

ONIRIQUE

ONIRIQUE
À ESPACE VERRE

Célébrer un anniversaire, c'est une occasion pour regarder le trajet parcouru et envisager l'avenir. En 2021, nous célébrons la 30e cohorte de finissant-e-s du programme *Techniques de métiers d'art – option verre*, offert en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal. Ce catalogue complète l'exposition des finissant-e-s *Onirique* présentée à la galerie Espace VERRE du 3 juin au 3 septembre 2021.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Quatre jeunes verriers complètent ce programme après trois années de découvertes stimulantes, d'apprentissages sur la matière et sur soi, d'erreurs parfois heureuses et de succès gratifiants. Après avoir fait preuve de détermination durant une pandémie imposant des restrictions, élaboré des projets artistiques à leur image, répété des gestes pour atteindre l'excellence et acquis confiance en leur potentiel, leur avenir s'envisage avec espoir. C'est avec une grande fierté que nous présentons dans ces pages les créations originales d'Élianne Banville, Gabriel Dubé, Jean-Philippe Dumais et Jeanne Létourneau.

Chacun-e adopte une approche artistique personnelle et met à profit des techniques acquises durant leur formation pour livrer une présentation visuelle éloquente. De l'art urbain à l'inspiration florale, du dragon mystique aux coupes à élixir, ces créations sont à la fois témoins de l'aboutissement de leur formation et marqueurs du début de leur carrière, que nous souhaitons créative et prospère.

C'est également l'occasion idéale pour remercier les enseignant-e-s de l'année scolaire 2020-2021 : Bruno Andrus, Antony Brin-Piley, Chloé Charette, Dylan Duchet, Carole Frève, David Frigon-Lavoie, Jean-Marie Giguère, Detlef Gotzens, Catherine Labonté, Lisanne Lachance, Michèle Lapointe, Caroline

Ouellette, Gilles Payette, Donald Robertson, Jean-Simon Trottier et Michel Vincent.

Cette 30e cohorte de finissant.e-s est une excellente occasion pour rendre hommage à tous les autres enseignant.e-s depuis les débuts du programme à l'automne 1989 : Sylvie Bélanger†, Pavel Cajthaml, Lyse Charland-Favretti, Gérald Collard†, Francis Coupal, Laura Donefer, Maciej Dyszkiewicz†, Susan Edgerley, Alfred Engerer, Cédric Ginart, David Goranitis, Karina Guévin, André Guyon, Alexander Hamilton, François Houdé†, Eva Juneblad, Ronald Labelle, Michel Leclerc, Lisette Lemieux, Guillaume Lévesque, Élisabeth Marier, Christina Mayr, Mario Paré, François Perreault, Patrick Primeau, John Paul Robinson, Maurice Savoie†, Paul Schwieder et Luc Taillon. Nous remercions également toutes les personnes, employé.e-s et administrateur.ice-s, artistes invité.e-s et partenaires, que nous ne pouvons tous nommer, pour leur contribution au succès d'Espace VERRE depuis les débuts de la formation collégiale.

Dans les pages qui suivent, nous donnons la parole à quatre enseignants exceptionnels. Ainsi, nous leur témoignons notre gratitude pour une générosité constante et leur passion contagieuse. Michèle Lapointe, Donald Robertson et Michel Vincent enseignent depuis l'année scolaire 1989-1990. Jean-Marie Giguère exerce le métier de verrier depuis sa formation professionnelle en 1988-1989 et enseigne depuis 2003. Tous les quatre offrent à chacun.e des finissant.e-s leurs réflexions sur le métier d'enseignant et des souhaits pour leur avenir. Un échange entre les générations à l'image de la philosophie d'entraide de notre institution, unique au Québec et fière porteuse d'un métier en constant renouvellement.

