Stephen

PANC

Verrier d'art / *Glass artist*

Affectionnant le doute, le lyrisme, le symbolisme et les sujets nimbés d'hiératisme, Stephen Pon façonne ainsi les restes de civilisations oubliées. Dans son atelier défilent les fragments de ce monde perdu. Dans son travail, la dimension narrative et le souci du détail font appel à notre imagination. Ses formes sculpturales viennent élargir le vocabulaire du verre en questionnant nos acquis esthétiques et notre manière de percevoir le matériau.

Joyce Millar, directrice, 2002 – Galerie d'art Stewart Hall

Inspired by doubt, lyricism, symbolism and hieratic subjects, Stephen Pon thus shapes the remains of the forgotten civilizations. In his workshop, fragments of this lost world appear. In his work, the narrative dimension and attention to detail appeal to our imagination. His sculptural forms broaden the vocabulary of glass by questioning our aesthetic beliefs and how we perceive matter.

Joyce Millar, Director, 2002 – Stewart - Hall Art Gallery

En couverture / *On cover :*

Sea of lost

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
43 x 41 x 15 cm / *17 x 16 x 6 in*
2017

REMERCIEMENTS

Un merci spécial à ma famille, mes amis et tous ceux qui ont cru en moi au cours de ces 20 dernières années.
J'aimerais aussi remercier les photographes Fabienne Carbonneau et Virginie Fréchette pour leurs images et leur support.
Pour leurs écrits, j'aimerais remercier Monsieur Robert Bernier, directeur de la revue Parcours, ainsi que Madame Joyce Millar, directrice de la Galerie Steward Hall en 2002, et d'où tout a commencé avec les bateaux.
Sans oublier la plume de mon ami Mycarion et celle de ma muse et collaboratrice Fabienne Carbonneau.
Merci également à Madame Linda Tremblay, auparavant directrice de la Galerie Créa.
Merci à ma traductrice Agnès Mallet et à Antony Pon pour le graphisme et la mise en page.

SODEC Société de développement des entreprises culturelles Québec
CALQ Conseil des arts et des lettres du Québec
ConsultART

ISBN 978-0-9958879-0-9

Stephen Pon

Verrier d'art / *Glass artist*

Le travail de Stephen Pon tout en étant sans cesse en évolution, se distingue au premier regard. Des différentes séries de gondoles et de navires, aux sculptures de ses personnages empreints d'expression, l'artiste nous révèle des créations uniques qui prennent leur source et combinent l'antique et le contemporain, comportant leurs mythes et les symbolismes suscitant la métaphore.

«Depuis mes toutes premières œuvres jusqu'à mes plus récentes, j'exprime une vision du mouvement, du voyage de la vie. Tel un cours d'eau sinueux, le destin nous amène à des endroits insoupçonnés dans un univers onirique ou l'homme et les symboles qui l'entourent ont toute leur importance. Navigant sur les mers du destin, l'homme fait son chemin. Affectionnant le doute, le lyrisme, le rêve et le mouvement de l'eau, je m'inspire et tente de mettre en scène nature et culture».

The work of Stephen Pon while constantly evolving, stands out at first glance. From the different series of gondolas and ships, to the sculptures of its expressive characters, the artist reveals unique creations that originate from and combine the antique and the contemporary, featuring their myths and metaphoric symbolisms.

"From my earliest works to my most recent pieces, I express a vision of the movement, of the journey of life: like a sinuous stream, destiny brings us to unsuspected places in a dream world; Man and the symbols that surround him are paramount. Navigating the seas of destiny, Man marches forward. I am inspired by doubt, lyricism, dreams and the movement of water, in an attempt to stage nature and culture."

Exode no1

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
30 x 46 x 13 cm / *12 x 18 x 5 in*
2016

Exode no2

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
66 x 25 x 13 cm / *10 x 26 x 5 in*
2016

La Luna

Pâte de verre / *kiln cast glass*
30 x 36 x 13 cm / *12 x 14 x 5 in*
2017

Riding the Seahorse

Pâte de verre / *kiln cast glass*
23 x 69 x 15 cm / *9 x 27 x 6 in*
2017

La transparence de la transcendance

Son approche s'inscrit dans la métaphore et le symbolisme. Plus particulièrement celle de l'eau et, par association, de l'odyssée de la vie avec ses espérances et ses écueils.

