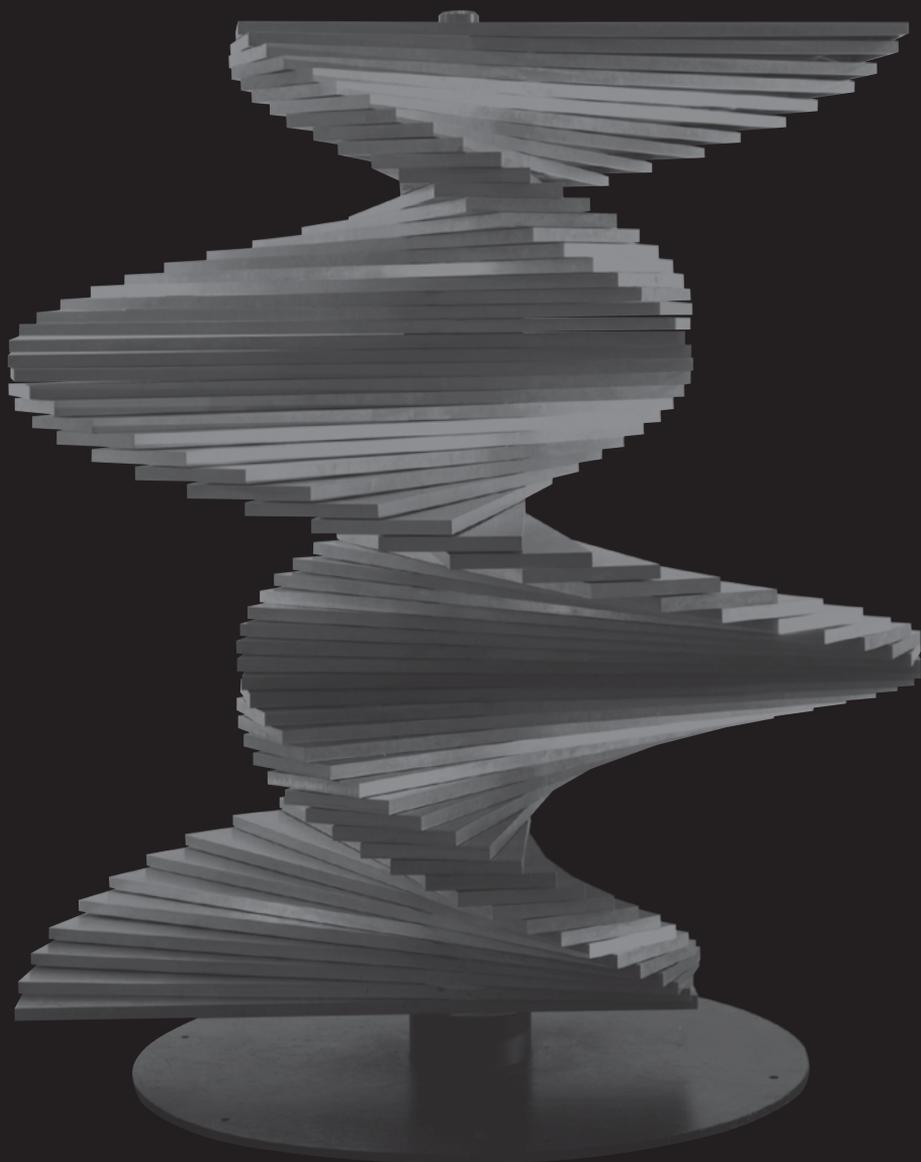
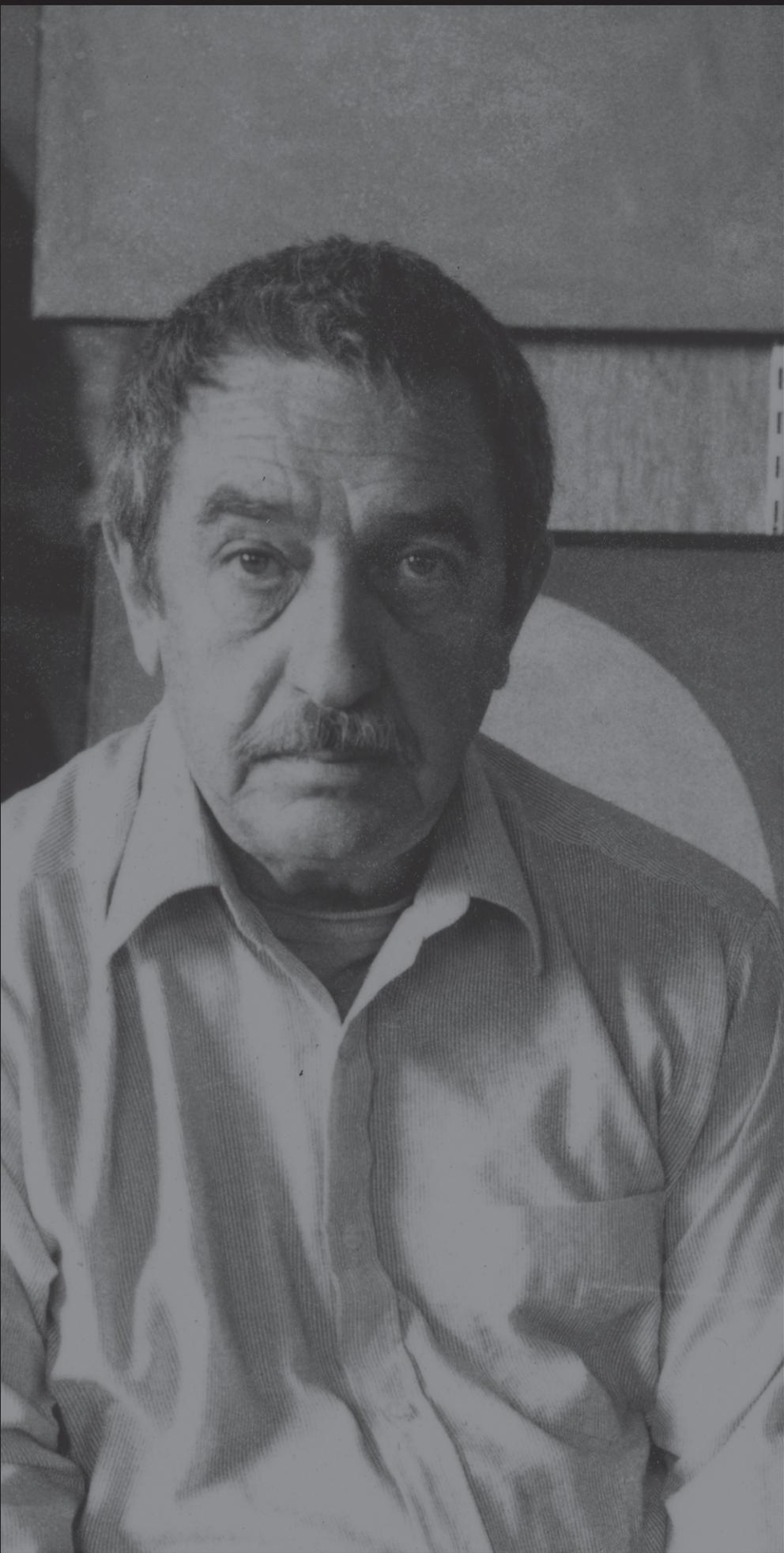

