

THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE

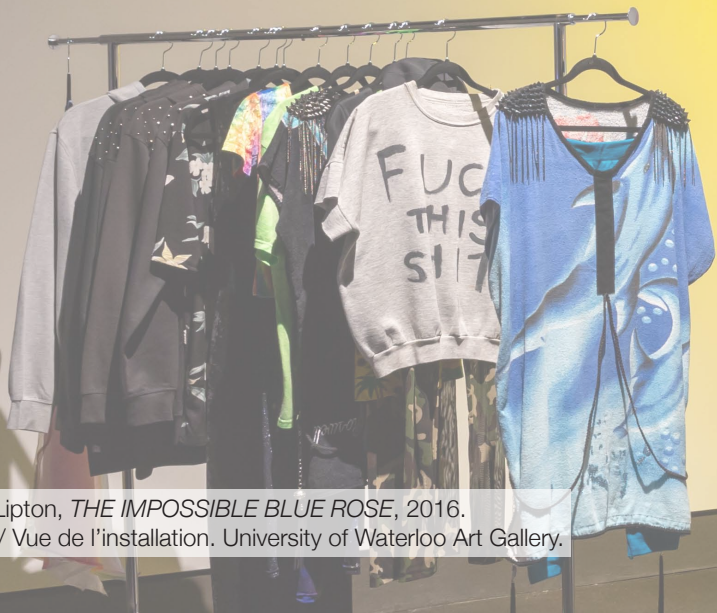
Lisa Lipton

This catalogue is published on the occasion of Lisa Lipton's solo exhibitions *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* and *Chapter VI: Greysville*, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, on view at the University of Waterloo Art Gallery from September 13 to October 27, 2018; and Hamilton Artists Inc. from September 8 to October 27, 2018.

Ce catalogue est publié à l'occasion de deux expositions solos de Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* et le *VI chapitre : Greysville*, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* est présenté à l'University of Waterloo Art Gallery, du 13 septembre au 27 octobre, 2018 ; et à Hamilton Artists Inc. du 8 septembre au 27 octobre, 2018.

© 2018 Hamilton Artists Inc.
ISBN 978-1-894861-93-9

This page: Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation view / Vue de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

AKA Frankie

The first time I met Frankie was at a diner on the outskirts of Greysville. This was just before the beginning of Frankie's trip. Greysville is nowhere special. It's the kind of creatively-stifling small town we all ran away from, but also a reliable safe harbour to return to when the going gets tough. Frankie had ambition and imagination to spare, and would do almost anything to escape Greysville. Frankie was determined to make it all the way to Paradise.

THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE is Frankie's semi-autobiographical dreamscape constructed out of adolescent heartbreak, wanderlust, and the desire to make something wild, beautiful, and inspiring at all costs. Even if it meant driving back and forth across the country, living hand-to-mouth, and couch surfing with like-minded fools and dreamers along the way.

We're invited to tag along on a circuitous journey across North America: from the Maritimes down the East Coast; westwards to Los Angeles and Death Valley, California; then to the Midwest and Fairfield, Iowa; before returning to Canada with stops in Vancouver, Windsor, Middle Sackville, Winnipeg, and Woody Point, Newfoundland.

Beginnings and endings converge over the course of several years of travel and various surrogate alter egos. Frankie would be the first to admit that things nearly

spiralled out of control. That they wound up broke, back in Greysville. It was a dark period. Even after all that, the trip continued from one place to another, following its own relentless dream-logic.

If the journey meandered, the destination was never in doubt. All roads led to paradise, or the next best thing. Hawaii is as far away as you can get from the foreboding Atlantic coast in North America. And so, we left drab Greysville behind and arrived in a Cinemascope version of paradise. Frankie's journey ended on a sandy beach waiting for true love. But endings tend to be far more complicated than that.