Depuis la première cohorte en 1992, ce sont 187 finissant.e-s (127 femmes, 60 hommes) qui ont complété avec succès ce programme, dont 102 ont reçu leur diplôme d'études collégiales (DEC). Aujourd'hui, nous estimons qu'environ soixante sont actifs dont une trentaine à temps plein. Ces finissant.e-s possèdent un atelier, répondent à des commandes, participent à des expositions ou sont devenus enseignant.e-s. Ils et elles constituent la grande majorité de la communauté des artistes et artisans verriers du Québec et plusieurs sont reconnus tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Forte du concept d'école-atelier, cette

4

5

communauté d'étudiant.e-s et de verriers professionnels se côtoie au quotidien pour partager nos ateliers, mais aussi leurs expertises.

Nous profitons également de cette occasion pour remercier notre super équipe d'employé.e-s qui assure le bon fonctionnement des équipements, une promotion des activités de qualité et une saine gestion : Diane Baril à la comptabilité, Suzanne Delorme à l'accueil et au secrétariat, Valérie Paquin aux communications et marketing, François Perreault, chef technicien jusqu'en décembre 2020, Dylan Duchet technicien adjoint, puis chef technicien, Florentin Chaumet technicien puis adjoint, Nicolas Forlini, Charlie Larouche-Potvin, Jean-Philippe Dumais et Jacques-Éric Pronovost, techniciens.

Nos remerciements s'adressent également aux membres de notre conseil d'administration sous la présidence de Catherine Labonté, tous bénévoles et généreux, visionnaires et guides par leur implication : Pierre Balloffet, Howard Bernier, Paul Cmikiewicz, Claude Demers, Carole Frève et Michel Vincent.

Tous nos remerciements aux représentant.e-s dévoué.e-s de notre partenaire principal dans cette mission de formation des verriers depuis 1989, le cégep du Vieux Montréal. Merci également aux organismes partenaires : le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts de Montréal, la SODEC et la Ville de Montréal. Nous tenons à remercier aussi la Fondation et l'Institut des métiers d'art du cégep du Vieux Montréal et la Fondation Nicole Bissonnette et Raymond Ouellette pour la publication de ce catalogue.

Christian Poulin
Directeur général

Il est certain que la communauté d'artistes verriers ayant fondé Espace VERRE a fait preuve de vision en planifiant, dès les tout débuts, un espace galerie au sein de ce centre de créativité. Avoir accès à des ateliers et à des équipements spécialisés est précieux, mais pouvoir faire vivre ses créations en les montrant au grand jour est tout aussi essentiel.

PRÉLUDE À UNE EXPOSITION

Aujourd'hui, la galerie Espace VERRE jouit d'une belle notoriété. Vouée aux arts du verre, elle permet notamment à de jeunes verriers de la relève d'y présenter leur première exposition en solo. Et si l'exposition de fin d'études est une consécration, le premier solo est un réel tremplin. Au fil des années, la galerie aura aussi permis d'exposer le travail des membres de l'équipe enseignante, aux carrières artistiques florissantes, ainsi que les pièces d'artistes de renommée internationale venu·e·s partager leur savoir-faire avec notre communauté du verre. L'esprit de ce lieu est intimement lié à sa vocation enseignante : un lieu d'échange et de rencontres, un endroit où l'on célèbre l'excellence tout en permettant aux artistes d'oser et de repousser les limites de la matière.

Depuis mes débuts à l'école-atelier, j'ai eu le privilège d'accompagner onze cohortes de finissant·e·s issues du programme *Techniques de métiers d'art – option verre*. Je tiens à souligner leur audace, mais aussi leur résilience. Certes, le verre est un matériau fascinant, quoique capricieux. Apprendre à le dompter n'est pas une mince tâche. Qui plus est, une première exposition en galerie constitue une opportunité formidable en début de carrière professionnelle, mais s'avère également un acte qui demande beaucoup de courage. C'est se mettre à nu devant

le regard de l'autre, exposer ses pulsions créatrices les plus intimes, et les offrir avec altruisme.

À Élianne, Gabriel, Jean-Philippe et Jeanne, bravo pour votre accomplissement colossal, et aux trente prochaines cohortes – rêvez grand !

