

C'est au printemps 2011 que commence l'histoire de *La Couleur du vent*, lorsque Cécile Côté accepte d'accueillir Nastassja Imiolek en stage dans son atelier durant trois mois.

Au départ, il n'est question que de reliure mais dans le cadre de sa formation en DMA, Nastassja a suivi l'enseignement du LEG (Laboratoire d'expérimentation graphique). Elle y a acquis les savoir-faire nécessaires à la fabrication d'un livre d'art (typographie au plomb, lithographie, sérigraphie, gravures...).

Cécile se prend à rêver... Les québécois fêtent en 2011, un demi-siècle de scène de Gilles Vigneault...

Pour cela, il faut bien comprendre qui est Gilles Vigneault. Vu de France, c'est un chanteur québécois, casquette vissée sur la tête, très populaire dans l'hexagone dans les années 70-80. Il nous a laissé quelques refrains populaires : *Mon pays*, *Gens du pays*, *I went to the market*...

Si la génération des cinquantenaires connaît bien cet artiste, il faut avouer que nos jeunes étudiants, âgés d'une vingtaine d'années, sont nettement moins nombreux à en avoir entendu parlé.

En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, il est une légende vivante pour toutes les générations. Il est « Le Poète » québécois contemporain qui raconte tellement bien la belle province et ses habitants.

Cécile rêve tout haut... Un livre d'art contenant des poèmes de Gilles Vigneault et illustré par Nastassja...

L'idée séduit Jonathan Tremblay, président d'ARA Canada. Ce pourrait être le support de l'exposition de reliure, version

2013, organisée par l'ARA.

Il faut désormais rencontrer l'artiste pour lui présenter le projet. Nicole Chalifoux, une amie relieure, le connaît bien, elle se charge de le convaincre. Il accepte le principe et envoie huit recueils de poèmes déjà publiés parmi lesquels seize poèmes sont retenus. L'un d'entre eux, « La Couleur du vent », servira de titre à l'ouvrage.

Pendant ce temps, en France, Nastassja, s'imprègne de l'univers poétique de Gilles Vigneault et commence à remplir les pages de son carnet de croquis afin de sélectionner les dessins qui illustreront l'ouvrage à venir.

Dans le même temps, le Prix de la jeune reliure, organisé tous les deux ans par ARA France et auquel participent les étudiants de DMA reliure, se déplace pour la première fois à la bibliothèque HEC de Montréal à partir de février 2012.

Cette exposition va servir de point de départ à l'équipe pédagogique pour organiser un voyage au Québec afin d'établir des contacts et des échanges avec les professionnels de la reliure.

C'est avec cette volonté d'échange que nous imaginons, avec Cécile et Jonathan, une exposition qui réunirait les créations de relieurs canadiens, d'anciens et actuels étudiants d'Estienne.

Le rêve se concrétise... Nastassja s'envole en septembre 2011 pour Montréal et prend ses quartiers dans l'atelier de Cécile Côté. Sur les conseils avisés de cette dernière, elle met au point la maquette de *La Couleur du vent* qu'elles soumettent à Gilles Vigneault. Les textes, illustrations, typo, mise en page, choix de papier lui sont présentés lors d'une rencontre. Il ne

reste plus qu'à compléter le travail et « rouler » une centaine d'exemplaires dans un laps de temps qui semble bien court. Mais les délais seront respectés et 90 exemplaires sont imprimés, numérotés et signés par les artistes.

En février 2012, après plusieurs mois de préparations intensives, de centaines de carnets blancs fabriqués à la chaîne et vendus pendant les portes ouvertes et lors de démarches multiples afin de trouver des partenaires financiers, il est temps pour les relieurs de l'école Estienne de s'envoler pour le Québec.

Le programme est chargé : vernissage de l'exposition ARA jeune relieur, visite de la bibliothèque de l'université Mc Gill, de la BANQ, l'atelier de reliure la Tranchefile, l'atelier de gravure d'Alain Piroir, l'atelier Circulaire, la Papeterie Saint-André, les musées, les marchés, la ville de Québec et une balade inoubliable en traîneaux à chiens. Et puis un soir, nous sommes tous conviés à l'atelier de Cécile pour un « petit cinq à sept ». Il y a des chips de toutes les couleurs, des bagels, de la bière et une foule de choses à déguster ensemble dans une ambiance toute conviviale. Il y a surtout *La Couleur du vent* que nous découvrons enfin et que nous feuilletons page à page, avec des gants, bien sûr !

