

IMPROVISATIONS 2001
Galerie de la Ville

improvisations 2001

Cinq artistes ont transformé la galerie en lieu de création du 6 août au 9 septembre 2001 pour créer une série de dessins au graphite et fusain de grand format reliés par un thème 'départs et arrivés'. Pour donner la chance au public de voir le développement de l'œuvre et de demander des questions aux artistes, la galerie fut ouverte les fins de semaines..

**diane collet, stewart fletcher, ingeborg jûergensen hiscox
helga schleeh, claudine ascher**

réception

mercredi le 12 septembre 2001
de 20h à 22h

exposition

du jeudi 13 septembre au
dimanche 14 octobre 2001

improvisations 2001

Five artists transformed the gallery into a studio from August 6 to September 9, 2001 to create a series of large format drawings connected by the theme 'arrivals and departures'. For the public to see the artists' progress and have the opportunity to ask questions, the gallery was open during weekend opening hours.

opening reception

Wednesday, September 12, 2001
from 8 to 10 pm

exhibition

Thursday, September 13 to
Sunday, October 14, 2001

galerie de la ville

centre des arts de dollard centre for the arts
12001 boul. de Salaberry, DDO, que, H9B 2A7
514-684-1012 ext. 298, www.centreattdollard.com

mardi et mercredi
de 12h à 16h
jeudi et vendredi
de 14h à 17h
samedi et dimanche
de 13h à 16h
visites guidées gratuites
684-1012 poste 298

Tuesday and Wednesday
12 to 4 p.m.
Thursday and Friday
2 to 5 p.m.
Saturday and Sunday
1 to 4 p.m.
free guided tours
684-1012 ext. 298

IMPROVISATIONS 2001

ÉNONCÉ DE LA CONSERVATION

La pratique de transformer une galerie d'art ou un musée en un endroit non seulement **d'exposition des œuvres d'un artiste mais également de création n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas habituelle**. Les galeries et les musées sont généralement réservés pour la présentation de l'œuvre achevée ; à partir de l'image, ils font marche arrière en spéculant sur ce qui se cache derrière celle-ci. Les musées et les galeries qui exposent l'œuvre d'artistes qui sont décédés n'ont pas le choix de procéder de cette façon, investissant de nombreux effectifs, efforts et moyens financiers pour mieux saisir les processus de création des artistes, parce qu'ils savent que la compréhension et la préservation de l'œuvre ne pourraient être totalement atteintes sans cette information. Le public retire tout au mieux une connaissance indirecte de leurs découvertes.

De nombreux artistes exposent aussi en galerie et dans les musées de leur vivant, augmentant les possibilités de contacts et d'observation directs. Puisque la démarche de l'artiste fait partie intégrante de l'œuvre finie – sans elle, il n'y aurait pas d'image complétée – une connaissance directe du comment et du pourquoi de celle-ci approfondirait grandement la relation du public avec l'œuvre. Le problème est que les démarches artistiques et parfois (spécialement) les artistes eux-mêmes ne peuvent pas toujours être aisément présentées et habilement affichées comme le sont leurs œuvres, elles peuvent même être contradictoires au matériel didactique et aux énoncés de conservation soigneusement élaborés.

Pour les artistes vivants dont il est question, la création est un acte personnel nécessitant une attention ininterrompue et une mise à nu sans restriction, et exigeant beaucoup d'énergie. La sensation d'être observé par un public à ce moment, surtout s'il est 'expert', est généralement risquée, surtout si cela se passe dans le studio de l'artiste, le seul endroit qui lui permet de trouver la solitude et l'intimité, et d'être aussi désordonné, de mauvaise humeur et indiscipliné que peut l'exiger son inspiration. En studio, même la présence de d'autres artistes peut être irritante et distrayante.