ULYSSE COMTOIS PHOTOGRAPHIES

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA
14 SEPTEMBRE – 23 DÉCEMBRE 2011



« MON IDÉOLOGIE DE L'ART, A-T-IL DÉCLARÉ, C'EST QU'IL N'Y A PAS DE CATÉGORIES TELLES QUE *ART ABSTRAIT* OU *ART FIGURATIF*. CE NE SONT PAS DES DOMAINES MUTUELLEMENT EN RUPTURE. AU CONTRAIRE, ILS SONT UN SEUL DOMAINE CONTINU. C'EST UNE QUESTION DE DEGRÉ, NON D'ESPÈCES. IL Y A DES ŒUVRES QUI SONT PLUS OU MOINS ABSTRAITES, C'EST TOUT. »

– ULYSSE COMTOIS



Loin de se cantonner dans un moyen d'expression ou un style, Ulysse Comtois, surtout connu comme sculpteur cinéticien, a donné forme à ses idées par le biais de la peinture, de la sculpture et de la photographie ainsi que d'œuvres abstraites ou figuratives. « Mon idéologie de l'art, a-t-il déclaré, c'est qu'il n'y a pas de catégories telles que *art abstrait* ou *art figuratif*. Ce ne sont pas des domaines mutuellement en rupture. Au contraire, ils sont un seul domaine continu. C'est une question de degré, non d'espèces. Il y a des œuvres qui sont plus ou moins abstraites, c'est tout¹. » Né à Granby (Québec), en 1931, Comtois **[1]** entreprend, à l'École des beaux-arts de Montréal, des études (1949–1950) qu'il interrompt rapidement pour se consacrer à un art personnel, sous l'inspiration des automatistes et de leur manifeste *Refus global* (1948). Il participe aux deux dernières expositions du groupe : *La matière chante*, organisée par Claude Gauvreau **[2]** à la Galerie Antoine (1954), et *Espace 55*, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal (1955) **[3]**. Après la séparation du collectif, Comtois adhère à l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal et participe à ses expositions (1955–1959) **[4–9]**. Au cours de cette période, observe Denise Leclerc, il hésite entre la touche libre caractéristique des automatistes et la « rigueur géométrique récemment proposée » par les plasticiens².