Artiste-verrier est une discipline exigeante. Ça ne s'improvise pas et le marché américain est implacable. Si Stephen Pon réussit à faire sa place, c'est qu'en plus d'explorer un imaginaire riche et communicatif, il possède une solide expertise technique qui lui permet de réaliser des œuvres de grand format et à haut niveau de complexité. Il travaille à la fois la pâte et le verre soufflé et ses navires conçus de cet amalgame sont particulièrement prisés par les collectionneurs. Son œuvre tout en fluidité et en transparence donne espoir.

Robert Bernier, directeur, *revue Parcours*

Transparency of transcendence

Stephen Pon's approach is part of a metaphor and symbolism, more particularly that of water and, by association, the odyssey of life with its hopes and its reefs.

Artist-glassmaker is a demanding discipline. It cannot be improvised and the American market is relentless. If Stephen Pon succeeds in defining his very own place, it is that in addition to exploring a rich and communicative imagination, he masters a solid technical expertise that allows him to realize works of large format and high level of complexity. He works with both paste and blown glass, and his vessels designed from this amalgam are particularly prized by collectors. His work, while fluid and transparent, gives hope.

Robert Bernier, director, Parcours magazine

Pyramidion

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
41 x 41 x 36 cm / *16 x 16 x 14 in*
2015

Son travail récent démontre une nouvelle perception de l'homme, un passage entre notre destin individuel et celui que nous prenons collectivement. Une quête ou chacun cherche sa voie dans un environnement axé vers une universalisation causant aussi tensions et frictions. Tous nos destins sont de plus en plus influencés et liés à ceux des autres. L'artiste évoque dans ses œuvres l'homme pris dans sa globalité. Il précise, « la surcharge de personnages reflète cette tension, avant on cherchait à améliorer notre destin, maintenant on cherche à en avoir un ».

His recent work demonstrates a new perception of Man, a passage between our individual destiny and that which we collectively enter. A quest where everyone seeks his way into an environment of globalization that also causes tensions and frictions. All our destinies are increasingly influenced and linked to those of others. The artist evokes in his work the man taken in his entirety. He adds: "the overload of characters reflects this tension; before we were trying to improve our destiny, now we are trying to have one."

Les Navigateurs de Destinée

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
36 x 66 x 12 cm / *14 x 26 x 5 in*
2015

Midnight Express

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
41 x 64 x 15 cm / *16 x 25 x 6 in*
2016

Echo

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
28 x 66 x 15 cm / *11 x 26 x 6 in*
2016

Moon Ride

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
30 x 30 x 15 cm / *12 x 12 x 6 in*
2016

Moon Gathering

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
26 x 36 x 36 cm / *10 x 14 x 14 in*
2015

Gondole Black Sun

Pâte de verre, verre soufflé, gravures
Kiln cast glass, blown glass, engraved glass
43 x 122 x 15 cm / *17 x 48 x 6 in*
2015

Pâte de verre, verre soufflé / *Kiln cast glass, blown glass*
46 x 84 x 15 cm / *18 x 32 x 6 in*
2016

SÉRIE CHASSEURS D'ESPRIT

Pâte de verre, verre soufflé / *Kiln cast glass, blown glass*
43 x 81 x 15 cm / *17 x 32 x 6 in*
2016

Odyssée

Pâte de verre, verre soufflé, gravures
Kiln cast glass, blown glass, engraved glass
46 x 427 x 20 cm / *18 x 168 x 8 in*
2015

ARTÉFACTS

Masques

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
A- 23 x 18 x 20 cm / *9 x 7.5 x 8 in*
B- 18 x 18 x 18 cm / *7 x 7 x 7 in*
C- 18 x 18 x 18 cm / *7 x 7 x 7 in*
2015

Lances

Pâte de verre, verre soufflé et acier
Kiln cast glass, blown glass and steel
259 x 15 cm / *102 x 6 in*
2015

