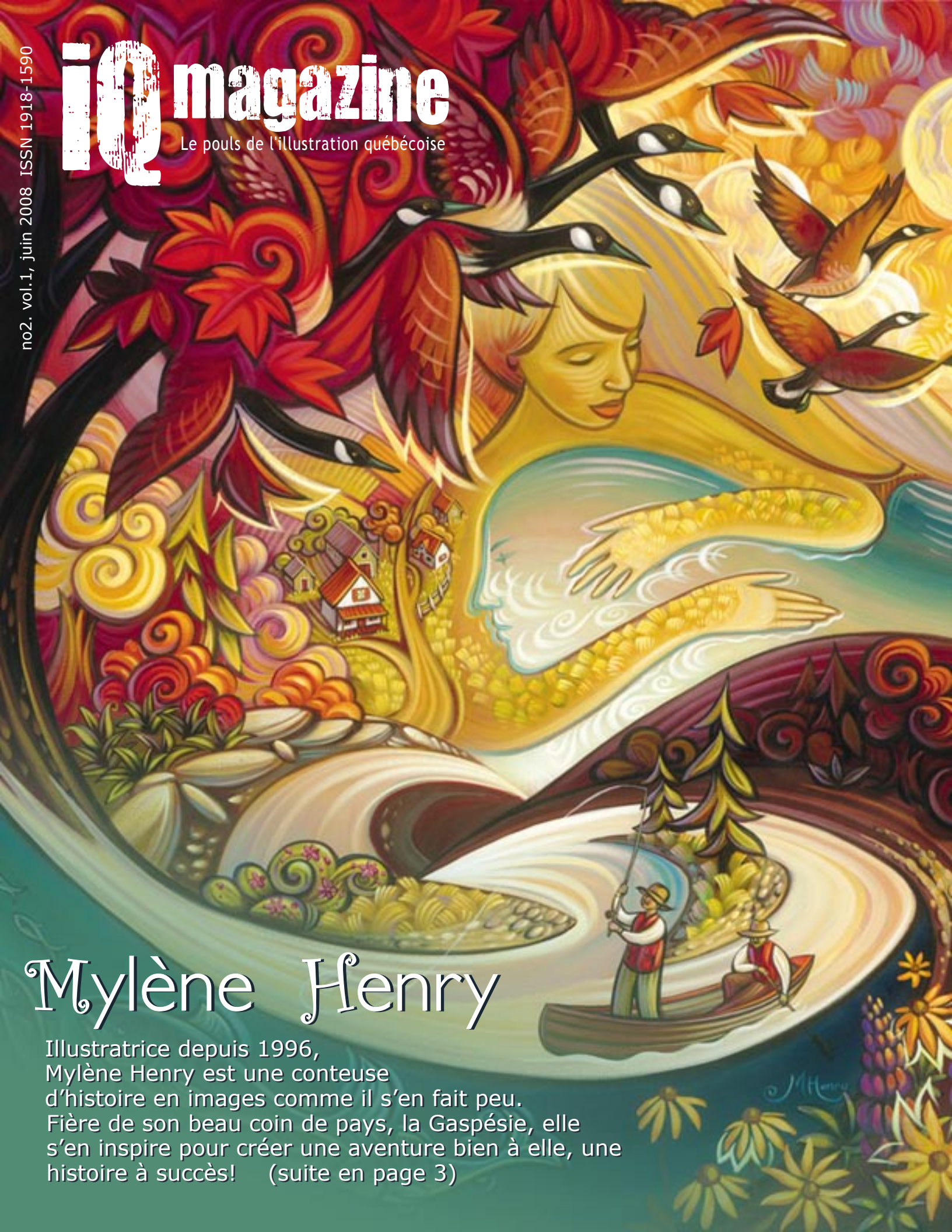

iq magazine

Le pouls de l'illustration québécoise

Mylène Henry

Illustratrice depuis 1996, Mylène Henry est une conteuse d'histoire en images comme il s'en fait peu. Fière de son beau coin de pays, la Gaspésie, elle s'en inspire pour créer une aventure bien à elle, une histoire à succès! (suite en page 3)

L'absence de budget, une fatalité?

