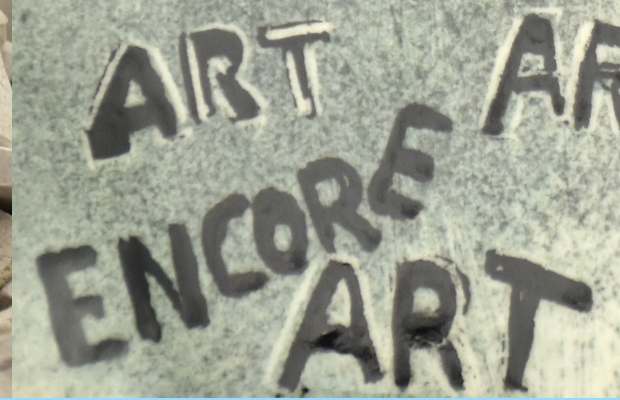

Des lumières et des mots

Isabelle Bourdon, céramiste

Une réalisation du

MUSÉE
du HAUT-
RICHELIEU

Cet ouvrage accompagne l'exposition

Des lumières et des mots

présentée au Musée du Haut-Richelieu
du 22 mars au 20 mai 2018

Musée du Haut-Richelieu

Directrice générale : France Bourassa

Directeur des collections et muséologue : Mathieu Hébert

Responsable des expositions temporaire: Marie-Pier Rioux

Responsable de l'action éducative et culturelle : Katherine Duchêne

Production

Textes et recherches : Isabelle Bourdon

Conception graphique du catalogue : Mathieu Hébert

Photographies : Mathieu Hébert

Révision linguistique : France Bourassa, Marie-Pier Rioux

Impression : Imprimerie Blouin

ISBN 978-2-9816007-6-9

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2018

Bibliothèque nationale du Canada 2018

© 2018 Musée du Haut-Richelieu

Imprimé à Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada, en mars 2018

Tous les droits réservés. Les photos ne peuvent être reproduites sans les autorisations du Musée du Haut-Richelieu.

Le Musée du Haut-Richelieu présente

Des lumières et des mots

Isabelle Bourdon, céramiste

Table des matières

Mot de la directrice	5
Mot du jury	6
Mot de l'artiste	7
Entre intuition et introspection	8
De l'étude à l'enseignement	9
Inspiration d'ici et d'ailleurs	10
Techniques mixtes	11
Des pièces qui font le tour du monde	13
Œuvres exposées	16

Mot de la directrice

Depuis plusieurs années déjà, le Musée du Haut-Richelieu collabore, entre autres, à la mise en valeur de la céramique québécoise contemporaine. Par le biais d'expositions et de publications, le Musée souhaite faire connaître au grand public les céramistes de chez nous. Il souhaite aussi devenir une plateforme active de diffusion pour les artistes et leur permettre d'avoir un lieu professionnel d'exposition. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Musée a fait un appel de projet pour la présente exposition. Nombreux ont été les céramistes à proposer des œuvres. Difficile a été le travail de sélection du jury!

Aujourd'hui, l'équipe du Musée est très fière de vous présenter l'exposition Des lumières et des mots de la céramiste Isabelle Bourdon. Et pour prolonger le souvenir de cette exposition, un catalogue présentant le parcours de cette artiste et des photographies de ses œuvres vous est ici offert.

Ce projet n'aurait pu être réalisé sans l'engagement de plusieurs personnes. Merci évidemment à la céramiste Isabelle Bourdon et son conjoint Pierre Houle pour leur implication dans toutes les étapes du projet. Leur rigueur, leur professionnalisme et leur disponibilité méritent d'être soulignés. Des remerciements vont également au jury qui a analysé les candidatures : Hélène Massé, Daniel Renaud et Marie-Pier Rioux. Leurs connaissances du milieu de la céramique et des expositions a abouti sur, sans jeu de mots!, un choix éclairé. Merci également à Marie-Pier Rioux, responsable des expositions temporaires, et Mathieu Hébert, directeur des collections et muséologue, qui ont su capter l'essence du travail d'Isabelle Bourdon et le transposer en mots et en images. Finalement, un remerciement, traditionnel mais important, à tous les membres du conseil d'administration du Musée pour leur foi dans les projets du Musée. Leur confiance nous permet d'aller loin!