Whale Rider

Pâte de verre, verre soufflé
Kiln cast glass, blown glass
56 x 43 x 10 cm / *22 x 17 x 4 in*
2014

Les navigateurs de destinée

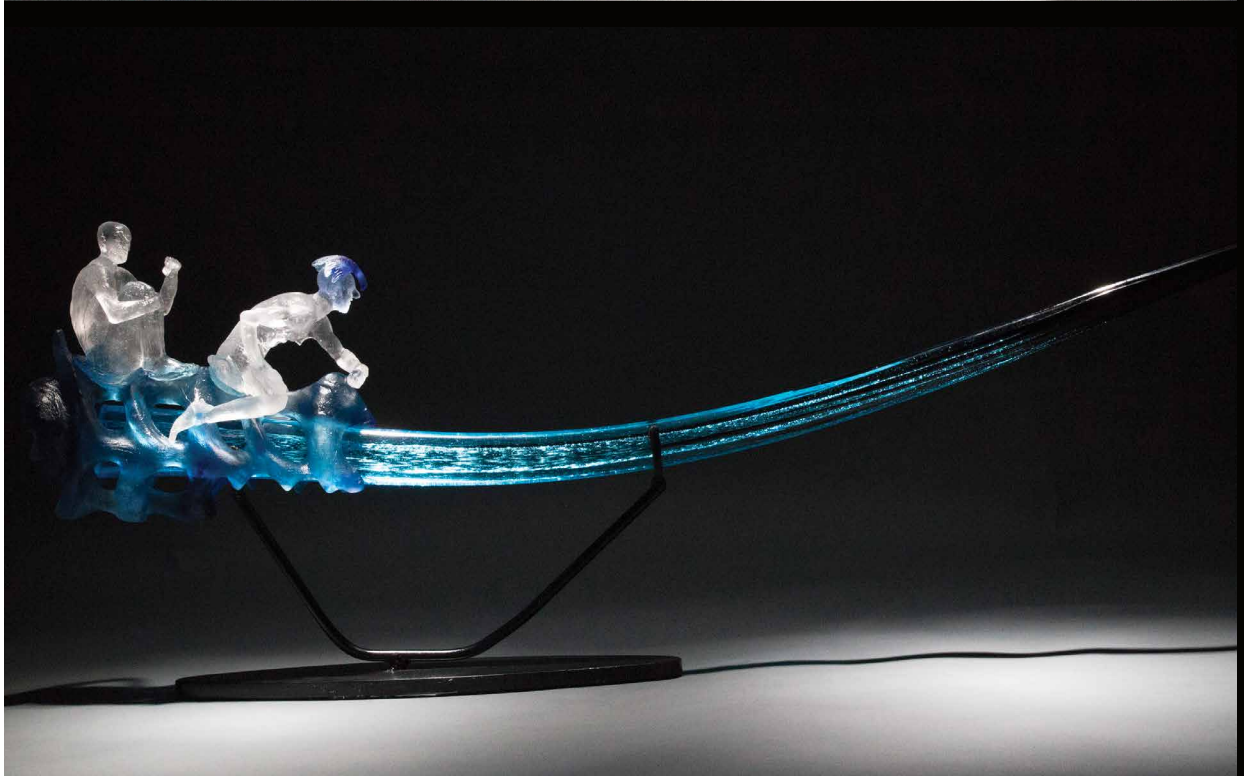
Navigant sur les mers du destin, l'homme fait son chemin sans sentier, sans route, sans borne. À travers ses œuvres et ses personnages réflexifs et introspectifs, l'artiste nous invite à se questionner autour des thèmes du voyage solitaire, de nos destins individuels, enchâssés dans un environnement ou l'eau et ses attributs représentent une métaphore de la vie.

Navigators of destiny

Navigating the seas of destiny, Man makes his way without a path, road, or beacon. Through his work and his reflexive and introspective characters, the artist invites us to question the themes of the solitary journey, our individual destinies, embedded in an environment where water and its attributes represent a metaphor for life.

