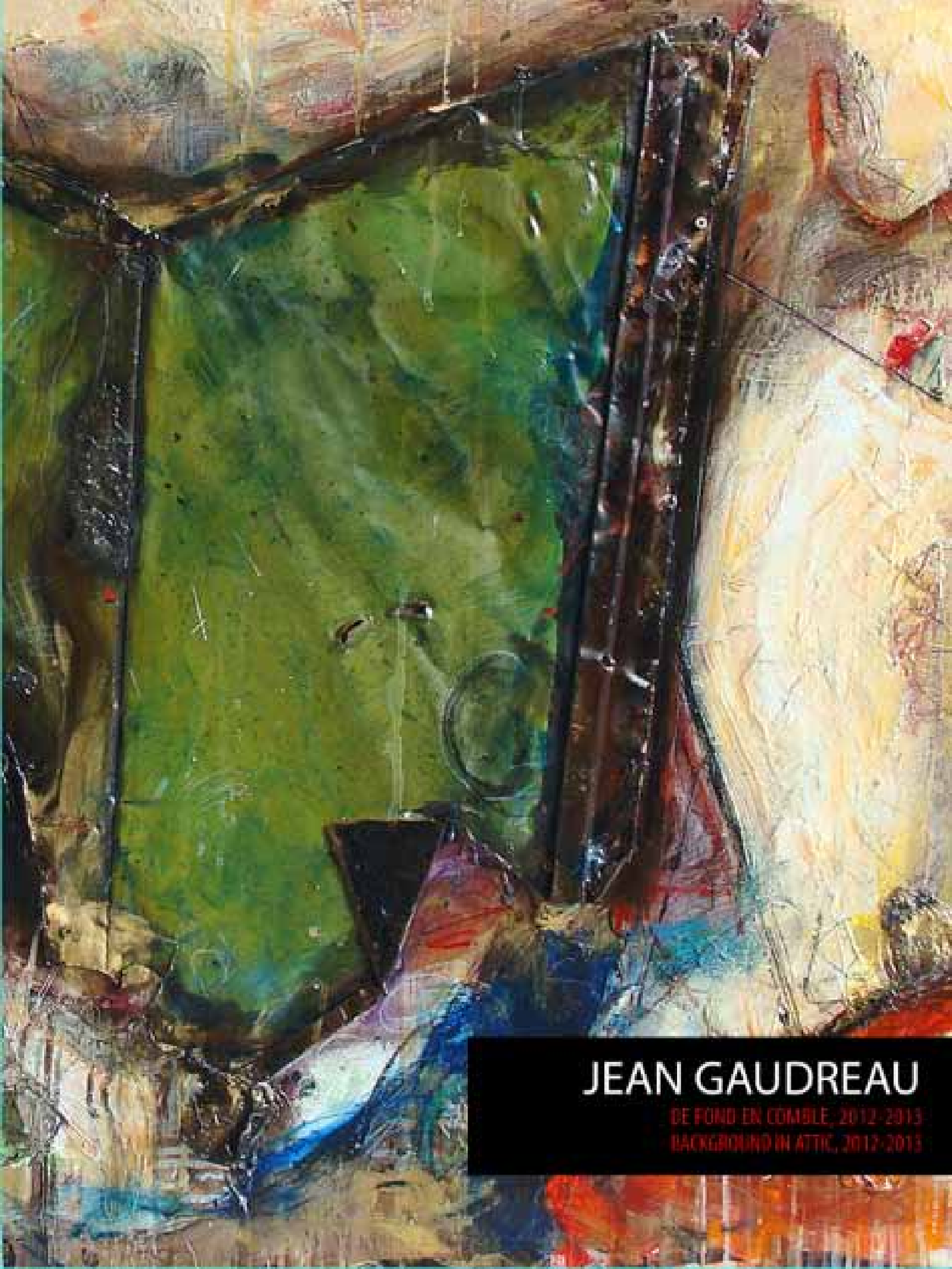


JEAN GAUDREAU

DE FOND EN COMBLE, 2012-2013
BACKGROUND IN ATTIC, 2012-2013

PRODUCTION / PRODUCTION
MC Communication
CDAVPQ

COORDINATION / COORDINATION
Jean Gaudreau
messages@jeangaudreau.com
www. jeangaudreau.com

TEXTE / TEXT
Alexandre Motulsky-Falardeau

Révision française / French revision
Jacques Bélanger

Révision anglaise / English revision
Abigail Ratcliffe

TRADUCTION / TRANSLATION
Abigail Ratcliffe

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE /
GRAPHIC DESIGN AND PRODUCTION
Denis Drolet

PHOTOGRAPHE / PHOTOGRAPHY
Denis Drolet

NUMÉRISATION / DIGITIZATION
Langis Clavet

PREMIER TECH
Fier partenaire de l'artiste

Dépot Légal 1er trimestre 2014
Bibliothèque National du Québec
Bibliothèque National du Canada

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une infraction sur les droits d'auteurs.

