

Vues du paysage

Hedwidge Asselin commissaire / curator

La peinture du paysage offre un outil essentiel pour comprendre les relations de l'homme et de la nature, ou plutôt la constitution de celle-ci par celui-là. Le paysage comme genre en histoire de l'art, est directement lié à l'émancipation « laïque » de la pensée, à l'affirmation d'une place de l'homme dans le monde.

Il me semble intéressant, dans le milieu de l'art où la pratique de l'artiste est de plus en plus liée aux (sinon dominée par) nouvelles technologies, de voir ce qu'il en est de la représentation du paysage, un thème central de la peinture québécoise. L'ampleur et la diversité qui caractérisent l'exploration picturale entourant cette thématique sont tout à fait remarquables. À cet égard, on peut y voir le résultat de l'évolution de notre vision de l'environnement, notamment notre conscience plus sensible aux menaces multiples qui pèsent sur celui-ci, notre sentiment plus fort quant à sa fragilité et sa vulnérabilité, et enfin, notre meilleure compréhension de son rôle et de ses liens intimes avec la destinée humaine. Un paysage quelconque est un état d'âme. L'artiste pénètre et prend possession de la nature, il en révèle sa puissance, sa majesté, sans découvrir ses secrets. Si pour Henri Matisse c'était à travers la figure qu'il exprimait "le sentiment religieux" qu'il tirait de la vie, pour le peintre (paysagiste) le paysage obéit à cette fonction d'exutoire de sentiments. Prenons pour exemple, William Joseph Turner, pour qui la nature exprime les émotions de l'homme devant les puissances qui le dépassent.

Mais en recourant à cet exemple, nous n'ocultons pas les correspondances métaphysiques avec la nature que nourrit personnellement chaque artiste. Bref, chacun perçoit le paysage comme une expérience privée.

L'auteur de « Paysage des montagnes de la Silésie », Gaspard David Friedrich expliquait à un jeune poète russe qui souhaitait voyager avec lui: « je sais que si je suis seul, c'est pour percevoir la nature complètement. Rien ne doit s'interposer entre elle et moi. Pour devenir ce que je suis, je dois me donner tout entier à mon environnement, me fondre dans mes nuages et mes rochers. Je reconnais que je ne pourrais recommander cette méthode à personne. Même pour moi, c'était un peu trop. On finit par être submergé par la mélancolie. »

Landscape painting provides an essential aid towards understanding the relationship between man and nature, and more specifically, how each one constitutes or influences the other. Landscape, as a genre in the history of art, is directly connected to the secular emancipation of thought and the affirmation of man's place in the universe.

In a world in which an artist's practice is more and more linked to (if not dominated by) new technologies, it is interesting to look at what is happening with respect to the representation of landscape and how it continues to hold its place as a central theme in Quebec painting. The scope and diversity that characterize the exploration of this thematic are quite remarkable. In fact, we see that such visual exploration bears witness to our evolving attitude towards the environment, specifically our increased awareness of the multiple threats that weigh upon the land, our stronger sense of its fragility and vulnerability and, lastly, our growing understanding of nature's role in, and intimate connection to human destiny.

A landscape is, ultimately, a state of mind, a reflection of the soul. An artist penetrates and takes possession of nature, revels in its power, its majesty, yet without discovering its secrets. If, for Henri Matisse, it was through the painting of the human figure that he experienced "a religious sentiment", which he continued to pursue to the end of his life, for the landscape painter, the land becomes the active catalyst for such sentiments. Take for example, William Joseph Turner, for whom nature expressed man's emotions when faced with powers that overwhelmed him.

In recalling this example, however, we cannot predict or fathom what metaphysical relationship with nature nourishes each individual artist. In the end, each perceives the land as a private, personal experience.

The author of "Paysage des montagnes de la Silésie", Gaspard David Friedrich, explained to a young Russian poet who wished to travel with him: "I know that if I am alone, it is to perceive nature completely, fully. Nothing must stand between her and I. To become what I am, I must give myself entirely to my environment, merge myself with my clouds and rocks. I realize that I cannot recommend this method to everyone. Even for me, it was a bit too much. One becomes, in the end, overwhelmed by melancholy."