Nous quittons Québec après dix jours riches de belles rencontres et de visites extraordinaires et nous rentrons lestés d'une trentaine d'exemplaires de *La Couleur du vent* que nous allons proposer aux relieurs français.

Aujourd'hui, une cinquantaine de relieurs canadiens et français présentent leurs créations dans le hall de l'école Estienne du 21 mai au 28 juin 2013. L'exposition s'installera ensuite à Québec, à la Bibliothèque Chrystine-Brouillet, du 27

septembre au 25 octobre 2013 et terminera son voyage à Montréal, à la Bibliothèque HEC Myriam et J. Robert Ouimet, du 6 novembre 2013 au 28 février 2014. Parmi les vingt trois reliures françaises exposées, douze sont celles des étudiantes actuelles de DMA2, celles là même qui ont participé l'an passé à ce voyage au Québec.

Ce projet, fédérateur et inter générationnel, met en lumière le travail de reliure de création dispensé depuis plus d'un siècle au sein de l'école Estienne. Il permet également de confronter les approches techniques et créatives et d'échanger sur les expériences et la pratique de ce métier dans nos deux pays.

Nous voici arrivés au terme de cette belle aventure qui aura duré près de deux ans. Elle est le fruit d'un engagement constant d'un petit groupe de relieurs installés de part et d'autre de l'Atlantique, qui ne se connaissaient quasiment pas au début de cette aventure et qui ont mis du temps, du cœur et de l'énergie dans la concrétisation de ce projet.

Nous sommes heureux d'ouvrir les portes de l'école Estienne à nos amis relieurs québécois et à leurs reliures de création, le temps de cette exposition.

Genesis

The story of *La Couleur du vent* began in the spring of 2011, when Montreal-based bookbinder Cécile Côté accepted Nastassja Imiolek as an intern at her studio for three months. Her mandate was to design, illustrate (wood and linoleum engraving) and print an artist book with poems by a Quebec writer.

The project was a perfect fit for Nastassja, who not only trained in bookbinding in the *DMA reliure* program but also studied at the *Laboratoire d'expérimentation graphique* (LEG) where she acquired the skills and expertise necessary to create and produce an artist book (lead typography, lithography, silk-screening, engraving, etc.).

Meanwhile, Cécile had a dream. In 2011, Quebec was celebrating the half-century mark of Gilles Vigneault's illustrious career.

And just who is Gilles Vigneault? In France, he is known as a Quebecois singer who was very popular in the 70s and 80s. He sang several hit songs: *Mon pays*, *Gens du pays*, *I went to the market*, and many more.

But while the baby-boomer generation is familiar with his work, today's youth are much less likely to have even heard of him.

However, on the other side of the Atlantic, in Quebec, he is a living legend, celebrated by all generations. He is a contemporary poet with a natural gift for expressing the stories of "La Belle Province" and its people with immeasurable beauty.

Cécile's dream began to take shape. What if she were to create an artist book of poems by Gilles Vigneault, illustrated by Nastassja?

Cécile presented the idea to Jonathan Tremblay, President of ARA Canada, who was at once interested. The book could be used for ARA Canada's 2013 bookbinding

exhibition.

The next step was to meet with Gilles Vigneault to present the project. Bookbinder Nicole Chalifoux, who knows him well, volunteered and Mr. Vigneault soon accepted. He then sent eight books of previously published poems, and sixteen pieces were chosen. One of them, *La Couleur du vent*, was selected to serve as the title of the book and the exhibition.

Meanwhile, in France, Nastassja immersed herself in the poetic world of Gilles Vigneault and began to fill the pages of her sketchbook, coming up with the illustrations for the book.

At the same time, ARA France decided that the *Le prix de la jeune reliure*, a contest they organize every two years that is popular with students in the *DMA reliure* program, would move for the first time to exhibit at HEC Montreal, beginning in February 2012.

The exhibition would enable Estienne's teachers to organize a trip to Quebec, where they would establish contacts and exchanges with professional bookbinders. It would also provide us with the opportunity to discuss creating a bookbinding exhibit with Cécile and Jonathan that would bring together the creations of Canadian bookbinders and current and former Estienne students.