Bonne visite et bonne lecture!

France Bourassa
Directrice générale du Musée du Haut-Richelieu

Mot du jury

Dans sa volonté de faire mieux connaître la céramique québécoise contemporaine, le Musée du Haut-Richelieu lançait en octobre dernier un appel de projets d'exposition auprès de céramistes en mesure de présenter des œuvres s'inscrivant dans la mission du Musée. La réponse à cet appel s'est avérée remarquable, tant par le nombre de projets reçus que par leur qualité. Un jury de sélection issu du comité d'exposition a alors été mis sur pied afin de sélectionner le projet pouvant être présenté au printemps 2018. Sa tâche n'a pas été de tout repos... De manière à faire un choix juste et éclairé, des critères de sélection ont été retenus parmi lesquels figuraient le professionnalisme de l'artiste, la clarté de sa démarche et son aspect novateur.

Le jury était formé d'une personne détenant une formation en céramique, d'une collectionneuse de céramique québécoise, et d'une spécialiste en organisation d'expositions. Les dossiers ont été regardés individuellement par chaque membre du jury, et ont par la suite fait l'objet d'une lecture commune attentive. Des échanges nourris ont permis d'évaluer les dossiers à leur valeur légitime et de saisir tout le mérite des propositions.

Fier de pouvoir contribuer au rayonnement de cette artiste au talent indéniable dont les œuvres font montre d'une originalité remarquable, le jury a choisi Isabelle Bourdon. Sa formation, son parcours sur plus de 30 ans en font une artiste qui ne cesse de créer et de développer son art. Le jury a voulu reconnaître cette évolution que les visiteurs de l'exposition Des lumières et des mots seront à même de découvrir. Les œuvres soumises, surprenantes, uniques, ont séduit les membres du jury qui ont reconnu en ce projet d'exposition la marque d'une céramiste passionnée en constante recherche. La beauté de l'objet est fondamentale tout autant que sa signification, dit-elle. Puissiez-vous profiter de votre visite pour y lire le livre de la vie d'Isabelle Bourdon.

Mot de l'artiste

Je remercie le ministère de la Culture et des Communications et celui des Affaires intergouvernementales du Québec qui m'ont aidée financièrement durant ma carrière.

À certaines époques de ma vie, des amis céramistes et d'autres, comme Chantal Bourdon et Pierre Houle, m'ont aidée, soutenue et encouragée dans ma carrière et ont fait preuve d'un dévouement exemplaire à mon égard. À chacun d'eux, je dis merci du fond du cœur.

Je tiens aussi à remercier le Musée du Haut Richelieu, son conseil d'administration et les membres du comité de programmation des expositions qui me permettent de vous présenter mes œuvres récentes.

Je remercie aussi toutes les personnes qui visitent l'exposition *Des lumières et des mots*.

Isabelle Bourdon

Entre intuition et introspection

« Mon médium d'expression n'est pas l'écriture, mais la céramique. Je travaille de façon réfléchie et intuitive. »

La majeure partie de sa vie, Isabelle Bourdon travaille sur une production fonctionnelle et utilitaire. En 2014, elle décide d'explorer un style différent. Inspirée par la lecture, qui occupe une place importante dans sa vie et dans celle de son entourage, Isabelle Bourdon crée dès lors des livres en porcelaine. Elle exécute tout d'abord une première série de livres qu'elle laisse blancs pendant plus d'un an, réfléchissant à ce qu'elle veut en faire.

Elle raconte : « Ma première question a été : qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Des mots, des images, des informations et des histoires. Ma deuxième question a été : pour quelles raisons je lis? Pour avoir une réflexion éclairée et nourrir ma connaissance. »

Conséquemment, elle décide de développer le thème « des lumières et des mots ». L'artiste dessine des images qui lui viennent à l'esprit et ajoute des collages photocopiés : lettres, lumières, œuvres antérieures qui ont marqué sa carrière de céramiste. Le collage devient une expérience nouvelle. Les livres céramiques prennent la forme de compositions artistiques semblables à des tableaux. Une fois les livres complétés, Isabelle Bourdon réalise qu'ils racontent une histoire : celle de sa vie.