Imaginez : sortir du lit le matin sans être quotidiennement agressé par un réveil, travailler sans heures fixes, en pyjama ou sur la terrasse, prendre vos vacances au gré du vent... Ajoutez à cela le plaisir de créer tout en étant payé, sans patron qui vous surveille.

Vraiment, une aura de bohème semble flotter autour de notre charmante profession.

Dans la réalité, c'est un peu différent; un cercle très restreint d'illustrateurs pratiquent leur métier à temps plein. Les autres sont des hybrides : graphistes-illustrateurs, serveurs-illustrateurs, voire même ingénieurs-illustrateurs.

La sélection naturelle est encore plus cruelle de nos jours. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous dresser un portrait pessimiste de notre profession. Non, au contraire, je crois que nous avons plutôt un sérieux problème d'image. Voyez comment on recrute les illustrateurs en 2008... Le processus se fait généralement en deux phases. Premièrement, la phase d'attraction : « J'ai un super projet pour vous, êtes-vous disponible? » Si l'illustrateur répond par l'affirmative, on passe à la phase suivante, la déception : « Je n'ai pas de budget. » Assis sur la chaise de mon dentiste, j'ai essayé de lui servir la même stratégie budgétaire : il a bien rigolé. Il a toutes ses dents, en plus, lui. Par contre, j'ai un sourire en coin... il doit utiliser un réveil pour s'extirper du lit.

Bref, je suis un peu inquiet. D'une part, le marché est plus difficile, parce que les compagnies fusionnent, réduisent leurs dépenses en imposant des conditions que le simple artisan a de la difficulté à refuser, vu sa précarité, situation étrangère au dentiste. « La peur de la pauvreté est la pire négociatrice », lit-on sur le site intranet de l'AIQ. Dans le déroulement d'un contrat, la négociation est une étape saine et sérieuse que plusieurs artistes évitent en acceptant a priori le non-budget.

Le directeur artistique fait son travail, les ordres viennent d'en haut : pour l'illustration, pas de budget. Pour l'illustrateur, cette situation semble tout à fait normale, une fatalité qu'il lui faut accepter. Mais ce travailleur autonome a souvent consacré une dizaine d'années à forger un style et à lui associer une valeur marchande; il doit impérativement maîtriser cet argument de négociation. On pourrait dire que c'est une question de rentabilité pour lui, mais je dirais avant tout qu'il s'agit d'une question d'image.

À ce chapitre, je ne blâme personne en particulier, je déplore simplement la persistance du mythe de l'illustrateur misérabiliste. Nous, les illustrateurs, sommes bien bons pour créer des images, mais à mon avis, nous négligeons trop souvent la nôtre.

Pensez-y : de quoi aurait l'air le dentiste qui accepterait de vous arracher une dent de sagesse pour une chanson?

Pourtant, plusieurs illustrateurs ont compris qu'on peut être à la fois artiste et habile en affaires. C'est le cas de Mylène Henry, l'illustratrice que nous mettons en vedette dans ce numéro. Elle appartient à cette nouvelle génération d'illustrateurs entrepreneurs qui ne se contentent pas d'attendre que les contrats viennent à eux. Elle a littéralement sculpté sa carrière par une approche indépendante, sensible et très personnelle.

Étant donné la très grande popularité de notre premier numéro, nous avons enrichi le contenu de notre publication. Nous vous offrons maintenant une section « nouvelles » qui reflète la véritable fourmilière des projets hauts en couleur de nos membres.

Plongez dans l'univers infini de nos illustrateurs et illustratrices!

Jacques Laplante
Éditeur

iQ magazine

est une présentation de

25 AIQ
1983
2008 ANS À NOUS ILLUSTRER !

Éditeur Jacques Laplante
Directeur artistique Vincent Gagnon
Coordonnatrice Élisabeth Eudes-Pascal
Révision Annie Pronovost
Traduction Johanna Deheer
Collaborateurs: Sophie Casson, Isabelle Charbonneau, Virginie Egger, Mylène Henry, Pierre Micho, Chantal St-Amand, Paule Thibault, Nicolas Trost, Vigg, Anne Villeneuve, Yayo.