The dream comes true. Nastassja flies to Montreal in September 2011 and gets to work at Cécile's studio. Under her supervision, Nastassja develops the template for *La Couleur du vent* and submits it to Gilles Vigneault. The texts, illustrations, typography, layout, and paper choices were discussed.. All that remained was to continue the work and roll out some hundred copies in a very short time period. But deadlines were met and 90 copies were printed, numbered and signed by the artists.

François Brindeau, Odile Douet & Claude Ribal
(Professors of *reliure/dorure*)

In February 2012, after several months of intensive preparations and hundreds of blank books produced and sold at open house events and multiple fundraising initiatives, it was time for Estienne's bookbinders to fly to Quebec.

We had a very busy schedule: the opening of the *ARA jeune reliure* exhibition and visits to the McGill University Rare Book Library, BANQ, La Tranchefile Bindery, Alain Piroir's printing studio, l'Atelier Circulaire, La Papeterie St. Armand, museums, markets, Quebec City and an unforgettable dog sled ride. And then one night, everyone was invited to Cécile's studio for cocktails. There were chips of every colour, bagels, beer, and all sorts of other things to enjoy together in a friendly atmosphere. And most importantly, there was *La Couleur du vent*, which everyone finally discovered and could flip through page by page – wearing gloves, of course!

We left Quebec after 10 days of beautiful, rich encounters and extraordinary visits, loaded up with thirty copies of *La Couleur du vent* to propose to French bookbinders.

Today, fifty French and Canadian bookbinder's creations are on display in the lobby of école Estienne in Paris, and will be exhibited from May 21 to June 28, 2013. The exhibition will then travel to the Chrystine-Brouillet Library in Quebec City, from September 27 to October 25, 2013, before concluding its trip at the Myriam and J. Robert Ouimet HEC Library in Montreal, from November 6, 2013 to February 28, 2014. Among the 23 French bindings exposed, 12 are by current DMA2 students, the same ones who participated in last year's trip to Quebec.

This unifying, inter-generational project highlights the creative bookbinding carried out for more than a century at école Estienne. It also makes it possible to compare

technical and creative approaches, share experiences, and learn more about how the profession is practiced in our two countries. This adventure, which has lasted nearly two years, is the result of the continuous commitment of a small group of bookbinders from both sides of the Atlantic, who barely knew one another at the outset and who put their time and energy, heart and soul, into making this project a reality.

We are very pleased to open the doors of école Estienne to our bookbinder friends from Quebec, and to display their creative bindings at this exhibition.

Préface

Béatrice Mercier
(Proviseur adjoint de l'école Estienne)

Depuis 1889, l'école supérieure des Arts et Industries graphiques Estienne propose des formations d'excellence et de passion.

École du livre et de la communication, elle a su entretenir les savoir-faire traditionnels, comme ceux de l'imprimerie ou de la gravure et développer au fil des décennies, les nouvelles technologies (formations au cinéma d'animation, au Design graphique numérique...), la création contemporaine et l'ouverture à l'international.

Chaque année, l'école Estienne forme près de 600 étudiants, recrutés dans toute la France, de la mise à niveau en Arts appliqués (MANAA) au diplôme supérieur d'Arts appliqués (DSAA de niveau 1 Master), et environ 30 étudiants étrangers (dans le programme européen Erasmus et la classe internationale).

L'école propose 4 diplômes des métiers d'art du livre: Illustration, Typographie, Gravure et Reliure-Dorure.

Ces métiers de la main requièrent persévérance et talent, mais aussi esprit créatif et gestes précis. La transmission de ces savoir-faire rares et cette créativité sont essentielles pour perpétuer et faire évoluer les métiers. C'est la mission des professeurs, artisans d'art, artistes et professionnels, qui interviennent de façon ponctuelle ou permanente pour transmettre et échanger avec les étudiants des différentes sections.

L'école est l'une des rares en Europe à avoir conservé un laboratoire d'expérimentation graphique permettant de réaliser, en formation, des impressions d'art (lithographie, typographie au plomb, sérigraphie...) aux côtés d'un laboratoire d'expérimentation numérique dédié aux recherches en design interactif et au lien entre art et sciences.

La pédagogie du projet est toujours au cœur des apprentissages et se nourrit des échanges avec les partenaires institutionnels, associatifs ou universitaires. C'est tout le sens qui est donné à chaque aventure pédagogique que représente la conduite d'un projet de livre, de film ou d'installation.

Le partenariat qui lie l'atelier de reliure de l'école Estienne à l'ARA Canada, est une très belle aventure...