Dans les années 1950, Comtois poursuit son activité artistique dans différents domaines, dont le dessin, la publicité et la photographie en tant qu'artiste indépendant (1951–v. 1959), sans compter le montage cinématographique à Radio-Canada (1954–1962) et chez Artek Film Productions à Montréal (1959–1961). En parallèle, Comtois photographie des paysages naturels et urbains, ses proches et amis ainsi que ses propres œuvres **[10–16]**. La photographie occupe une place de choix dans sa pratique artistique; au cours de sa vie, il en a exploré les possibilités créatrices, sans toutefois présenter ses images dans le cadre d'expositions.

Pendant cette décennie, Comtois s'intéresse également à la sculpture, mais il attend les années 1960, à l'issue de l'exposition des sculptures de Julio González (1876–1942), présentée à New York, pour lui faire la part belle dans sa pratique. Sous l'influence de González et des idées dada, il se lance dans la sculpture en métal soudé, devenant ainsi l'un des premiers à expérimenter cette technique au Canada **[17]**³. Il enrichit sa production par l'emploi d'autres matières telles le marbre, le grès et le bois **[18–22]**. Certaines œuvres de cette période exploitent le bois laminé peint de couleurs vives. De ces petites sculptures fantaisistes émane un sentiment de plaisir et d'enjouement caractéristique de plusieurs créations de l'artiste. Au milieu des années 1960, Comtois réalise ses premières sculptures cinétiques **[23–26]**. Ayant conçu un empilement de plaques d'acier ou d'aluminium poli qui pivote autour d'un axe vertical, il invite le visiteur à prolonger cet acte créateur en l'encourageant à toucher et à animer les plaques d'un mouvement et, ainsi produire une œuvre personnelle. En 1968, le Musée des beaux-arts du Canada choisit Comtois, avec Guido Molinari, pour représenter notre pays à la 34^e Biennale de Venise; la même

année, le Musée acquiert pour sa collection la *Colonne* de Comtois, en montre *in situ* depuis 1995 [27–29].

Du milieu des années 1960 aux années 1990, Comtois enseigne dans plusieurs institutions d’enseignement supérieur, dont l’École des beaux-arts de Montréal (1965–1970), l’Université du Québec à Montréal (1970–1972), l’Université Laval (1970–1976) et l’Université Concordia (1976–1985; 1991–1994). Durant cette période, sa peinture embrasse un vaste éventail de styles, de l’art figuratif et des tableaux colorés rappelant le pointillisme à des œuvres plus géométriques, composées de structures en forme de grilles noires reposant sur une surface monochrome ou à motifs. Joyce Millar décrit Comtois comme « un artiste qui joue avec les concepts d’espace et de structure et leurs interactions. [...] Les complexités de formes et de couleurs font naître une tension physique et spirituelle sous-jacente »⁴. Par la suite, Comtois a continué de travailler la sculpture; au milieu des années 1980, il amorce un cycle ambitieux intitulé *Suite romanesque*, où s’agencent le bois, la cire et le bronze [30–33]. Dans cette série, Comtois élabore chacune des pièces au moyen de couches d’argile à modeler, soigneusement appliquées, afin que la surface conserve l’empreinte de son contact avec l’œuvre et de sa manipulation de l’argile. Par contraste avec les colonnes aux composantes identiques en tôle d’acier ou d’aluminium (années 1960 et 1970), la *Suite romanesque* est une œuvre plus intime, plus méditative.

C’est sous le sceau de la primauté de l’expérimentation, peut-on affirmer, que s’est déroulée la vie active de Comtois, une vie durant laquelle il a poursuivi d’inlassables explorations motivées par la quête du moyen idéal de structurer et de transmettre ses idées. En 1983, le Musée d’art contemporain de Montréal a consacré une grande rétrospective à l’artiste. Ce dernier a été le récipiendaire de nombreux prix, dont le prix de la Province de Québec (1964), le prix Paul-Émile-Borduas (1978) et le prix Louis-Philippe-Hébert (1991). Aujourd’hui, les œuvres de Comtois sont conservées, au Canada et à l’étranger, dans des collections muséales et privées, dont celles du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée d’art contemporain de Montréal, du Museum of Modern Art de New York, du Musée des beaux-arts de l’Ontario et du Musée national des beaux-arts du Québec. Le 10 juillet 1999, Ulysse Comtois est décédé d’un cancer à l’âge de soixante-huit ans à Sainte-Madeleine, près de Mont-Saint-Hilaire (Québec).

