

Ben Cloots, un artiste authentique

Par cet essai je compte interpréter l'œuvre de Ben Cloots, capter le message artistique tout personnel des dernières décennies développé dans sa peinture et son dessin. Dans la mesure du possible, ma quête sera guidée par deux théoriciens des arts: Anton Ehrenzweig et Umberto Eco.

En général, une première lecture ne permet pas une compréhension aisée de l'œuvre de Ben Cloots. Celle-ci requiert une lecture attentive et patiente. A première vue, tant les petits que les grands tableaux sont des festins chromatiques, des cascades de lignes et de formes se muant ensuite en structures abstraites, lesquelles évoquent et forment un paysage.

Au fil du dialogue entre spectateur et artiste, le subconscient du spectateur s'investit dans une recherche de l'inconscient du processus créatif; ainsi chaque toile dévoile des éléments inattendus. On ressent dans l'œuvre de l'artiste, particulièrement dans ses montages abstraits, sa volonté de maîtriser le hasard, La raison et le sentiment sont ici indissociables.

La recherche de l'ordre caché est la première tâche du spectateur. Qu'est-ce qui se cache sous la surface de l'œuvre? Une richesse intérieure qui se laisse déchiffrer dans l'ensemble de la substructure abstraite des toiles, transcendant le paysage.

Le théoricien d'art d'inspiration psychanalytique Anton Ehrenzweig a développé dans son ouvrage de référence 'The hidden order of Art. A study of the psychology of artistic imagination' (Paladin, Londres, 1970), l'idée de l'ordre caché dans l'interprétation de l'art. Il nous offre une clef intéressante dans la compréhension de l'art abstrait. Il appartient au spectateur, et plus particulièrement à celui des toiles de Ben Cloots, de s'ouvrir à une lecture inconsciente de l'œuvre. Toute recherche créative par l'œil de l'amateur d'art implique un large éventail de choix possibles qui dépassent de loin la compréhension consciente du spectateur. De ce fait, c'est l'œil intérieur qui regarde.

Les peintures de Ben Cloots se prêtent à de multiples lectures. Ce sont des créations artistiques qui invitent le spectateur à un apport personnel.

Ses œuvres ont fait l'objet des commentaires de divers critiques d'art. L'approche de Marc Bourgeois vise la technicité de la peinture. Ann Woedstadt démontre la dualité de caractère à mi-chemin entre figuration et abstraction, à la limite de l'ordre et du chaos. Daniël Ostyn accentue la picturalité riche et pure tandis que Johan Van Cauwenberghe souligne le caractère ouvert des œuvres.

Relevons que chacun y met ses propres accents. Le regard sur l'œuvre de Ben Cloots se mue en aventure mais demeure un constituant essentiel, une forme de communication, à laquelle l'artiste lui-même ajoute des marques, des repères pour lecture de son œuvre, à savoir: les titres. La toile renvoie aux éléments primordiaux de la peinture: les coloris et les coups de pinceau. L'artiste explore une palette bien personnelle.

Le sémioticien Umberto Eco, un des plus grands écrivains et penseurs de notre époque, célèbre par ses romans comme 'Le nom de la Rose' et 'Le pendule de Foucault', est également l'auteur de 'Opera Aperta'- l'œuvre ouverte - un essai de théorie sur l'art. (Milan, 1962). Sans aucun doute, il qualifierait l'œuvre de Ben Cloots d'"ouverte" car ses toiles permettent différentes lectures. L'œuvre se focalise non seulement sur l'artiste, elle invite de surcroît le spectateur à y pénétrer et, se faisant, elle génère une interprétation personnelle.

En guise de conclusion, on peut affirmer que Ben Cloots est un artiste qui transpose ses impressions du temps et de paysages vagues dans l'abstraction.

De plus, Cloots est indéniablement un artiste de son époque, authentique, investi à fond dans la problématique des couleurs, des formes, des lignes, mais aussi passionné par la stratification et la transparence. L'artiste intègre signes, chiffres et flèches dans ces surfaces

picturales. Dans cet esprit, c'est un artiste resté fidèle au modernisme. Son œuvre s'apparente à la peinture telle qu'elle existe depuis es années 70, toujours vivace aujourd'hui. Cet artiste authentique occupe unc place unique dans le riche éventail de l'art en Flandre.

Ernest Van Buynder
Président d'honneur du M HKA

Peindre c'est colorer un processus et les processus c'est mettre de l'ordre dans les antécédents.

Les récentes toiles de Ben Cloots dénotent nettement une évolution linéaire et systématique. Ses compositions actuelles émanent d'abstractions picturales du chaos pour aboutir à un niveau de synthèse sereine tout à fait remarquable. Ben Cloots a laissé de côté la plupart des références concrètes en faveur de quelques larges plans colorés serrés.

Prendre distance avec la réalité n'a jamais été chose aisée. En suivant cependant certaines évolutions historiques et repérables il y a moyen de canaliser un fil des pensées. Depuis le dix-neuvième siècle, les approches et les points de départ changent continuellement et cela a élargi la palette iconographique de façon spectaculaire. Ces visions micro- et macrographiques et ces attachements induisent inévitablement une peinture 'ouverte'.