Pourtant, malgré ces inconvénients, la galerie ou le musée peut rendre un excellent service en donnant l'occasion au public d'être témoin d'au moins certains aspects du processus de création. Contrairement au studio, tout le monde s'entend sur le fait que la galerie n'est pas un lieu privé. Puisqu'elle est conçue comme un lieu de visionnement, les artistes eux-mêmes, qu'ils le veulent ou non, deviennent partie intégrante de ce qui est vu. Les artistes qui acceptent de créer en galerie, ont un droit de regard sur comment ils sont observés, même s'ils doivent ajuster leurs attentes relativement au respect de la vie privée. La perception du public devient une partie du processus de création en lui-même, un autre élément au service de l'artiste dans son exploration du mouvement et du développement du concept. Jusqu'à quel point être observé a vraiment une incidence sur le processus de prise de décision ?

Les projets d'improvisations à la Galerie de la Ville visent à créer des occasions de deux sortes d'observation en cours pour le public : les artistes se partagent l'espace en galerie pour créer leurs propres œuvres qui doivent tout de même se connecter à celles des autres ; le public est invité par intervalles pour voir la progression des travaux. Dans les deux cas, le public comprend sa situation privilégiée d'avoir accès à ce processus de création et agit en conséquence.

Ce deuxième projet d'improvisations s'est tenu à la galerie du 6 août au 9 septembre 2001 intitulé **Improvisations 2001**, sous-titré "Arrivées et départs". Il a mis en œuvre cinq artistes et les paramètres suivants : 1) ils devaient travailler ensemble sur du papier d'une hauteur de 96" couvrant tous les murs de la galerie; 2) chacun possédait une surface de 12' en longueur et une autre longueur de 6' pour sa propre création mais devait lier ses images à celles de ses voisins de chaque côté ; 3) ils ne pouvaient utiliser que des médiums de dessin secs et en noir et blanc (graphite, fusain, conté) ; 4) ils devaient choisir ensemble le thème ; 5) ils participaient ensemble à deux sessions avec modèle et devaient utiliser les études, croquis et photographies qu'ils avaient prises comme base pour leurs images finales ; 6) ils ont travaillé devant un public pendant les heures d'ouverture régulières de fin de semaine de la galerie tout au long de la période de création de 5 semaines.

La présente brochure célèbre leur démarche et leur œuvre achevée, exposée en galerie du 12 septembre au 14 octobre 2001.

IMPROVISATIONS 2001

CURATORIAL STATEMENT

The practice of transforming an art gallery or a museum into a site where artists don't just exhibit their work but also create it isn't new, but it isn't usual. Galleries and museums are generally reserved for finished work; they operate backwards from the surface of the image to speculate about what is under it. Museums and galleries which exhibit the work of deceased artists have no choice but to proceed in this manner, investing much manpower, effort and money to gain insight into the artists' processes because they know that without this knowledge, the work cannot be fully understood or preserved. The audience gets at most third-hand knowledge of their findings.

There are many living artists also exhibiting in galleries and even in museums, possibilities for direct contact and observation abound. Since the artist's process is an integral part of the finished work - there would be no finished image without it - first-hand knowledge of the how and why of it would greatly deepen the audience's relationship to the work. Problem is, artistic processes, sometimes (especially) the artists themselves, aren't as easily packaged or as neatly displayed as their work, they might even contradict or belie carefully constructed didactic materials or curatorial statements.

As for said living artists, creation is a private act requiring uninterrupted focus and uninhibited self-exposure, and demanding great energy. Awareness of an audience at this time, especially an 'expert' one, is usually dangerous, particularly if it happens in the artist's studio, the one place where the artist can seek solitude, expect privacy and be as messy, bad tempered and unruly as the inspiration demands. In the studio, even the presence of other artists can be an irritant or distraction.

Yet, despite these drawbacks, there is a great service the gallery or museum can play in creating opportunities for audiences to witness at least some aspects of the creation process. Unlike the studio, it is universally understood that the gallery is not a private space. Since it is designed as a place for viewing, the artists themselves, 'veut, veut-pas' (want or not) become part of that which is viewed. Artists who come to create in it can have a say in how they are viewed, even if they have to adjust their expectation of privacy. The audience's perception becomes a part of the creation process itself, another element which the artist can use to explore gesture and concept development. How does being observed actually affect the decision-making process?

