

TIAN CONTEMPORAIN

Sarah Bertrand-Hamel (née 1981) a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à l'Université Laval en 2006 et sa maîtrise en arts à l'Université Concordia en 2014. Curieuse et attentive aux matériaux qu'elle utilise, elle a développé un intérêt pour la fabrication du papier, qui est devenu une part essentielle à sa pratique. En 2017, elle remporta le premier prix à la biennale d'art textile contemporain *Valcellina* en Italie ainsi qu'à la 38e édition de *Paper in particular* aux États-Unis. Son travail a été présenté dans des expositions au Canada et à l'international, entre autres au Japon où elle a étudié la méthode japonaise de fabrication du papier dans le cadre de deux résidences d'artiste. Ses œuvres font partie de collections publiques et privées dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée national de la céramique au Mexique. Sarah Bertrand-Hamel vit et travaille à Montréal.

Travaillant majoritairement avec le support papier, Bertrand-Hamel est inspirée par la transformation, le mouvement perpétuel et l'émergence incessante d'êtres et de choses qui s'intègrent les uns aux autres pour exister sous de nouvelles formes. Ses œuvres en papier, souvent peintes et cousues à partir de cordes et de filets de pêche usés, évoquent des transitions et des potentialités renouvelées. Ses recherches les plus récentes, motivées par le désir de se connecter à la source des fibres qu'elle utilise, sont liées aux plantes, où elle observe attentivement leur croissance et leur désintégration.

TIAN CONTEMPORAIN

Sarah Bertrand-Hamel (b. 1981) obtained her bachelors in Fine Arts at Université Laval in 2006 and her Masters of Fine Arts at Concordia University in 2014. Curious and attentive to the materials she uses, she developed a great interest for papermaking, which became fundamental to her art practice. In 2017, she was the first prize winner of the *Valcellina Award* (Italy) and of the *Paper in Particular* annual exhibition (United States). Her work has been exhibited in Canada and internationally, recently in Japan where she also studied Japanese papermaking as part of two artist residencies. Her works are featured in public and private collections, including the Musée national des beaux-arts du Québec (Canada) and the Museo national de la cerámica (Mexico). Sarah Bertrand-Hamel lives and works in Montreal.

Working primarily with paper, Bertrand-Hamel is inspired by its material transformations and its renewed potentialities through reconstruction. She is interested in the notion of transition, perpetual movement, and the unceasing emergence of beings and things which are integrating into one another to exist in new forms. Often using discarded ropes and fishing nets in her sculptures, her more recent practice revolves around plants, from growth to decay, in order to get closer to the source of the fibers she uses.

ÉDUCATION | EDUCATION

- 2014 MFA Studio Arts, Concordia University, Montreal
- 2006 Bachelor of Fine Arts, Laval University, Quebec (and University of Guadalajara, Mexico)

FORMATION APPROFONDIE | ADVANCED TRAINING

- 2022 Ecoprinting, L'imprimerie, Montreal
- 2021 Paper Basketery: An Introduction to Jiseung, Dieu Donné, online
Ink Making, Maiwa, online
- 2020 Paper & Light, Helen Hiebert Studio, online
- 2018 Advanced photography. Alternative processes, SRISA, Florence, Italy
Book Binding, Reliures D'Art La Tranchefile, Montreal
- 2016 Japanese Papermaking, Richard Flavin Studio, Ogose, and PAS Studio, Hanno, Japan
Shifu. Paper threading, Nishi-Ogikubo, Tokyo, Japon
- 2014 Japanese Papermaking, Carriage House Paper, New York, NY, United States
Papermaking and botany, Women's Studio Workshop, Rosendale, NY, United States
- 2013 Sculptural Stained Glass, Studio du verre, Montreal
- 2011 Painting on glass, Espace Verre, Montreal
- 2009 Stained glass. Lead Came, Studio du Verre, Montreal
Digital print, Ateliers Graff, Montreal
Lithography, Ateliers Graff, Montreal
- 2008 Lithography, Atelier Circulaire, Montreal

TIAN CONTEMPORAIN

2003 Color photograph, Marsan College, Montreal

EXPOSITIONS SOLOS | SOLO EXHIBITIONS

- 2018 La vie est temporaire. It's a mindset, Project Space, Florence, Italy
Ever Temporary, Sidney Larson Gallery, Columbia College, Columbia, MO, United States
- 2016 The Path to the Ginger's Spirit, Studio Kura Gallery, Itoshima, Japan
- 2014 Inhabiting, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
- 2012 La récurrence dans les suites, Le Laboratoire - Agora de la danse, Montreal
Contingences, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
Multiplicité3, Diagonale, Montreal
- 2011 Re ou les autres histoires, Caravansérail, Rimouski
Two drawings, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
- 2010 Replay, Eleanor London Library Art Gallery, Côte Saint-Luc
- 2009 Considérations partielles, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
Colocation (duo), Joyce Yahouda Gallery, Montreal
- 2006 Mondes que nous sommes (duo), Alphonse-Desjardins Space, Laval University, Quebec
- 2005 Sarah Bertrand Hamel – Sergio Fidel (duo), Museo nacional de la cerámica, Tonalá, Mexico

EXPOSITIONS COLLECTIVES | SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2024 Interpolated, TIAN Contemporain, Montreal, QC
- 2023 De-Constructions, TIAN Contemporain, Montreal, QC
- 2022 Come As You Remember, TIAN Contemporain, Montreal, QC
- 2020 Materiality: Hand Papermaking in the Age of Isolation, Curators: Fabiola Jean-Louis, Hong Hong and Anne McKeown, 2020 NAHP Juried Exhibition, online
- 2019 Mémoires sélectives, Curator: Robert Dufour, Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montreal
Perspicacious Paintings, Curator: Jason McKechnie, Erga Gallery, Montreal
- 2018 Grâce au dessin I, Curator: Jason McKechnie, Nan Rae Gallery, Woodbury University, Burbank, CA, United States
Grâce au dessin II, Curator: Jason McKechnie, Art Mûr, Montreal
- 2017 Paper in Particular. 38th Annual, Columbia College, Columbia, MO, United States
Connection, Valcellina Award, Curator: Andrea Bruciati, Palazzo d'Attimis, Maniago, Italy
- 2016 Turn and Return, Curator: Karen Trask, Prince Takamado Gallery, Embassy of Canada, Tokyo, Japan
- 2015 États de la matière, Curator: Catherine Barnabé, Salle Alfred-Pellan, Maison des arts de Laval

TIAN CONTEMPORAIN

- Lake-like, Curator: René Viau, Musée de Lachine
Across the Continents, Millennium Gallery, Prague, Czech Republic
2014 Regards sur l'art contemporain, Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montreal
Du détail à l'œuvre, Curator: Yan Romansky, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
2012 Art au quotidien, Curator: Joyce Yahouda, Ritz-Carlton, Montreal
2011 TraMApa, Romerías de Mayo Festival, Holguín, Cuba
Tracés, Collection Loto-Québec recent acquisitions, Espace Création, Montreal
2010 Painting Under Siege, Curator: Nicolas Mavrikakis, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
Dessins, Curator: Jean-Sébastien Denis, Maison de la culture Frontenac, Montreal
Utopies, Curators: Bertrand Carrière and Mona Hakim, Occurrence, Montreal
2009 BLEU, Yergeau Gallery, Montreal
Un cowboy, un perroquet, et d'autres personnages, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
2008 Le Rouge et le Noir, et d'autres couleurs, Joyce Yahouda Gallery, Montreal
2006 Découpé surgir, Châtel-Censoir Town Hall, France

COLLECTIONS PUBLIQUES | PUBLIC COLLECTIONS

Musée national des beaux-arts du Québec
Loto-Québec Collection
Cirque du Soleil Collection
Museo nacional de la cerámica (Mexico)
Cégep André-Laurendeau
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Pierrefonds Public Library
Concordia University Webster Library

ART PUBLIQUE | PUBLIC ART

- 2019 L'épaisseur du papier, Art and Architecture Integration Policy, Pierrefonds Public Library, Montreal

RÉSIDENCES | RESIDENCIES

- 2019-21 Concordia University, Fibres & Material Practices, Montreal
2018 Santa Reparata International School of Art, Florence, Italy
2016 Youkobo Art Space, Tokyo, Japan
2015 Studio Kura, Itoshima, Japan

TIAN CONTEMPORAIN

- 2014 Women's Studio Workshop, Papermaking Studio, Rosendale, NY, United States
2006 Association à l'ail, Châtel-Censoir, France

FOIRES ET ENCHÈRES | ART FAIRS & AUCTIONS

- 2016 Art Toronto, Joyce Yahouda Gallery, Toronto
2016 Papier, Joyce Yahouda Gallery, Montreal (also in 2008, 2010, and 2013)
2013 VENDU-SOLD, Art, affaires et philanthropie, Esse auction, Montreal Museum of Fine Arts

PRESSE | PRESS

- 2025 Jérôme Delgado. "Faire du papier, un art," Le Devoir, 28 Juin 2025, online
- 2020 Karen Trask. "Sarah Bertrand-Hamel: L'épaisseur du papier (The thickness of Paper)," Hand Papermaking, vol. 35, no 1, Summer 2020, pp. 42-43
- 2017 "Premio Valcellina alla canadese Bertrand-Hamel," Il Friuli, April 12, 2017, online
"Valcellina Award vince una canadese," Il Gazzettino, April 9, 2017
- 2015 Kim Thúy. Video documentary "La Fabrique de Kim," La Fabrique culturelle, Télé-Québec, April 2015, online
- Benoit Leblanc. "Trio de jeunes artistes inspirées par la matière et par le faire," Courrier Laval, April 4, 2015, vol. 74, no 14
Jérôme Delgado. "Le beau et le laid se valent," Le Devoir, March 14-15, 2015, p. E6
- 2014 Lizz Thabet. "Fragmented Investigations: In the Studio with Sarah Bertrand-Hamel," Women's Studio Workshop, October 7, 2014, online
- 2012 René Viau. "Des taches cousues de fil blanc," Vie des arts, no 227, Summer 2012, p. 81
- Marie-Ève Charron. "De tache en tache," Le Devoir, April 14-15, 2012, p. E7
- Fnoune Taha. "Entrevue avec Sarah Bertrand-Hamel," Punctum Arts Visuels, January 2012, online
- 2011 Éric Clément. "Finalistes des Prix Ayot et Comtois," La Presse, December 7, 2011
- Mona Hakim. "Here, Now. The present as support," Espace, no 97, Fall 2011, pp. 22-25