Valérie Paquin

Responsable de la galerie

6

7

30 ANS DE CRÉATIVITÉ
À ESPACE VERRE

10

11

J'avais peint à l'aquarelle et à l'acrylique, sculpté le bois et la pâte polymère, mais recherchais toujours plus de luminosité et de couleurs brillantes. Ce désir m'a fait découvrir le monde du verre qui est devenu mon médium de prédilection. La flamme du chalumeau est devenue la flamme de ma passion personnelle. Je cherche à maîtriser ce feu plein de possibilités qui me permet de sculpter mon univers personnel un élément à la fois.

L'imaginaire collectif est mon terrain de jeu. Mon travail vise à créer un dialogue joyeux et coloré avec l'observateur. Les animaux, les plantes et les espaces imaginaires se combinent pour offrir des créations belles et étranges. Le partage de l'imaginaire nous suit de l'enfance à l'âge adulte, la fiction nous aide à remettre le monde en contexte et à analyser des sujets sérieux avec un peu de recul.

JEAN-MARIE
GIGUÈRE

12

13

Jean-Marie Giguère vient au verre d'art par l'entremise du vitrail. Après des études en arts visuels à l'Université Laval, il suit une formation spécialisée à Espace VERRE en 1988-1989. Il perfectionne ensuite ses techniques de travail du verre auprès de plusieurs verriers de renom. Depuis ses débuts, il a remporté maintes distinctions, participé à plus de 45 expositions collectives au Québec et à l'international, et présenté cinq expositions en solo. Ses techniques de prédilection sont celles pratiquées à froid et la peinture sur verre, avec un intérêt marqué pour la technique suédoise du Graal, alliant un motif gravé ou peint au verre soufflé.

Espace VERRE est un terreau fertile pour l'artiste verrier en formation, qui doit nourrir sa passion de toutes les connaissances qui lui sont proposées et créer des œuvres qui élèveront la beauté et la poésie en témoins de son époque. J'ai toujours aimé l'art, le verre et le feu. Une œuvre, c'est une suite de bonnes décisions résultant d'une utilisation cohérente des connaissances acquises.

Une des plus grandes joies de la carrière artistique se retrouve dans la création, lieu de passion et moteur de la persévérance, elle est un acte de courage, une aventure qui nous amène hors des sentiers battus.

Félicitations aux finissant-e-s de cette trentième cohorte – conservez et cultivez votre passion.

14

15

Mes inspirations viennent en grande partie du paradoxe et du sophistiqué. C'est-à-dire, de la relation complexe entre deux éléments contradictoires qui s'accordent malgré la tension qui les repoussent. Le sophistiqué, lui, aborde l'élégance dans la forme et la couleur. Il est travaillé, recherché, perfectionné et complexe. Ma démarche artistique consiste à épurer certains concepts qui découlent du paradoxe afin de recréer cet équilibre à l'aigre-doux en une image concise cherchant à faire sentir une émotion à celui qui la regarde. Je transpose mes idées et inspirations à travers le médium du verre et j'ai comme obsession la quête de l'excellence technique.

Je suis fortement influencé par les techniques vénitiennes, car elles regorgent d'un savoir-faire unique de la matière, de la finesse du matériau. En soi, le verre soufflé nécessite une grande patience et une force d'acharnement considérant qu'il nous force à travailler avec rudesse et une rapidité d'exécution dans un contexte poussiéreux, extrêmement chaud et dangereux pour finalement obtenir un résultat élégant, raffiné et délicat.