Tout droits réservés
©2014 Jean Gaudreau
Imprimé au Canada

Legal Deposit 1er Quarter 2014
Bibliothèque National du Québec
National Library of Canada

Any reproduction of this work, even partial, is forbidden. Copying or reproducing its contents bt any means whatsoever, including protography, microfilm, magnetic tape, disk or other is an infraction of copyringht laws.

All rights reserved
©2013 Jean Gaudreau
Printed in Canada

Couverture: **LE PAPILLON DE VULCAIN**, **No A-02**, **2012**
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

JEAN GAUDREAU

DE FOND EN COMBLE, 2012-2014

BACKGROUND IN ATTIC, 2012-2014

La maturité est dans l'abstraction

La réputation de Jean Gaudreau n'est plus à faire. Force est d'admettre que son talent a séduit plusieurs amateurs d'art et de nombreux spécialistes de la peinture. Mais au-delà de la réputation et de la beauté séductrice de son œuvre, il y a quelque chose dans celle-ci de transcendant, il y a ce je-ne-sais-quoi qui nous fait contempler ses toiles sans se soucier du temps qui passe.

A Coming of Age in Abstraction

Jean Gaudreau's reputation is already firmly established. It must be acknowledged that his brush strokes have captivated many an art lover and numerous leading experts on painting. But above and beyond his renown and the seductive beauty of his work, his art has a somewhat transcendent quality, that certain je-ne-sais-quoi that makes us want to stand and contemplate his works unconcerned by the passage of time.

FRAGMENT RETRAVAILLÉ, NO P-44, 2014
Cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac, huile acrylique, encaustique/ Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

SAXOPHONISTE, NO A-16, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
55,88 x 71,12 cm / 22 x 28 in.

MAELSTRÖM DE MÉTAL, NO A-17, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
76,20 x 101,60 cm / 30 x 40 in.

A-022

LES RÊVES PEUVENT DÉFONCER LES PLAFONDS, NO A-22, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

CHEMIN DE CUIVRE 1, NO G-43, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
182.88 x182.88 cm. / 72 x 72 in.

CONTINENT SOUTERRAIN, NO A-23, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
38.1 x 152.4 cm. / 15 x 60 in.

-25

L'ÂNE ET LE SORCIER, NO A-25, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

SAXOPHONE INCANDESCENT, NO B-55, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
50.8 x 66.04 cm. / 20 x 26 in.

DOUCE ÉTREINTE, NO A-24, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

L'OREILLE ABSOLUE , NO D-57, 2013
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
50.8 x 60.96 cm. / 20 x 24 in.

OXYDATION I, NO A-18, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
55.88 x 71.12 cm. / 22 x 28 in.

COEUR CUIVRÉ , NO P-55, 2014
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
50.8 x 60.96 cm. / 20 x 24 in.

RIVIÈRE CUIVRÉE, NO HM-44, 2014
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

PRINTEMPS CUIVRÉS, NO B-23, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
55.88 x 71.12 cm. / 22 x 28 in.

LE MÉTÉORITE SUSPEND SON VOL, NO C-21, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
55.88 x 71.12 cm. / 22 x 28 in.

