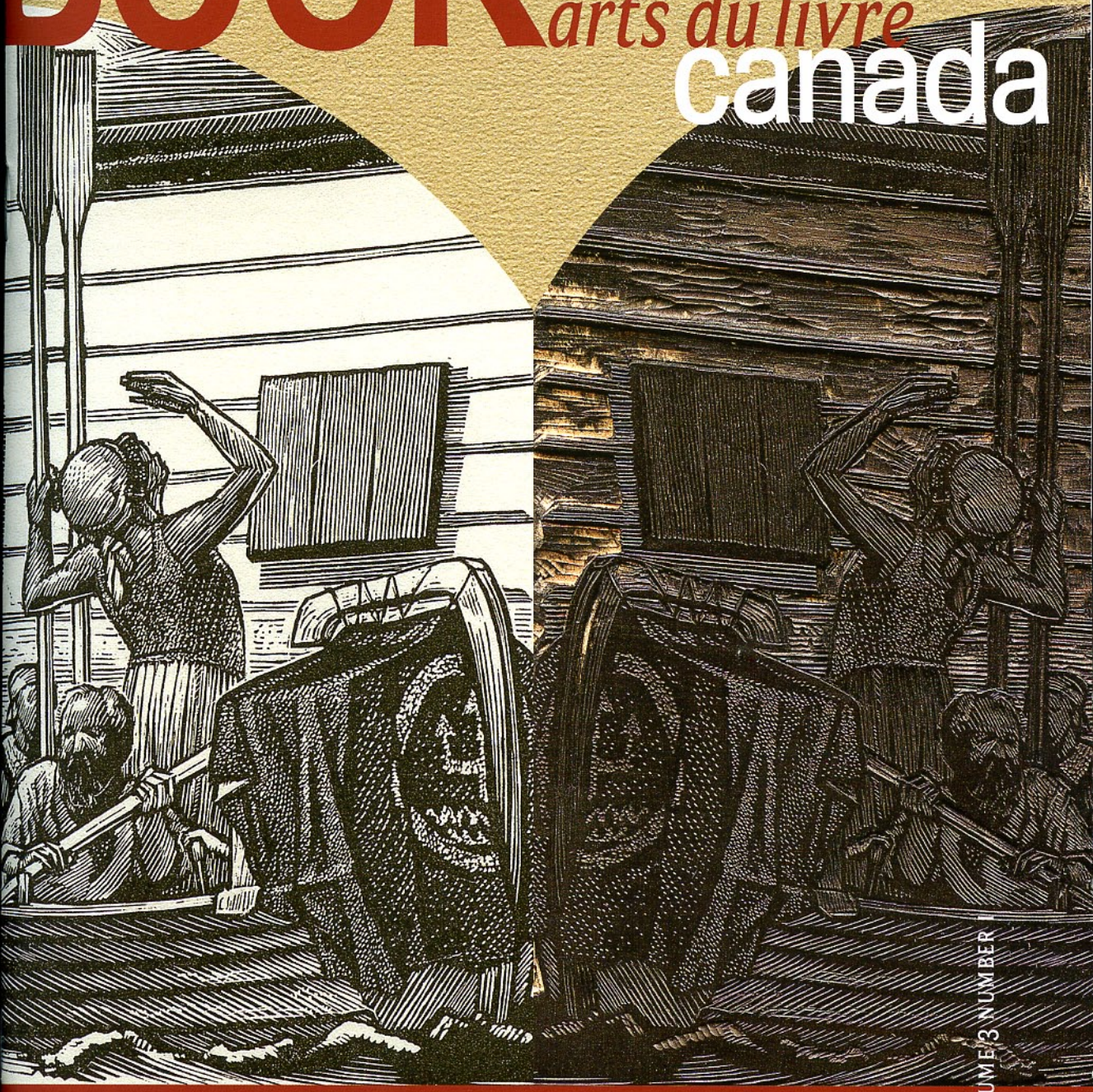

BOOKarts

arts du livre
canada

2012 VOLUME 3 NUMBER 1

Hélène Francoeur

La reliure
hors des
sentiers battus

par Jocelyne
Aird-Bélanger

Hélène Francoeur apporte un jour des lettres d'amour à un relieur qui en fait un livre. Coup de foudre pour ce métier qui transforme des feuilles éparpillées à tous vents en un ensemble superbe, supportant bien les caresses et les ans! Cela se passait il y a plus de vingt ans à Chicoutimi. Quelques années encore et Hélène revient à Québec, sa ville natale, où elle installe bientôt un atelier professionnel de reliure d'art.