Exode

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
23 x 66 x 18 cm / *9 x 26 x 7 in*
2015



Gondole Blue

Pâte de verre, verre soufflé
Kiln cast glass, blown glass
38 x 112 x 10 cm / *15 x 44 x 4 in*
2014

Navire Big Fish

Pâte de verre, verre soufflé
Kiln cast glass, blown glass
38 x 208 x 23 cm / *15 x 82 x 9 in*
2008

Le Pèlerin

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
51 x 56 x 10 cm / *20 x 22 x 4 in*
2013

No One Is a Island

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
43 x 20 x 15 cm / *17 x 8 x 6 in*
2015

Peuple d'Ô

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
25 x 28 x 20 cm / *10 x 11 x 8 in*
2014

Peuple d'Ô

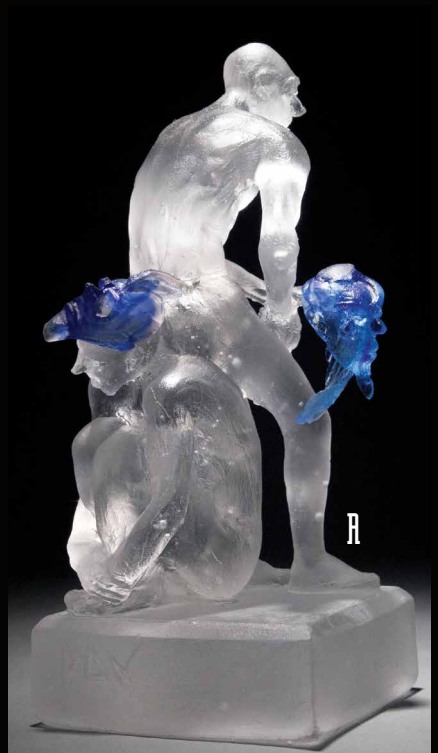
Pâte de verre / *Kiln cast glass*
25 x 28 x 20 cm / *10 x 11 x 8 in*
2014

Water Boys

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
48 x 33 x 33 cm / *19 x 13 x 13 in*
2013

The Surfers

Pâte de verre / *Kiln cast glass*
20 x 56 x 13 cm / *8 x 22 x 5 in*
2013



Mascarade

A- Pâte de verre / *Kiln cast glass*
30 x 13 x 15 cm / *12 x 5 x 6 in*
2015

B- Pâte de verre / *Kiln cast glass*
36 x 13 x 15 cm / *14 x 5 x 6 in*
2016

C- Pâte de verre / *Kiln cast glass*
36 x 13 x 15 cm / *14 x 5 x 6 in*
2016

ÉTAPE PAR ÉTAPE
STEP BY STEP

Ce verrier de haut niveau maîtrise l'art d'utiliser les techniques du verre soufflé, du verre coulé et de la pâte de verre afin de réaliser ses créations. L'artiste privilégie néanmoins ce dernier procédé peu connu où le sculpteur utilise la méthode de la cire perdue, où positif et négatif se succèdent, se mêlent et se reproduisent. Il a su développer différentes méthodes de travail afin d'obtenir, par un assemblage méticuleux d'éléments de personnages préalablement coulé en cire, des sculptures complexes nécessitant un travail minutieux et un souci du détail qui lui est propre.

This accomplished glassmaker has mastered the art of using various techniques such as: blown glass, cast glass, and kiln cast glass (pâte de verre) in order to realize his creations. The artist favors nevertheless a little known process where the sculptor uses the lost wax technique, where positive and negative, succeed one another, mingle and reproduce. He has developed different working methods in order to obtain complex sculptures requiring meticulous work and a care for detail of his own, through a thorough assemblage of elements of pre-cast wax figures.