Frankie's voyage of self-discovery is reminiscent of an earlier cinematic journey. In the *The Wizard of Oz* (MGM, 1939), an inquisitive young woman desperately seeking to escape the monochromatic dullness of Kansas, dreams her way to the mystical, multicoloured Land of Oz. There, she undertakes an enchanted journey and meets a series of lovable yet damaged misfits, searching for a brain, a heart, and some courage. *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* substitutes these familiar elements with a range of enigmatic emblems, including a totemic drum kit, a bedazzled basketball, a mysterious blue cocktail that appears to grant cosmic consciousness, and a heart of gold. While the outcome of each journey is quite different, the emotional core of both is predicated on a deep-seated need to belong. Dorothy's refrain, "*There's no place like home,*" resonates with Frankie's mantra, "*I wanna happy ending.*"

Like the Wizard behind the curtain pulling at levers, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* is a conjuring trick. Over the course of nine chapters it shapeshifts from jam room to durational performance, gonzo travelogue to horror film, pseudo-

documentary to indie-rock opera and in the process becomes a surrogate for the change and metamorphosis of young adulthood. Like the blue rose, it alludes to something deeper. Despite the artificial pigments that imbue it with an allure of mystery, desire, glamour and kitsch, the blue rose evokes a complicated mix of romantic truth and fiction that underpins our own often-naïve unspoken desires. We want to win the ticket to paradise. We want to find true love. We want that elusive happy ending.

As it turns out, Frankie is doing quite well out west. We recently reconnected, years after Greysville. The weather was unseasonably warm so we drove around the city and decided to go to the lakeside for a swim. We sat on the beach strip watching the surf roll in and realized that this too was part of the story.

Ivan Jurakic
Director / Curator
University of Waterloo Art Gallery
Hamilton/Waterloo

THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE (2013-2016) is a multi-disciplinary video installation by Calgary-based artist Lisa Lipton. Composed over an intense three-year period of travel and creativity, this ambitious work chronicles the fictionalized encounters of the artist's surrogate Frankie as they criss-cross North America from Middle Sackville (Greysville) to Hawaii (Paradise) on an extraordinary journey of self-discovery.

Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation detail / Détail de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

Exile in Greysville

Ryan David Allen

Sometimes the middle of a journey is tough. We can feel stuck, pinned between that streetcar (named Desire) and a Future Shop. It can feel like an ending, but that feeling is false. Bookmarks, they're stuck too, aren't they? Between the pages of a text, suspending a narrative until we pick it up and begin again.

Greysville takes us to the end of the second act of Lisa Lipton's nine-part epic film series *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*. Through the series, we follow Lipton and her alter egos on a road trip fueled by her desire for a perfect ending – a distant horizon that gives her dashboard its paradise light.

With instalments filmed everywhere from Los Angeles to Hawaii, the films fictionalize many of the events of Lipton's life during the saga's creation: the mishaps, the setbacks – thwarts and all.

One such setback sends Lipton to *Greysville*, which sits slightly off to the centre of the series, like the middle child of a family: moody, on the artistic side – the Vivaldi

of angst. At the dinner table asking, rudely, *Can I be excused yet?* We meet the protagonist, Joey – a doppelganger, an alter ego, and *all* Eros.

Joey has prodigally returned home. He's hopped off the road and is now in the subterrain of suburbia: his parents' basement. Heat lamps, floor-model televisions and fold-out couches abound. Joey's bottomed out, dragging down the blue light of the moon with him.

And there's much blue to be seen in *Greysville*. Blue, despite whatever notions it's been swirled into, has always been the horror movie's hue. Watch James Wan's *Saw*, John Carpenter's *Halloween* or William Friedkin's *The Exorcist*. That *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* has so much blue leads us to ask: Is this horror?

The historian David Potter wrote that “in our literature, any story of the complete isolation, either physical or psychological, of a man from his fellowman, such as the story of Robinson Crusoe before he found a footprint on the beach, is regarded as essentially a horror story.”¹ Joey's desperate to find footprints, anything that might redirect him out of the uncertainty that makes him feel so led astray.