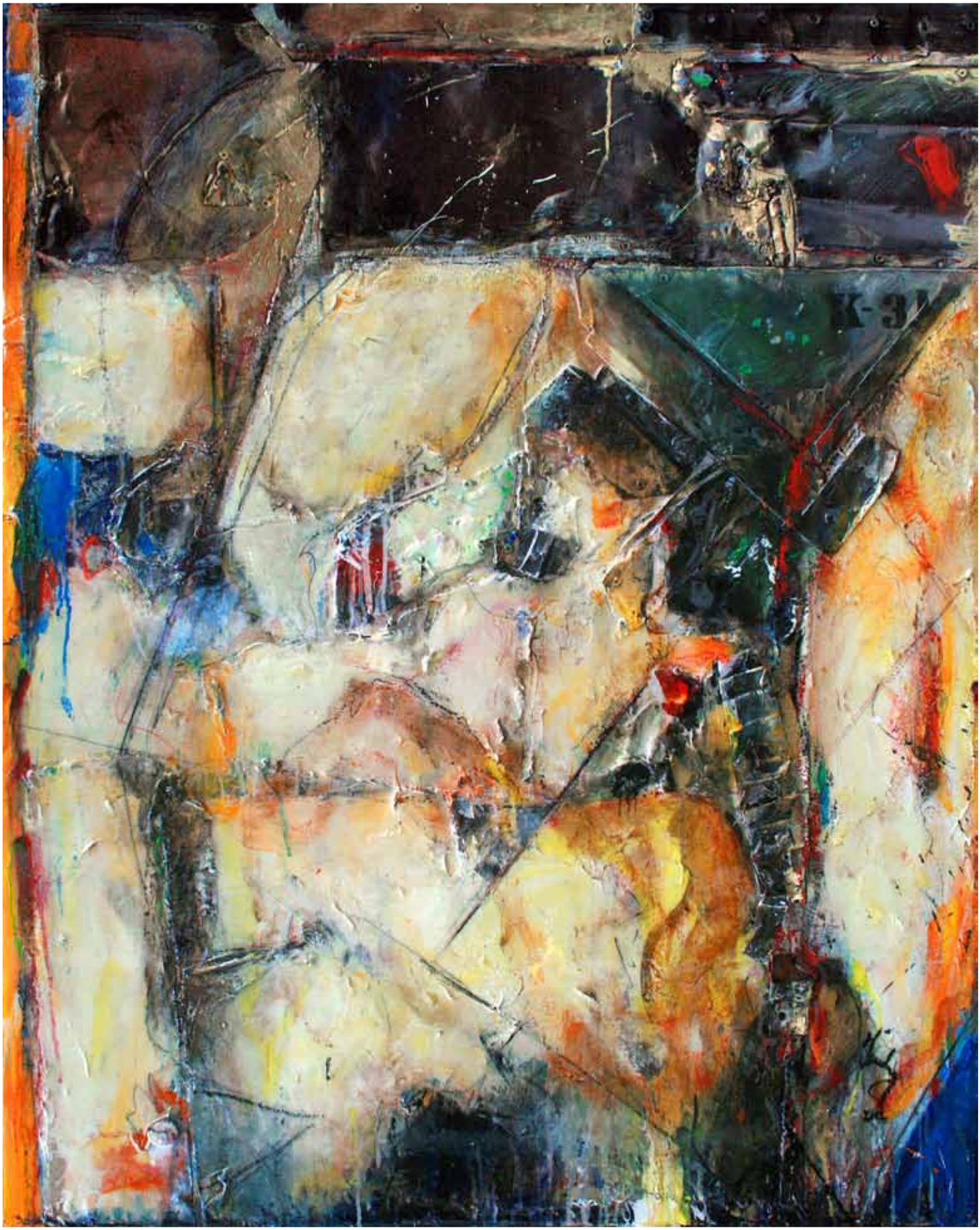
FRAGMENT RETRAVAILLÉ, NO P-88, 2012
Cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac, huile acrylique, encaustique/ Mix media on canvas
50.8 x 91.44 cm. / 24 x 36 in.

Tout est dans la démarche

Cet artiste n'a jamais cessé de chercher à se renouveler afin de faire évoluer sa démarche artistique. De ses débuts figuratifs à ses différents projets parallèles, son univers n'a jamais cessé de progresser. On reconnaîtra toujours dans son œuvre l'essence de son caractère. Il habite son œuvre et celle-ci vit en lui. C'est dans cette symbiose qu'existe le travail de l'artiste. On dirait que le peintre s'observe à travers son œuvre et que celle-ci fait entrevoir l'âme de son créateur.

The process is key

The artist has continuously sought to reinvent himself to allow his artistic approach to constantly evolve. From his beginnings with the figurative to various parallel projects, his universe has been in constant evolution. The essence of his personality will always be palpable in his artwork. He is present in his work and his work is present within him. It is in this symbiosis that the artist's work resides. It's as though the painter sees himself through his work and that the work itself mirrors the soul of its creator.