The Improvisations projects at Galerie de la Ville seek to create opportunities for two types of in-process audience observation: artists share the gallery space to create individual works that must nevertheless respond to that of the others; the public is invited at intervals to view the work's progress. In both cases, the audience understands its privileged access and acts accordingly.

This first Improvisations project was held at the gallery in 1998 and is described in the brochure entitled Improvisations 1998 available on the gallery's web site, www.centreartdollard.com. The latest instalment is **Improvisations 2001**, subtitled "Arrivals and Departures". It involved five artists and the following parameters: 1) they had to work together on paper 96" high and covering all the walls of the gallery ; 2) each had an area 12" in length and another 6" in length to call their own but they had to make transitions from their images to their neighbours' on either side; 3) they could only use dry, black and white drawing media (graphite, charcoal, conté); 4) they had to choose a theme together; 5) they participated together in two model sessions and had to use the studies, sketches and photographs they took as the base for their final images; 6) they worked in public during the gallery's regular weekend opening hours during the 5-week creation period .

This brochure celebrates their process and their finished work, exhibited in the gallery from September 12 to October 14, 2001.

Claudine Ascher, 2001

Going to the wall

140-foot mural created for Dollard arts centre

ALYCIA AMBROZIAK
The Gazette

No one can accuse Claudine Ascher of thinking small.

Ascher and four other artists are creating a 140-foot-wide mural at the Galerie de la Ville, Dollard des Ormeaux's centre for the arts.

Ascher, the centre's curator, and her cohorts have come up with *Improvisations 2001*, in which the gallery space has been transformed into an artists' worksite. A 140-foot, 45-inch-high roll of paper is posted along the gallery walls and the artists use drawing media – pencil, graphite, charcoal, conte – to produce a single, large-scale drawing centring on the theme "Arrivals and Departures."

"We started off with no theme but then met and decided we needed a theme, so we decided on departures and arrival in the life sense," Ascher said.

"A model posed for us on what she interpreted the theme meant, and the artists saw things differently."

The mural should be completed by Wednesday, when a vernissage is scheduled, Ascher said. Until then, however, the public is welcome to visit the artists – Diane Collet, Stewart Fletcher, Helga Schlee and Ingeborg Hiscox, the former curator of Stewart Hall gallery in Pointe Claire – and check on the progress of the drawing. The gallery will be open to the public Saturday from 1 to 4 p.m.

"Come see the artists at work, ask questions and share the energy," she said, adding that the idea of transforming the traditional gallery space into an artists' workshop for one month was inspired by a similar project in 1998 at the gallery that involved 13 artists.



TEDD CHURCH, GAZETTE

The artists who drew on their expertise to craft the mural at Galerie de la Ville in Dollard des Ormeaux: Stewart Fletcher (foreground), Helga Schlee (left), Claudine Ascher, Diane Collet and Ingeborg Hiscox.

Once completed, the drawing will be on display from Sept. 13 to Oct. 4 during regular gallery hours.

"After that, we're hoping to find another gallery that can accommodate it for a while," Ascher said.

"Then we'll decide if should be divided up."

❖ *The Galerie de la Ville is at 12001 de Salaberry Blvd., Dollard des Ormeaux. Phone (514) 684-1012, Local 298.*

- ARTS ET SPECTACLES

DES ARTISTES IMPROVISENT MUR À MUR

Richard Drapeau

Une toile gigantesque de plus de 100 pieds recouvre les murs du centre des arts de Dollard de Galerie de la Ville. À partir du jeudi 13 septembre le résultat de ce projet de création intitulé " Improvisations 2001 " pourra être vu du grand public. L'oeuvre est le résultat d'un travail qui a débuté il y a quelques semaines. Cinq artistes y participaient dont Diane Collet, Stewart Fletcher, Ingeborg Hiscox, Helga Schlee et Claudine Asher, directrice-conservatrice de Galerie.