Throughout the film are pleas to accept this uncertainty: drums for banging out the mantra “There Is No Knowing,” Joey's parents telling him to just keep moving. But Joey keeps asking questions. It's understandable. It can be tough to accept there is no knowing when you're sitting in a basement with someone named The Galaxy who knows, well, literally everything.

1 Potter, David, “American Individualism in the Twentieth Century,” in *Individualism: Man in Modern Society*, edited by Ronald Gross and Paul Osterman (New York: Dell, 1972).

Agatha Christie's beloved protagonist Hercule Poirot – genius detective; bit of a ham as far as dinner guests go – had his own grey zone. It was what he consulted for answers before incising the dinner party with his revelations. Every murder case, he said, was cracked thanks to the “little grey cells” of his brain.

Joey's flaw – maybe our flaw too – is inhabiting the grey zone too long, rather than merely consulting it from time to time. We get too comfortable. The mind can be an excellent guide horse through troubles, but come midnight – always midnight – it Cinderellas itself into a carousel and begins its anxious spin.

Joey's parents offer solace. They have whole lives to reflect on, a wealth of experience to draw from. They sit in the basement with him, urging him out of the grey zone. They're unmoved, but only literally, still seated at classroom desks and wearing their school clothes, as fail-safe as stars that steer travelers. But their solace is a sometimes-bitter truth, not always easy to swallow. Sometimes they draw up short. You might not find exactly what you're looking for, they say – but you might find something else.

Their words feel ad-libbed and profound, ribbed with the bevels that underlie faith, hope and devotion. Life can seem like just an air filter for the world's changes. We're pummeled with uncertainty and asked constantly to recalibrate as we live lives that are hardly ever our own.

Greysville – and *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* as a whole – is sometimes about letting go of what you hold on to, retracting your claws. And in *Greysville*, people's claws are talons the size of a glittered neon vulture's.

Will the people of *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* let go and accept uncertainty? Will they ever find true love? Will they ever find paradise? There is no knowing. “A man's reach should exceed his grasp,” wrote Robert Browning, “Or what's a heaven for?”

This talk of accepting uncertainty, these maybe-improvised speeches: it can all sometimes counter *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*'s Columbia House of nineties tropes and ephemera, teen drama imagery, moons, rhinestones, makeup and orange nails. A tongue-twisting grammar of signifiers and certainty collides with the coming of age. Then there's Joey, coming of age all over himself.²

But opposite energies are everywhere in *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*. It is that ionic bond that gives Lipton's world its life. Instead of a footprint like Crusoe, Joey finds a bedazzled ball. He puts both feet through the window and out into the snow.

² Lifted from a lyric written by Alex Fountain of The Handcar Race.

Lisa Lipton, *Chapter VI: Greysville, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2014.
Installation view / Vue de l'installation. Hamilton Artists Inc.

Lisa Lipton, *Chapter VI: Greysville, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2014.
Installation view / Vue de l'installation. Hamilton Artists Inc.

Lisa Lipton, *Chapter VI: Greysville, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2014.
Installation view / Vue de l'installation. Hamilton Artists Inc.

Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation view / Vue de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

Lisa Lipton, *Chapter IX: THE END, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation view / Vue de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation view / Vue de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

Alias Frankie

La première fois que j'ai rencontré Frankie, j'étais à un souper dans la périphérie de Greysville. C'était juste avant le début de son voyage. Greysville, c'est rien de spéciale. C'est le genre de petite ville dont on fuit tous, qui étouffe la créativité, mais c'est aussi un refuge fiable qui nous attend en périodes difficiles. Frankie avait de l'ambition et de l'imagination en excès, et aura fait n'importe quoi pour s'évader de Greysville. Frankie était déterminé de se rendre au paradis.

THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE consiste de rêverie semi-autobiographique fabriquée de cœurs adolescents brisés, de soif d'aventure et plus que tout, du désir de produire quelque chose de sauvage, beau et inspirant. Même si ça voulait dire qu'il fallait conduire en aller-retour d'un bout à l'autre du pays, de vivre au jour le jour et de dormir sur des canapés avec les autres fous qui partagent cette vision, en rêvant le long du chemin.