Ses connaissances sont élémentaires? Qu'à cela ne tienne : elle part à la recherche d'une formation solide et diversifiée qu'elle trouvera offerte par le CBBAG, le plus souvent à Toronto. Ainsi débute une formation continue toujours en marche après plus d'une trentaine de stages auprès de relieurs nord-américains et français. Par ailleurs, son atelier commence à être de plus en plus connu : les commandes arrivent, les cours s'organisent dans son local et ses œuvres personnelles se méritent des prix.

Lors d'un stage d'une semaine chez Betsy Palmer Eldridge en 1995, elle rencontre l'imposant Crispin

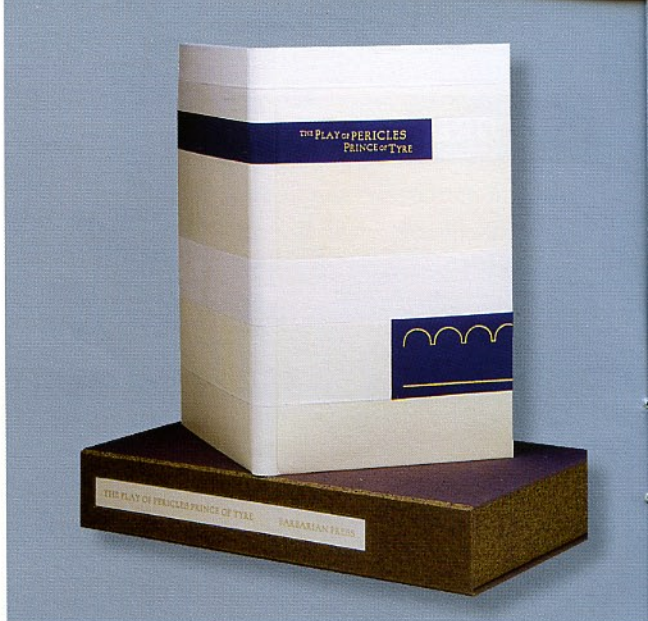
Elsted qui dirige avec sa femme Jan, Barbarian Press à Mission en Colombie-Britannique. Cet atelier mythique de création de beaux livres rares et sophistiqués accueillera en 1998 la jeune relieuse de Québec pour un stage en imprimerie typographique.

Dix ans plus tard, débute pour Hélène, une autre fascinante aventure au pays sans limite de la reliure. À l'invitation de Crispin qui lui fait totalement confiance, elle accepte de relier l'édition de tête de *The Play of Pericles, Prince of Tyre*. Ce contrat implique de réaliser en 16 exemplaires, des coffrets, des reliures plein-cuir, des reliures demi-cuir et des portefeuilles avec tirés à part de gravures sur bois. Il s'agit d'un projet qui s'est étendu sur plus de neuf mois et qui a demandé des échanges constants, soutenus et complexes de Québec à la côte du Pacifique.

L'édition de tête est composée de 12 exemplaires à vendre, avec quatre hors commerce qui ont été reliés par Hélène Francoeur dans une reliure de déstructuration de chèvre mégissée et de cuir maroquin violet, avec estampage en or. (La déstructuration est une

technique de décor : une même peau est coupée en bandes, ces bandes sont réarrangées entre elles de façon à reconstituer la surface requise pour la reliure, créant par le fait même des variations dans la couleur et la texture.) Les pages de garde sont des papiers à la colle également réalisés par la relieuse. L'édition comprend aussi un volume supplémentaire fait d'une demi-reliure de déstructuration de chèvre mégissée avec du papier imprimé avec la calligraphie d'Andrea Taylor. Il est aussi accompagné par un portfolio d'une sélection d'épreuves signées et numérotées de gravures sur bois de Simon Brett, le tout contenu dans un coffret recouvert de soie or et violet avec une pièce de titre à l'or sur vélin. L'édition qui se vend 3600 \$ est d'ores et déjà épuisée.