TIAN CONTEMPORAIN

Jérôme Delgado. "Sur la route 132. Mise en abîme autobiographique," Le Devoir, August 14, 2011

Anybel Roussy. "Sarah Bertrand-Hamel expose ses œuvres à Caravansérail, L'Avantage, July 7, 2011

2010 Myriam Raymond. "Et si tous les jours étaient des dimanches?," Vie des arts, no 219, Summer 2010, p. 101

Diane Charbonneau. "Transgressions créatives," Itinéraire : rendez-vous 2009 en métiers d'art : actes du colloque,

Cahiers métiers d'art :: Craft journal, 2010, pp. 38-47

2009 Françoise Belu. "Les francs-tireurs," Vie des arts, no 217, Winter 2009-2010, p. 82

Stacey DeWolfe. "Emerging at Joyce Yahouda," Mirror, August 13-19, 2009, p. 39

Jérôme Delgado. "En quête de traces," Le Devoir, March 14-15, 2009, p. E7

Françoise Belu. "Imaginer l'espace," Vie des arts, no 216, Fall 2009, p. 89

Jean-Louis René. "Titre temporaire," Topographie du hasard : Catalogue inachevé, 2009

2006 Pascale Guéricolas. "Pour tous les appétits," Au fil des événements, May 11, 2006, p. 5

PUBLICATIONS

2021 David Carruthers: An Original Figure in the Canadian Papermaking Industry, article published in Hand Papermaking, vol. 36, no 1, Summer 2021

2019 Complément à l'épaisseur du papier, essay (translated by Bronson Whitford), artist book

De tache en tache

Photo: Sara Lagacé Sarah Bertrand-Hamel, Les instants(2012), aquarelle et encre sur papiers cousus

Marie-Ève Charron

14 avril 2012

Arts visuels

Ce n'est pas avec une, mais avec deux expositions que Sarah Bertrand-Hamel s'affiche ce printemps. Dans le cadre de l'événement En avril... fibre, textile, art, elle présente sa plus récente production à la galerie Joyce Yahouda et au centre d'artistes Diagonale. Les deux expositions réunissent des œuvres qui explorent le motif de la tache que l'artiste travaille en jouant avec contrôle et abandon, dans ses gestes et avec la matière.

Sarah Bertrand-Hamel, finaliste du prix Pierre-Ayot 2011, conjugue de singulière façon le dessin à

l'encre et à l'aquarelle avec une technique de papiers cousus. Dans le travail antérieur de l'artiste, les oeuvres montraient des lieux réels, par exemple son appartement, complexifiés par une mise en abyme. Les oeuvres actuelles délaissent plus franchement la représentation, au profit de la matière elle-même et des entours qu'elle se donne sur les surfaces et dans la trame du support papier.

Il en est ainsi à la galerie Joyce Yahouda, qui regroupe des oeuvres variées, dont la part d'expérimentation se fait sentir, comme s'il s'agissait de séries d'études, bien que le travail soit des plus soigné. Pour Différenciation I et II, un motif géométrique complexe, inspiré des mosaïques islamiques, coexiste avec les boursouflures du support, un papier que l'artiste a fabriqué elle-même. Le dessin résulte de l'assemblage, cousu, des différents fragments de papier qui se transmutent organiquement, oscillant entre la forme et la déformation, la trouée et le renflement.

Les sutures du papier, volontairement apparentes, et les dessins partiels de formes, par exemple, dans d'autres oeuvres, des carrés et des losanges, donnent une structure aux taches ou aux surfaces organiques qui ne semblaient pas en avoir. Ce sont les taches finalement qui servent de répertoire à l'artiste, voire de modèle. L'exposition à Diagonale en fait la démonstration avec un ensemble plus resserré et cohérent d'oeuvres qui se divisent en trois parties.

La plus saisissante en entrant est l'occupation murale, conçue sur mesure pour cet espace, intitulée, Détails de la substance. Il s'agit de plusieurs pastilles relativement régulières aquarellées en bleu sur des losanges de papier fait main qui sont juxtaposés. L'orientation des losanges structure des cubes qui s'empilent et s'imbriquent, qui tiennent ensemble et qui se défont selon le regard. Le dispositif table sur un jeu perceptuel simple qui réussit à suggérer la troisième dimension à partir d'éléments formels plats pour lesquels l'artiste a par ailleurs fait ressortir l'aspect physique et matériel. Le papier, dense, a la couleur d'une pierre ou d'une tuile. Chaque fragment se détache aussi légèrement du mur et, ce faisant, en redouble la présence dans l'espace.

Fascination

Cette matérialité est également ressentie dans la série 23 cas bleus et une observation. Pour chaque dessin, il y a derrière des feuilles vierges superposées qui conçoivent un feuilleté, une épaisseur alors que les aquarelles traitent de problèmes de surface et de transparence. L'artiste a réalisé cette série de dessins en se donnant des paramètres fixes, soit les dimensions du support et une quantité x d'aquarelles bleues. Si chacune des oeuvres donne à voir des résultats différents, c'est que l'artiste a aussi exploité le hasard. Elle a d'abord laissé le liquide coloré s'étendre pour ensuite intervenir avec des objets (pot, crayon, poche de thé, métal rouillé) dessus afin de créer des textures et d'autres accidents formels et chromatiques au potentiel infini.

Par la série, l'artiste veut partager sa fascination pour ces dessins pour ainsi dire délégués dont les résultats, aussi définis par le temps de séchage, sont insoupçonnés. Pour jouer cette carte à fond, l'artiste a introduit parmi la série un intrus, un dessin qu'elle a exécuté d'après le modèle d'une de ces taches aléatoires. Ce dessin conscient, reproduisant la tache mise aux carreaux détail par détail, est révélateur de la richesse inouïe d'une trace dont l'artiste n'a pas été pleinement l'auteure. Hormis ce dessin d'observation où le temps d'exécution semble important, les dessins se veulent comme des instantanés, les traces d'un événement unique dont la matière restitue l'empreinte.

Une synthèse

La dernière partie, Instants, fait la synthèse de tous les enjeux, combinant les effets du hasard et du contrôle tout en traitant de la temporalité de l'image. Les quatre oeuvres de cette série sont faites à

partir des dessins de taches rejetés par l'artiste qu'elle a fragmentés et cousus ensemble pour engendrer d'autres taches. Elles combinent l'apparence d'un splash spontané et la composition étudiée. Le support est cousu en suivant un patron géométrique calqué sur des vitraux anciens et les contours de la flaque sont néanmoins continus bien que composés de fragments hétérogènes.

D'un dessin à l'autre, la dimension de la tache est plus grande, ce qui suggère une expansion de la forme dans l'espace, un mouvement fixé à quatre moments. Sarah Bertrand-Hamel, dans l'ensemble de cette production, fait conspirer les formes géométriques et aléatoires pour figurer un réel à la fois construit et spontané qui invite à considérer la durée longue de la méditation et la fulgurance de l'instant.

Collaboratrice du Devoir

Contingences

Sarah Bertrand-Hamel
Galerie Joyce Yahouda
372, Sainte-Catherine Ouest, espace 516

Multiplicité

Sarah Bertrand-Hamel
Diagonale, centre d'artistes
5455, rue de Gaspé, espace 203
Jusqu'au 28 avril

Fragmented Investigations: In the Studio with Sarah Bertrand-Hamel

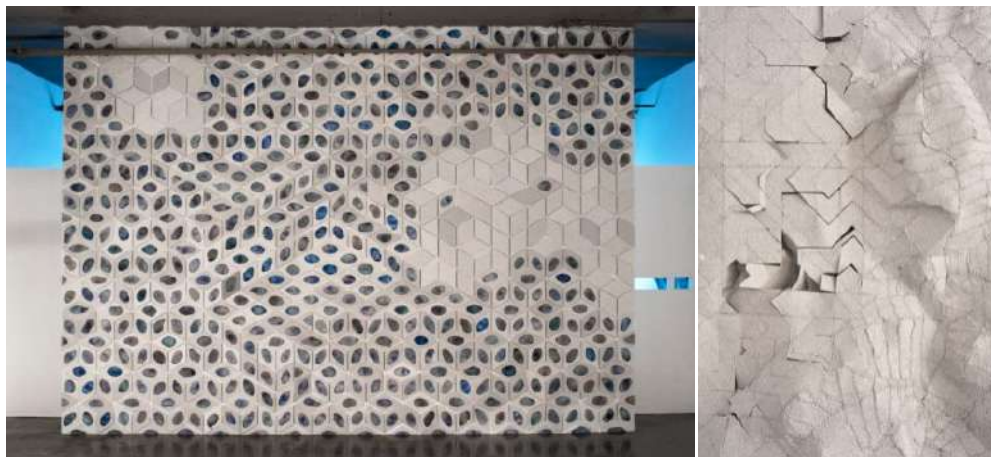
October 7, 2014 by [Lizz Thabet](https://wsworkshop.org/author/lizz-thabet/) (<https://wsworkshop.org/author/lizz-thabet/>)

Smoothing the leathery skin of her handmade paper, workspace resident [Sarah Bertrand-Hamel](http://sarahbertrandhamel.com) (<http://sarahbertrandhamel.com>), holds her various abaca experiments against a large window. Backlit, the brightly-colored sheets glow with different levels of translucency. She scribbles the results in her notebook.

During her five-week [papermaking residency](https://wsworkshop.org/program/workspace-residencies/studio-workspace/) (<https://wsworkshop.org/program/workspace-residencies/studio-workspace/>) at WSW, Sarah is experimenting with different fibers to create vibrant, translucent sheets to emulate stained glass. The handmade paper, each sheet unique with its own variation, is the foundation for an upcoming installation at Salle Alfred-Pellan, Maison des Arts de Laval in Montreal this February.

Sarah's work comes together at the intersection of art, science, and craft. Using drawings, watercolors, thread, and handmade paper, she constructs large-scale paper works that have been shifted, fragmented, and reconfigured through geometric patterns. Looking closely at her work, you can see hundreds of intricately-detailed pieces that construct the final image, often held together by criss-crossing layers of delicate stitches and linework. She draws with paper and thread like she does with a pencil.

Search...