Je vous invite à partager cette aventure avec les acteurs de ce projet, en feuilletant les pages de ce catalogue et d'y découvrir le fruit de cet échange ainsi que les différentes sensibilités exprimées à travers ce projet commun.

Foreword

Béatrice Mercier
(Deputy head of école Estienne)

École Estienne has been training students with a focus on excellence and passion since 1889.

Dedicated to books and communications, Estienne teaches traditional skills such as printing and engraving, and over the decades has also developed training programs in new technologies (film animation, digital graphic design, etc.) and contemporary design, in addition to its international programs.

Every year, Estienne trains nearly 600 students from all corners of France, from introductory Applied Arts classes (MANAA) to the Applied Arts Graduate Diploma (DSAA Level 1 Master), and about 30 students in the European Erasmus program and international class.

The school offers four diplomas in the book arts program: Illustration, Typography, Engraving and Gilding-Binding.

These professions require perseverance and talent, as well as creativity and very precise gestures. Learning these rare skills and creative processes are essential to preserving and developing the craft. The school's part-time and full-time teachers, artisans, artists and professionals make it their mission to transmit their knowledge and exchange with students in the various departments.

Estienne is one of the few schools in Europe to have an experimental graphic laboratory that enables the production, in training, of art prints (lithography, letterpress printing, silk-screening, etc.) alongside an experimental digital laboratory dedicated to researching interactive design and the relationship between art and science.

Projects are always at the heart of our teaching philosophy and are nurtured through exchanges with partner institutions,

associations and universities, whether for a book, film or installation.

The partnership that has brought together école Estienne and ARA Canada has been a very beautiful adventure indeed.

I invite you to share this adventure with everyone involved, to flip through the pages of the catalogue and discover the incredible results and different creative voices expressed through this collaborative endeavour.

Préface

Jonathan Tremblay
(Président de l'ARA Canada)

Fondée en 1996, l'association *Les amis de la reliure d'art du Canada* a pour objectif ultime de promouvoir la reliure de création auprès du grand public. Grâce à l'appui indéfectible de ses membres et de bénévoles, c'est à coups de conférences, de démonstrations et d'expositions qu'elle atteint cet objectif.

Au fil des ans, par le biais de ses manifestations d'envergure internationale, l'ARA Canada a tissé des liens en Europe, particulièrement en France, avec plusieurs institutions et relieurs.

Cette fois-ci, c'est autour d'une œuvre du poète national québécois, Gilles Vigneault, que des liens de création se sont concrétisés entre les relieurs issus de l'école Estienne et des membres de l'ARA Canada. Cette collaboration symbiotique génère aujourd'hui l'exposition internationale *La Couleur du vent*. Celle-ci, selon une vision culturelle différente des participants, met en valeur et en perspective le contraste du travail artistique et de création de 51 relieurs *estienniens* et *aratistes*.

Il faut bien reconnaître que les exposants offrent aux visiteurs de véritables œuvres d'art. Le kaléidoscope de formes et de couleurs, soutenu par une qualité d'exécution incomparable, est un ravissement pour l'œil. Chaque reliure recourt à des procédés dont le caractère novateur, l'ingéniosité créatrice et les difficultés d'exécution, méritent une mention spéciale.

Si éphémère que soit cette exposition, elle est une occasion exceptionnelle d'enrichissement des connaissances et des savoir-faire.

À celles et ceux qui n'auront pas la chance de voir ces œuvres en personne et, bien entendu aux relieurs participants, le catalogue en est le témoin fidèle et il vous est dédié.

Foreword

Jonathan Tremblay
(President of ARA Canada)

Founded in 1996, the mission of *Les amis de la reliure d'art du Canada* is to promote creative bookbinding to the general public. The association meets this objective thanks to the ongoing support of its members and volunteers at conferences, workshops and exhibitions.

Over the years, through international events, ARA Canada has built strong links with several institutions and bookbinders in Europe, particularly in France.

This time, the work of Quebec poet Gilles Vigneault has brought together bookbinders from école Estienne and members of ARA Canada. Their close collaboration has resulted in the international *La Couleur du vent* exhibition. According to their different cultural visions, this exhibition highlights and puts into perspective the contrast of the artistic and creative work of the 51 bookbinders.

It is important to recognize that the exhibitors have created true works of art. The kaleidoscope of shapes and colours, supported by unparalleled workmanship, is a delight for the eyes. Each binding, with its innovative character, creative ingenuity, and challenging technique, deserves to be honoured.