Nous sommes invités à l'accompagner le long de son parcours sinueux à travers l'Amérique du Nord : des Maritimes en descendant le long de la côte est ; vers l'ouest jusqu'à Los Angeles et la Vallée de la Mort, en Californie ; puis vers le Midwest et Fairfield, en Iowa ; avant de retourner au Canada avec des escales à Vancouver, Windsor, Middle Sackville, Winnipeg et Woody Point, à Terre-Neuve.

Les débuts et les fins s'unissent au fil d'années de voyage et des multiples alter égos. Frankie reconnaît que la situation était quasi hors de contrôle, s'étant retrouvé sans argent, à Greysville. Ce fut une période sombre. Même après tout ça, le voyage continuait, d'une place à l'autre, suivant sa propre logique de rêve incessante.

Même si la route sinuait, il n'y avait aucun doute concernant la destination. Toutes les routes mènent au paradis, ou à quelque part d'à peu près aussi bien. Hawaï est l'endroit le plus éloigné du pressentiment de la côte atlantique, en Amérique du Nord. Alors, nous avons laissé la ville terne de Greysville en arrière-plan et sommes arrivés dans une version cinématographique du paradis. Le voyage de Frankie s'est terminé sur une plage à attendre l'amour de sa vie. Mais les conclusions ont tendance à être beaucoup plus compliquées.

Le voyage d'auto-découverte de Frankie évoque un parcours cinématique bien connu. Dans *Le magicien d'Oz* (MGM, 1939), une jeune femme possédant un esprit curieux espère désespérément s'échapper de la platitude monochromatique du Kansas. Elle s'invente un chemin jusqu'au pays mystique et multicolore d'Oz. C'est ici qu'elle entreprend une aventure enchantée et qu'elle rencontre une série de caractères adorables, endommagés, à la recherche d'un cerveau, d'un cœur et de courage. *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* substitue ces éléments bien connus par une gamme d'emblèmes énigmatiques, incluant une batterie totémique, un basketball couvert de pierres du Rhin, un cocktail bleu mystérieux qui semble offrir une conscience cosmique et un cœur en or. Même si l'aboutissement de chaque aventure est différent, dans les deux cas, le noyau émotionnel est situé dans un besoin d'appartenance. Le refrain de Dorothy « on n'est jamais si bien que chez soi ! » fait écho avec le mantra de Frankie « Je veux une fin heureuse. »

Comme le magicien qui active les leviers en arrière scène, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* consiste d'un tour de magie. Pendant le cheminement des neuf chapitres, l'œuvre se métamorphose d'une salle d'improvisation musicale en une performance de longue durée, d'un carnet de voyage bizarre en un film d'horreur, d'un pseudo-documentaire en un opéra « indie-rock » et dans le processus devient un substitut

pour les changements et les métamorphoses des débuts de l'âge adulte. Comme la rose bleue, ceci signifie quelque chose de plus profond. Même si les pigments artificiels imprègnent la rose bleue d'une allure de mystère, de désir, de glamour et de kitch, elle suscite un mélange complexe de réalités et de fictions romantiques, qui étayent nos propres désirs secrets et souvent naïfs. On veut gagner accès au paradis. On veut trouver l'amour de notre vie. On veut que notre histoire finisse bien.

Il s'avère que Frankie va vraiment bien dans l'ouest. Plusieurs années après Greysville, nous nous sommes reconnecté. Il faisait vraiment chaud pour la saison, alors on s'est promené en ville en voiture et puis au bord du lac, pour se baigner. Sur la plage, assis ensemble, à regarder les vagues s'échouer sur la rive, on a réalisé que ce moment faisait aussi partie de l'histoire.

Ivan Jurakic
Directeur/Commissaire d'exposition
University of Waterloo Art Gallery
Hamilton/Waterloo

THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE (2013-2016), est une installation vidéo multidisciplinaire, créée par l'artiste Lisa Lipton, basée à Calgary. Cette œuvre a été composée durant une période intense d'allés retours et de créativité, s'étalant sur trois ans. C'est une pièce ambitieuse qui retrace les rencontres fictives de Frankie, le substitut de l'artiste, pendant son parcours à travers Amérique du Nord, de Middle Sackville (Greysville) à Hawaï (Le paradis), dans une aventure de découverte de soi formidable.