Categories

- [Alumnae Spotlight](https://wsworkshop.org/category/alumnae-spotlight/) (<https://wsworkshop.org/category/alumnae-spotlight/>)
- [Artists In the Studio](https://wsworkshop.org/category/in-the-studios/) (<https://wsworkshop.org/category/in-the-studios/>)
- [Artists' Books](https://wsworkshop.org/category/at-artists/) (<https://wsworkshop.org/category/at-artists/>)
- [Events](https://wsworkshop.org/category/w-events/) (<https://wsworkshop.org/category/w-events/>)
- [Hands-on Art](https://wsworkshop.org/category/ar-in-education-2/) (<https://wsworkshop.org/category/ar-in-education-2/>)
- [Our History & Expansion](https://wsworkshop.org/category/hi-our-history-expansion/) (<https://wsworkshop.org/category/hi-our-history-expansion/>)
- [Summer Art Institute](https://wsworkshop.org/category/su-summer-art-institute/) (<https://wsworkshop.org/category/su-summer-art-institute/>)
- [WSW Community](https://wsworkshop.org/category/w-wsw-community/) (<https://wsworkshop.org/category/w-wsw-community/>)
- [WSW Gallery](https://wsworkshop.org/category/w-wsw-gallery/) (<https://wsworkshop.org/category/w-wsw-gallery/>)
- [WSW Out in the World](https://wsworkshop.org/category/w-wsw-out-in-the-world/) (<https://wsworkshop.org/category/w-wsw-out-in-the-world/>)

Recent Posts

- [#FirstFriday: Must-See December Exhibitions](https://wsworkshop.org/2022/11/fri-must-see-december-exhibitions/) (<https://wsworkshop.org/2022/11/fri-must-see-december-exhibitions/>) November 29, 2022
- [#FirstFriday: Must-See November Exhibitions](https://wsworkshop.org/2022/11/fri-must-see-november-exhibitions/) (<https://wsworkshop.org/2022/11/fri-must-see-november-exhibitions/>) November 2, 2022
- [Golden Lotus: A conversation with artist Colette Fu](https://wsworkshop.org/2022/10/gc-golden-lotus-a-conversation-with-artist-colette-fu/) (<https://wsworkshop.org/2022/10/gc-golden-lotus-a-conversation-with-artist-colette-fu/>) October 28, 2022
- [#FirstFriday: Must-See October Exhibitions](https://wsworkshop.org/2022/09/fri-must-see-october-exhibitions/) (<https://wsworkshop.org/2022/09/fri-must-see-october-exhibitions/>) September 28, 2022
- [#FirstFriday: Must-see September Exhibitions!](https://wsworkshop.org/2022/08/fri-must-see-september-exhibitions/) (<https://wsworkshop.org/2022/08/fri-must-see-september-exhibitions/>) August 30, 2022

Her most recent work with handmade paper has evolved from [her drawing and portraiture practice](http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=dessin) (<http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=dessin>). Since an early age, Sarah has been drawing as a way to understand herself and the world around her. Working on an image for months at a time, sometimes even a year, Sarah concentrates on the particular, rather than the whole image. “What I’m interested in when I draw are the details—every single tiny thing. And this is where I really get into the image,” she says.

Sarah’s interests in portraiture and fragmentation led her to research stained glass and the medieval tradition of religious representation. [Medieval Christian icons](http://www.metmuseum.org/toah/hd/icon/hd_icon.htm) (http://www.metmuseum.org/toah/hd/icon/hd_icon.htm) represent specific people, though their importance lies not in the accuracy of their portrayal, but in their ability to lead viewers on a religious journey. [Islamic mosaics](http://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm) (http://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm) also connect the viewer with the unrepresentable idea of God through the use of complex abstract patterns. Borrowing elements from both traditions, Sarah explores her fascination with the intangible essence of being that’s been the crux of her previous work.

Sarah began experimenting with translucent paper panels in two of her most recent installations, [La disposition des tesselles](http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=plis&image=9-3) (<http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=plis&image=9-3>) (2014) and [La fenêtre à carreaux](http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=plis&image=9-2) (<http://www.sarahbertrandhamel.com/FR/portfolio.php?section=plis&image=9-2>) (2014). Their ethereal mosaic patterns are made by varying light and dark sheets of handmade Japanese paper, light-colored thread, and ridged foldings. Lit from behind by the gallery’s natural light, the works glow and begin to evoke the imagery of stained glass, but they lack the vibrancy and figurative imagery that Sarah is drawn to.

Making paper is an important part of Sarah’s work, both in process and product. As an experienced papermaker, she responds to the paper’s tactility and variation while constructing her larger fragmented works. The scientist in Sarah loves to experiment and be fully immersed in her materials. At WSW, she’s working through the whole process of papermaking for the first time, which begins with the preparation of fibers.

Since arriving three weeks ago, Sarah has made sheets from flax, cattail, and abaca fibers, which will allow her to work with a variety of textures and surfaces. Now, she’s processing kenaf, which is grown on [WSW’s ArtFarm](https://wsworkshop.org/program/artfarm/) (<https://wsworkshop.org/program/artfarm/>). Its bark must be stripped, steamed, and scraped to yield what becomes the paper pulp—each step of processing taking several hours to complete.

By varying times in the beater and using powder pigments, which bind to the plant fibers, Sarah aims for a fiber density that will yield a vibrant, translucent sheet.

Making her own pseudo-stained glass installation is pushing her practice in a new direction. For the upcoming installation, Sarah envisions a three-panel altarpiece with a figurative scene lit from behind. The details will develop in the next few months as Sarah continues her experimentation and research.

Driven by an awe of the surrounding world, Sarah's works are detailed investigations into her own identity, and by extension, the nature of being. Through intricate drawings, patternwork, and handmade paper, she reflects and pays homage to the complexity of the universe.

"My work is sometimes a prayer. When I spend this month drawing this one person I love, it's a dedication, a tribute," she says. "This is what drives me to make things, because I'm so fascinated and impressed by everything that is."

Sarah Bertrand-Hamel describes herself as part artist, scientist, gardener, and craft person. She received her MFA from Concordia University in Montreal and has exhibited her intricately-detailed paper works extensively throughout Quebec and internationally. View more of her work at www.sarahbertrandhamel.com (http://www.sarahbertrandhamel.com/EN/index_EN.html), and see more [images of Sarah's residency here](https://bit.ly/sarahstudio) (<https://bit.ly/sarahstudio>).

WSW operates through the generous support of our funders.

ABOUT
([HTTPS://WSWORKSHOP.ORG/ABOUT/](https://wsworkshop.org/about/))

ARTISTS' BOOKS
([HTTPS://WSWORKSHOP.ORG/COLLECTION/](https://wsworkshop.org/collection/))

OPPORTUNITIES
([HTTPS://WSWORKSHOP.ORG/PROGRAM/OPPORTUNITY-CALENDAR/](https://wsworkshop.org/program/opportunity-calendar/))

ARTIST ALUMNX
([HTTPS://WSWORKSHOP.ORG/ARTISTS/](https://wsworkshop.org/artists/))

SUPPORT
([HTTPS://WSWORKSHOP.ORG/SUPPORT-US/DONATE/](https://wsworkshop.org/support-us/donate/))

Women's Studio Workshop
P.O. Box 489
Rosendale, NY 12472
(845) 658-9133
info@wsworkshop.org
(<mailto:info@wsworkshop.org>)

Get Directions (<https://wsworkshop.org/about/directions/>)

(<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>) (<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>)

(<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>) (<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>)

Subscribe to News (<http://eepurl.com/bbIC8v>)

(<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>) (<https://www.instagram.com/womenstudioworkshop/>)

Sébastien Worsnip
Folding Curve, 2009
 Acrylique et pastel sur toile
 168 x 224 cm / 88 x 66 in

IMAGINER L'ESPACE

SÉBASTIEN WORSNIP:
POLKA DOTS AND MOONBEAMS

SARAH BERTRAND-HAMEL:
CONSIDÉRATIONS PARTIELLES

Galerie Joyce Yahouda
 372, rue Sainte-Catherine Ouest
 Espace 516
 Montréal
 Tél. : 514 875-2323
 www.joyceyahoudagallery.com
 Du 26 février au 28 mars 2009

Le nom commun « espace » est l'un des mots qui ont la plus extraordinaire polysémie. Le philosophe le définit comme une étendue illimitée, alors que le géomètre lui fixe des limites. Pour l'astrophysicien, l'espace embrasse l'univers et s'étend jusqu'au vide intergalactique, mais, dans la vie courante, il est synonyme d'« endroit ». Aux sens précédemment répertoriés, il faut ajouter l'espace intérieur que l'imagination des artistes est capable de rendre sensible. Sébastien Worsnip et Sarah Bertrand-Hamel s'emparent de tous ces espaces pour composer des œuvres d'art visuel. Le mot n'est pas la chose, la linguistique l'a amplement démontré, mais l'image ne l'est pas davantage. Tout comme la pipe du tableau de Magritte intitulé *Ceci n'est pas une pipe* et la cafetière qui figure dans *La cuisine* de Sarah-Bertrand-Hamel est inutilisable. L'image de l'espace quotidien qu'elle met en scène est aussi subjective que les ciels fictifs des tableaux de Sébastien Worsnip.

Teign River III, la plus ancienne des œuvres de l'exposition intitulée *Polka Dots and Moonbeams*, reflète la nostalgie du paysage dans le double sens de ce mot. En effet, le mot « paysage » désigne aussi bien l'espace que regarde une personne que le tableau qui le représente. Or, le paysage était pour Sébastien Worsnip, tout à la fois, sa source d'inspiration et le genre

qu'il pratiquait. Dans cette toile où les tons froids luttent contre les couleurs chaudes, la matière semble arrachée pour permettre à une coulée claire de se frayer un passage parmi des collines embrasées par le soleil couchant. Dans *Older Dreams*, la neige pose un voile blanc sur une montagne bleue qui se découpe sur une autre chaîne montagneuse, mais les flocons sont représentés de façon symbolique. Avec *I still want to be an astronaut*, Sébastien Worsnip quitte l'espace terrestre pour le cosmos. L'œil peut interpréter comme des planètes les multiples disques qui parsèment ce ciel variable balayé par un rayon doré. Dans *End of the Line*, le peintre donne une interprétation artistique de la théorie physique des cordes. De minuscules points violets s'attirent les uns les autres pour former des chaînes sinueuses tandis que des filaments blanchâtres commencent à se désagréger. Mais le spectateur qui sait que l'infiniment grand et l'infiniment petit se ressemblent peut aussi y voir un agrandissement géant de ce que révèle la lentille d'un microscope. Le tableau intitulé *Folding curve* représente un entrelacs de cordes brunes fermé sur lui-même qui flotte sur un espace indéfini d'une lumineuse transparence, schéma possible d'un univers courbe dans lequel les événements seraient soumis à un éternel retour. Enfin, Sébastien Worsnip donne une nouvelle vie à l'expressionnisme abstrait dans ses œuvres récentes, car elles s'ouvrent aussi sur un espace intérieur où les complexes se nouent et se dénouent au gré des humeurs.