MICHÈLE LAPOINTE

16

17

Depuis 1986, l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement est le principal champ d'action de Michèle Lapointe. Tant dans ses œuvres d'art public que dans ses installations en galerie, sa démarche s'articule autour du temps qui passe, de la mémoire du lieu et de la fragilité de l'environnement. Ses créations font partie de nombreuses collections, de la Ville de Montréal au Musée-atelier du verre de Sars-Poteries en France. En 2018, elle est lauréate du prestigieux prix Jean-Marie-Gauvreau pour son œuvre *Mettre la tête où l'on pense*. Après de nombreuses implications au sein d'Espace VERRE, elle partage aujourd'hui son expertise en lien avec l'intégration des arts à l'architecture avec les étudiant·e·s de deuxième année et, avec Caroline Ouellette, elle accompagne les finissant·e·s dans leur projet de fin d'études.

Durant près de 20 ans, dès leur première journée, je souhaitais transmettre aux débutant·e·s la passion pour la création et la liberté d'expression à travers le verre ; en d'autres mots, le goût de la curiosité, de la découverte, de la persévérance et du plaisir à transformer cette matière capricieuse.

Avec les finissant·e·s, je cherche à alimenter les forces de chacun, la confiance en leurs possibilités et leur autonomie, afin qu'ils puissent, dès la fin de leur formation, se démarquer par un langage artistique personnel et naviguer dans l'univers de la création.

Les meilleurs conseils que je peux donner, c'est de garder la curiosité, d'alimenter la passion, d'être à l'affût des possibilités qui s'offrent à eux en ne se limitant point et en poursuivant les recherches artistiques et techniques tout au long de leur vie. Surtout, éviter de vivre en vase clos. Rester en lien avec les arts verriers et les autres domaines artistiques d'aujourd'hui, de demain et même d'hier.

18

19

Pour moi, il n'y a rien dans ce monde de plus exaltant que le travail du verre à chaud. Comme lorsque j'étais jeune et que je m'immergeais dans mon petit monde imaginaire, quand je travaille cette matière envoûtante, il n'y plus rien qui existe à mes yeux à part le verre en fusion au bout de ma canne.

J'affectionne particulièrement la sculpture à chaud, une approche avec laquelle les possibilités sont infinies. Sculpter le verre me procure un plaisir immense. Je vise donc simplement à m'amuser et à entreprendre des projets qui me font vibrer. J'essaie aussi d'entreprendre des projets qui vont me pousser au niveau technique, qui vont me forcer à me questionner et à apprendre de nouvelles choses.

Mes inspirations sont multiples : le règne animal, les mangas, les films, les bandes dessinées, les légendes... J'ai toujours adoré les créatures fantastiques qui se trouvent dans ces derniers et les recréer en verre me fascine, tout en me permettant de retourner en enfance.

DONALD
ROBERTSON

20

21

Donald Robertson est diplômé du Collège Sheridan en Ontario (1984) et obtient avec grande distinction son baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia (2014). Il est spécialiste de la technique de la pâte de verre. Son expertise est reconnue à l'échelle internationale, et ses œuvres se retrouvent dans plusieurs collections publiques et privées, de l'Eurasie à l'Amérique du Nord. Il enseigne à Espace VERRE depuis les débuts de l'école-atelier, et partage toujours ses vastes connaissances des spécialités suivantes : diverses techniques de verre à froid et de verre thermoformé à la cire perdue, ainsi que le cours *Technologie du verre*.

J'ai toujours été une personne curieuse, qui a cumulé de nombreuses expériences de vie. Pendant les 30 dernières années, l'enseignement m'a apporté de riches échanges d'idées et maints partages de connaissances avec des étudiant-e-s avides de grandir, autant dans leur vie personnelle que dans leur art. Je vois mes enseignements transformés de manières surprenantes, mis à contribution selon des visions personnelles. Pour moi, enseigner c'est un chemin continu à travers le temps, une voie qui relie mon passé à leur futur.

Les grandes inspirations et découvertes peuvent venir des endroits les plus inusités. Sachez reconnaître ces opportunités pour mieux les saisir. Apprenez des expériences qui vous mènent ailleurs que dans la direction envisagée au départ. Soyez ouvert-e-s à d'heureux hasards. Au fil des années, j'ai constaté que ce sont les étudiant-e-s qui s'appliquent, qui surmontent les défis et qui poursuivent leurs efforts qui deviennent des artistes accompli-e-s.