Cyndie Campbell

Responsable, Archives, documentation et ressources visuelles
Avec des remerciements particuliers à Frances Smith

¹ Ulysse Comtois cité dans Claire Gravel. « Ulysse Comtois. Sauvagement individualiste », *Le Devoir* [Montréal], le samedi 23 mars 1991, p. C2.

² Denise Leclerc. « Ulysse Comtois », *L’Encyclopédie canadienne*, canadianencyclopedia.com (page consultée le 12 juin 2011).

³ Denise Leclerc. *La crise de l’abstraction au Canada. Les années 1950*, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1992, p. 104.

⁴ Joyce Millar. « Ulysse Comtois. Incursions dans le temps et dans l’espace » dans *Parcours synthétique. Ulysse Comtois*, Montréal, Les Presses de l’UQAM, 1996, p. 5–6.

LISTE DES PIÈCES DE L'EXPOSITION

Sauf indication contraire, les pièces de l'exposition proviennent du fonds Ulysse Comtois, don de Louise Masson au Musée des beaux-arts du Canada, section Bibliothèque et Archives.

1. Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du coin supérieur gauche:

Ulysse Comtois et Guido Molinari, 1968. Photo : Robert Millet [?]. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.

Ulysse Comtois, v. 1954. Photographe inconnu.

Autoportrait, 1987.

Ulysse Comtois, 1978. Photo : Éditeur officiel du Québec.

Ulysse Comtois, v. 1941. Photographe inconnu.

Autoportrait, 1987.

Guido Molinari et Ulysse Comtois, 1954. Photo : Robert Millet. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.

Ulysse Comtois, v. 1960. Photographe inconnu.

Autoportrait, 1987.
2. Claude Gauvreau, v. 1955. Photo : Ulysse Comtois.
3. *Espace 55 : exposition / exhibition : groupant 11 peintres de Montréal / showing 11 Montreal painters* (cat. d'exp.). Montréal, [G. Corbeil, 1955].

Le vernissage d'*Espace 55*, 1955. Photo : Ulysse Comtois. 2 épreuves.
4. [Vernissage d'une exposition de l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal], v. 1955–1959 (de gauche à droite : Fernande St-Martin, Jean-Paul Mousseau, Robert Millet, Rita Letendre). Photo : Ulysse Comtois.
5. [Vernissage d'une exposition de l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal], v. 1955–1959 (Léon Bellefleur). Photo : Ulysse Comtois.
6. Paterson Ewen et Jean-Paul Mousseau, v. 1955–1959. Photo : Ulysse Comtois.
7. [Vernissage d'une exposition de l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal], v. 1955–1959 (de gauche à droite : Paterson Ewen, Fernande St-Martin [?], Guido Molinari). Photo : Ulysse Comtois.
8. [Vernissage d'une exposition de l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal], v. 1955–1959 (de gauche à droite : Léon Bellefleur, Fernand Toupin, Fernand Leduc). Photo : Ulysse Comtois.
9. [Vernissage d'une exposition de l'Association des artistes non-figuratifs de Montréal] v. 1955–1959 (de gauche à droite : Jean McEwen, Fernand Leduc, M^{me} McEwen, Paterson Ewen [?]). Photo : Ulysse Comtois.
10. Ulysse Comtois, *Rita Letendre*, 1949–1960. Photo : Ulysse Comtois. 4 épreuves.
- 11.–16. Ulysse Comtois. *Sans titre*, v. 1950–60. Photo : Ulysse Comtois. 6 épreuves.
17. Ulysse Comtois, *Premier pas*, v. 1960. Photo : Ulysse Comtois. 2 épreuves.
18. Ulysse Comtois, *Sans titre*, v. 1961. Photo : Ulysse Comtois. 2 épreuves.
19. Ulysse Comtois, *Torse*, v. 1965. Photo : Ulysse Comtois.
20. Ulysse Comtois, *Alufonte*, v. 1965. Photo : Ulysse Comtois.
21. Ulysse Comtois, *Bronze*, 1965. Photo : Ulysse Comtois.
22. Ulysse Comtois, *Mailles*, v. 1966. Photo : Ulysse Comtois.
23. Ulysse Comtois, *Colonne n° 2*, v. 1967. Photo : Ulysse Comtois. 4 épreuves.
24. Ulysse Comtois, *Colonne n° 6*, v. 1967. Photo : Ulysse Comtois. 2 épreuves.
25. National Gallery of Canada, *Interactive Sculpture: A Creative Family Activity* (brochure), Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1999. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.