This ephemeral exhibition has been an exceptional occasion for the bookbinders to enrich their knowledge and expertise.

To everyone who will not have the opportunity to see the works in person, as well as the participating bookbinders, this catalogue is a faithful representation of the exhibition and is dedicated to you.

Préface

Maureen Clapperton (Directrice Bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet, HEC Montréal)

Depuis 1907, l'école des Hautes Études Commerciales de Montréal, devenue HEC Montréal, est francophone, ancrée dans la collectivité et ouverte sur le monde. École de gestion, elle est un établissement universitaire dont la réputation d'excellence dépasse les frontières, elle a été la première école de gestion en Amérique du Nord à obtenir les agréments les plus prestigieux dans son domaine, soit AACSB international, Equis et AMBA – Association of MBAs.

Elle contribue à l'essor de la société en exerçant son leadership dans l'ensemble de ses champs d'activités : l'enseignement à tous les cycles, la recherche et les services à la collectivité. Elle favorise la formation d'une relève en gestion rompue aux nouvelles exigences du monde des affaires ; le positionnement international de l'établissement et la multiplication de ses réseaux d'influence et de collaboration ; finalement, la production d'une recherche d'avant-garde et de son transfert dans les organisations.

À ce chapitre, HEC Montréal soutient la recherche de pointe dans toutes les disciplines de la gestion et abrite des chaires et des centres d'excellence.

Dans ce contexte, sa bibliothèque, Myriam et J.-Robert Ouimet, a la mission d'offrir à la communauté de HEC Montréal des ressources et des services documentaires actuels. Elle contribue activement à la culture et au rayonnement de l'école.

La collaboration entre l'ARA Canada et l'école Estienne de Paris remonte au 28 février 2012, lors du vernissage *Prix ARA France de la jeune reliure*. Ce fut une expérience inoubliable qui a permis des échanges fructueux tant pour le milieu québécois de la reliure qu'auprès de notre clientèle étudiante.

L'exposition *La Couleur du vent*, livre d'art contenant des poèmes de Gilles Vigneault et illustré par Nastassja Imiolek, présente le travail d'une trentaine de relieurs français et d'une vingtaine de relieurs canadiens.

Cette exposition voyagera de l'école Estienne à la bibliothèque Chrystine-Brouillet de Québec et enfin à la bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet de HEC Montréal du 6 novembre 2013 au 28 février 2014.

Nous sommes fiers de contribuer à faire connaître le travail de justesse, de sensibilité et de créativité qu'est la reliure auprès de notre clientèle universitaire.

Foreword

Maureen Clapperton (Director Myriam and J.-Robert Ouimet Library, HEC Montréal)

Since 1907, the école des Hautes Études Commerciales de Montreal, now known as HEC Montreal, has been French-speaking, grounded in the community and open to the world. This university-level institution has an international reputation for excellence. It was the first business school in North America to obtain the most prestigious certifications in its field: AACSB international, Equis and AMBA – Association of MBAs.

It fosters the development of society through its leadership in all of its areas of activity: graduate and undergraduate teaching, research and community services. HEC focuses on training the next generation of managers to meet the latest requirements of the business world. It also boasts a strong international positioning and multiple networks of influence and collaboration. Lastly, it is a centre of avant-garde research, which it transfers to organizations.

To fulfil its mission, HEC Montreal supports leading-edge research in all disciplines of management, and hosts chairs and centres of excellence.

In this context, the Myriam and J.-Robert Ouimet library strives to offer the HEC Montreal community up-to-date resources and documentary services. It thus actively contributes to the culture and reach of the School.

The collaboration between ARA Canada and the école Estienne de Paris began in February 28, 2012, during the vernissage of the *Prix ARA France de la jeune reliure*. This memorable experience was marked by fruitful exchanges for both the Quebec bookbinding sector and our student clientele.

The exhibition *La Couleur du vent*, an art volume containing the poems of Gilles Vigneault, illustrated by Nastassja Imiolek, highlights the work of over 30 French

bookbinders and more than 20 of their Canadian counterparts.

This exhibition will travel from the école Estienne to the Chrystine-Brouillet library in Quebec City, and then to the Myriam and J.-Robert Ouimet library at HEC Montreal from November 6, 2013 to February 28, 2014.

We are proud to contribute to introducing our university clientele to an art renowned for its precision, sensitivity and creativity-bookbinding.