Mme Asher, initiatrice du projet, a réuni auprès d'elle quatre artistes talentueux.. C'est elle qui a établi les limites - utiliser un médium sec (crayon, fusain, graphite) et, à toute fin pratique, n'utiliser aucune couleur. Elle nous a expliqué que le concept consistait à " commencer le projet comme des musiciens au début d'une improvisation. " Les artistes choisirent " partir et revenir " comme thème, pour illustrer l'idée des gens et des événements qui entrent et sortent de notre vie. Leurs inspirations personnelles et leurs talents ont ensuite fait le reste.

Deux modèles ont servi d'inspiration. Une jeune femme à l'allure punk et un homme au physique plutôt athlétique. Motivés par l'énergie qu'ils dégagent, les artistes ont dessiné des croquis selon leurs propres perspectives. C'est à partir de ces croquis et de quelques photos prises durant la visite des modèles qu'ils entamèrent leur voyage. Puisque ces dessins se retrouvent sur une seule toile, les artistes étaient tenus d'harmoniser leurs dessins avec ceux des autres. Ce fil conducteur est visible mais est également ressenti par le spectateur alors qu'il voyage d'une perspective à l'autre en laissant glisser son regard sur la toile. Ainsi, nous dit Mme Asher, " toute la galerie devient un dessin lié par le thème et l'imagerie. "



Debout : Claudine Asher, à genoux, Ingeborg Hiscox et Stewart Fletcher ; assis, Helga Schlee et Diane Collet

(Photo : Jacques Pharand)

La toile pouvait être vue pendant sa création au cours des dernières semaines, la galerie étant ouverte le 7 et le 8 septembre entre 13h00 et 16h00. Cela a donc permis au public de suivre l'évolution de la toile. Par cette initiative, Mme Asher nous expliqua que le public " a la chance de voir que l'art c'est un processus autant qu'un produit fini. Souvent, ce qu'ils voient ce sont les choix de l'artiste. " Les artistes cherchent, à travers ces choix, à communiquer avec le spectateur. Mme Collett apprécie l'apport du public pendant la création de l'oeuvre, " je trouve ça stimulant de voir ce que les autres voient. Ça dépend du cerveau des spectateurs, du bagage de leur inconscient. "

La version finale du dessin pourra être vue par le grand public à partir de 13 septembre et ce jusqu'au 4 octobre. Allez discuter avec les artistes, vous rencontrerez alors des gens chaleureux et passionnés. La galerie se trouve au 12,0001 boulevard de Salaberry. Pour plus d'information, composez le 684-1012, poste 298.



Processus: Toutes photos / Process: all photos © Claudine Ascher 2001



Installation:: Toutes photos / Installation: : all photos © Claudine Ascher 2001

Ingeborg Jüergensen Hiscox 1



Fusain/charcoal; 2 approx (98" x 72") chaque/each
© Ingeborg Juergensen Hiscox 2001

Ingeborg Jüergensen Hiscox 2



Fusain/charcoal; et techniques mixtes approx. 98" x 144"
© Ingeborg Juergensen Hiscox 2001