Autrefois, dans les décors d'Isabelle Bourdon, la lumière était une référence au rayonnement émis par le soleil. Elle l'aidait à mettre de la perspective dans ses œuvres fonctionnelles. Dans les livres, elle l'utilise comme auparavant en y ajoutant l'ampoule pour en souligner l'importance. La lumière devient une métaphore de la lucidité et de la clarté. La lumière éloigne de la noirceur, éclaire l'esprit autant que les mots peuvent le faire.

Isabelle Bourdon croit que, La beauté de l'objet est fondamentale, tout autant que sa signification. Ses livres sont devenus, au fil du temps, un sujet de réflexion.

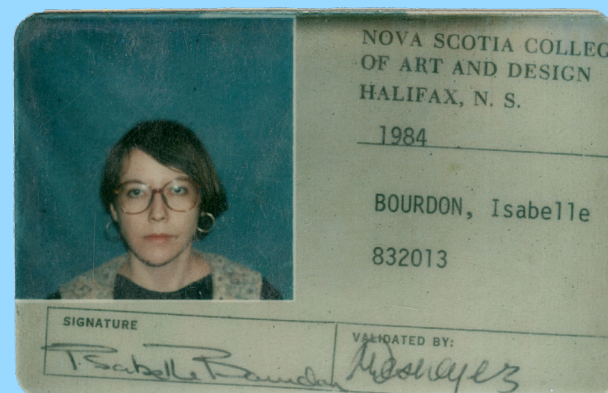
De l'étude à l'enseignement

Isabelle Bourdon fait ses études en technique céramique au cégep du Vieux-Montréal. Elle fréquente également la Florida Atlantic University pour se perfectionner. À son retour, elle fait une formation partielle en histoire de l'art, puis en 1986, elle obtient un baccalauréat en art au Nova Scotia College Of Art and Design, en concentration céramique. Elle termine sa formation par un certificat en sciences de l'éducation à l'UQÀM en 1992.

Les écoles commencent par inviter Isabelle Bourdon à donner des ateliers de formation. Dès 1977-1978, elle enseigne la poterie aux adultes au centre de céramique Bonsecours. Par la suite, de 1994 à 1997, elle donne des ateliers de décor aux futurs céramistes de cette école. En 1984 et de 1987 à 1991, elle enseigne les techniques de tournage aux adultes du centre des arts visuels.

En 1985, le cégep de Trois-Rivières l'embauche pour offrir des cours au département de céramique aux étudiants qui veulent travailler dans ce domaine.

Enfin, de 1988 à 2011, c'est au tour du cégep Édouard-Montpetit d'embaucher la céramiste et enseignante Isabelle Bourdon pour s'occuper de l'atelier culturel de céramique. À cet endroit, elle enseigne toutes les techniques nécessaires à la réalisation des pièces en céramique.

Carte étudiante de la Nova Scotai College of Art and design, 1984.

Centre des arts visuels, 1985.

Inspiration d'ici et d'ailleurs

« Le livre et la lecture sont des sources inspirantes, parce qu'ils nous informent, nous distraient, enrichissent notre connaissance et stimulent notre imaginaire. »

Les voyages, les visites de musées et de galeries d'art encouragent les réflexions et les idées d'Isabelle Bourdon. Vivre des expériences de voyage transforme sa perception du monde et l'a fait réfléchir sur l'humanité. Découvrir et examiner les créations des autres en visitant les musées et les galeries d'art éveillent la curiosité et incitent l'artiste à porter un regard différent sur la création en art. C'est en partie la source de son inspiration.

Les photocollages sur les œuvres se composent de paysages lumineux d'œuvres antérieures auxquelles s'ajoutent des images trouvées et collectionnées entre 1994 et 2014. Isabelle Bourdon utilise également les lettres de l'alphabet, car elles construisent des mots. Ceux-ci sont une constituante importante du livre.