Illustration de la page couverture:

L'envol des bernaches © Mylène Henry

Mylène Henry

Si Mylène Henry manie le pinceau avec poésie, elle brasse tout de même ses affaires d'une manière très concrète. Bienvenue dans son univers.

Mylène maîtrise un style personnel. Sa spécialité consiste à raconter des histoires en tableaux. Bien que représentée par un agent pendant quelques années et connue dans le milieu de l'édition, elle n'a jamais eu assez de boulot pour vivre de son art dans

le circuit traditionnel de l'illustration. Elle met donc son temps libre à profit pour peindre des œuvres représentant la Gaspésie, qui sont ensuite exposées par le Musée Acadien.

Constituant une expo nomade, ses tableaux se promènent pendant quatre années partout en Gaspésie. On l'apprécie, on la reconnaît, elle en retire quelques contrats, mais surtout la conviction qu'elle doit développer ce marché, car son style y est en demande.

En 2006, Mylène décide de prendre le taureau par les cornes. Avec l'aide du STA (Soutien au travail autonome), elle développe un plan d'affaire. Son but est d'ouvrir une boutique à Percé, où elle pourra vendre ses images. Ses plans s'avèrent réalistes et, en 2007, sa boutique voit

illustration:
Cultivez la solidarité
© Mylène Henry 2007

Mylène Henry

le jour. Bien qu'elle ne se considère pas comme une femme d'affaires, elle me dit qu'on peut apprendre l'esprit d'entreprise et le développer, voire même en retirer du plaisir! Mylène se lance ensuite dans la reproduction de ses images pour démocratiser son art. Consciente qu'elle ne peut pas produire plus d'une vingtaine de toiles annuellement, et puisqu'elle fait face à une grande demande en Gaspésie, elle choisit de faire des reproductions pour permettre à plusieurs personnes de posséder une même image... et, par le fait même, en retirer plus de bénéfices financiers.

Après seulement une année en affaires, Mylène peut enfin dire qu'elle vit de son art!

Son atelier-galerie est à l'image de son travail, tout en couleurs et en poésie. Elle y expose ses originaux,

mais aussi des reproductions; giclées sur toile, giclées sur papier, affichettes, cartes, bijoux et même des sacs. Mylène prône les reproductions haut de gamme et ne tolérerait pas de voir ses œuvres reproduites à grande échelle et vendues n'importe où. C'est elle qui gère à la fois sa production et ses ventes. Bien que ses produits bénéficient d'un réseau de distribution en Gaspésie, elle est présente dans son atelier pendant tout l'été, où elle rencontre les clients et vend elle-même une partie de sa production. Entrer directement en contact avec la personne qui admire son travail et veut l'acheter sans chichi... effectivement, ce doit être génial! Sa première année est un succès total. À sa grande surprise, à la mi-juillet, il ne lui reste pratiquement plus rien à vendre. Les 17 tableaux, 80 giclées, 800 affichettes et la multitude de cartes se sont écoulés en moins de deux mois! Sa réputation n'est plus à faire en Gaspésie. Les gens ont vu son art évoluer au fil des ans, ils apprécient son style coloré et s'intéressent à l'histoire de la Gaspésie qu'elle raconte dans ses tableaux.

illustration:
La liseuse de marées
© Mylène Henry 2008

Mylène Henry

Selon elle, l'engouement pour son travail vient du fait que les gens peuvent mettre un visage sur l'artiste derrière l'œuvre. Ils peuvent lui serrer la main, avoir un contact avec elle. Bien sûr, le bouche-à-oreille y est aussi pour quelque chose. Bref, rien de mieux que le facteur humain!

Plusieurs illustrateurs hésitent à se départir de leurs originaux. Pour Mylène, ce n'est pas un problème. Le fait de gérer elle-même sa production, sans attendre une commande particulière, lui donne sans aucun doute une grande liberté et beaucoup de confiance. Depuis l'ouverture de sa boutique, les illustrations qui lui sont commandées sont davantage considérées comme des

œuvres d'art par les clients, qui désirent maintenant faire l'acquisition de ses toiles. Aussi, elle n'hésite plus à offrir l'achat de l'original à un client qui lui commande un livre ou signe avec elle tout autre contrat d'illustration.