La galerie McClure du Centre des arts visuels est fière de présenter l'exposition *Vues du paysage*, réalisée en collaboration avec l'historienne et critique d'art québécoise, Hedwidge Asselin. Il s'agit d'un événement d'une importance particulière car il marque l'inauguration de notre Programme d'exposition de commissaires invités, lequel donne l'opportunité à un commissaire issu de la communauté montréalaise de mettre sur pied, dans la galerie McClure, une exposition sur un thème qui touche les artistes contemporains québécois. En outre, ce nouveau programme assure l'expression d'une diversité d'approches dans notre galerie et garantit un contenu dynamique, stimulant et instructif à son public.

En abordant le thème de la peinture actuelle du paysage, Hedwidge Asselin a voulu réunir des artistes aux approches divergentes et, ainsi, offrir une exploration visuelle de la relation que l'humanité entretient avec la nature en cette période vulnérable de l'histoire humaine. La peinture du paysage continue d'engager les artistes profondément, alors que l'on se tourne vers l'environnement pour comprendre les changements profonds de notre existence.

Nous aimerions remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec pour le généreux soutien accordé à cette exposition et à la réalisation de son catalogue. Nous aimerions aussi exprimer notre sincère gratitude envers Hedwidge Asselin dont la créativité et la générosité furent largement mises à contribution lors de la réalisation de cette exposition à la Galerie McClure.

L' exposition Vues du paysage
est présentée à la Galerie McClure, Centre des arts visuels du 5 septembre au 28 septembre, 2003.

COMMISSAIRE: Hedwidge Asselin
COORDONNATRICE: Christine Unger
RÉVISION: Victoria LeBlanc
TRADUCTION: Victoria LeBlanc, Martin Pichette
CONCEPTION GRAPHIQUE: Christine Unger
IMPRESSION: Printemet

Toute forme de reproduction des œuvres est interdite.
Le droit de reproduction des œuvres est strictement réservé aux auteurs des œuvres et à leurs ayants droit.

GALERIE MCCLURE
Centre des arts visuels
350 av. Victoria, Montréal, Québec, H3Z 2N4
Téléphone: (514) 488-9558
Télécopie: (514) 488-7075
Courriel: galeriemcclure@centredesartsvisuels.ca
www.centredesartsvisuels.ca

Achévé d'imprimer en septembre, 2003
© Galerie McClure, Reproduction interdite.
Tous droits réservés.

REMERCIEMENTS / THANK YOU
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal

The McClure Gallery of the Visual Arts Centre is proud to present the exhibition *Vues du paysage*, curated by well-known Quebec critic and writer, Hedwidge Asselin. This is a particularly important exhibition for the gallery as it marks the inauguration of our Curatorial Venue Programme through which a guest curator from the broader Montreal community is invited to the McClure Gallery to develop an exhibition on a theme relevant to contemporary artists in Quebec. This new programme ensures that a variety of curatorial voices will be heard in the gallery, continuing to invigorate, challenge and inform our public.

In presenting the theme of landscape painting today, Hedwidge Asselin has brought together artists with widely divergent approaches to visually exploring humanity's relationship with nature at such a vulnerable time in human history. Landscape painting continues to engage artists deeply as we turn towards the environment to understand the changing tenor of our existence.

We would like to thank the Conseil des arts et des lettres du Québec for their generous sponsorship of this exhibition. We would also like to express our sincere gratitude to Hedwidge Asselin for her creativity and generosity in assembling this exhibition for the McClure Gallery.

Victoria LeBlanc
directrice / director

Translation to French: Martin Pichette

The exhibition Vues du paysage
is presented by the McClure Gallery, Visual Arts Centre from September 5 to September 28, 2003.

CURATOR: Hedwidge Asselin
COORDINATOR: Christine Unger
EDITOR: Victoria LeBlanc
TRANSLATION: Victoria LeBlanc, Martin Pichette
GRAPHIC DESIGN: Christine Unger
PRINTER: Printemet

Any form of reproduction of the paintings is prohibited.
The copyright of the images is strictly reserved to the authors of the paintings.