Pour atteindre un tel niveau de raffinement et de qualité, il a fallu à la relieuse qui joue ici un rôle d'exécutante de haut niveau, beaucoup de patience, d'imagination et de savoir-faire. Crispin avait choisi avec soin les matériaux qui semblaient répondre à sa conception d'ensemble. Malgré cette attention aux détails et de manière impossible à prévoir, les peaux de chèvre mégissée d'un blanc cassé, sont arrivées à l'atelier remplies de défauts. Profitant de son expérience professionnelle et d'une aptitude naturelle à sortir des sentiers battus et à relever les défis, Hélène a eu l'idée de découper ces peaux en bandes pour réaliser une reliure finement texturée pleine de richesse. Le cuir violet n'était pas tout à fait de la teinte prévue? Elle reprend de nombreuses fois le papier à la colle décoré d'arches qui doit s'y marier. Il faut colorer

96 grandes feuilles de la couleur exacte, selon la même recette et avec les mêmes reliefs. Aussi bien s'assurer d'avance avec son client qu'on a la bonne version! La poste, le téléphone, les courriels, tout est bon pour être sur la même longueur d'onde avant de se lancer dans la production d'ensemble.

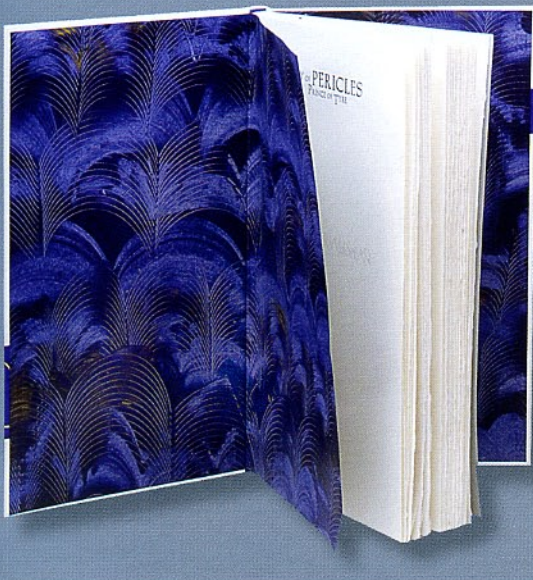
Le résultat final, loin de souffrir de tous ces ajustements, ira au-delà des attentes de toutes les personnes impliquées dans ce projet majeur.

Entre temps, pendant que la colle sèche, il faut continuer à gagner sa vie! Hélène Francoeur est une artiste motivée par les découvertes constantes que lui procurent la reliure, les techniques anciennes et les nouvelles, la rencontre avec les gens qui lui présentent sans cesse des défis nouveaux. Ne s'étant jamais ennuyée à créer de nouvelles œuvres ou à

Ci-contre, plein-cuir blanc coloré à l'acrylique avec rehauts cuivrés. Cette technique de décor se rapproche de celle de papier à la colle.

Page 15, en bas. Une création pour Laurent Beaudoin, de Bombardier. De gauche à droite, le décor composé de reliefs et de rivets illustre l'histoire des succès de la compagnie : traces de motoneige sous un ciel étoilé, étoiles qui se transforment en clous sur rails puis en lumières sur la piste d'où décolle un avion.

Page 14, un exemplaire de l'édition de tête de *The Play of Pericles*. Ci-contre, les pages de garde de papier à la colle, violet et or, avec motif d'arches.

L'enseignement lui apporte aussi beaucoup de satisfaction car elle aime transmettre ses connaissances et aider ses étudiants à résoudre les problèmes qui se posent.

Le milieu de la reliure bouge dans la ville de Québec et offre beaucoup plus de ressources qu'à ses débuts. Certaines relieurs collaborent lors de projets spéciaux ou encore se retrouvent pour des achats regroupés ou des expositions collectives. Des associations professionnelles de relieurs existaient déjà dans la province de Québec quand Hélène a ouvert son atelier. Et depuis qu'elles se sont implantées dans la vieille capitale, Hélène a toujours tenu à s'y impliquer régulièrement. Elle fait actuellement partie du Conseil d'administration d'ARA-Canada. Constamment émerveillée par les découvertes et les richesses que lui réserve la reliure, Hélène Francoeur garde l'enthousiasme de ses débuts tout en approfondissant ses connaissances et en pratiquant son métier comme une aventure de création toujours renouvelée. •