Avec les années, Mylène s'est bâti une solide réputation de représentante de la Gaspésie. Il n'est pas surprenant de voir ses contrats découler principalement de cette région. Toutefois, je parie qu'elle arriverait facilement à nous faire rêver sur bien d'autres sujets!

Isabelle Charbonneau

Si vous passez par Percé pendant vos vacances, allez lui faire une petite visite. L'Atelier-Galerie Mylène Henry est situé au 224, route 132 Ouest, à Percé.

25¹⁹⁸³ AIIQ 2008 ANS À NOUS ILLUSTRER !

Imaginer le monde, le redéfinir au travers de son identité visuelle, c'est ce que l'AIIQ fait avec ses membres depuis un quart de siècle maintenant.

Né de la volonté d'un petit groupe d'illustrateurs, un beau jour dans un café de l'avenue du Parc à Montréal, le timide et fragile regroupement se transforme très vite en une réalité bien tangible. Son mandat est simple : regrouper et soutenir les illustrateurs, promouvoir et diffuser l'illustration.

C'est pour mieux répondre à cette mission que le premier répertoire Illustration Québec voit le jour en 1987. Suivent bientôt un guide de tarification, des modèles de contrats et d'autres outils traitant des droits d'auteur.

Le premier Salon de l'illustration est très vite organisé, qui permet de démocratiser cet art et de mieux le faire connaître auprès du grand public. L'événement se répète à plusieurs reprises, suivi de biennales, jusqu'à la création, enfin, de la première galerie d'illustration, en 2007 : L'illustre Galerie.

Internet n'est pas oublié, avec la mise en place d'un site de portfolios en ligne. À cela s'ajoutent diverses activités de réseautage, des soirées portfolio et des vernissages qui soulignent continuellement la présence de l'association dans l'univers des communications.

Après 25 ans d'existence, l'AIIQ regarde sereinement vers l'avenir, car elle sait que ses bases sont solides, stables et bien ancrées. Sa force : des membres qui lui insufflent jour après jour dynamisme et idées, avec la volonté constante d'aller toujours plus loin.

Nicolas Trost
Directeur général
AIIQ

Les nouvelles

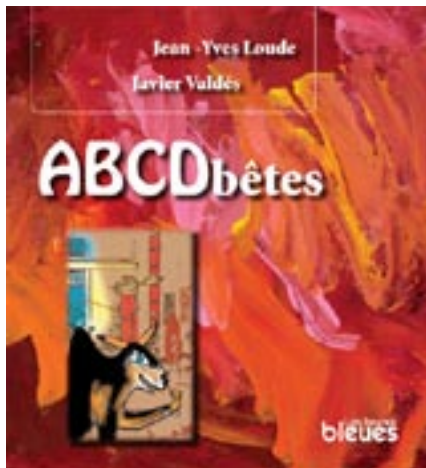
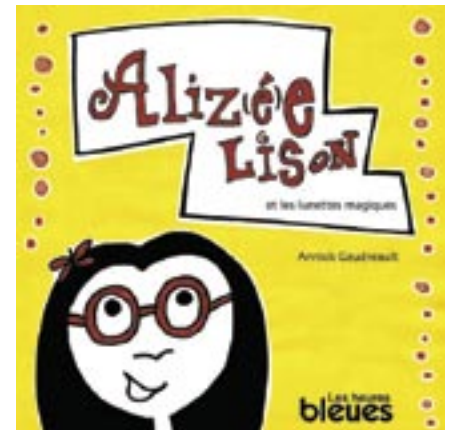
Alizée Lison et les lunettes magiques

Depuis qu'elle possède des lunettes magiques, l'univers d'Alizée Lison est rempli de découvertes insolites, de rêves colorés et de fantaisies saugrenues. À bien y penser, elle voit la vie comme tous les enfants finalement!