22

23

« *Puissent nos bétons si rudes révéler que sous eux, nos sensibilités sont fines.* »
– Le Corbusier

Ma pratique artistique est un ensemble de tout ce que j'aime et ce que je déteste, ce qui me donne des émotions et me fait vibrer. Mes influences sont partout : le coin d'une rue, la forme d'un bâtiment, les interactions humaines. Je vois le verre un peu comme je vois la vie : le travailler est difficile physiquement et mentalement, c'est un apprentissage constant. J'ai choisi ce médium à cause de la transparence, de sa capacité à absorber la lumière et la diffuser, la changer. Comme une façon de mettre un filtre sur le monde et donc, de voir les choses différemment.

Le sujet principal de ma recherche artistique est la ville et son environnement, je suis fascinée par son évolution dans le temps. Je vois du beau et du laid en tout et c'est ce qui m'alimente : les gens, la passion, le brut. Je suis très inspirée par l'architecture et le mouvement artistique du brutalisme des années 1950 et 60. J'adore les matériaux comme le béton et l'acier qui crient, qui sont froids et directs, qui agressent et fascinent l'œil à la fois. Le brutalisme se fout de séduire, il est et c'est tout. Une partie de moi s'identifie dans ce mouvement. Mes créations sont simples et épurées, elles sont empreintes de moi, de vous, de ce que l'on crée, et de ce que l'on laisse mourir.

MICHEL
VINCENT

24

25

Michel Vincent est diplômé (1977) du cégep du Vieux Montréal en Arts appliqués – option céramique, et poursuit ensuite l'étude de la céramique et du verre au Alberta College of Art. De 1980 à 1992, il enseigne la céramique au cégep du Vieux Montréal et, parallèlement, la technologie céramique à l'Université Concordia. Depuis les débuts du programme collégial à Espace VERRE, il a enseigné les cours *Modelage et moulage* et *Dessins aux instruments* aux étudiants de première année.

Pour moi, enseigner c'est mettre en scène des situations qui vont amener les étudiant.e.s à explorer et acquérir une autonomie croissante. C'est établir des liens qui permettent de saisir la logique derrière les processus.

N'oubliez jamais que vous avez acquis beaucoup plus que des connaissances techniques au cours de votre formation. Soyez conscient.e.s de l'immense valeur de la polyvalence que vous avez maintenant. Continuez à travailler en équipe et à vous entraider.

UN GRAND MERCI VALÉRIE

Au cours des dix dernières années, tu as mis à contribution ta rigueur, ton sens de l'organisation et de l'esthétisme pour mettre en valeur toutes les créations des verriers présentées dans la galerie et la boutique. De plus, tu as su développer des liens de confiance et de respect avec tous tes collègues, nos partenaires et les clients. Toutes nos communications et publications portaient les traits d'un souci constant pour la qualité et une image d'excellence. Merci infiniment pour ton excellent travail et ta grande complicité avec nous tous. Nous te souhaitons du bonheur et de nombreuses découvertes dans le prochain chapitre de ta vie.

Onirique : 30 ans de créativité à Espace VERRE

Catalogue de l'exposition tenue à la galerie Espace VERRE

3 juin au 3 septembre 2021

Tous droits réservés

ISBN 978-2-9808162-8-4

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021

Bibliothèque et Archives du Canada, 2021

Christian Poulin, Direction générale

Valérie Paquin, Coordination et édition

Dylan Duchet et Florentin Chaumet, Montage d'exposition

Thomas Martin-Creuzot, Photographie

BERGER.studio, Conception graphique

Zoé Brunelli, Graphiste adjointe

Graphiscan, Impression

Espace
VERRE

1200, rue Mill

Montréal, Québec H3K 2B3

espaceverre.qc.ca

Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal

 CÉGEP DU
VIEUX MONTRÉAL

LA F NDATION
du cégep du Vieux Montréal