ANTONNOIR, NO K-31, 2013
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

Mais, c'est davantage en observant les couleurs de ses dernières productions que l'on perçoit encore plus la personnalité du peintre, notamment grâce à ses pigments chauds et ses traits, vigoureux et sentis. On dirait que la couleur est mouvement et que le mouvement devient couleur. C'est comme si, pendant que le pinceau voyageait sur la toile, la couleur initiale se transformait. On croirait lire, dans le tracé de la main qui peint, la maxime bien connue qui dit que rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a une fusion des émotions, une fusion inspirée par le désir profond qui émerge des tréfonds de l'âme de l'artiste. D'ailleurs, comme il le dit si bien, « c'est une peinture intime, très émotive, spontanée. Il y a une recherche de textures et c'est important, car cette recherche, cet approfondissement de ma démarche, c'est essentiel pour que je sente que l'œuvre que je propose est achevée. »

But it's especially when contemplating the colours of his most recent creations that one can recognize to an even greater degree the painter's true nature, notably thanks to his warm pigments and his powerful and almost tactile strokes. It's as if colour is movement and this movement in turn becomes colour. It's as though, as the brush travels over the canvas, the initial colour transforms itself. You can almost read, in the lines of the hand that holds the brush, the well-known dictum that "nothing is lost, nothing is created, everything is transformed." There is a fusion of emotion, a fusion inspired by a profound desire emerging from the depths of the artist's soul. Moreover, as he so aptly describes it, "it is an intimate, highly emotional, spontaneous style of painting. There is an exploration of texture and this is important, because this quest, this way of pushing my artistic process to the very limits, is vital as it allows me to feel that the work I'm presenting is complete."

COMPOSITION, NO E-30, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
121.92 x 182.88 cm. / 48 x 72 in.

MASQUE DE JADE, NO A-30, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
101.6 x 152.4 cm. / 40 x 60 in.

LUNETTES CUIVRÉES, NO A-29, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
152.40 x 152.40 cm. / 60 x 60 in.

LE SENTIER VERT-DE-GRISÉ, NO A-59, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
71.12 x 182.88 cm. / 28 x 72 in.

Le retour à l'abstraction

« Je devais passer à autre chose », voilà comment l'on peur résumer la pensée de l'artiste. Certes, ces œuvres qu'il vient de produire se rapprochent de plus en plus d'une abstraction absolue, mais il serait faux de dire qu'elles ne sont qu'abstraites. Il reste, et il restera peut-être toujours, de la figuration dans les productions de l'artiste de Québec. Pourquoi? Nul doute que son passé y est pour quelque chose. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est pourquoi, que l'on observe Des œuvres et des maux, L'âme et le sorcier ou Douce étreinte, on ne peut passer à côté de sa présence. Il habite ses toiles et leur donne vie, sans pour autant leur enlever leur singularité. Il exprime les forces vives de la nature humaine à travers une abstraction bien maîtrisée et est devenu maître dans l'art d'allier beauté et violence, de même que les couleurs chaudes et froides. Il y a une maîtrise de trait dans l'œuvre qu'il nous présente sous forme de tableaux aux noms évocateurs et aux couleurs provocatrices.

A return to abstraction

"I had to move on." This could easily sum up the artist's thoughts. Certainly, the works recently produced are increasingly close to absolute abstraction, but it would be false to say that they are entirely abstract. There remains, and will perhaps always remain, figurative elements in the Quebec City artist's productions. Why? Without doubt his past has something to do with it. You may try to leave the past behind, but it always seems to catch up with you. This is why, be it when contemplating Des œuvres et des maux, L'âme et le sorcier or Douce étreinte, his presence is impossible to ignore. He inhabits his paintings, he brings them to life without taking anything away from their singularity. He conveys the driving forces of human nature through an adeptly accomplished abstraction and has become a master in the art of combining the beautiful and the violent, colours warm and cool. There is a mastery of the brush stroke in the work he presents in paintings with their evocative names and provocative colours.

UN FAUTEUIL DANS LA VOIE LACTÉE, NO A-28, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
121.92 x 182.88 cm. / 48 x 72 in.

Mais tout est réalisé dans un souci minutieux de perfection et d'équilibre, thèmes chers à l'artiste du Cirque du Soleil, où l'on retrouve de magnifiques fresques alliant l'univers du détail et du spectaculaire.