MCCLURE GALLERY
Visual Arts Centre
350 Victoria ave., Montréal, Québec, H3Z 2N4
Telephone: (514) 488-9558
Fax: (514) 488-7075
Email: mccluregallery@visualartscentre.ca
www.visualartscentre.ca

Printed September, 2003
© Galerie McClure, Copyright. All rights reserved

Catherine Young Bates

Nycol Beaulieu

Michel Boulanger

Kate Busch

Renée Duval

Dominique Goupil

Peter Hoffer

Suzanne Joubert

Éric Le Ménédeu

Sean Rudman

VUES DU PAYSAGE

exposition inaugurale du commissaire invité
inaugural curatorial exhibition

commissaire / curator

Hedwidge Asselin

CENTRE DES ARTS VISUELS

Galerie McClure

VISUAL ARTS CENTRE

CATHERINE YOUNG BATES (Montréal et Georgeville, Qc) est représentée dans des collections internationales publiques, corporatives et privées et a une importante bibliographie. La série qu'elle poursuit actuellement est basée sur le mythe du vol et de la chute d'Icare.

Catherine Young Bates
ICARUS V: Over Merrill Road
huile sur bois / oil on wood panel
203 x 91.5 cm, 2003

from outer space. Now we face the "fallout" from the U.S. missile defence system. There is, of course, also a Biblical "fall". Interpretations keep a myth alive, deepening it and making the Icarus story intense, personal, and contemporary."

Michel Boulanger
L'avancée des forêts
huile sur toile / oil on canvas
200 x 160 cm, 1997

MICHEL BOULANGER (Montréal, Qc) a eu des expositions individuelles à travers le Québec et le Nouveau Brunswick et a rayonné à l'échelle nationale et internationale dans des expositions de groupe. On retrouve son œuvre dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée d'art contemporain de Montréal, entre autres. Ses paysages proposent une géométrie impossible - une fantastique confluence de perspectives et d'échelles qui semblent à la fois guider et imiter le chaos même de la nature.

MICHEL BOULANGER (Montreal, Qc) has had solo shows throughout Québec and in New Brunswick and has shown both nationally and internationally in group exhibitions. His work can be found in the collections of Musée des Beaux-Arts de Montréal and Musée d'art contemporain de Montréal, among others. His landscapes present an impossible geometry - a fantastic confluence of perspectives and scales that seem to both guide and mimic the very chaos of nature.

Nycol Beaulieu
Essaouira I
huile sur toile / oil on canvas
76cm x 102cm, 2002

NYCOL BEALIEU (Montréal, Qc) originaire de Chicoutimi, a participé à plus de soixante expositions de groupe et compte plusieurs expositions individuelles. Son œuvre, représentée dans plusieurs collections importantes incluant le Musée National des beaux-arts du Québec, est largement documentée dans des magazines et des livres, de même qu'à la radio et à la télévision. Sobre et contemplatif, son travail dénote une qualité intemporelle et méditative qui procure une impression d'immuabilité au public.

NYCOL BEALIEU (Montreal, Qc) a native of Chicoutimi, has participated in over 60 group exhibitions and has had many solo shows. Her work can be found in many significant collections including Musée du Québec and has been extensively documented in magazines, books and on radio and television. Her quiet, contemplative work has a timeless and centered quality that conveys a sense of stillness to the viewer.

Kate Busch
Red Mountain
acrylique sur toile / acrylic on canvas
60 x 117 cm, 2001

KATE BUSCH (Montréal, Qc) Son œuvre a été exposée régionalement et fait partie de collections telles que la collection Alcan. Ses paysages intimes sont basés sur la mémoire, leur coloration intense évoquant le paysage en tant que sens intériorisé du lieu.

KATE BUSCH (Montreal, Qc). Her work has been shown regionally and appears in collections such as the Alcan collection. Her intimate landscapes are based on memory, their intense colouration evoking landscape as an internalized sense of place.

Dominique Goupil
Sans titre d3 / Untitled d3
huile sur bois / oil on wood
90 cm x 240 cm, 2003

exhibitions. Her work appears in company collections including those of Loto-Québec and Merrill Lynch. Her paintings reference the extended landscape, the concept of infinity implicit in the horizon line. She paints in diluted layers of oil on wood, allowing the grain to show through and suggest the source of her representation.