Renoncer à ces influences externes serait comme un écrivain qui n'a jamais lu un livre avant d'écrire. Selon l'artiste: « Il est important d'utiliser mon expérience et celle d'autrui pour continuer mon cheminement artistique personnel et ainsi laisser une marque distinctive. »

Techniques mixtes

Une distinction entre céramique et poterie s'impose. La céramique englobe tout ce qui est fait de terre. La poterie se concentre sur les contenants (pots, vases, assiettes, ...). Tous les objets en céramique sont fabriqués avec trois grands groupes de terre : grès, faïence, porcelaine. Les céramistes choisissent une terre en fonction des œuvres à réaliser.

Isabelle Bourdon travaille la porcelaine pour sa blancheur, voulant exploiter la surface comme une toile pour la peindre. Le blanc de la porcelaine favorise l'application d'oxydes et de pigments dilués.

Pour réaliser les œuvres pour *Des lumières et des mots*, la porcelaine a d'abord été galetée, puis sculptée. Le galetage consiste à écraser la terre sur un plan de travail avec un rouleau à pâtisserie ou une galetteuse. Par la suite, avec un couteau, l'artiste a découpé des bandes de porcelaine de la grandeur désirée qu'elle a superposées ou juxtaposées. Elle les a collées les unes aux autres pour finalement les sculpter. Cet amalgame de manipulations a créé les livres.

Une fois ces opérations faites, les pièces ont séché plus de deux semaines. Bien secs, ces livres ont subi la première cuisson appelée le biscuit.

Ensuite, les dessins d'oxydes ou de pigments ont été exécutés aux pinceaux ou au fusil à air comprimé. Les oxydes (poudres naturelles, par exemple fer, cuivre, cobalt...) et les pigments (poudres industrielles) sont de différentes couleurs. Il faut les diluer avec de l'eau pour dessiner sur des surfaces biscuitées. Ces poudres sèches peuvent être mélangées à la terre et aux glaçures pour les colorer. Dans le cadre de cette exposition, certains livres sont faits de terres colorées. Habituellement, Isabelle Bourdon utilise les colorants dilués pour dessiner et applique de la glaçure transparente sans colorant au pinceau sur des surfaces prédéterminées en laissant des espaces non émaillés.

Atelier sur Champ-de-Mars, 1984.

Isabelle Bourdon à l'âge de 34 ans.

Ensuite, il y a eu la deuxième cuisson à haute température à plus ou moins 1200⁰ Celsius. Après cette cuisson, Isabelle Bourdon a découpé des photocopies qu'elle a imprimées sur les surfaces non émaillées à l'aide d'un produit isolant à base d'eau. Cette partie du travail était totalement nouvelle pour elle.

Atelier de menuiserie au 3e étage, sur la rue Champ-de-Mars, 1982.

Isabelle Bourdon et le céramiste québécois Maurice Savoie en 1992.

Des pièces qui font le tour du monde

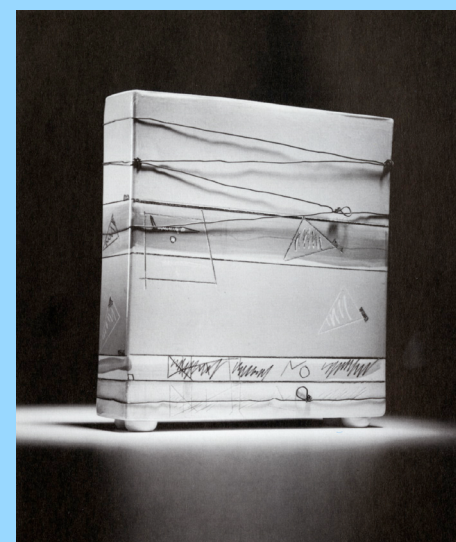
De 1982 à 1983, Isabelle Bourdon représente la province à la maison du Québec au Mexique. En 1988, à la demande du ministère des Affaires intergouvernementales, une de ses œuvres est envoyée à Calgary dans le cadre d'une exposition organisée pour le volet culturel des Jeux olympiques.