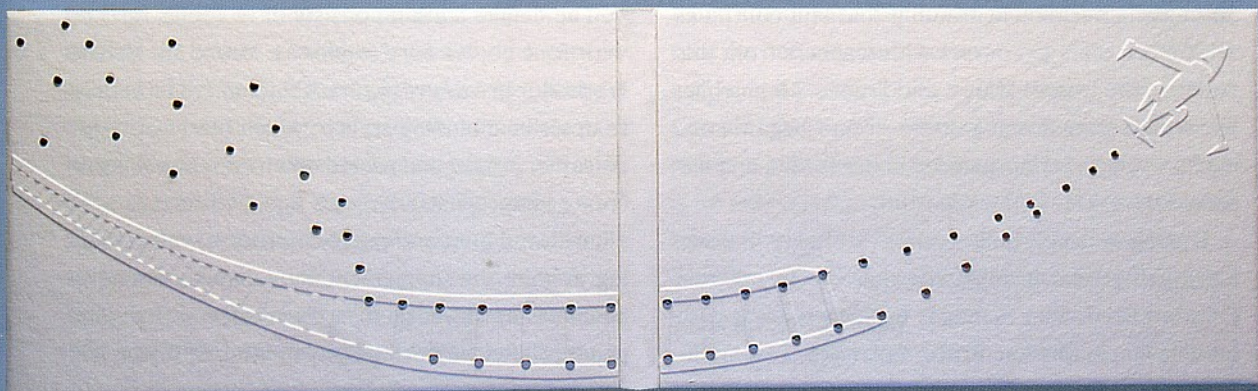
www.hfrancoeur.com

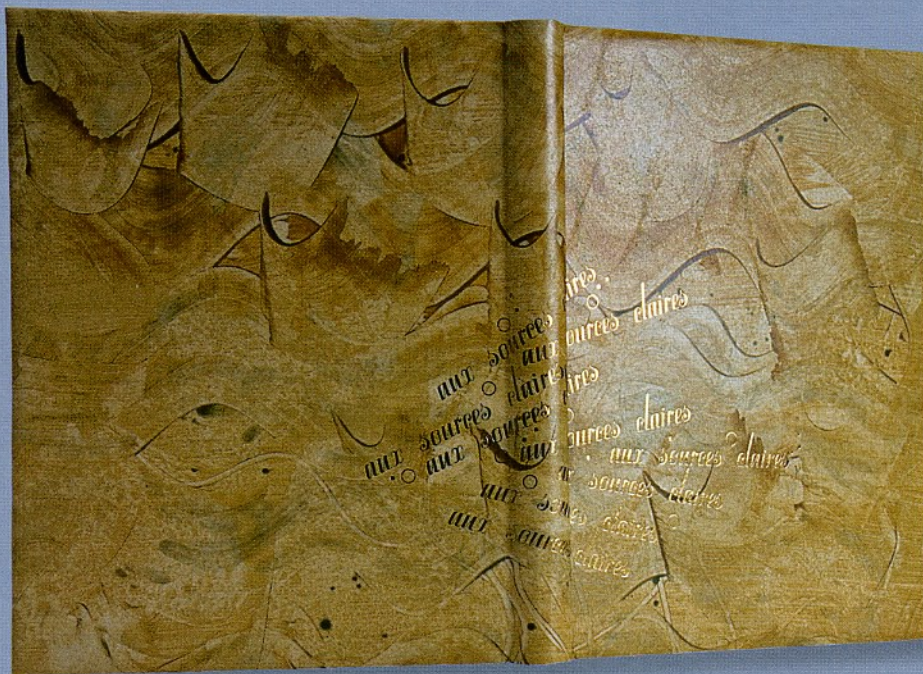
On pourra voir son travail lors des expositions suivantes: *Reliure d'art et papiers décorés*. 16 juin – 8 octobre 2012 à la Seigneurie Joly-de-Lotbinière. Organisé par l'Association québécoise des relieurs et artistes du livre (AQRAL)

Les escaliers de Québec: jeux de jambes et désirs suspendus. 28 septembre – 26 octobre 2012 à la Bibliothèque Chrystine Brouillet de Québec. Exposition internationale de reliure d'art organisée par Les Amis de la reliure d'art du Canada (ARA-Canada) sur un livre d'artiste imposé.

enseigner son métier, elle expérimente constamment et garde un œil toujours émerveillé par le monde si vaste qu'elle a découvert un jour en étudiant la couverture des livres qui accompagnent maintenant sa vie de façon constante.