Lisa Lipton, *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2016.
Installation detail / Détail de l'installation. University of Waterloo Art Gallery.

Exile à Greysville

Ryan David Allen

Des fois, le mi-parcours est difficile. On peut se sentir coincé, épinglé entre un tramway (nommé Désir) et un Future Shop. Ceci peut sembler comme une fin quelconque, mais ce sentiment est faux. Les signets, ne sont-ils pas aussi coincés? Entre les pages d'un texte, suspendant le narratif jusqu'à ce que nous continuions notre lecture.

Greysville nous transporte jusqu'à la fin du deuxième acte de *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, un film épique de neuf parties. À travers les séries, nous suivons Lisa Lipton et ses alter egos, dans un voyage sur la route qui est motivé par son désir pour une conclusion parfaite – un horizon distant, illuminant son par brise d'un rayonnement paradisiaque.

Les éléments sont filmés un peu partout, de Los Angeles à Hawaï, les films offrent une lentille fictive aux aventures de Lipton, durant la création de cette saga : les mésaventures, les échecs – représailles et tout.

Un de ces échecs amène Lipton à *Greysville*, qui est reculé légèrement du centre de la série, comme le cadet d'une famille : maussade, artistique – le Vivaldi de l'angoisse. À la table demandant impoliment d'être excusée. On rencontre le protagoniste, Joey – un sosie, un alter ego et tout Éros.

Joey est prodigieusement revenu à la maison. Il a abandonné la route et se trouve maintenant en territoire périurbain de banlieue, plus précisément dans le sous-sol de ses parents. Lampes chauffantes, téléviseur de modèle plancher et sofa-lits en abondance. Joey a atteint un bas point et amène la lumière bleutée de la lune avec lui.

Et il y en a du bleu, à *Greysville*. Le bleu, malgré les idées qui s'y mélangent, conserve le ton des films d'horreurs. Regarde *Saw* de James Wan, *Halloween* de John Carpenter ou *The Exorcist* de William Friedkin, le fait que *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* nous présente avec tant de bleu, nous amène à questionner si il s'agit d'un film l'horreur.

L'historien David Potter a écrit : « Dans le contexte de notre littérature, les histoires d'isolation complètes d'un homme par son prochain, soit physique ou psychologique, comme l'histoire de Robinson Crusoé avant qu'il découvre une empreinte de pied sur la plage, est en principe une histoire d'horreur. »¹ Joey recherche désespérément des traces de pas, n'importe quoi pour le rediriger, pour le sortir de l'incertitude qui le rend si perdu.

Le film est parsemé d'appels à se plier à cette incertitude : des tambours qui battent le mantra « Il n'y a pas de savoir, » les parents de Joey, lui disent simplement de continuer. Mais Joey ne cesse pas de poser des questions. C'est parfaitement compréhensible. C'est difficile d'accepter qu'il n'y ait pas de savoir, quand on est assis dans un sous-sol avec quelqu'un, qui s'appelle The Galaxy et qui sait carrément tout.

1 Potter, David, "American Individualism in the Twentieth Century," in *Individualism: Man in Modern Society*, édité par Ronald Gross et par Paul Osterman (New York: Dell, 1972).

Hercule Poirot, le protagoniste bienaimé d'Agatha Christie – détective génie – un cabotin en ce qui concerne les invités de soirée – avait sa propre zone grise. C'est d'elle qu'il prenait conseil, trouvant réponse avant d'épater les invités avec ses révélations. Chaque affaire de meurtre résolue, disait t'il, avec les « petites cellules grises » de son cerveau.