Pour l'exposition *Recherche '83* organisée par poterie Bonsecours, deux de ses pièces sont exposées. Une pièce est alors acquise par René Derouin, artiste multidisciplinaire québécois. Une œuvre d'Isabelle Bourdon, intitulée *Entre le rêve et la réalité*, est achetée en 1985 par le musée Mâcon en France. Cette même pièce était auparavant présentée à Faenza en Italie. Dans le cadre de la Biennale de céramique de Trois-Rivières en 1988, une pièce intitulée *Pensées secrètes* est sélectionnée et exposée.

En décembre 1994, des photographies de ses œuvres sont choisies par la revue américaine *Ceramics Monthly*. Cette revue est une des plus lues par la communauté des potiers d'Amérique. La même année, le musée ontarien Clay and Glass Gallery de Waterloo présente ses œuvres dans le cadre de l'exposition *Containment : The Space Within*.

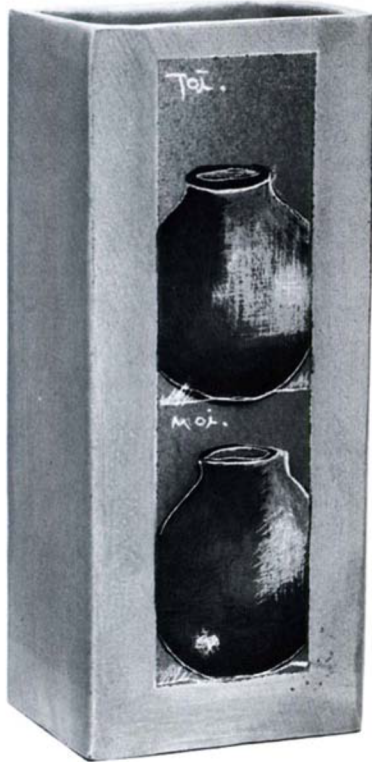
Entre le rêve et la réalité
32 x 32 x 35,5 cm
1984
Cliché : P. Tournier, Musées de Mâcon

Pensées secrètes III
Faïence
22 x 23 x 4 cm
1988
Pièce présentée lors de la
Biennale nationale de Céramique.

Isabelle Bourdon

Functional and nonfunctional earthenware vessels by Isabelle Bourdon were featured in a recent exhibition at the Centre de Ceramique Bonsecours in Montreal. Images on both the inner

Isabelle Bourdon slip-cast earthenware vase with stain, low-fire glazes and enamel, approximately 8 inches in height; at Centre de Ceramique Bonsecours in Montreal.

and outer surfaces of these slip-cast forms reflect her fascination with ancient pottery.

Typical of her works shown in the exhibition, this vase was sprayed with blue stain and bisqued, brushed with commercial glazes and low fired, then accented with sgraffito lines drawn through black enamel and fired a third time.

Carton d'invitation de l'exposition *Containment: The Space Within*.

Nous

Moulage

Hauteur 8 cm

Diamètre 10 cm

1994

Pièce présentée lors de l'exposition *Containment: The Space Within*.

Extrait de la revue américaine *Ceramics Monthly* de décembre 1994.

Par la suite, la Guilde canadienne des métiers d'art, qui a pour mission d'accueillir les meilleurs artisans du Canada, expose des œuvres de sa collection *Étude sur une même forme* de 2002 à 2004.

Il y a ensuite l'exposition itinérante *Caractères* organisée par le Centre de céramique Bonsecours qui est présentée dans les maisons de la culture de la communauté urbaine de Montréal de 2002 à 2004.

De 2004 à 2008, dans le cadre de la biennale internationale de céramique *Orton Cone Box Show*, ses pièces sont choisies et diffusées dans des galeries américaines et asiatiques.

En 2010, Isabelle Bourdon participe au concours *Bowls* à Chicago qui était ouvert à tous les céramistes du monde. Deux de ses bols sont dans l'exposition *Des lumières et des mots*.

Le Musée de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal enrichit sa collection de crèches de Noël avec six de ses créations entre 2011 et 2014.

Récemment, la coopérative l'Empreinte célèbre son 40e anniversaire en organisant une exposition itinérante. L'exposition commence au Salon des métiers d'art de Montréal en 2014 et se poursuit au Musée des Maîtres et Artisans du Québec en 2015.