Helga Schlee 1



Fusain/charcoal; approx. 98" x 144"
© Helga Schlee 2001

Helga Schleeh 2



Fusain/charcoal approx. 98" x 72"
© Helga Schleeh 2001

Diane Collet 1



Fusain/charcoal; approx. 98" x 144"
© Diane Collet 2001

Diane Collet 2



Fusain/charcoal; approx. 98" x 72"
© Diane Collet 2001

Stewart Fletcher 1



Fusain/charcoal; approx. 98" x 144"
© Stewart Fletcher 2001

Stewart Fletcher 2



Fusain/charcoal; approx. 98" x 72"
© Stewart Fletcher 2001

Claudine Ascher 1



Graphite/graphite approx. 98" x 216"
© Claudine Ascher 2001

Claudine Ascher 2

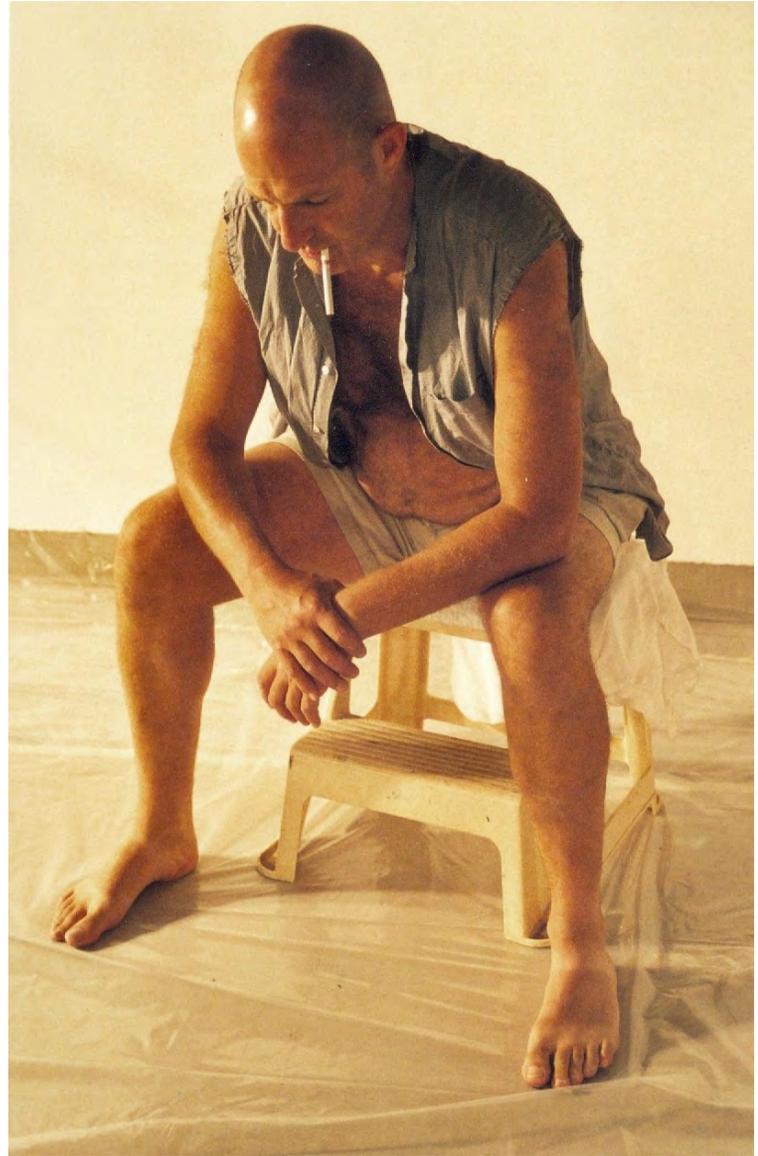


Graphite/graphite approx. 98" x 72"
© Claudine Ascher 2001

Modèles / Models



Peauêsie Bach



Steve Bienstock

MERCI AUX ARTISTES, AUX MODELES
ET AUX MEMBRES DU PUBLIQUE QUI ONT
PARTICIPÉS AVEC TANT D'ENGAGEMENT ET ENTHUSIASME
POUR CRÉER ENSEMBLE UNE EXPÉRIENCE.MÉMORABLE

LE DESSIN POUR TOUJOURS!

THANKS TO THE ARTISTS, THE MODELS
AND TO THE MEMBERS OF THE PUBLIC WHO
PARTICIPATED WITH ENGAGEMENT AND ENTHUSIASM
TO MAKE THIS A WONDERFUL EXPERIENCE

DRAWING LIVES!