Musée des beaux-arts du Canada, *La sculpture interactive : salles d'art canadien* (brochure), Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1999. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
26. Ulysse Comtois, *Colonne n° 4*, v. 1967. Photo : Ulysse Comtois. 2 épreuves.
27. Ulysse Comtois et Guido Molinari, 1968. Photo : Robert Millet [?], Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.

-
28. Galerie nationale du Canada (auj. Musée des beaux-arts du Canada), *Ulysse Comtois et Guido Molinari. XXXIV exposition biennale internationale d'art, Venise* (cat. d'exp.), Ottawa, Imprimeur de la reine, 1968.
29. Vues de l'installation *Ulysse Comtois et Guido Molinari. XXXIV^e exposition biennale internationale d'art, Venise*, 1968. Photo: Roloff Beny. 3 épreuves. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
30. Ulysse Comtois, *Suite romanesque F-6*, bronze moulé avec patine brune, sur socle en bois, 1985. Musée des beaux-arts du Canada.
31. Ulysse Comtois, *Suite romanesque F-7*, 1985. Photo: Ulysse Comtois.
32. Ulysse Comtois, *Suite romanesque F-1*, 1985. Photo: Ulysse Comtois.
33. Ulysse Comtois, *Suite romanesque F-11*, 1985. Photo: Ulysse Comtois.
34. Galerie Agnès Lefort, *L'exposition des œuvres récentes d'Ulysse Comtois*, 8-22 avril 1967 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
35. Galerie Agnès Lefort, *Ulysse Comtois*, 14-26 avril 1969 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
36. Marlborough-Godard Gallery, *Ulysse Comtois*, 18 mars-6 avril 1972 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
37. Marlborough-Godard Gallery, *Ulysse Comtois: tableaux récents / Recent Paintings*, 14 avril-6 mai 1976 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
38. Musée d'art contemporain de Montréal, *Ulysse Comtois 1952-1982*, 7 avril-22 mai 1983 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
39. Marlborough-Godard Gallery, *Ulysse Comtois: New Paintings*, 31 mars-21 avril 1979 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
40. Galerie Simon Blais, *Ulysse Comtois. Explorateur*, 24 mars-1^{er} mai 2004 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
41. Plein Sud, centre d'exposition et d'animation en art actuel à Longueuil, *Parcours synthétique. Ulysse Comtois*, 23 mars-24 avril 1996 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
42. Winchester Galleries, *Ulysse Comtois (1931-1999): Selected Work*, 7-28 janvier 2006 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
43. Galerie d'art Stewart Hall, *Ulysse Comtois. Œuvres sélectionnées / Selected Works*, 2 février-16 mars 2008 (notice de l'exposition). Dossier de documentation « Ulysse Comtois », Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
44. Ulysse Comtois, 1952-1982 (cat. d'exp.), Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, 1983. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
45. *Edmund Alleyn, Ulysse Comtois* (cat. d'exp.), [Paris, Galerie Édouard Smith, 1966].
46. *A display of contemporary Canadian works of art: organized by the National Gallery of Canada, on the occasion of the Commonwealth Heads of Government Meeting, 2-10 August 1973 at the Canadian Government Conference Centre, Ottawa / Exposition d'œuvres canadiennes contemporaines, organisée par la Galerie nationale du Canada à l'occasion de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, du 2 au 10 août, 1973, Centre de conférences du gouvernement canadien, à Ottawa.* (cat. d'exp.), Ottawa, 1973. Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada.
47. *Vie des arts 52* (périodique), Montréal, Société La Vie des arts, 1956-.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION

N° 39

ISSN 1481-2061

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2011



Musée des beaux-arts
du Canada

National Gallery
of Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

380, promenade Sussex, C.P. 427, succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada

Colonne, 1967-1968, 67 plaques d'aluminium sur base d'acier, 195.6 x 162.5 x 162.5 cm, Musée des beaux-arts du Canada. Photo : Robert Evans.

Autoportrait, 1987. Fonds Ulysse Comtois, Bibliothèque et archives du Musée des beaux-arts du Canada.