En 2017, le Musée du Haut-Richelieu sélectionne sa candidature dans le cadre d'un appel de dossiers pour la présente exposition *Des lumières et des mots*.

Coffret représentant une crèche.
Collection du Musée de l'Oratoire Saint-Joseph
Photographie de l'artiste

Œuvres exposées

Chez mes grands-parents

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes

12 x 9 x 7 cm

2017

Collection de l'artiste

À faire

Porcelaine

Galetage / oxydes et pigments

11 x 12 x 2,5 cm

2015

Collection de l'artiste

Le 414 Champ-de-Mars

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

13 x 18 x 3 cm

2017

Collection de l'artiste

L'atelier du 414 Champ-de-Mars (1er et 2e étages à gauche) a été le lieu de travail de l'artiste durant près de 40 ans. Il a été un endroit privilégié propice à l'expérimentation, à la prise de risques et à la création. 1984

Partir tout en restant 1

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

4,7 x 7,5 x 2 cm

2015

Collection de l'artiste

Partir tout en restant 2

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

7,8 x 9,1 x 2,5 cm

2015

Collection de l'artiste

L'artiste imagine des paysages en rêvant
de partir de son atelier du centre-Ville.

Rêver de partir, suite du récit p. 50-51

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

7 x 8 x 1,8 cm

2015

Collection de l'artiste

2e calepin

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

2015

Collection de l'artiste

C'est un livre de projets de céramique dans lequel I. Bourdon consigne ses idées, ses découpages et ses dessins.

Réalisation 3

Porcelaine

Galetage / techniques mixtes

11,6 x 12,1 x 6 cm

2017

Collection de l'artiste

Réalisation 1

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments

12 x 20,7 x 2,1 cm

2017

Collection de l'artiste

Réalisation 2

Porcelaine colorée

Galetage / oxydes, pigments et techniques mixtes

11 x 17 x 2,6 cm

2017

Collection de l'artiste

Insertion

Porcelaine

Moulage / tournage / oxydes, pigments

Hauteur 8 cm

Diamètre 13 cm

2010

Collection de l'artiste

Insertion

Porcelaine

Moulage / galetage / oxydes, pigments

Hauteur 8 cm

Diamètre 13 cm

2010

Collection de l'artiste

Ces bols ont été présentés au concours *Bowls*, à Chicago.

Insertion

Porcelaine
Moulage / oxydes, pigments
8,6 x 7,5 x 3 cm
2008
Collection de l'artiste

Cette pièce fait partie de la collection *Étude sur une même forme* présentée à la Guilde des Métiers d'Arts à Montréal en 2008.

Réalisation 4

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes
13 x 27 x 1 cm
2017
Collection de l'artiste

Lumi

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments et techniques mixtes
9,5 x 17,2 x 3,4 cm
2017
Collection de l'artiste

Insertions

Porcelaine

Moulage / oxydes, pigments et glaçures

7 x 11,7 x 2,6 cm

2002

Collection de l'artiste

Insertions

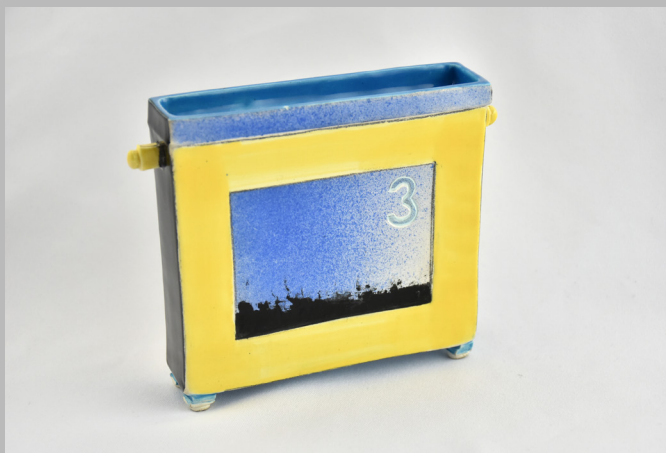
Porcelaine

Moulage / oxydes, pigments et glaçures

7,7 x 11,6 x 2,6 cm

2002

Collection de l'artiste

Insertions

Porcelaine

Moulage / oxydes, pigments et glaçures

11 x 13,8 x 3 cm

2002

Collection de l'artiste

Ces pièces ont été choisies pour l'exposition Caractères, présentée dans les maisons de la culture de la communauté urbaine de Montréal en collaboration avec le Centre de Céramique Bonsecours.