Or, en entrant dans la petite salle de la galerie où sont exposées les œuvres de Sarah Bertrand-Hamel, je suis justement confrontée à une énorme tache entourée d'éclaboussures qui me fait penser à l'un des maîtres de l'expressionnisme abs-

trait, Jackson Pollock, l'inventeur du dripping. L'artiste a-t-elle décidé de retourner aux sources en employant le même procédé ? En fait, je m'aperçois vite qu'elle utilise cette technique dans un esprit postmoderne. La tache qui a frappé mon regard est, en fait, une image en négatif d'une tache. Ce blanc — ce vide — s'étale, si l'on peut dire, sur une surface qui représente un plancher de façon si exacte que les frottages de Max Ernst viennent aussitôt à l'esprit. En m'approchant, je découvre que ce que j'ai devant les yeux est un assemblage minutieux d'une multitude de papiers cousus les uns aux autres sur lesquels l'artiste a peint à l'encre et à l'aquarelle un plancher. La tache originelle se trouve à quelque distance du *Plancher* dans l'œuvre intitulée *Tout est un mouvement géant* ; Christophe Jordache. Alors que la tache est l'apanage de la peinture abstraite, celle qu'a faite Sarah Bertrand-Hamel est particulièrement concrète avec ses épaisseurs violacées sur lesquelles apparaissent des marques circulaires, planètes miniatures ou atomes géants emportés dans un flot impétueux. Un dessin qui semble minuscule par rapport à l'énormité de la tache complète l'œuvre. Exécuté à la mine de plomb avec un grand souci de réalisme, il serait académique si l'artiste n'avait pas pris soin de choisir un angle inhabituel, une vue en plongée, pour faire le portrait de Christophe Jordache dans son atelier. La manière dont Sarah Bertrand-Hamel a utilisé l'espace de l'œuvre et le titre qu'elle a donné invitent le spectateur à s'interroger sur la place de l'homme dans l'univers. C'est un sens beaucoup plus courant du mot « espace » qu'il lustrent *Le salon*, *Guadalajara* et *La cuisine, Montréal*. Il s'agit dans ces deux œuvres d'un endroit précis. L'artiste a habité dans le premier et elle habite encore dans

le second. Mais pour faire entrer l'espace du quotidien dans le domaine de l'art, elle a dû lui faire subir des transformations qui impliquent patience et longueur de temps. Le titre de l'exposition, *Considérations partielles*, donne la clef du processus créatif de Sarah Bertrand-Hamel. Elle prend une photo de l'espace qu'elle veut représenter, la découpe, puis reproduit à l'aquarelle les morceaux en les agrandissant. Lorsqu'elle assemble le puzzle, les différences de couleur et les décalages de lignes distancient l'œuvre de la reproduction photographique. Son propre portrait qui apparaît une fois dans *Le salon*, *Guadalajara* et deux dans *La cuisine, Montréal*, puisque la première œuvre placée sur le mur de la cuisine y figure dans une mise en abîme, subit les mêmes distorsions.

Chacun à leur manière, les deux artistes questionnent l'espace et en proposent des représentations sous forme d'images en couleurs. Les toiles de Sébastien Worsnip portent la marque de l'art informel et du tachisme, mais la tache elle-même est présente en réalité et en reproduction dans les papiers cousus de Sarah Bertrand-Hamel. Certes, les œuvres du premier, richement colorées, doivent beaucoup à l'abstraction lyrique alors que celles de la deuxième qui jouent sur des camaïeux de bleu et de brun se rapprochent de l'art conceptuel, mais tous les deux abordent la problématique de l'espace dans des acceptions qui dépassent la réalité visible, Sébastien Worsnip en se référant à la théorie scientifique des cordes, Sarah Bertrand-Hamel dans une perspective bouddhique caractérisée par l'impermanence. Enfin, en passant dans leurs œuvres à travers l'extrême diversité de sens du mot « espace », l'un et l'autre incitent le spectateur à donner libre cours, à son tour, à son imagination.

Françoise Belu

Sarah Bertrand-Hamel
La cuisine, Montréal, 2008
 Aquarelle sur papiers cousus
 92 x 136 cm / 36 x 54 in

Le beau et le laid se valent

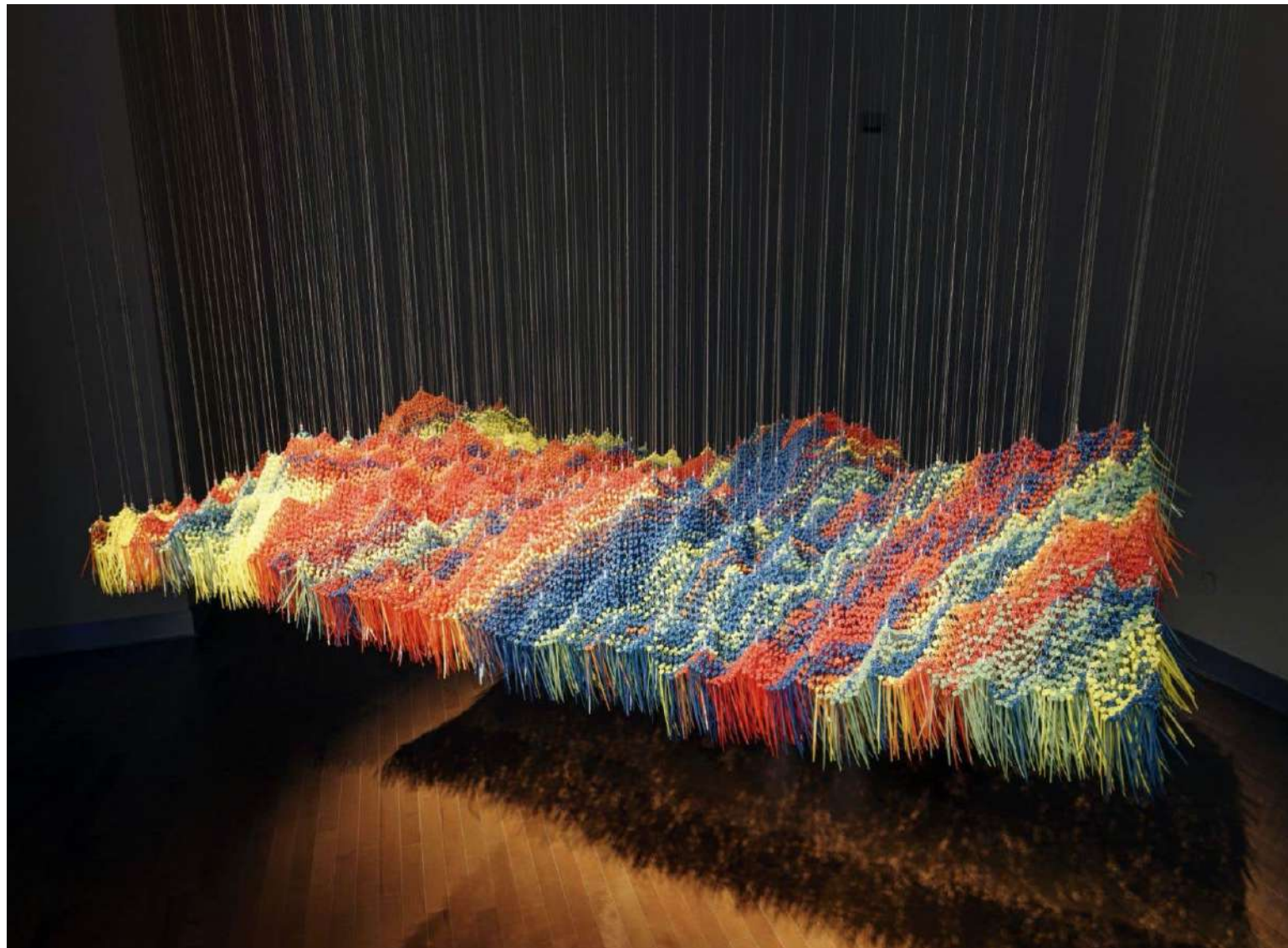

Photo: Guy L'Heureux Elisabeth Picard compose ses plans colorés à partir de l'agencement minutieux de matériaux industriels.

Jérôme Delgado

Collaborateur

14 mars 2015 **Critique**

Arts visuels

Lorsqu'il est question du beau et de son ami le laid, il y a lieu de croire que le véritable enjeu concerne la matière et le processus qui la transforme. Derrière les apparences, il y a la manière. Autrement dit, avant d'arriver à séduire, ou à horrifier, par des formes et des images, les artistes se penchent sur le comment. Plusieurs expositions en cours cet hiver font honneur à ce travail en amont du résultat.

L'expo à la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval est particulièrement révélatrice de ce constat. Il y a, dans *États de la matière*, l'idée qu'un bel ensemble est toujours composé de multiples particules. Et ceci vaut pour l'expo elle-même et le travail de la commissaire Catherine Barnabé : cette énième réflexion sur le processus créatif ne néglige pas son apparence.

Dans cette expo qui jette une lumière sur la diversité des matériaux propre aux pratiques actuelles, trois artistes sont réunies, dont Sarah Bertrand-Hamel, qui s'est fait connaître pour marier l'art de la couture et la photographie. Passer du temps à coudre, à ficeler, ce sont aussi des heures d'essais et d'erreurs. L'image finira par être fixée, mais combien de retouches avant d'y arriver ?

Dans *États de la matière*, il est beaucoup question de jeux d'échelle. Quasi monumentales, les oeuvres de Sarah Bertrand-Hamel, de Cara Déry et d'Élisabeth Picard sont celles qui exhortent des petits riens à devenir un grand tout.

C'est le cas notamment de Picard, qui compose ses plans colorés à partir de l'agencement minutieux de matériaux industriels. Dans *Rainbow Mountains*, par exemple, ce sont 60 000 attaches autobloquantes qui créent un paysage farfelu, quelque part entre la fantasmagorie d'une Catherine Bolduc et le recyclage poétique d'un Jérôme Fortin.

Sous une mise en lumière soignée, faisant de l'éclairage un élément clé de l'expérience du visiteur, l'expo donne à voir, dans son ensemble, un magnifique théâtre. La scénographie s'appuie sur des murs séparateurs, fendus par endroits, dont les trouées et les ombres animent la salle. Il n'y a que six oeuvres, et pourtant l'immense Alfred-Pellan ne respire pas le vide.