PETER HOFFER (Montréal, Qc) expose à la fois ses peintures et ses sculptures au niveau national et international. Son œuvre fait partie de nombreuses collections incluant le Musée des Beaux-Arts et le Musée du Québec. Une formation en histoire et en théorie culturelle imprègne son travail d'une profonde sensibilité historique. Son récent travail consiste en de vastes paysages immergés dans des couches de résine et de vernis. Plusieurs de ses compositions minimales impliquent de lointaines vues panoramiques de plats paysages ponctués d'un ou deux arbres. Les peintures, en tant qu'objets en soi, prennent souvent une qualité de conservation, comme à l'état suspendu.

PETER HOFFER (Montreal, Qc) shows both his paintings and sculptures nationally and internationally. His work appears in numerous collections including Musée des Beaux Art, and Musée du Québec. A background in history and cultural theory imbues his work with a strong historical sensitivity. His latest work consists of large landscapes submersed in layers of thick resin and varnish. Many of his minimal compositions involve distant panoramic flatland views with only one or two trees. The paintings, as objects on their own, often take on a sense of being preserved and in a suspended state.

Suzanne Joubert
Tripes et entrailles
acrylique sur papier / acrylic on paper
97.5 x 157.5 cm, 1997

RENÉE DUVAL (Montréal, Qc) a participé à de nombreuses expositions de groupe et individuelles. Elle a développé une pratique qui examine la façon dont la représentation et la perception du monde naturel sont affectées par les codes culturels (c.-à-d. ce qui fait qu'un paysage est, soit « romantique », soit « sublime »). Bien qu'elle désire que ses peintures « transmettent davantage une sensation de lieu en soi, c'est surtout leur impact sensori-visuel qui prime ».

RENÉE DUVAL (Montreal, Qc) has participated in numerous group and solo exhibitions. She has developed a practice that examines the way in which the representation and perception of the natural world are affected by cultural codes. (i.e.: what makes a landscape "romantic" or "sublime"). She wants her paintings to "convey a sensation of location - emphasizing not the place itself but rather its sensory/visual impact."

Renée Duval
Sans titre #1 / Untitled #1
huile sur bois / oil on wood
183 x 152 cm, 2003

DOMINIQUE GOUPIL (Montréal, Qc) peint de façon professionnelle depuis seulement cinq ans mais a déjà plusieurs expositions à son carnet. Ses œuvres font partie de diverses collections de compagnies, dont celles de Loto-Québec et de Merrill Lynch. Ses peintures de vastes paysages réfèrent au concept de l'infini, implicite à la ligne d'horizon. Elle peint à l'huile sur bois. Les différentes couches diluées laissent le grain du bois et suggèrent la source de sa représentation.

DOMINIQUE GOUPIL (Montreal, Qc) has practiced as a professional for only five years yet has already had numerous exhibitions including those of Loto-Quebec and Merrill Lynch. Her paintings reference the extended landscape, the concept of infinity implicit in the horizon line. She paints in diluted layers of oil on wood, allowing the grain to show through and suggest the source of her representation.

Peter Hoffer
Cluster
techniques mixtes sur bois avec caséine / mixed medium on board with resin
59.37 x 180 cm, 2003

SUZANNE JOUBERT (Montréal, Qc) a pris part à des expositions de groupe au Canada, en France, aux États-Unis et au Japon et compte plusieurs expositions individuelles. Les œuvres de Joubert font parties de plusieurs collections privées et publiques incluant, entre autres, le Conseil des arts, La Banque d'œuvres d'art et le Musée National des beaux-arts du Québec. « Je peins l'univers redoutable et redempteur des arbres, des rochers et de l'eau en puisant en lui comme en moi-même. Peut-être est-ce une façon d'apporter au monde des villes un peu de l'intimité ancienne avec la Nature. »

SUZANNE JOUBERT (Montreal, Qc) has participated in group shows in Canada, France, the United States and Japan, and has had many solo exhibitions. Joubert's works are part of many private and public collections including the Canada Council Art Bank and the Quebec Museum among others. "I paint from within nature and within myself as well, the redoubtable and redeeming universe of trees, rocks and water. Perhaps in this way I can bring to the world of cities, something of the ancient intimacy with Nature."