Avec des dessins remplis de fraîcheur rappelant des traits graphiques enfantins, Annick Gaudreault nous présente ce drôle de personnage qui prend son bain comme un dauphin, fait disparaître ses brocolis et transforme les gouttes de pluie en étoiles... Une invitation à s'inventer toutes sortes d'objets magiques pour voir la vie autrement!

Texte et illustrations d'Annick Gaudreault

Les Éditions Les Heures bleues

ABCDbêtes

Un abécédaire original : des textes très courts, lapidaires et rigolos tout à la fois. Les héros : des bêtes caricaturées qui font référence à nos petits et grands travers. On pourrait croire que les textes s'adressent davantage aux adultes qu'aux enfants. Ça reste à voir... Stimulés par les illustrations très colorées, les jeunes pourront facilement s'inventer des histoires où les animaux ont des traits presque humains...

Illustrations de Javier Valdés

Textes de Jean-Yves Loude

Les Éditions Les Heures bleues

Fabriqué au Bout du monde

Cet album pour enfants est un projet de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement de l'UQAM, subventionné par l'ACDI (Agence canadienne de développement international) et édité par les publications ERE-UQAM.

Fabriqué au bout du Monde invite les élèves des premier et deuxième cycles du primaire à découvrir l'existence quotidienne de la vie des enfants vivant dans les pays dits en développement et à réfléchir aux impacts de leur propre mode de vie sur l'environnement et le monde qui les entoure.

Geneviève Després

Les Publications ERE-UQAM

Les nouvelles

Square Roots de Patrick Doyon

Le film *Square Roots*, produit par l'ONF, sera de la programmation du prochain Animafest 2008, un festival d'animation qui se tient à Zagreb (Croatie) tous les deux ans. Vous pouvez visionner le film en entier à l'adresse suivante :

<http://www.nfb.ca/webextension/hothouse/hothouse3-tube.php>

Patrick Doyon

Les illustrations des étiquettes Boutefeu et Gros Mollet, deux bières brassées par la microbrasserie du Lac Saint-Jean, ont été sélectionnées dans le cadre du concours Applied Arts Photography & Illustration Awards (catégorie emballage).

Annick Poirier

Annick Poirier est lauréate en 2008 de trois prix Applied Arts, pour l'illustration de la campagne publicitaire de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

Envoyez-nous vos nouvelles
info@aiiq.qc.ca

Le 13 mars dernier, 50 illustrateurs du Québec foulaient le sol de la capitale ontarienne dans le cadre du **Ooh là là! Illustration Show**. Ce fut une occasion pour eux de présenter au marché torontois le meilleur de l'illustration québécoise, lors d'une soirée portfolio énergisante à la **Steam Whistle Brewing**. Voici un souvenir en images de cette belle escapade.

Des filles

De gauche à droite : Valérie Cyr, Claire Anghinolfi, Sophie Lewandowski, Valérie Boivin, Michaëlle Jean, Bruce Roberts, Geneviève Després, Anne Villeneuve, Isabelle Charbonneau, Louise Catherine Bergeron, Rielle Lévesque, Sarah Amélie Lord, Mylène Henry (en bas à gauche) et Nathalie Huybrechts (en bas à droite)

Des gars

De gauche à droite : Rémy Guenin, Simon Dupuis, Pierre Micho, Marc Larivière, Vigg, Philippe ladouceur, Bruce Roberts, Louis-Philippe St-Laurent et Jacques Laplante