Tableaux, sculptures, installations... ou quoi d'autre ? Il est difficile de définir chacun des travaux exposés, tout comme il est difficile de donner aux artistes un seul chapeau, tellement elles multiplient les procédés, travaillent sur le temps, répètent des gestes et reproduisent des motifs.

Coudre à la machine

Chez Sarah Bertrand-Hamel, le papier, qu'elle-même fabrique, n'est pas un support ; il fait le dessin. Il n'y a pas un papier, mais une multitude, que l'artiste coud à la machine. Le processus est bien visible, avec les fils qui pendent et la possibilité d'apprécier les revers des oeuvres. Le rendu fini d'un côté, les figures floues et grossières de l'autre, et entre les deux, dans cette épaisseur de matière, tout ce temps passé à accumuler de la fibre (en papier ou en fil).

Si les oeuvres frôlent l'ornementation, notamment par la répétition de motifs géométriques, Bertrand-Hamel s'éloigne de la production industrielle par les petites imperfections qu'elle laisse transparaître. L'oeuvre *La disposition des tesselles*, qui semble reproduire un plan urbain vu du ciel, rompt ainsi avec toute rigueur uniforme. Chaque parcelle est unique, même si elle est semblable à sa voisine.

Cara Déry, la moins connue des trois exposantes, compose un long horizon de papiers, plus ou moins transparents, qu'elle superpose et sur lesquels son sujet ambigu — un mont naturel ou de déchets ? — disparaît et réapparaît. Plus on regarde cette *Tapisserie urbaine*, plus elle étonne par le fil créatif qu'on y découvre.

Soulignons que la Maison des arts possède une nouvelle oeuvre intégrée à son architecture. Dévoilée en février, *Intrusion*, de Patrick Bérubé, se joue aussi des apparences. Il s'agit d'une photographie d'un mur, puis d'une tronçonneuse qui la perce. L'oeuvre, trompe-l'oeil moqueur à la

Pierre Ayot, mime même la lumière de l'autre côté du mur. Ce cercle lumineux est comme un croissant de lune, qui éclaire et oriente les regards. Voilà un joli clin d'oeil à la mission des lieux.

Question matière et apparences, il ne faudrait pas passer sous silence deux expos au Belgo, au centre-ville de Montréal. La galerie Joyce Yahouda présente *Causalité*, de Marc Dulude, un sculpteur qui travaille sur l'imprévu et l'incontrôlable. Si on y montre un peu trop d'oeuvres, il n'en demeure pas moins que les petits et grands monuments de Dulude demeurent toujours de fascinants quiz.

Enfin, au centre Skol, le *Festin* de Maude Bernier Chabot est fait de peu de choses, mais les deux sculptures, *Hors d'oeuvre* et *Canapé*, en imposent. Matières organiques, reproduites par moulage, presque vivantes (*Canapé* semble respirer), ces citrouilles surdimensionnées montrent ce qu'on ne saurait voir. Qu'elles sont des créatures. Des vraies. L'horreur, comme sujet artistique, c'est aussi valable que la beauté.

LE DEVOIR, LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 2009

DE VISU

La Cuisine, Montréal, aquarelle sur papiers cousus, de Sarah Bertrand-Hamel

SOURCE GALERIE JOYCE KAHOUNA

En quête de traces

Trois artistes, trois expos, trois façons de tenter de figurer la trace d'une vie, d'une mort, d'une époque...

CONSIDÉRATIONS PARTIELLES

Sarah Bertrand-Hamel
Galerie Joyce Yahouda,
372, rue Sainte-Catherine Ouest,
suite 516, jusqu'au 28 mars.

ŒUVRES RÉCENTES

Monique Mongeau
Galerie Donald Browne art
contemporain, 372, rue Sainte-
Catherine Ouest, suite 524,
usqu'au 28 mars.

TU N'ES QU'UNE ÉTOILE

Simon Bilodeau
Galerie Art Mûr, 5826, rue Saint-
Hubert, jusqu'au 4 avril.

JÉRÔME DELGADO

Carrelée, fragmentée en mille nuances chromatiques, la peinture de Sarah Bertrand-Hamel est une autre tentative de représenter la réalité dans ses moindres détails. L'artiste, qui fait avec l'exposition *Considérations partielles*, à la galerie Joyce Yahouda, une de ses premières apparitions, ne fait pas que continuer le fil de l'histoire du portrait photo-réaliste. Elle, c'est à coups d'aiguille qu'elle recoud, littéralement, l'univers qui l'entoure.

Pas même trentenaire, Sarah Bertrand-Hamel montre en quatre grandes œuvres «sur papier cousu» le potentiel de sa démarche. On serait tenté de la voir hésitante entre deux voies, entre l'auto-représentation et l'abstraction, entre deux scènes d'intérieur où elle figure debout et deux composi-

tions où l'application de la matière, même dans sa forme reconnaissable d'éclaboussure, est déterminante.

Une minutieuse observation révèle que les deux manières découlent de la même intention de retracer un moment, des moments, de s'ingénier à représenter — on reste dans la sphère de la représentation — un certain passé. Le temps est au cœur même de la peinture-dessin (aquarelle et mine) de la diplômée de l'Université Laval (2006), et la finition à la couture de ses larges panneaux en est certainement l'expression la plus palpable.

Sarah Bertrand-Hamel travaille à partir de photos, qu'elle découpe et qu'elle tente (vainement) de reproduire, au pinceau ou au crayon, et de rassembler, tel un casse-tête, à la machine à coudre. Ses versions exposées ne sont pas des copies imparfaites du fait seul que la main n'est pas une machine. Son œil, sa mémoire aussi sont défaillants, et c'est tout à son honneur que de le mettre ainsi en évidence.

Il y a de la citation, de l'auto-citation dans ces grands panneaux où elle reprend une de ses œuvres, comme dans une mise en abîme sans fin. Il y a un souci, dans ces images très «pixelisées», de matérialiser les différences que compose une vie. Et si Bertrand-Hamel s'inscrit dans la lignée d'un

Chuck Close, voire d'un Nicolas Baier pour ses représentations du quotidien de l'artiste (un amas d'objets, en aplat, occupent une partie de l'œuvre *Guadalajara*), ses mosaïques ont cette ouverture vers l'imperfection, vers l'idée que ce qui reste comme trace demeure toujours très subjectif.

Simon Bilodeau, lui, propose des réflexions tant sur la société de consommation que sur le milieu de l'art

Empreintes et restes

Telle une scientifique, Monique Mongeau s'est fait un nom avec un travail de type encyclopédique, en signant depuis quelques années un herbier minutieux et détaillé comme ceux issus de la recherche. Avec ses œuvres récentes, exposées à la galerie Donald Browne, l'artiste fait plus que jamais éclater l'aspect objectif de sa démarche.

Mongeau se tourne vers une représentation plus ambiguë de ses herbes, comme dans *Reliquat*, un dessin au graphite où des grains sont autant restes que semences. Elle gagne aussi en profondeur, s'appuyant sur des impressions numériques presque évanescences et fragiles

par le choix du support (un papier chiffon). La nature peut laisser des empreintes fort troublantes.

Avec une vaste installation où dominent les tons gris et monocordes, Simon Bilodeau parle de nos propres vie et mort. C'est une mise en scène, en peinture et sculpture, très archéologique. L'artiste nous mène pour sa première expo «commerciale» dans les entrailles de la galerie Art Mûr, un espace d'entreposage dans lequel aboutit son très futuriste et apocalyptique *Tu n'es qu'une étoile*. Nous voilà donc au cœur d'une pyramide, à la recherche des indices d'une civilisation disparue.

Simon Bilodeau, ici comme dans des projets précédents, propose des réflexions tant sur la société de consommation que sur le milieu de l'art. Il s'attaque aux stratégies de mise en marché, notamment à la notoriété de l'artiste, en exagérant la présence de son propre nom. L'amas de roches coniques toutes identiques qui forment l'œuvre *Les Étoiles tombent pour briller* — à découvrir dans la salle secrète — en dira beaucoup, si la projection s'avère juste, sur l'uniformité de notre civilisation.