Et il y a très certainement de l'instinctif dans le choix des couleurs. C'est une peinture émotive. Mais on peut remarquer que les blancs sont importants, tout autant que des couleurs comme le beige pâle. Il y a aussi un amour de la transparence. Souvent, les couleurs sont moins éclatées qu'avant et il y a beaucoup de translucidité, ce qui donne du relief aux propos de l'artiste et de la profondeur à la toile.

But all this is achieved through a meticulous concern for perfection and balance, themes that are close to the heart of this artist for the Cirque du Soleil and the creator of magnificent frescos depicting the world of the precise and the spectacular.

And there is most definitely something instinctive in the choice of colours. It is an emotive style of painting. Yet it is obvious that the whites are important, as is the use of colours such as pale beige. There is also a love for transparency. The colours are often less explosive than before and there's a great deal of translucency, which throws the artist's message into relief and gives depth to the canvas.

LE SABLIER DU TEMPS À REBOURS, NO 87, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
71.12 x 182.88 cm. / 28 x 72 in.

COMPOSITION, NO A-077, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
121.92 x 243.84 cm. / 48 x 96 in.

LIVRE OUVERT, NO W-42, 2014
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
91.44 x 121.92 cm. / 36 x 48 in.

Le cuivre en mouvement et inspirant

Finalement, notons l'intégration du cuivre dans l'univers pictural de l'artiste de Québec et des morceaux de métaux recyclés du Château Frontenac - tous les morceaux sont numérotés sur les toiles. Cette intégration de fragments de cuivre, qui reflète le nouveau langage plastique du peintre, exprime un virage pour celui-ci. Et, fait à noter, il a fallu à Jean Gaudreau six mois pour maîtriser l'art de manier le cuivre, exercice qui n'a rien de facile.

C'est en vissant ses fragments de cuivre sur des contreplaqués, en les collant à la toile et en les superposant que Gaudreau crée un agencement original et innovateur. Plus qu'un simple collage, c'est tout le travail effectué sur le cuivre qui donne un sens à cette nouvelle aventure abstraite et artistique. En effet, en modifiant picturalement le cuivre, l'œuvre se transforme et devient intéressante. Comme l'artiste l'explique lui-même, «je plie le cuivre à plusieurs reprises avec différents instruments afin qu'il soit plus lisse et plus plat. Je le recouvre ensuite de vernis afin de le protéger de l'oxydation.»

Copper as motion and source of inspiration

Finally, mention must be made of the integration of copper in the Quebec City artist's pictorial universe using sections of metal recycled from the Château Frontenac – all the pieces are numbered in the paintings. This insertion of copper fragments, which bears witness to the artist's new visual language, represents a personal turning point. And it should be noted that it took Jean Gaudreau six months to master the art of working with copper, a task that nobody would describe as easy.

It is in screwing these copper pieces onto plywood, in affixing them to the canvas and superimposing them that he achieves an original and innovative spatial arrangement. And it is much more than a simple collage, since it is all the subsequent work that gives true meaning to this new abstract and artistic adventure. Indeed, it is by pictorially modifying the copper that the work gradually transforms and takes on its true appeal. As he explains himself, "I often fold the copper several times using various instruments, so that it's smoother and flatter, before applying a varnish on top to prevent it from oxidizing."

CHEMISIER, NO C-78, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
152.40 x 152.40 cm. / 60 x 60 in.

Et il passe ensuite sur la toile, dans laquelle est imbriquée la structure solide, avec du pastel, de l'acrylique, des bâtons à l'huile -et même!- de la peinture à l'encaustique. Et sa méthode de travail particulière - il commence toujours par utiliser l'espace supérieur de la toile en posant un fragment autour duquel tout le développement se poursuivra. On y obtient des résultats qui font penser, surtout en termes de démarche géométrique, aux travaux picturaux de Vassily Kandinsky (1866-1944) et Paul Klee (1870-1940), où il avoue puiser son inspiration. Il apprécie aussi moduler la couleur et jouer avec celle-ci, tout autant que manipuler les formes. Les cercles, les rectangles et les triangles font en effet partie de la trame narrative de ses dernières productions.