Le défaut de Joey – qui est peut-être le nôtre aussi – est d'inhabiter cette zone grise trop longtemps, au lieu de la consulter de temps en temps. Nous y sommes trop confortable. En moment de difficulté, l'esprit peut être un excellent cheval-guide, mais une fois passer minuit – toujours minuit – le phénomène de Cendrillon transforme l'esprit en carrousel et celui-ci commence son tourbillon anxieux.

Les parents de Joey le réconfortent. Ils ont leurs vies entières comme référence et peuvent puiser de leurs vastes expériences. Ils sont assis au sous-sol avec lui et l'implorant de sortir de la zone grise. Ils maintiennent leur sang-froid, mais seulement verbalement, encore siégés à leurs pupitres d'étudiants et portant leurs tenues scolaires, ils représentent le droit chemin. Mais leur consolation amène parfois une amertume difficile à accepter. Ils peuvent aussi désappointer, en disant des platitudes comme : « Tu ne vas peut-être pas trouver ce que tu recherches – mais tu trouveras probablement quelque chose d'autre. »

Leurs mots semblent improvisés et importants, nervurés des biseaux sous-entendus de la religion, de l'espoir et du dévouement. La vie peut paraître comme un filtre à air pour les transformations du monde. Nous sommes tabassés par l'incertitude et devons réévaluer les choses continuellement en vivant des vies qui peuvent nous sembler étranges.

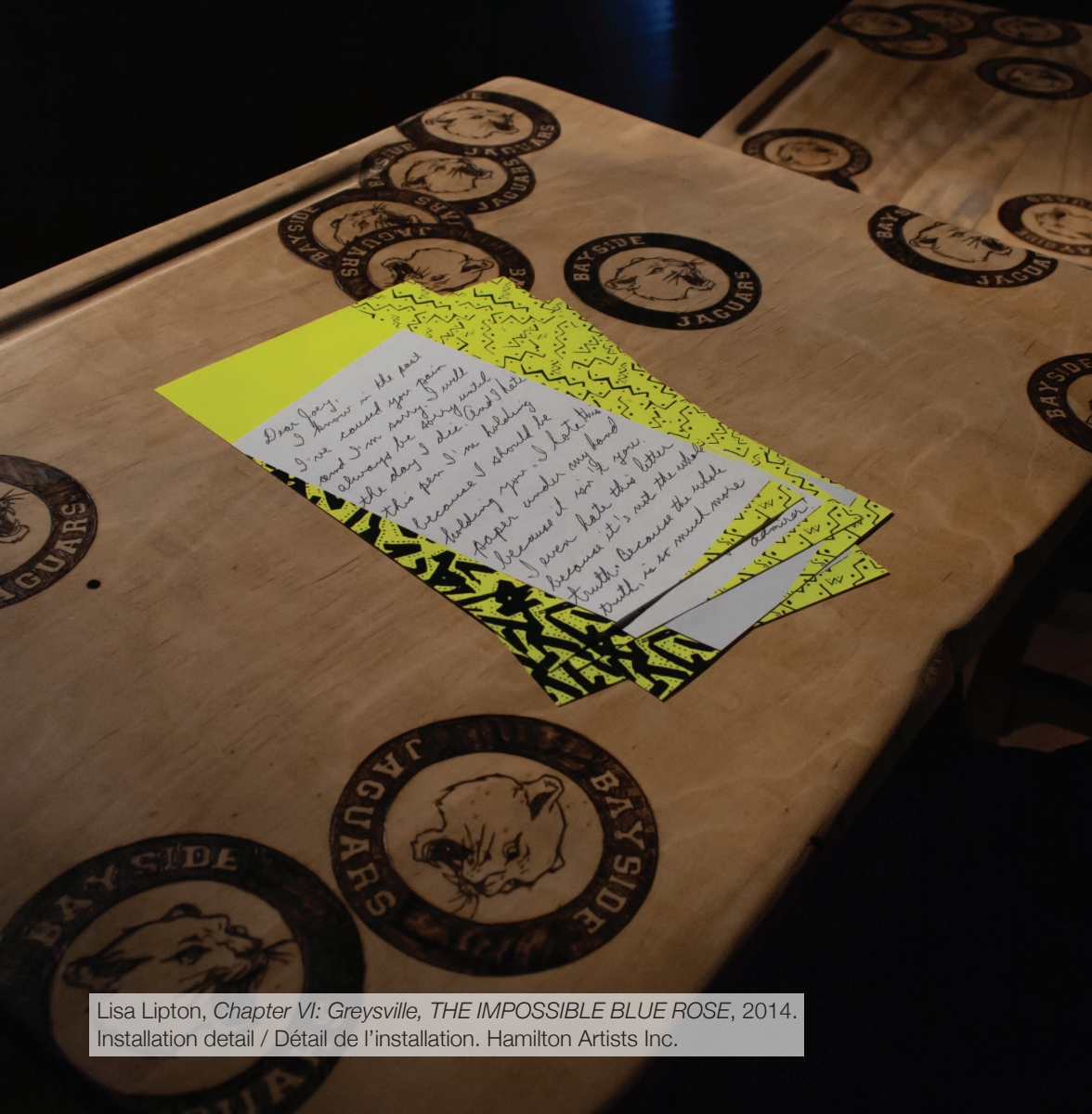
Dans son ensemble, *Greysville* et *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* – peut nous rappeler de lâcher prise à ce dont on s'accroche, de relaxer nos griffes. Les griffes des gens de *Greysville*, sont de la grandeur des serres d'un vautour néon, scintillant.