Hélène Francoeur a choisi de travailler seule en général. Il est en effet assez difficile de trouver des apprentis compétents dont on doit garantir le travail, si on ne peut leur assurer un emploi régulier. Travailleuse infatigable, chaque année elle fait en moyenne une centaine de livres. 2011 fut une année exceptionnelle : incluant le projet Périclès, elle a réalisé environ 175 reliures soignées, de réparation et de restauration, toile ou cuir, selon le souhait du client. À ce travail s'ajoutent des réalisations personnelles pour des concours ou des expositions spéciales.

(Left) Full paste paper binding on *Aux sources claires*, Jacqueline Francoeur, Montréal, 1935. The paste paper by Héléne Francoeur, and the repeated words across the spine, refer to the title “source” meaning “spring.”

(Right) Accordion book inspired by the traditional book form in ancient Bali. Shaped boards covered with leather, relief, banana fibre paper. Left handed calligraphy by Héléne Francoeur, who is right handed. Box covered in black cloth and gold/black marbled paper.

HÉLÈNE FRANCOEUR: BOOKBINDING OFF THE BEATEN PATH

One day, in the past, Héléne Francoeur brought love letters to a bookbinder who made a book out of them. It was love at first sight for a craft that can transform scattered sheets of paper into a magnificent ensemble, well adapted to caresses and years! This happened more than 20 years ago in Chicoutimi. A few years later Héléne returned to Quebec City, her hometown, where she soon opened a professional bookbinding studio.

At that time, her knowledge was elementary. Nevertheless, she began a search for a solid and diversified training such as the one offered by CBBAC. So began a permanent training that still continues after more than 30 courses with teachers from this country, the United States, and France. Meanwhile, her studio gained recognition: orders began coming in, courses were organized in her studio, and her personal work started winning prizes.

During a week-long course at Betsy Palmer Eldridge’s studio in 1995, she met the formidable Crispin Elsted, who manages Barbarian Press with his wife Jan, in Mission, British Columbia. This mythic studio, creator of rare and sophisticated books,

welcomed the young bookbinder from Quebec City for training in typography in 1998.

Ten years later, another fascinating adventure in the limitless country of bookbinding began for Héléne. At the invitation of Crispin, who trusted her completely, she agreed to bind the deluxe edition of *The Play of Pericles, Prince of Tyre*. This contract involved the completion of 16 boxes each containing a full binding, a quarter binding, and a portfolio with wood block engravings. The project took over nine months to complete and required complex exchanges between Quebec City and the Pacific coast.

The deluxe edition consists of 12 copies for sale with four copies *hors commerce* bound by Héléne Francoeur in a *déstructuration* binding — a term used to describe a binding style in which pieces or strips of leather are cut and pasted down onto a backing to create images, patterns, or a nuanced surface — of alum-tawed goat and purple morocco, with stamping in gold; the supplementary volume is bound in quarter alum-tawed goat *déstructuration* with a cover paper printed with calligraphy by Andrea Taylor. It is accompanied by a portfolio of a selection of signed

and numbered proofs of wood block engravings by Simon Brett. The paste-paper endsheets were created by H el ene Francoeur. Each copy sells for \$3,600, and the edition is already out of print.

To reach such a level of refinement and quality, the bookbinder needed to be a person of patience, imagination, and competence. Crispin had carefully chosen the materials which seemed appropriate for his overall design. In spite of his attention to detail, and in a way impossible to foresee, the off-white alum-tawed goat arrived at the studio with many flaws. Aided by her experience, plus a natural capacity to leave the beaten path and try out different ways, H el ene had the idea of cutting these skins in strips to create a finely-textured binding. The purple leather was not exactly the colour that was intended. She experimented endlessly with paste paper until she obtained the perfect hue before tracing the arcs that were part of the original plan. She had to manually colour 96 large sheets the exact same colour, according to a very precise recipe, and decorate all of them alike. In such a complex situation, one has to confirm with the customer that the best versions have been attained! The post office, the telephone, e-mail – everything was used to ensure everyone was on the same wave-

length before starting such an important production. The final result, far from suffering from all these adjustments, went beyond the expectations of everyone involved.