Souvenir de
TORONTO

1

2

3

7

8

9

13

12

14

17

18

19

20

21

10

4

5

6

10

11

15

16

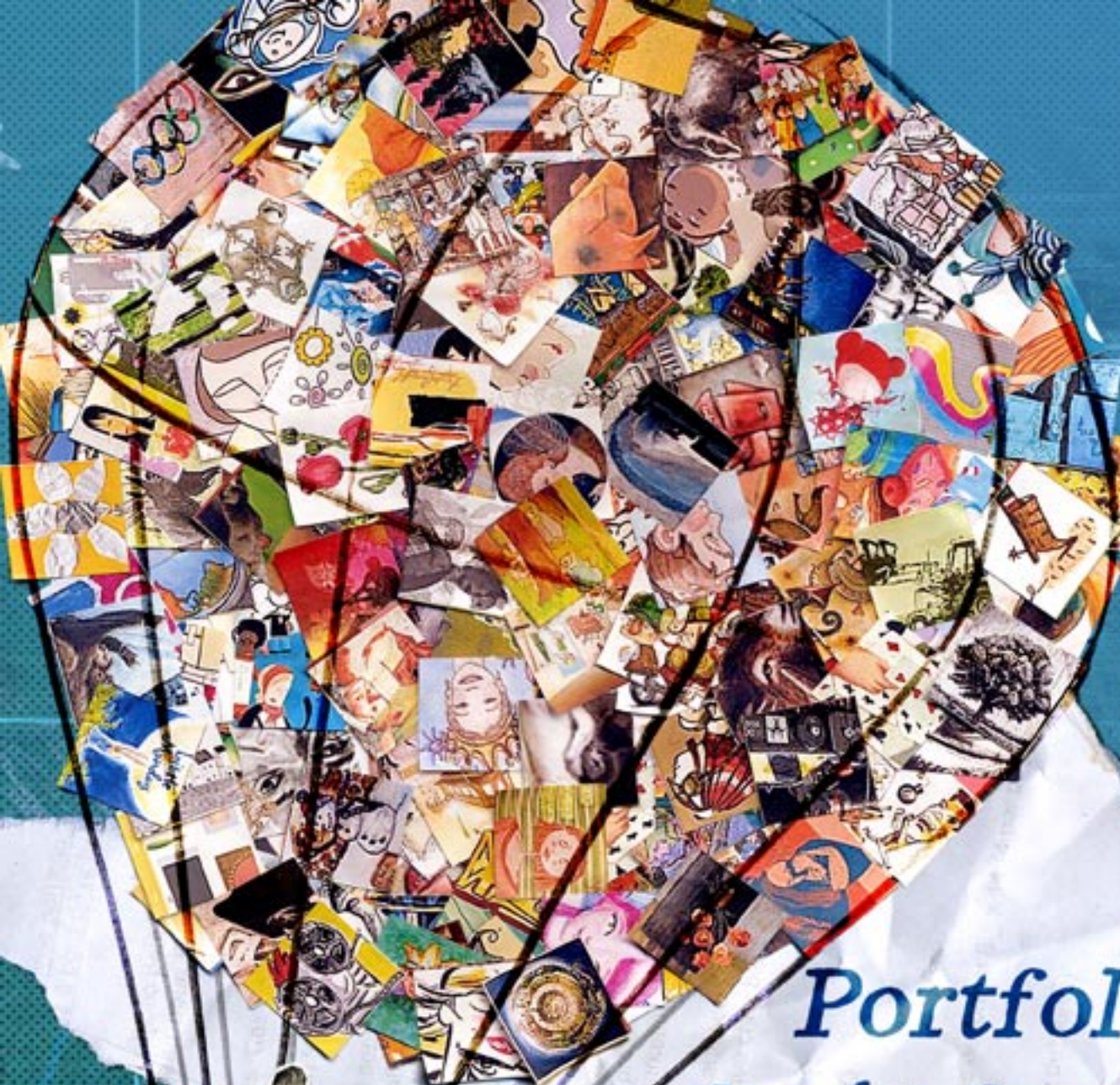
1. Yayo 2. Carol-Anne Pedneault, Rhodnie Désir (AIIQ) et Louise Catherine Bergeron 3. Pierre Micho, Sophie Casson (initiatrice du OOH LÀ LÀ ILLUSTRATION SHOW) et Pascale Bourguignon 4. Anne Villeneuve 5. Geneviève Després 6. Claire Anghinolfi et Philippe Ladouceur 7. Vigg 8. Luc Melanson, Steve Adams et Jacques Laplante 9. Roselyne Cazazian 10. Louis-Philippe St-Laurent et Mylène Henry 11. Virginie Egger 12. Alain Reno 13. Élisabeth Eudes-Pascal 14. Nathalie Dion 15. Jacques Laplante 16. Bruce Roberts 17. Paule Thibault, Anne Villeneuve, Paul Bordeleau et Martin Côté 18. Nicolas Trost (AIIQ) et Katy Lemay 19. Christine Delezenne 20. Paul Bordeleau 21. Céline Malépart

Souvenir de
TORONTO

Montage: Vigg
 Photos: Sophie Casson,
 Mylène Henry, Pierre Micho,
 Anne Villeneuve.
 Illustrations: Sophie Casson,
 Virginie Egger, Élisabeth
 Eudes-Pascal, Paule Thibault,
 Anne Villeneuve, Yayo.