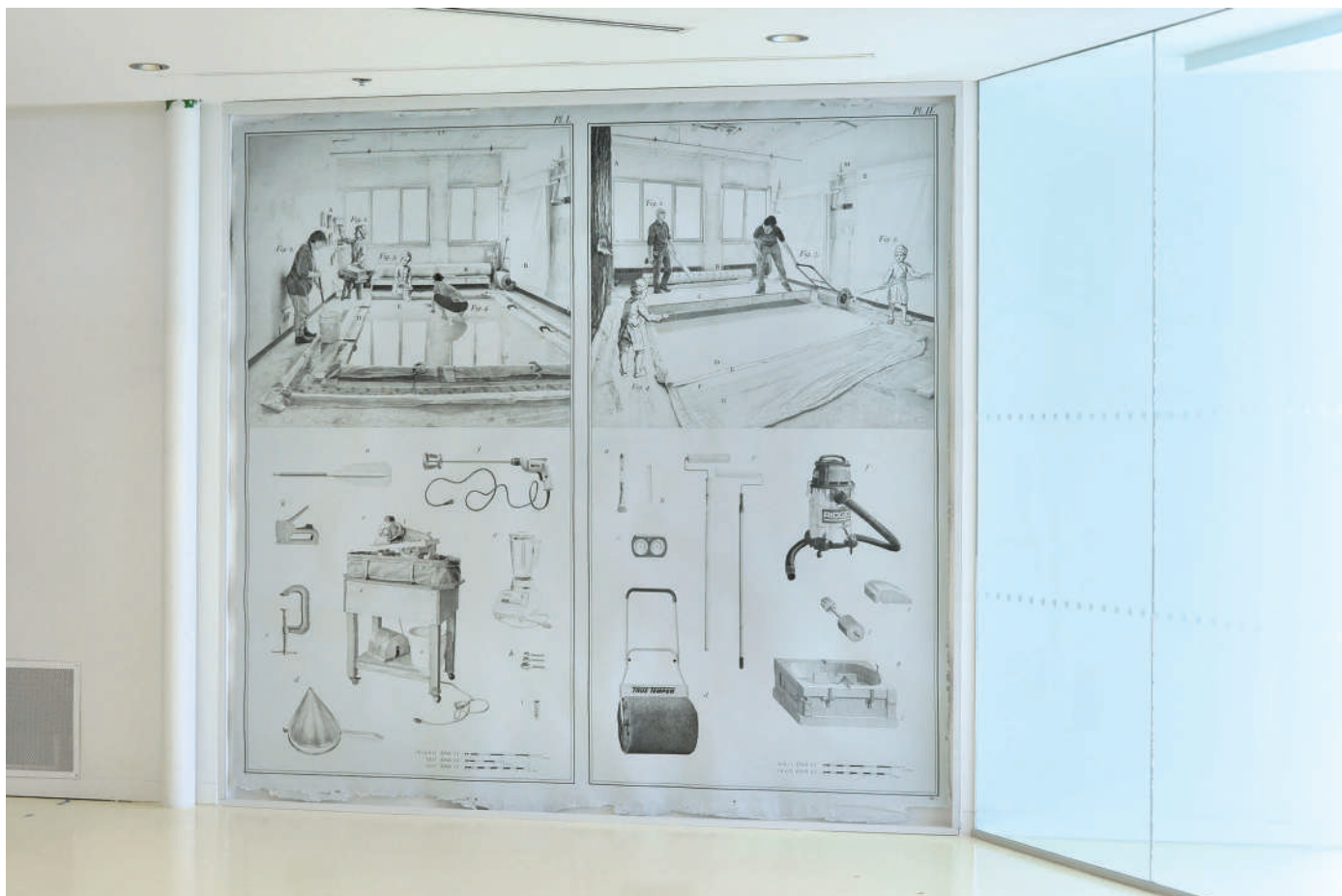
Collaborateur du Devoir

HAND PAPERMAKING

VOLUME 35, NUMBER 1 • SUMMER 2020

<i>Letter from the Editor</i>	2
<i>Shiraga Fujiko: Straight to the Sky</i> MIDORI YOSHIMOTO	3
<i>Between Eye and Light: An Interview with Kyoko Ibe</i> ELISE THORON	9
<i>Sensing Paper: Fluxus Performance in Alison Knowles's Sound Sculptures</i> HANNAH TURPIN	16
<i>Light Cycle: A Performance Production, 1986</i> WINIFRED LUTZ	23
<i>Into the Temporal Realm: Lesley Dill's Paper Clothing in Performance, 1993–2018</i> LUCY KAY RILEY	29
<i>Skin and Body Theater: Tone Fink, Austrian Paper Artist</i> BEATRIX MAPALAGAMA	33
<i>Performative Paper</i> MICHELLE SAMOUR	37
<i>Paper Sample: Striped Paper</i> PETER SOWISKI	41
<i>Reviews</i>	
KAREN TRASK: <i>Sarah Bertrand-Hamel: L'épaisseur du papier (The Thickness of Paper)</i>	42
LISA M. CIRANDO: <i>Paper Borders: Emma Nishimura and Tahir Carl Karmali</i>	44
<i>Authors</i>	47
<i>Advertisers and Contributors</i>	48

FRONT COVER: Karen Kandel (performer/writer) and Shonosuke Okura (Noh Drummer) in *Sen no Rikyu of Recycling: washi tales*, New York Theatre Workshop, 2011. Kyoko Ibe (set/costume design), Elise Thoron (director/writer), Jane Cox (lighting design). Photo: Isaac Bloom. BACK COVER: Lesley Dill, making adjustments to Poem Dress for a Hermaphrodite, 1995, 66 x 30 x 20 inches, tissue paper, thread, ribbon, ink. Performed by Sur Rodney Sur, in "Pulp Fashion" event, on December 2, 1995, at Dieu Donné Papermill, New York. Photo: Lesley Dill Studio.

Sarah Bertrand-Hamel: *L'épaisseur du papier* (The Thickness of Paper)

AN EXHIBITION REVIEW
BY KAREN TRASK

Sarah Bertrand-Hamel, *The Encyclopedia and The Fabrication of Paper*, 2019, 112 x 104 inches, charcoal on handmade paper (abaca and flax). Installation view of permanent installation at Pierrefonds Public Library, Montreal, Quebec, Canada. Courtesy of the artist.

FACING PAGE TOP LEFT: Sarah Bertrand-Hamel, *distributing paper pulp during production of large-scale sheets for The Encyclopedia and The Fabrication of Paper*, 2019, 112 x 104 inches, handmade paper (abaca and flax). Photo: Danie Bertrand, 2017. **FACING PAGE TOP RIGHT:** Charcoal drawing in progress: Sarah Bertrand-Hamel, *The Encyclopedia and The Fabrication of Paper*, 2019, 112 x 104 inches, handmade paper (abaca and flax). Photo: Sara Lagacé, 2018. **FACING PAGE BOTTOM RIGHT:** Sarah Bertrand-Hamel, *The Scroll and its Archived Fragments*, 2019, 136 x 79 inches, 96 fragments of handmade paper (abaca), watercolor, thread. Installation view of permanent installation at Pierrefonds Public Library, Montreal, Quebec, Canada. Courtesy of the artist.

The Thickness of Paper by Sarah Bertrand-Hamel, permanently installed in 2019 at the Pierrefonds Public Library in Montreal, is an exceptional success story. Four large-scale compositions of handmade paper are located in separate areas of the library.

Even though I witnessed different stages in the three-year production of this piece, I was still unprepared for the scale, the time, and the thought that went into its making. The largest of the compositions is 104 x 148 inches. As one wanders a light-filled labyrinth of shelves and books on the ground floor of the library, the first work encountered is a giant sheet of blue-pigmented linen and abaca paper that has been folded into 450 rectangles. Entitled *The Book in a Single Folded Sheet*, it represents the 900 pages of a standard edition of a Folio paperback. The simplicity of the act, no easy task in itself, belies the complexity of the result. Natural light plays on the folded surfaces of the paper to create many shades of blue rectangles. Even the delicate fringes randomly spilling over the edges of the paper are carefully preserved.

On the other side of the library is *The Scroll and its Archived Fragments*. It reminds us that before the contemporary book, libraries were filled with scrolls. Presented as the archive of an imaginary archaeology, its various-sized bits and shapes of abaca paper in tints of dark blue, brown, and ochre are spread evenly behind glass over the surface of this floor-to-ceiling work. It is a display of invented findings, where even the words are paper—its sentences suggested by strips of torn and sewn paper.

Hidden upstairs in a corner behind bookshelves is the magnificent charcoal drawing on linen and abaca entitled *The Encyclopedia and The Fabrication of Paper*. The style of the drawing is inspired by the fourteen illustrations of papermaking in the fifth volume of Diderot and d'Alembert's encyclopedia (1751–1772). In her drawing, Bertrand-Hamel reveals how she

made the giant sheets of paper. The top panel of the drawing is a depiction of the large sheet of paper being made, and below, the tools tenderly rendered and numbered. Included with the careful renditions of herself and her helpers, Bertrand-Hamel incorporates illustrations of four artisans from the eighteenth century copied directly from Diderot and d'Alembert's encyclopedia. They work ghost-like alongside Bertrand-Hamel. The inclusion in the drawing of these figures from the past is a beautiful nod to the long history of papermaking, a craft passed down from person to person. The making of the actual sheets of paper for the project was a feat of ingenuity, trial and error, passion, and plain stubbornness.

The fourth element in this series entitled *Emptiness and Materiality* asks us to consider two things: the endless possibilities offered by an empty page and the future of books and the library. Installed behind glass between two windows, the work aptly appears to float in space. It was a sunny, wintry morning when I first saw the work; it blended almost seamlessly with the snowy background beyond. An otherwise blank surface of white cotton paper is perforated with five separate areas of tiny squares of paper that have been cut from the same sheet of paper and sewn into strips. Held together by threads, the squares have shifted, rotating slightly on their axis of thread to make a surprising show of shadow and paper, not unlike falling snowflakes. Acting like pixels, the squares represent the percentage of the library's books that are available online.

In his writing about paper, Thich Nhat Hanh reminds us that if the poet in each of us is capable of seeing in paper the cloud and the sun that contributed to its making, we are indeed capable of seeing everything in the world present in a single sheet of paper. In *The Thickness of Paper*, Sarah Bertrand-Hamel offers worlds: past, present, and future, for those who wish to see.

Author's Note: Accompanying the installation and soon-to-be available for consultation in the library is Bertrand-Hamel's artist book, Complément à L'épaisseur du papier. In this perfect compendium for the curious spectator, Bertrand-Hamel describes her process for making the papers. The illustrations in the book are images of the third composition—a drawing of the sheet forming, pressing, and drying processes. Inspiration for both the style of book and the drawing was the eighteenth-century French Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers by Diderot and d'Alembert. A variety of samples are stitched onto the pages of the book, inviting readers to touch. For those wanting to know more, the video L'épaisseur du papier de Sarah Bertrand-Hamel is also available in French on Vimeo (<https://vimeo.com/330814561>).

LEDEVOIR

Faire du papier, un art

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir L'appartement, dont l'artiste est locataire, est aux trois quarts pensé comme lieu de travail. Même le bain sert parfois.

Jérôme Delgado

Collaborateur

Publié le 28 juin
Arts visuels

Pour comprendre comment les artistes d'ici façonnent la matière pour en extraire leur vision du monde, il faut aller à leur rencontre. Mise en lumière (https://www.ledevoir.com/motcle/serie-mise-en-lumiere?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) **est une série de portraits qui paraît chaque fin de mois. Des incursions dans l'univers de créateurs qui travaillent leurs œuvres de manière inusitée, en retrait de l'actualité culturelle.**

Ses « 459 grammes de chanvre » ont donné 48 feuilles de différentes grandeurs. Ils ont été cuits pendant deux heures, dans deux chaudrons. Le battage à la pile hollandaise, opération qui vise à rendre la pâte homogène, a pris entre 40 et 55 minutes. Des données de ce type, Sarah Bertrand-Hamel les note précieusement pour ne rien oublier de ses expérimentations à concevoir du papier.

« Ce sont des cahiers d'échantillons de fibres, préparées différemment. Je garde des échantillons de chaque chose. J'ai essayé différentes plantes », dit-elle en tournant les pages d'un de ses cartables. « Ça, c'est de la quenouille, ça, une feuille d'iris, ça, du kénaf, une plante qui ressemble à du chanvre. Ça, c'est du compost. »

Depuis ses études de maîtrise en arts visuels à l'Université Concordia, Sarah Bertrand-Hamel fabrique du papier. Son papier. C'est devenu son expertise, son art. Et c'est de chez elle, dans un logement-atelier du Plateau Mont-Royal, qu'elle opère. C'est là qu'elle nous accueille en commençant, comme il se doit, par un tour du propriétaire.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Depuis ses études de maîtrise en arts visuels à l'Université Concordia, Sarah Bertrand-Hamel fabrique du papier. Son papier. C'est devenu son expertise, son art.