Meanwhile, while the glue dries she has to continue earning a living! H el ene Francoeur is an artist motivated by the ongoing discoveries that bookbinding offers, either in traditional or contemporary techniques, or by the challenges brought to her by others. Stimulated by the creation of new works or by her teaching, she experiments constantly and keeps an eye on the vast world she first discovered the day she began studying bookbinding.

H el ene Francoeur chooses to work alone most of the time. It is difficult to find competent apprentices whose work one has to guarantee without being able to offer them a job on a regular basis. A tireless worker, H el ene makes an average of 100 books a year. 2011 was an exceptional year: including the Pericles project, she created approximately 175 fine bindings, and made repairs and restorations, in cloth or leather, according to customer demands. Added to this work were her personal projects for competitions or special exhibitions. Teaching brings her a lot of satisfaction as she enjoys passing on her knowledge and helping her students resolve the problems they encounter.

The bookbinding milieu has evolved greatly in Quebec City and now offers many more resources than when H el ene started out. Some bookbinders collaborate for special projects or meet for collective purchases or group exhibitions. Bookbinders' professional associations already existed in the province when she opened her studio. As soon as they took root in her city, she became involved with them and is, at present, on the board of directors of ARA-Canada. Constantly amazed by the discoveries and richness of the bookbinding world, H el ene Francoeur is as enthusiastic as she was when she began, and keeps broadening her knowledge by practising her craft as a constantly changing creative adventure. •

www.hfrancoeur.com

(Translation: Jocelyne Aird-Bélanger with Lynn Gauthier.)

Book Arts *arts du livre* Canada

2012 VOLUME 3 NUMBER 1

CONTACT

Submissions and advertising
publications@cbbag.ca

DEADLINES

Fall 2012: September 1
Spring 2013: March 1

PUBLICATIONS TEAM

Managing Editor
Frances Hunter

Vivienne Bruce
Linda M. Cunningham
Barb Galeski
Louise Hamilton
Sue Hobson
Christine McNair
Jennifer Marston
Cathryn Miller
Art Seto
Jan Van Fleet
Jill Willmott

Distribution Co-ordinator
Edna Hajnal

All rights reserved. Articles do not necessarily express the views of the CBBAG board.

Authors of articles and other contributors of work included in CBBAG publications grant CBBAG permission to publish their work in both print and electronic form, to reprint as needed, and to archive and make it permanently retrievable electronically. Authors retain copyright on the work and may republish their work in any way they wish.

Copyright © 2012
Canadian Bookbinders and Book Artists Guild

ISSN 1923-1776

COLOPHON

This magazine is typeset in Brown Gothic, Beaufort and Figgins fonts, courtesy of Canadian type designer Nick Shinn (www.shinntype.com).

Printed in Canada by Astley Gilbert, Toronto on Chorus Art Silk Text, 55% recycled paper (30% post consumer), processed chlorine free.

Canadian Bookbinders and Book Artists Guild (CBBAG) is an organization devoted to the book arts. Membership is open to any interested individual, institution, or organization.

CBBAG

60 Atlantic Avenue
Suite 112, Toronto
ON M6K 1X9

WEBSITE

www.cbbag.ca

TELEPHONE

416.581.1071

EMAIL ADDRESSES

General Enquiries
cbbag@cbbag.ca
Membership Enquiries
membership@cbbag.ca
Publications
publications@cbbag.ca
Workshop Enquiries
workshop@cbbag.ca

PRESIDENT

Mary McIntyre

PAST PRESIDENT

Scott Duncan

TREASURER

Carmelina Karas

SECRETARY

Wendy Cain

DIRECTORS

AT LARGE

Jocelyne Aird-Bélanger
Dave Allen
Sue Hobson
Frances Hunter
Lisa Isley
Joe Landry
Gabriele Lundeen
Art Seto
Barbara Trott
Jan Van Fleet

CBBAG gratefully acknowledges the ongoing support of the Ontario Arts Council for its programs. The Ontario Arts Council is an agency of the Government of Ontario.

Charitable Business Number 89179 5445 RR0001

**Canadian Bookbinders
and Book Artists Guild**
60 Atlantic Avenue, Suite 112
Toronto, Ontario M6K 1X9
416.581.1071

www.cbbag.ca