Bref, l'artiste de Québec juge que « le cuivre a apporté un nouveau visage dans ma démarche. Il fait maintenant partie de mon œuvre et je trouve que c'est une matière formidable qui donne beaucoup de relief à mes travaux, qui deviennent, grâce à cette matière, presque sculpturaux. »

He then goes over the canvas in which the solid structure has been embedded with pastels, acrylics, oil paint sticks and even goes so far as to use encaustic painting. And he has a specific method of working – he always begins by using the upper area of the canvas where he attaches the metal piece around which everything else is then developed. The resulting creations are reminiscent, especially in terms of this geometric process, of the pictorial works of Vassily Kandinsky (1866-1944) and Paul Klee (1870-1940), who he admits are a source of inspiration. He also enjoys modulating the colours and playing with them, just as he likes to manipulate the shapes. The circles, rectangles, triangles are in fact an integral part of the narrative voice of these latest productions.

In short, the Quebec City artist deems that "copper has put a whole new face on my artistic process. It is now an integral part of my artwork and I find it's a wonderful raw material that gives a lot of relief to my works, which thanks to this new element have become almost sculptural."

UN FAUTEUIL DANS LA VOIE LACTÉE, NO A-28, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
121.92 x 182.88 cm. / 48 x 72 in.

In fine

Des fragments de cuivre aux formes géométriques, en passant par les couleurs et les différentes techniques, il apparaît aux yeux du spécialiste que l'artiste est arrivé à maturité. En effet, l'équilibre formel est présent dans le tableau. Mais ce ne sera pas que le spécialiste qui sera charmé par le talent du peintre et la beauté de son œuvre. L'amateur aussi sera subjugué par la qualité et le travail constant du peintre pour tendre vers l'infini et le beau.

Certes, il y a des choix qui s'imposent, au fur et à mesure que la toile se réalise, car le fragment de cuivre initial façonne ce que deviendra l'œuvre, puisqu'il devient l'élément principal du tableau.

In fine

From the geometrically shaped fragments of copper to the colours and different techniques, it is clear to the eye of the specialist that the artist has come of age. A formal balance exists in the painting. But the talent and the beauty of the work will not appeal to the connoisseur alone. The nonspecialist too will be captivated by the quality and by the painter's continuous efforts to draw closer to the infinite and the aesthetic.

Admittedly, there are choices that have to be made as the canvas gradually takes shape, because the initial piece of copper becomes the painting's primary element and determines what the work will become.

LE SENTIER VERT-DE-GRISÉ, NO A-59, 2012
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
71.12 x 182.88 cm. / 28 x 72 in.

Mais il y a plus encore! On retrouve dans la composition de l'ensemble du tableau une recherche fondamentale des textures, des couleurs et des formes ainsi que de la géométrie. Cela signifie que l'on peut affirmer sans ambages que ces dernières créations de Gaudreau sont beaucoup plus matures. L'on peut dire également que cette aventure sculpturale, où le cuivre joue un rôle primordial, va plus loin que le simple exercice de style. « C'est une peinture qui va chercher plus loin dans la composition, dans la musicalité, les verticales et les horizontales. Cette géométrie abstraite donne plus de profondeur à cette nouvelle envolée lyrique », estime l'artiste. Et comme l'art est un moyen d'expression - c'est un langage universel - l'observateur pourra sentir toute cette recherche et ce travail, et jouir devant l'abstraction qui vient rejoindre les tréfonds de notre âme, l'universel en nous, pour nous faire vivre à travers les infinités de textures une expérience visuelle inoubliable.

But it goes well beyond that, because there is also, in the overall composition of the painting, a fundamental exploration of texture, colour, shape and geometry. This is why it can be unhesitatingly asserted that his latest paintings have gained in maturity. And it can also be said that this sculptural adventure, in which copper plays an essential role, goes far beyond a simple exercise in style. "These works are more far-reaching in their composition, their musicality, and in the verticals and horizontals. This abstract geometry gives greater depth to this **new lyrical flight," the artist surmises. And as art is a means of expression – indeed a universal language – the observer will be able to feel the true extent of the research and work, and take pleasure in an abstraction that probes the very depths of the soul, the universal in us all, allowing us, thanks to the infinite textures, to be part of an unforgettable visual experience.**

PAVOISE CUIVRÉ NO A-84, 2013
Cuivres recyclés provenant de l'ancienne toiture du château Frontenac, 1984
35,5 x 76,2 cm. / 14 x 30 in.

A-077

COEUR CUIVRÉ NO: W-44, 2013
Huile, acrylique, encaustique, peinture industrielle et fragments de cuivres recyclés provenant de la toiture du château Frontenac. / Mix media on canvas
55.88 x 71.22 cm. / 22 X 28 in.