Lumières sur la route des pionniers

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes
13,9 x 15 x 2 cm
2017
Collection de l'artiste

Californie 1

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes
14,4 x 20,2 x 2,3 cm
2017
Collection de l'artiste

Californie 2

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes
12,8 x 25,6 x 2,1 cm
2017
Collection de l'artiste

Insertion

Porcelaine

Moulage / oxydes, pigments et glaçures

12 x 4 x 5,5 cm

1994

Collection de l'artiste

Cette œuvre a été publiée dans la revue *Ceramics Monthly*.

Traverser des déserts

Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes

16 x 15 x 2,4 cm

2017

Collection de l'artiste

Récits de voyage

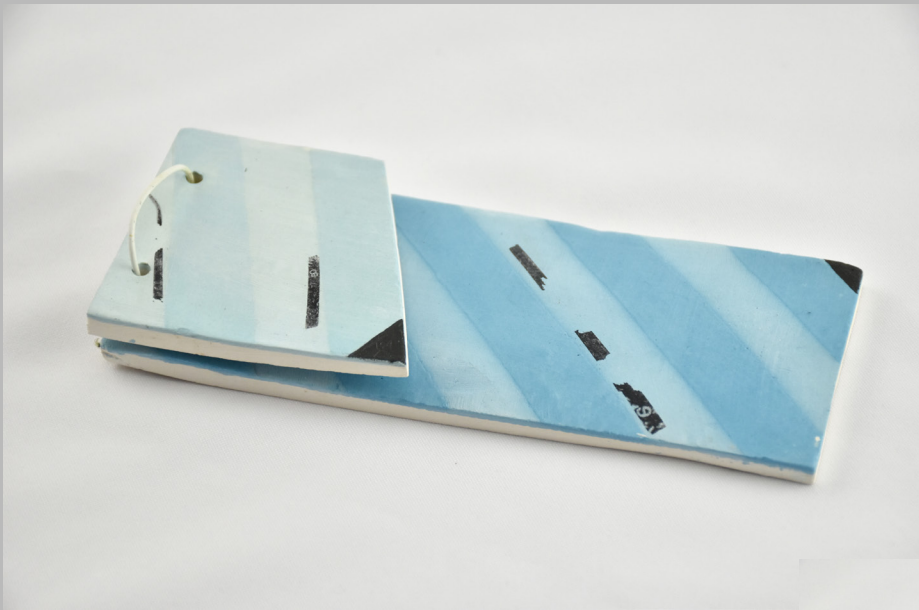
Porcelaine

Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes

18 x 14 x 8,7 cm

2017

Collection de l'artiste

Mirage sur l'autoroute

Porcelaine colorée
Galetage / pigments
7 x 18 x 2 cm
2017
Collection de l'artiste

Lumières

Porcelaine colorée
Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes
7 x 19 x 2 cm
2017
Collection de l'artiste

Journal de vie

Porcelaine colorée

Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes

16 x 8 x 2,5 cm

2017

Collection de l'artiste

Des lettres... des mots... des lumières

Porcelaine

0,4 x 2 x 2 cm

2017

Collection de l'artiste

Rémiscence

Porcelaine colorée

Galetage / oxydes, pigments, techniques mixtes

17 x 33 x 3 cm

2017

Collection de l'artiste

Tsahel Boudon

Le Musée du Haut-Richelieu, situé au cœur du Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu, est actif depuis 1971. Sa mission principale est de contribuer à la diffusion de l'histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et contemporaine. Le Musée participe à la valorisation des métiers de l'argile et à la reconnaissance de la production contemporaine de céramique, en collaboration avec des partenaires du milieu. Il réalise sa mission notamment par le biais d'expositions, de publications et d'animations variées.

MUSÉE
DU
HAUT-
RICHELIEU

ISBN 978-2-9816007-6-9