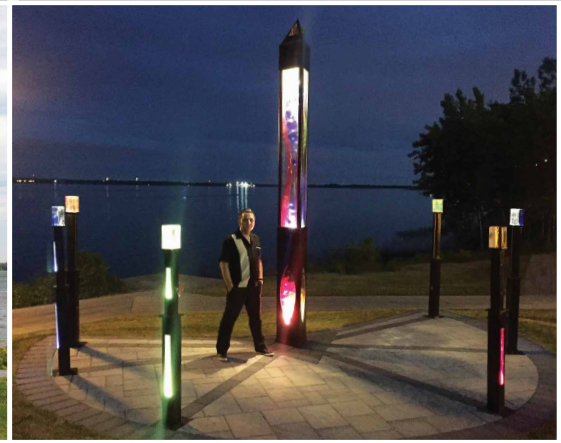
ART PUBLIC

Phare

Parc Jean-Bourdon, Lanoraie

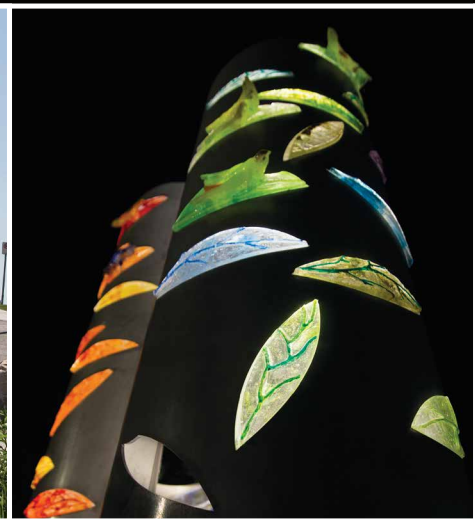
Via Solaris

Parc Gérard-Lavallée, Lavaltrie



Éclats De Nature

Place Lucille-Theasdale, Terrebonne



Formation académique / *Education*

2000 Espace Verre, Centre des Métiers du Verre du Québec.

Prix / *Awards*

2014 Prix du CALQ *Via solaris*, **Œuvre de l'année en région**.
Prix **Métiers d'art**, Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière.
2013 **Coup de cœur** de D'Autray, Portail Hexagone.
2012 Prix du CALQ, **Création artistique**, Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière.
2009 Prix **Métiers d'Art**, Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière.
2008 Prix de la **Personnalité de l'année**, Gala Promexel de la MRC de d'Autray.
Prix **du Jury** - Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière.

Expositions récentes (10 dernières années) / Recent exhibitions (last 10 years)

SOLO

2015 *Homopolis*, Galerie Matéria, Québec, Qc.
Rétrospective, Chapelle des Cuthbert, Berthierville, Qc.
2013 *Les navigateurs de destinée*, Guilde canadienne des métiers d'arts, Montréal, Qc.
2009 *Mythe ou vision*, Centre d'exposition de Repentigny, Qc.
2008 *Korn*, Galerie Espace Verre, Montréal, Qc.

COLLECTIVE

2017 *Boat Show*, Bender gallery, Ashville, CN, États-unis.

2016 *Sur invitation : Du savoir-faire à l'art*, Centre d'art Diane-Dufresne, Repentigny, Qc.
Ambiances de pêche et de chasse, Galerie Archambault, Lavaltrie, Qc.

2015 Duncan McClellan Gallery, St-Petersburg, FL, États-Unis.
Exposition annuelle, Galerie Archambault, Lavaltrie, Qc.
Scvlptvre, Palais des congrès de Montréal, Qc.

2014 Duncan McClellan Gallery at the Chihuly Collection, St-Petersburg, FL, États-Unis.
La Mythologie, Galerie Archambault, Lavaltrie, Qc.
Printemps de la sculpture, Lachute, Qc.
Scvlptvre, Palais des congrès de Montréal, Qc.
Exposition annuelle, Galerie Archambault, Lavaltrie, Qc.

2013 *Exposition annuelle*, Galerie Archambault, Lavaltrie, Qc.
Canadian Glass Show, West End Gallery, Victoria, C-B.

2012 *SOFA Chicago*, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.
SOFA New York, Option Art, NY, États-Unis.

2011 Duncan McClellan Gallery, St-Petersburg, FL, États-Unis.
SOFA New York, Option Art, NY, États-Unis.
SOFA Chicago, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.
Lettres à une amie, Galerie Espace Verre, Montréal, Qc.