Dans l'œuvre de Ben Cloots cela se traduit par une figuration substituée progressivement par une structuration presque architectonique relevant de l'abstraction pure. L'œuvre transcende l'anecdotique. Elle évoque des ambiances éthérées soulignant l'impression spatiale et aboutit à l'essentiel: une sensibilité suprême, qui se cristallise dans de solides champs de tension de couleur enrichie d'une esthétique toute particulière.

Quelques signes, accents, traits d'union jouent leur rôle dans de larges espaces et invitent au dialogue. Le coup de pinceau est solide, souple, maîtrisé et virtuose.

Ainsi, Ben Cloots donne à l'abstraction universelle un nouvel élan et une valeur personnelle et sensible : violent et calme à la fois.

Marc Bourgeois

Membre de la Commission d'Art de la Province d'Anvers

Membre de l'Association belge et internationale de l'Association des critiques d'Art

Dans les peintures de Ben Cloots 'l'espace' occupe une grande place

Est-il, dès lors, étonnant qu'un beau jour ces peintures s'ouvrent littéralement dans l'espace?

Qu'elles se plieraient bien aux arts de l'origami? Qu'il leur pousse des ailes de bronze?

L'aisance avec laquelle Ben Cloots passe du pictural vers le sculptural ne peut que surprendre; tout comme il réussit, sans la moindre faute de style, de passer du bidimensionnel au tridimensionnel. Il relie à merveille les textures organiques aux planétés géométriques, constructivistes, presque architectoniques; un exercice d'équilibrisme qui intrigue Envahir l'espace environnant soulève des expériences d'ordre purement esthétique, En bref, ces images en toute leur vulnérabilité fragile, respirent la force!

Marc Bourgeois

Membre de la Commission d'Art de la Province d'Anvers

Membre de l'Association belge et internationale de l'Association des critiques d'Art

La mise au point d'une critique de l'œuvre récente de Ben Cloots n'est pas chose aisée, le dialogue avec son œuvre n'est pas toujours univoque. Dans le but de valider nos pressentiments, nous avons soumis une image d'une toile à des amis un peu partout dans le monde sans préciser le titre en les priant d'exprimer leur interprétation. La description de cette image était extrêmement diversifiée. La toile était considérée comme la représentation d'une figure humaine dans diverses attitudes. D'autres y voyaient un paysage, ce qui correspondait au titre, (Grande Ile). A notre sens, cette approche valorise l'œuvre artistique de Ben Cloots: le peintre n'enferme pas le spectateur dans un carcan, mais lui laisse toute la liberté.

Ben Cloots voit ses œuvres comme l'expression d'impressions glanées face aux paysages, qui l'ont marqué au fil de ses nombreux voyages à travers l'Europe et qu'il a traduit en créations lyriques. Et s'il avait utilisé le corps humain pour représenter ses impressions paysagistes en ordonnant ainsi le chaos dégagé des paysages. D'autant plus que l'homme est un élément intégrant du paysage contemporain. L'artiste flirte ainsi avec les frontières séparant figuration et abstraction.

Relevons d'emblée que cette interprétation ne vaut pas pour toutes les œuvres de Ben Cloots, ses pastels étant bien plus abstraits et plus tranquilles; dans leur ensemble ils se renforcent les uns les autres, comme représentation d'un paysage pluriel. Le paysage est brossé dans son essence, loin du chaos et de l'agitation.

La vision toute personnelle du paysage où la nature et la culture se réconcilient est concrétisée par Ben Cloots par une peinture affective et lyrique, pas toujours rationnelle. Il s'y donne à corps perdu. Dans cet ensemble les couleurs suivent leur propre voie. Cloots nourrit une prédilection pour le bleu, le rouge et, ces derniers temps, l'orange aussi. Ces couleurs se traduisent dans une image de bon goût, maîtrisée mais lyrique. Les couleurs vivent leur propre vie.

Ben Cloots met en œuvre les couleurs avec une maîtrise totale. La peinture à l'huile est mise en grands plans laminés larges et apaisants, parfois en couches qui s'imbriquent, parfois transparentes pour jouer le jeu de la profondeur et de l'espace. Les plans se bousculent ou se chevauchent. L'unité et la quiétude se réalisent par l'apport de lignes, chiffres et caractères. Est-ce à la fois la manifestation de la présence de l'homme dans la mise en forme du paysage ?

De nombreux connaisseurs de l'art et directeurs de musée magnifient l'œuvre de Ben Cloots, qu'ils jugent souple et virtuose. L'abstraction universelle recueille un nouvel élan et une signification personnelle et intense, vigoureuse et tempérée à la fois.

Les opinions des connaisseurs correspondent parfaitement à l'optique de Ben Cloots de l'art et de sa pratique. L'artiste s'en explique: 'L'art et toutes nos connaissances se composent essentiellement de quatre éléments: lignes, formes, couleurs et nuances.' L'artiste essaie d'y retrouver une harmonie esthétique qu'il décline en peinture ou en sculpture. Bref, on essaie de créer une œuvre d'art. Toutes les formes qui nous entourent constituent la communication, qui se propose de dénoncer un récit. Un récit qui vous plaît ou pas.

Ben Cloots est un artiste tout particulier qui dans ses œuvres récentes nous surprend tout en nous obligeant de sa propre façon hautement personnelle de porter un regard focalisé sur l'essence du paysage.

Dr Frank Daelemans

Chef de département honoraire de la Bibliothèque Royale de Belgique