Est-ce que les gens dans *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE* acceptent l'incertitude et lâchent prise? Vont-ils, un jour, trouver l'amour vrai? Vont-ils trouver le paradis? Nul ne le saura. Robert Browning a écrit : « L'atteinte d'un homme devait excéder sa portée. Sinon, à quoi servent les cieux? »

Ce discours pour la tolérance de l'incertitude, ces énoncés possiblement improvisés : peuvent quelques fois contrer les tropes et les vestiges des années quatre-vingt-dix à la Columbia House existant dans *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, dans ses images de drames adolescents, de lunes, de pierres du Rhin, de maquillage et de vernis à ongle orange. Une grammaire de signifiants à se tordre la langue et la certitude s'heurte à l'âge adulte. Et puis il y a Joey, venu à lui-même, sur lui-même.²

Mais les énergies contraires sont partout dans *THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*. C'est ce lien emblématique qui offre au monde de Lipton, sa vitalité. Au lieu d'une empreinte de pied, comme dans *Crusoé*, Joey trouve une balle couverte de pierres du Rhin. Il passe ses deux pieds à travers la fenêtre et atterrit dans la neige.

² La version anglaise de cette phrase est empruntée des paroles de « The Handcar Race » par Alex Fountain.

Lisa Lipton, *Chapter VI: Greysville, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2014.
Installation detail / Détail de l'installation. Hamilton Artists Inc.

HAMILTON ARTISTS INC.

155 James St N
Hamilton, Ontario
L8R 2K9
<http://theinc.ca>

Essays by / Texts par
Ivan Jurakic and / et Ryan David Allen

Translation / Traduction
Julie René De Cotret

Copy Editing / Éditeur de copie
Avril McMeekin and / et Abedar Kamgari

Photography / Photographie
Sonali Menezes (HAI) and / et Scott Lee (UWAG)

Coordination / Design
Abedar Kamgari

This exhibition was made possible through funding by the Canada Council for the Arts and the ongoing support of our funders, donors, partners and members.

L'exposition bénéficie du support du Conseil des arts du Canada et de l'appui consistant de nos bailleurs, donateurs, partenaires et de nos membres.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

Uwag

**HAMILTON
COMMUNITY
FOUNDATION**

**ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO**
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

incite
FOUNDATION FOR THE ARTS
Providing funding in support of the
visual and performing arts in Hamilton

Cover: Lisa Lipton, *Chapter VI: Greysville, THE IMPOSSIBLE BLUE ROSE*, 2014.
Installation detail / Détail de l'installation. Hamilton Artists Inc.