ÉRIC LE MÉNÉDEU (né à Paris, France, en 1962) vit et travaille à Montréal depuis 1994. Il a exposé au Canada et en France. Son travail fait partie de plusieurs collections telles que Alcan et Banque Royale. Ses plus récentes peintures représentent de larges ciels nuageux et mouvants surplombant une mince bande de paysage, moments discrets glanés au passage, à travers les plaines françaises de la Beauce et la Brie.

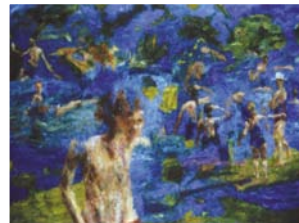
ÉRIC LE MÉNÉDEU (born Paris, France, 1962) has lived and worked in Montreal since 1994. He has exhibited both in Canada and France. His paintings are included in several private collections, such as Alcan and Royal Bank. His most recent canvases feature wide, moving, cloud-filled skies overhanging a thin band of countryside. They are discrete moments captured, in passing, across the plains of France, La Beauce and Brie.

Éric Le Ménédeu
Sans titre #2 / Untitled #2
huile et caséine sur toile/ oil and resin on canvas
120 x 90 cm, 2003

SEAN RUDMAN (St-Maurice, Qc) est né en Irlande et a étudié en France et en Angleterre. Sean a participé à des expositions au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Son travail est représenté dans plusieurs collections publiques incluant le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée National des beaux-arts du Québec. Les surfaces énergétiques et non-brouillées de ses peintures procurent d'abord une sensation de plaisir gestuel pur, puis donnent lieu à des interprétations plus complexes.

SEAN RUDMAN (St-Maurice, Qc) was born in Ireland and studied in France and England. Sean has participated in exhibitions in Canada, the United States, South America, Europe and Asia. His work appears in numerous public collections including Musée d'art contemporain de Montréal and Musée du Québec. The energetic and un-muddied surfaces of his paintings initially provide a sense of simple gestural enjoyment, but then give way to deeper readings.

Sean Rudman
198 Rudman
huile sur toile / oil on canvas
97.5 x 132.5 cm, 2001

Hedwidge Asselin commissaire / curator

Née à Montréal, HEDWIDGE ASSELIN a enseigné la philosophie et l'histoire de l'art dans divers collèges et universités du Québec tout en étant membre, depuis plus de vingt ans, de l'Association internationale des Critiques d'art dont elle est la trésorière pour la section canadienne. Titulaire d'un Doctorat en philosophie (Université de Montréal), sa thèse porta sur la grammatologie de l'art.

Born in Montreal, HEDWIDGE ASSELIN has taught philosophy and art history in various colleges and universities in Quebec. For more than twenty years she has been a member of the International Association of Art Critics and is the treasurer of its Canadian Section. She holds a Ph.D. in philosophy (University of Montreal), with a thesis related to the semiotics of art.

Nous relevons plusieurs approches du paysage: hyperréaliste chez Suzanne Joubert, fracturé chez Catherine Bates, Renée Duval et Michel Boulanger, avec une insistance sur le ciel et l'eau chez Dominique Goupil et Éric Le Ménédeu ou Peter Hoffer. Sean Rudman, quant à lui, suggère le paysage avec des couleurs vibrantes et Nycol Beaulieu présente des visions élargies de cimes montagneuses. Il est intéressant de noter que chez les plus jeunes peintres, soient Goupil, Hoffer, Le Ménédeu, la notion de territoire disparaît. Le ciel occupe la grande partie supérieure du tableau, et l'on retrouve à la partie inférieure du tableau une mince bande de terre ou d'eau. Ces différentes approches nous confirment que le paysage est une lecture indissociable de la personne qui le contemple.

We can point to several approaches to landscape in this exhibition: hyper-realist with Suzanne Joubert, fractured with Catherine Bates, Renée Duval and Michel Boulanger, an insistence on the sky and water with Dominique Goupil, Éric Le Ménédeu and Peter Hoffer. On the other hand, Sean Rudman depicts landscape with vibrant colours and Nycol Beaulieu, an expanded view of mountain summits. Interestingly, for the younger painters, Goupil, Hoffer and Le Ménédeu, the notion of earth seems to have almost disappeared. The sky occupies the larger portion of the canvas and one finds in the lesser portion only a thin band of earth or water. These different approaches reinforce our sense that the reading or interpretation of the land can never be separated from the one who contemplates it.