Portfolios droit devant!

**ILLUSTRATION
QUEBEC.COM**

NOUVEAU TALENT

CAROL-ANNE PEDNEAULT

On pourrait dire de Carol-Anne qu'elle est une touche-à-tout.

Elle a ouvert une auberge-bistrot à vocation culturelle : le Crapet soleil, sur l'île aux Coudres, son bucolique coin de pays.

Carol-Anne en profite ensuite pour y annexer un atelier-galerie ouvert dès la mi-juin, où elle propose une panoplie d'objets déco intégrant ses propres illustrations : abat-jour, t-shirts, assiettes décoratives, sacs, etc.

Il se dégage effectivement une grande polyvalence de ses images. Son portfolio déborde déjà de projets envoûtants. Avec une approche aussi accessible et ouverte sur le public, c'est difficile de résister!

Carol-Anne Pedneault
418 438-9452
carolanne@crapetsoleil.com

©Carol-Anne Pedneault

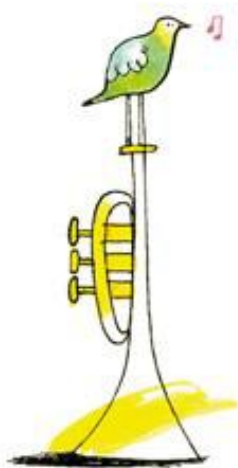
NOUVEAU TALENT

PASCALE BONENFANT

Pascale termine présentement une maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. À admirer ses illustrations, on dirait qu'elle ne connaît pas l'angoisse de la page blanche : elle utilise magistralement le vide pour faire naître formes et contre-formes dans une symphonie ludique.

Pascale est aussi récipiendaire du Grand Prix du concours LUX 2007 dans la catégorie « étudiant, série d'illustrations ». On est séduit par son univers tout en fraîcheur.

Pascale Bonenfant
418 521-5774
pascalebonenfant@hotmail.com

© Pascale Bonenfant

Les multiples visages de *L'autisme*

Jo-Ann Lauzon, directrice générale de la FQATED et Nicola Ciccone

En avril dernier, L'!llustre Galerie proposait une exposition-bénéfice inédite en partenariat avec la Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement (FQATED), dans le cadre du mois de l'autisme. Sous la présidence d'honneur de l'auteur-compositeur-interprète Nicola Ciccone, 21 illustrateurs de renom ont présenté des œuvres traitant du vaste sujet de l'autisme. Un double pari gagné pour la petite galerie : amasser des fonds pour cette cause tout en sensibilisant un large public. Cette réussite fera école, puisque

L'!llustre Galerie compte dorénavant offrir, une fois par année, ce type d'expo collective vouée à une bonne cause. Pour leur générosité, l'!llustre Galerie tient à remercier chaleureusement Steve Adams, Isabelle Arsenault, Alisa Baldwin, Sophie Banville, Philippe Beha, Josée Bisailon, Sophie Casson, Geneviève Côté, Danièle Deblois, André Dubois, Virginie Egger, Stéphane Jorisch, Jacques Laplante, Katy Lemay, Josée Masse, Marc Mongeau, Alain Reno, Bruce Roberts, John W. Stewart, Marie-Ève Tremblay, Vigg et Anne Villeneuve.

iqmagazine recrute!

Illustrateurs et illustratrices !

Participez à l'essor d'iqmagazine. L'illustration vous intéresse ? Vous avez une idée d'article, des conseils à partager ? Vous voulez tout simplement vous impliquer dans la réalisation d'un magazine virtuel consacré à l'illustration?

On a besoin de vous.

Contactez-nous par courriel à l'adresse suivante :

info@aiiq.qc.ca