L'appartement, dont elle est locataire, est aux trois quarts pensé comme lieu de travail. Même le bain sert parfois (pour les feuilles de grands formats). La pièce du devant est réservée aux dernières étapes de la création d'œuvres : une table à dessin et une machine à coudre s'y trouvent. Celle du milieu, plus sombre, sert de bureau : la présence d'un ordinateur n'y trompe pas. Une troisième est le véritable laboratoire de cette artiste qui se dit bricoleuse. Table de pigments, bassin, presse, séchoir, etc., occupent l'espace.

« Je suis très bricoleuse, j'essaie des affaires. Si je verse la pâte d'une certaine façon, si je mets plus ou moins d'eau, dit celle qui est également professeure de l'Université Concordia. J'ai commencé à enseigner [vers 2012] et j'ai passé des années à juste tester des affaires, à faire des recherches sur les fibres, sur les techniques. Qu'est-ce que ça donne quand on fait des filigranes, quand on met deux papiers. J'ai deux ou trois autres cahiers comme ceux-là. »

De la photo au dessin à la couture

Fille de luthier, et de luthière, Sarah Bertrand-Hamel ne voulait pas faire carrière en arts. « Ça ne fait pas si longtemps que je dis "OK, je suis artiste" », confie-t-elle. Elle avait cependant quelque chose en elle qui l'a menée vers ça. C'est par la photographie qu'elle y est arrivée, qu'elle s'est inscrite au baccalauréat à l'Université Laval, où elle a passé « beaucoup de temps » en chambre noire. Ce sont

cependant le dessin et la couture qui l'ont poussée vers la galerie Joyce Yahouda, (https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/239214/en-quete-de-traces?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) où elle a exposé à partir de 2008.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« J'ai eu une certaine insatisfaction du papier photo. Je *tripais* de voir les images apparaître, mais le résultat physique n'y était pas, commente celle qui n'est pas uniquement bricoleuse, mais passionnée aussi. Je me suis mise à dessiner *photoréalistiquement*. La magie de la chambre noire me manquait, mais j'avais le choix du papier. Je *tripais* de reproduire des images, de les transformer. »

Coudre des feuilles en papier vient aussi de cette volonté de s'éloigner des photographies lisses. « Je créais des surfaces facettées, qui attrapaient la lumière différemment. Ma première expo, ce sont des papiers cousus. C'était encore aller plus loin. Modifier mon support papier, le travailler pour le rendre plus vivant, plus texturé. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Dans son atelier, Sarah Bertrand-Hamel allie les gestes méticuleux et les interventions du hasard.

La couture l'a fait naturellement aboutir aux fibres et, par la suite, à collecter les plantes, à les décortiquer, à s'en passionner, à en devenir experte. Sa salle à manger-cuisine, où l'entrevue se déroule, est, sans surprise, bien verdie, on y remarque la présence de multiples pots. Ceux-ci ne font pas pousser sa matière. « Ce n'est pas n'importe quelle plante [qu'on peut utiliser], pas toutes les parties. L'iris et la quenouille, oui, pour leurs feuilles avec des rainures parallèles. L'asclépiade est excellente. J'en ramasse de temps en temps, quand je suis motivée. Je fais attention de la récolter quand la saison est finie, quand il n'y a plus de papillons », précise-t-elle.

La qualité d'une fibre, ajoute-t-elle par courriel, se manifeste par sa taille. « Plus elles sont longues, plus le papier a le potentiel d'être solide, résistant aux déchirures », écrit-elle. Le processus d'extraction étant long, Sarah Bertrand-Hamel achète cependant des fibres déjà préparées. Elle s'en sort ainsi, bien que la satisfaction de le faire soi-même demeure un attrait.

À lire aussi

- [Retrouvez ici tous les textes du DMag, notre magazine culturel \(https://www.ledevoir.com/magazine-culturel?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte\).](https://www.ledevoir.com/magazine-culturel?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte)

Sans programme conceptuel

Depuis la fermeture de la galerie Joyce Yahouda en 2017 et en raison de responsabilités en enseignement plus importantes, Sarah Bertrand-Hamel s'est faite discrète. Certes, ceux et celles qui fréquentent la bibliothèque de Pierrefonds ont droit à une œuvre de l'artiste, sa seule en art public. Toute une œuvre : *L'épaisseur du papier* (2019) se compose de quatre immenses sections qui racontent l'histoire du papier et du livre.

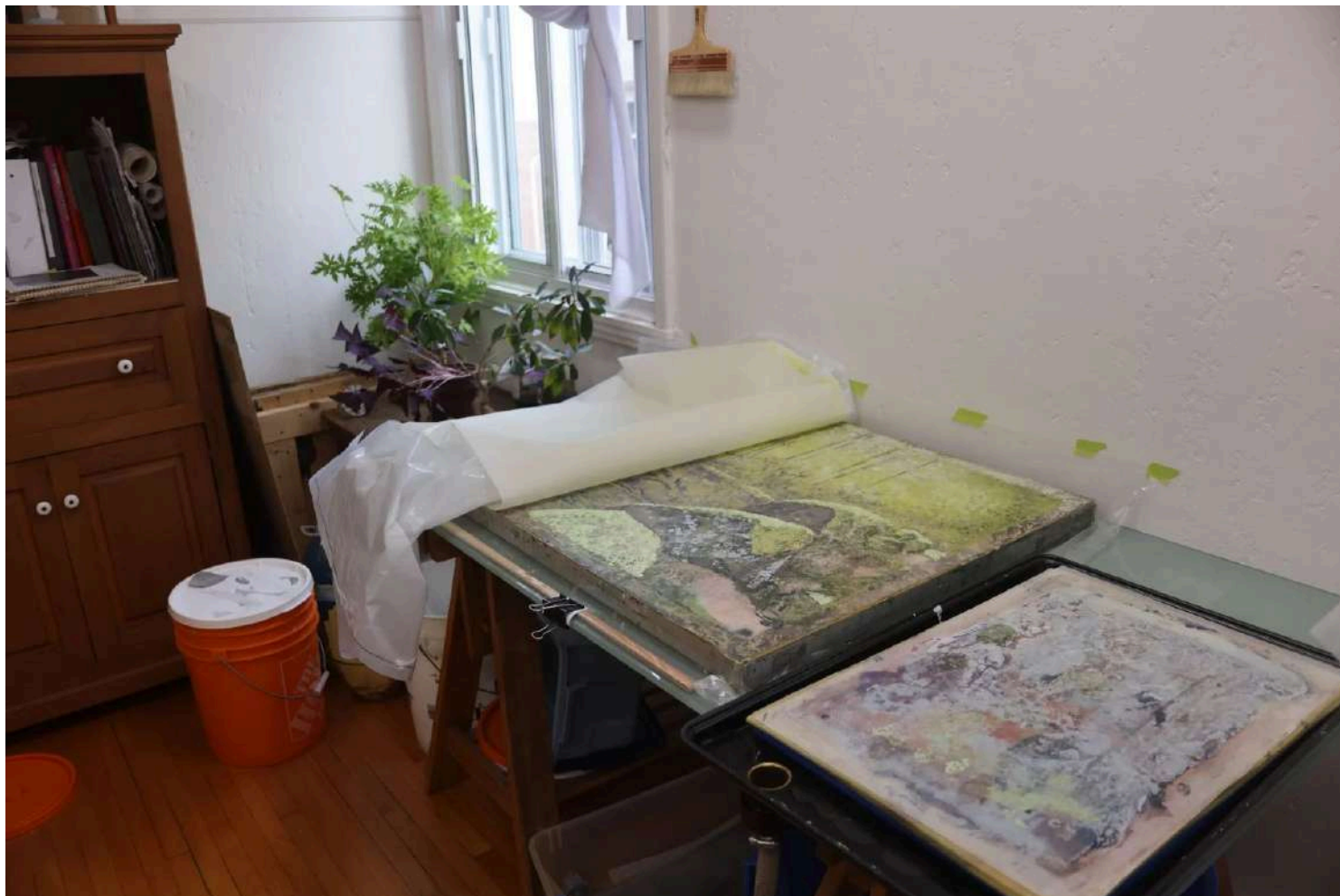

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

L'artiste observe attentivement la croissance des plantes et leur désintégration. En se décomposant, elles offrent la fibre à partir de laquelle elle compose.

Son association récente avec une galerie établie près du marché Atwater, TIAN Contemporain, l'a cependant ramenée à exposer. Le solo viendra peut-être en 2026, mais pour le moment, c'est parmi un groupe qu'on peut voir d'elle une œuvre inédite — l'exposition *En flux* est à l'affiche jusqu'à la mi-juillet.

Pour l'occasion, elle a récupéré, ou sorti de la garde-robe, littéralement, une œuvre cousue il y a plus de dix ans. Elle affirme sans gêne : « Je la trouvais laide. » Elle a tenté une première fois de la modifier selon la technique d'encaustique et avec de la cire, mais le résultat a aussi été « moche ».

« Je voulais faire disparaître cette œuvre sans la faire disparaître. Il y a beaucoup de ça dans mon travail », soutient-elle. En la retrouvant, elle s'y est une fois de plus attardée, en remettant de la cire et en testant de multiples impressions, avec des plis, en torsion, « avec plus ou moins de cire, plus ou moins de papier, celui-ci plus ou moins sec... » « Mon œuvre ratée est devenue une matrice. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Sa salle à manger-cuisine, où l'entrevue se déroule, est, sans surprise, bien verdie, on y remarque la présence de multiples pots.

Sans concept préconçu, sans programme à la mode en tête, Sarah Bertrand-Hamel crée ses œuvres de manière expérimentale. Ce sont les textures, les formes, la lumière et le temps à les réaliser qui dictent son appréciation d'un cas à l'autre. La transmission de connaissances l'incite aussi à chercher, à pousser encore. À l'automne, avec l'appui de la Ville de Montréal, un de ses groupes étudiants collectera des feuilles envahissantes. « On les récupérera pour faire du papier », dit celle qui plongera avec joie dans ce long processus d'extraction des fibres.

Au bout, c'est la « magie » derrière la fabrication du papier qui la séduit. Une étape qu'elle ne délègue pas. « Ça fait douze ans que je fais du papier et j'ai encore le même *trip*. Quand je sors une feuille du séchoir, wow ! J'adore. C'est la même magie que dans la chambre noire », dit la photographe devenue papetière.