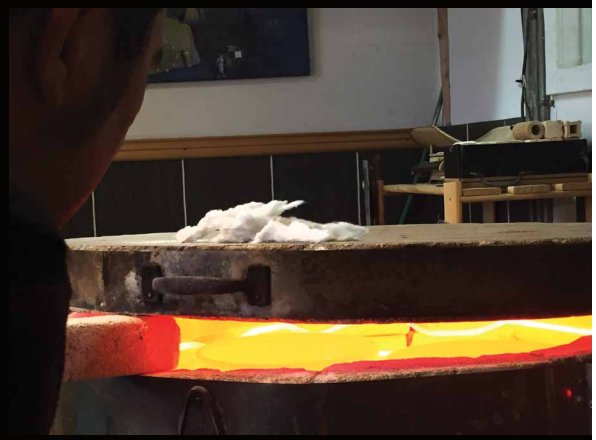
2010 *SOFA Chicago*, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.
Verre Vif, Galerie Créa, Montréal, Qc.
Passeport, Galerie Créa, Montréal, Qc.
Kaléidoscope, La Collection Loto-Québec, Montréal, Qc.

2009 Art *Palm Beach*, Galerie CRÉA, FL, États-Unis.
Unité & Diversité, Biennale internationale des métiers d'art de Cheongju, Corée du Sud.
30 ans d'arts visuels, La Collection Loto-Québec, Montréal, Qc.
L'humain, Galerie Espace Verre, Montréal, Qc.
SOFA Chicago, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.

2008 Art *Palm Beach*, Galerie CRÉA, FL, États-Unis.
SOFA New York, Galerie CRÉA, NY, États-Unis.
Fusion, Espace création, Galerie Loto-Québec, Montréal, Qc.
Canadian Glass Show, West End Gallery, Victoria, C-B.
SOFA Chicago, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.
Carrousel des métiers d'art et de création, Carrousel du Louvre, Paris, France.

2007 Art *Palm Beach*, Galerie CRÉA, FL, États-Unis.
Canadian Glass Show, West end Gallery, Victoria, C-B.
SOFA Chicago, Galerie CRÉA, IL, États-Unis.
Philadelphia Museum of Art Craft Show, PA, États-Unis.

2006 Art *Palm Beach*, Galerie CRÉA, FL, États-Unis.
SOFA New York, Option Art, NY, États-Unis.
Canadian Glass Show, West End Gallery, Victoria, C-B.
SOFA Chicago, Option Art, IL, États-Unis.
La pâte de verre contemporaine au Québec, Galerie Espace Verre, Montréal, Qc.



Stephen Pon

Verrier d'art / *Glass artist*

Dans tout processus créatif réussi, il y a un besoin, un désir, une démarche personnelle et une authenticité. C'est seulement lorsque ces éléments sont réunis que l'artiste est confiant d'avoir façonné une œuvre signifiante. Lorsqu'il crée, l'artiste se parle à lui-même de lui-même, car c'est en lui qu'il puise son inspiration, et donne vie à une parcelle de son imaginaire et de sa soif de vivre.

Mes créations représentent autant mon jardin secret que mes rêves les plus éclatés et chacune d'elles est modelée à grand coup de passion. Comme une irrésistible envie d'échapper à la condition humaine et à la fatalité de son destin. Je me considère volontiers comme un guerrier de l'imaginaire en lutte contre les impératifs du quotidien, brûlant du feu d'insuffler une partie de mon âme à quelque chose de plus grand.

In every successful creative process, there is a need, a desire, a personal approach and an authenticity. It is only when these elements are united that the artist is confident that he has fashioned a meaningful work. Upon creating, the artist talks to himself, for it is from within that he draws his inspiration, and gives life to a piece of his imagination and his thirst for life.

My creations represent as much my secret garden as my dreams the most exploded and each one is modeled with great passion. Like an irresistible desire to escape the human condition and the fate of his destiny, I willingly see myself as a warrior of the imagination fighting the imperatives of everyday life, burning fire to transform a part of my soul to something greater.

ISBN 978-0-9958879-0-9