Suggérés pour vous

VALCELLINA AWARD AWARD 10th ed. CONNECTION – AWARDS / AWARDS

Home - PRESS RELEASES / PRESS RELEASE - NEWS - VALCELLINA AWARD AWARD 10th ed. CONNECTION – AWARDS / AWARDS

Maniago, 8 April 2017

PRESS RELEASE

INAUGURATED AT PALAZZO D'ATTIMIS IN MANIAGO (PN)

THE SPECTACULAR EXHIBITION OF THE VALCELLINA AWARD, 10th edition

CANADIAN SARAH BERTRAND-HAMEL WINS FIRST PRIZE,

TO TWO TAIWANESE SECOND AND THIRD

A SPECTACULAR EXHIBITION ROUTE WILL WELCOME VISITORS UNTIL 28 MAY

FOLLOWING THE CONDUCTOR THREAD OF CONNECTION-CONNECTION

20 selected fiber art works on display,

come from 10 countries around the world

The Vice President of the Region Sergio Bolzonello also spoke with the President Annamaria Poggioni

and the mayor of Maniago Andrea Carli

The Canadian fiber-artist Sarah Bertrand-Hamel , with the work " Fais comme si (Act as if) / Fai as if " (for the stylistic coherence with which she represents the incommunicability in direct relationships between people, absorbed by virtual contacts) won the 10th edition of the Valcellina Prize (and a course in the partner school Santa Reparata International School of Art in Florence with a scholarship of 1,500 euros), an international competition organized by the Le Arti Tessili association, curated by Andrea Bruciat, supported from the contribution of the Region, the Municipality of Maniago, the Friuli Foundation and precious private partners. Her work, alarge colored panel, aerial, with embroidered faces of people who seem to talk to each other and are instead unable to communicate, masterfully interpreted the theme of the "Connection" competition. Connections (in a world where everything is virtually connected) which, as the president of Le Arti Tessili Annamaria Poggioni underlined when conducting the ceremony in Maniago, in a crowded Attimis building, were interpreted by the artists both as a link with the past and therefore as a memory or as a longing for a serene future.

The award ceremony was followed by spectacular performances or installations by the partner academies, the party for the 30th anniversary of the association and the vice president of the Region Sergio Bolzonello, the mayor of Maniago Andrea Carli and the head teacher Piervincenzo Di Terlizzi also took part. The exhibition (open until 28 May, also with guided tours scheduled) thanks also to the magnificent building and the layout by the architect Lucia Vedovi, with the perfect organization of all the staff of the Prize, is spectacular. Starting from the entrance, which welcomes the visitor with white sheets that descend from the ceiling and lead to the discovery of the twenty selected and exhibited works, created by artists from ten countries.

The 2nd Prize (course in the partner school Accademia di Belle Arti di Bologna with a scholarship of one thousand euros) went to the work *Where are you? / Where are you?* by the Taiwanese Chiung-Yi Chung , the third (course at the Accademia d'Alta Moda e del Costume Koefia in Rome and a scholarship of 500 euros) to the work of the Taiwanese Yen-yu Tseng, *Come In and Go Out / Entrare e go out* . The fourth prize – course in the partner school Fondazione Arte della Seta Lisio in Florence – to the work *Three generations have passed through the attic* of the Italian Sofia Bonini. The Calimala Award – a DHG Gift Card worth 250 euros for the purchase of textile materials – to the work *Sistema neurale* by the Italian Elisa Margarita . The jury also awarded special mentions to the works of the Italian Anna Capolupo; by the Japanese Izumi Shimmura ; of the Polish Magdalena Grenda and Magdalena Kleszyńska and of the Russian Zhenya Machneva.

The *Valcellina Award* , which reaches its 20-year milestone, is promoted and managed by the *Le Arti Tessili* association – which instead celebrates 30 years of life and commitment – with the contribution of the Friuli Venezia Giulia Region, the Municipality of Maniago and the Friuli Foundation . Fundamental to the realization of the project is also the support of the Savio company of Pordenone - with which we collaborated for the creation of the 2017 company calendar -, the Lis Aganis Ecomuseum, Giancarlo Sponga (whose contribution to the Award is a joyful wish of good luck to young artists who have decided to get involved with the means of fiber art, of which his wife Maria Luisa Sponga was the protagonist) , Dhg Shop, Conti d' Attimis Maniago, the Antica Taverna Hotel Restaurant, the Friulovest bank and various supports, above all from the cultural associations of the Maniago area, ever closer to the event, and sponsorships. In this regard, noteworthy institutions of industry and design including SMI (Italian Fashion System) Textile and Fashion Federation Young Entrepreneurs Group, the Design Italia FVG Association, the Industrial Union Pordenone Group of Young Entrepreneurs of Industry, Confindustria Udine and Fidapa Pordenone.

Official site of the competition www.premiovalcellina.it

E-mail valcellinaaward@leartitessili.it

Facebook Valcellina Award

Press office Cristina Savi tel. 335 8214709 email cristina.savi@teletu.it

Related Posts

Gina Morandini Contemporary Textile Art Gallery_Inauguration on Saturday 12 November 2022 at 11:00

October 14th, 2022

Days with the Ecomuseum_Activities at our headquarters

September 22nd, 2022

Days with the Ecomuseum_Weaving Workshop

September 22nd, 2022

Tribute to Gina Morandini, public events under way

September 15th, 2022

The APS Textile Arts

Via Carso, 4 – 33085 Maniago PN – Italy
CF: 94019180309

E-MAIL

MAP / MAP

subscribe to the newsletter

Become a member

News

October 14, 2022

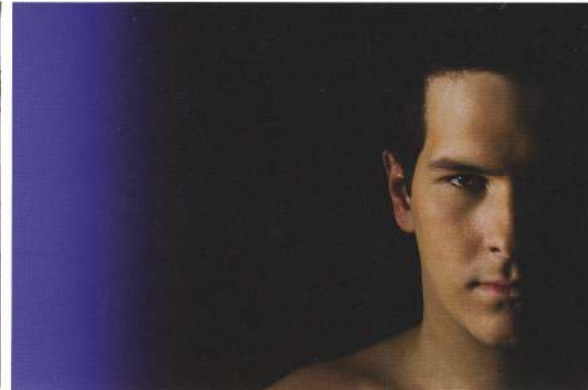

Gina Morandini Contemporary Textile Art Gallery_Inauguration on Saturday 12 November 2022 at 11:00

22 September 2022

Days with the Ecomuseum_Activities at our headquarters

1- Sarah Bertrand-Hamel
Le sous-sol temps deux,
Belgo, 2010
Tirage au jet d'encre
218 x 282 cm

2- Mathieu Forget
1978 (détail: *Philippe*), 2010
Tirage au jet d'encre
61 x 91 cm

3- Alexandre Leduc
Caprices, 2010
Tirage au jet d'encre
155 x 104 cm

Et si tous les jours étaient des dimanches ?

Par Myriam Raymond

Pour son 20e anniversaire, la galerie Occurrence, dans une programmation amorcée à l'automne 2009 par sa directrice Lili Michaud, donne la parole aux artistes qui sont nés pratiquement en même temps qu'elle : étudiants ou jeunes diplômés du programme *Photographie et arts graphiques* du Cégep André-Laurendeau. Et, comme un pied de nez au principe de réalité de la part d'une galerie où l'expérimentation est une constante depuis sa création, quel plus beau thème que les *Utopies* ?

Six projets photographiques, six visions de l'utopie : le rêve d'un monde idéal avec à la clé « l'atteinte d'un bien et d'une perfection universels », comme le mentionne Catherine Ouellette dans le texte qui accompagne l'exposition¹. Mais l'utopie demeure-t-elle inaccessible ? Nourrit-elle plutôt l'espoir de voir un jour se construire un monde meilleur, que ce soit sur le plan écologique, social ou politique ? Peut-on trouver une utopie commune au sein d'une société individualiste ?

Avec son photomontage immense et éclaté intitulé *Caprice*, Alexandre Leduc illustre les utopies intimes de tout un chacun unies dans un chaos urbain et formant un tout impossible où brocoli géant et bébé en bocal se côtoient. À l'opposé, *Le rêve*, de Jacynthe Cloutier, propose une version autobiographique plus intériorisée. Sa série d'images touchant à l'imaginaire de manière sensible et poétique se transforme en une synthèse de « tous les possibles ». Si, pour certains, ce concept est supposé être fictif, il ne l'est pourtant pas pour Geneviève Duval, qui le définit en ces termes : « Je suis mon utopie. Elle est autour de moi. » Sa vaste mosaïque constituée de nombreux *snapshots* tapissant un des murs de la galerie illustre cette idée du quotidien et de l'instant présent.

UTOPIES

Photographies

Sarah Bertrand-Hamel
Jennifer Bouchard
Jacynthe Cloutier
Geneviève Duval
Mathieu Forget
Alexandre Leduc

Galerie Occurrence, espace d'art
et d'essai contemporains
5277, avenue du Parc
Montréal
Tél. : 514 397-0236
www.occurrence.ca

Commissaires : Bertrand Carrière et
Mona Hakim, professeurs au Cégep
André-Laurendeau

Du 30 avril au 12 juin 2010

La génération hippie, qui proposait un monde plus collectif, plus près du « vivre ensemble », se reflète d'une certaine manière dans le projet *1978* de Mathieu Forget, ainsi que dans l'idée centrale des *Bénévoles* de Jennifer Bouchard. Dans l'œuvre de cette dernière, rien ne semble rapprocher les quinze individus différents présentés, chacun sur un fond blanc. Ils sont pourtant animés d'un but commun. Pour la photographe, c'est la solidarité et le sens du partage qu'apporte l'action bénévole qui définissent son utopie. Chez Mathieu Forget, les huit portraits au regard franc et pénétrant de *1978*, laissent présumer un désir de voir l'homosexualité acceptée sans préjugé, dans un esprit de cohabitation et totalement intégrée.

La notion d'utopie correspond-elle à un futur fantasmé ou bien est-elle plutôt intemporelle et en même temps ancrée dans le quotidien dans des souhaits de changements ? Sarah Bertrand-Hamel joue avec la perception particulière qu'elle se fait du temps et de l'espace. Ses habiles accumulations de « tableaux » photographiques, qui enchevêtrent passé, présent et futur dans une sorte de mise en abyme, brouillent le fil narratif suggérant ainsi l'idée d'un présent continu.

Sans donner de définition unanime de la façon dont on conçoit l'utopie aujourd'hui, l'exposition esquisse les traits d'une société qui laisse l'individu mener seul ses propres buts et rêves. « Nous avons chacun notre utopie », semblent revendiquer les six jeunes artistes. Une question demeure en filigrane : existe-t-il véritablement un rêve collectif caché au fond de chacun ? ●

¹ Finissante au programme *Photographie et arts graphiques*, Catherine Ouellette a été invitée à écrire le texte de l'opuscule accompagnant l'exposition.