

Photo: Yanick Déry

Amel Chamandy

President & CEO
Galerie NuEdge Fine Arts Intl. L.P. S.E.C.

Les arts et Montréal fleurissent librement

En ma qualité d'artiste et de marchande d'art contemporain internationale, je considère depuis longtemps Montréal comme un bastion multilingue d'une grande richesse culturelle enraciné dans son amour des arts et de la musique. Le succès d'événements internationaux tels que le Festival International de Jazz de Montréal et le Festival Juste pour rire témoigne de la soif de Montréal pour l'art de grand calibre. Des projets comme celui du Cirque du Soleil prouvent que l'union des talents peut nous propulser sur la scène internationale. Quoiqu'il en soit, il y a un besoin criant de réduire l'écart entre la notoriété et la valeur de telles manifestations artistiques. Si l'on compare la diversité et la portée des programmes déjà en place à ceux d'autres métropoles, on constate que Montréal pourrait et devrait profiter davantage de son « potentiel artistique » afin de satisfaire tant les artistes que le public.

À mon avis, les arts exercent une influence positive sur les villes, peu importe laquelle. Une forte présence artistique et culturelle au niveau municipal contribue à améliorer la qualité de vie non seulement par la sensibilisation et le soutien qu'elle apporte aux citoyens, mais aussi par l'attrait qu'elle représente pour les amoureux du divertissement, de l'expression et de l'échange artistique des villes voisines, générant un afflux qui stimule l'économie locale. C'est ainsi qu'une métropole devient un centre des arts convivial extraordinaire !

Débloquer des fonds pour les projets artistiques communautaires et contribuer à leur financement encourageront l'établissement d'un climat harmonieux et soutiendront la pensée créatrice, nécessaire à l'effervescence de toute communauté artistique. Donner une image actuelle de l'art à l'intérieur de notre ville fera la promotion de notre héritage multiculturel, visible dans les manifestations culturelles telles que les concerts en plein air, les expositions des musées et les productions théâtrales à grand déploiement. Montréal doit offrir plus d'occasions aux artistes de créer et d'exposer au centre-ville afin d'empêcher qu'il devienne un hameau tranquille de condominiums et de béton stérile.

Bien qu'il y ait plusieurs artistes qui vivent et travaillent à Montréal, il y a présentement une fragmentation culturelle

Art and Montreal Flourish Freely

As an international contemporary art dealer and artist, I have long considered Montréal as a multilingual bastion rich in culture and deep-rooted in its love for arts and music. The success of such international scale events as the Montréal Jazz Fest and the comedic stage of the Just for Laughs festival are demonstrated proof of Montréal's thirst for the world class art form. Acts such as Le Cirque du Soleil are testimony of the talent that can be mustered and brought to the world's stage from local ranks. Even so, there is a genuine need to fill in the gaps between the notoriety and the value of such expression. When comparing the diversity and spread of available programs to the likes of other metropolises, it is clear that Montréal could be and should be taking more ample advantage of its "artistic potential" to satisfy both artist and audience alike.

In my opinion, arts have a positive impact on any city. A dominant artistic and cultural presence on a municipal level helps to improve quality of life, not only by creating awareness and supportive behavior from its residents, but, also by attracting those seeking artistic entertainment, expression and exchange from outlying vicinities, as well as, stoking the local economy with their influx. It is in this way that a metropolis becomes a "Centre des Arts Convivial Extraordinaire"!

Providing dedicated budgets and more comprehensive funding for district and community art projects will foster a more positive climate and nurture innovative thinking which is the foundation of a dynamic art nexus. The support for a more contemporary view of art within a city can promote our multi-cultural heritage by taking advantage of everything from impromptu concerts en plein air to museum exhibitions, and theatrical productions akin to Broadway. Montréal needs to introduce greater opportunity for art to be created and sustained in the downtown area to avert the imminent evolution of our city's core into a sleepy haven of condominiums and concrete sterility.

Although there are many artists living and working in Montréal, there is an ongoing cultural fragmentation that undermines their sense of community and the potential for

collaboration. Il faut s'employer à freiner le démembrement de la bonne volonté et de la liberté d'expression. Étudions quelques propositions qui visent à renforcer l'engagement de Montréal et l'amélioration de sa scène artistique.

Ceux qui, de bonne foi, commandent des œuvres d'art publiques doivent se rappeler de ne pas distancer l'œuvre du public. Les œuvres inaccessibles ne génèrent pas d'intérêt et confondent. Elles s'éloignent de la mission première de l'art public qui est faire réfléchir. Il faudrait donc étudier toutes les œuvres publiques existantes pour trouver ce qu'on peut faire pour mieux capter l'intérêt du public.

Demander l'opinion des leaders artistiques visionnaires dans nos institutions et galeries. L'art prudent n'existe pas. L'art véritable provoque et fait réfléchir. Le public contemporain de Montréal doit être confronté avec des œuvres ni blanchies, ni censurées par la pudeur administrative. L'objectif n'est pas d'offenser et de faire pleuvoir sur nos rues des œuvres obscènes et irrespectueuses, mais de montrer avec goût ce qui a été capturé et exprimé par différentes méthodes artistiques. De cette façon, les murales viendront remplacer les graffitis comme symboles des quartiers.

Des organismes extraordinaires montent des expositions qui passent inaperçues en raison de la couverture insuffisante de la presse locale. Afin de sensibiliser les résidents, on devrait parler d'art chaque jour lors des nouvelles télévisées, comme à la BBC où l'on insère ici et là de petites capsules artistiques entre les émissions du jour.

Il faudrait encourager les entreprises à soutenir la création et la présentation d'œuvres d'art et à en acquérir. De plus, il faudrait fournir des incitatifs et des programmes accélérés à ces institutions et entreprises locales qui tendent la main à la communauté internationale en lui lançant des invitations à des programmes innovateurs et des collections historiquement pertinentes.

Améliorer l'éducation artistique dans les écoles publiques de Montréal en changeant le point de vue et l'attitude envers les arts dans le programme des écoles. Accorder de l'importance à l'histoire de l'art. Encourager le développement de talents artistiques et de l'expression qui vont plus loin que le papier mâché, la flûte à bec et le coloriage au crayon de cire. Enseigner les bases et la science de l'appréciation artistique et de la restauration. Offrir une voie dans notre système d'éducation secondaire destinée au perfectionnement des artistes. Offrir dans nos universités, dont quelques-unes jouissent d'une reconnaissance internationale, des programmes sur les beaux-arts pour former et attirer des artistes des quatre coins du monde. Augmenter le nombre de résidences d'artistes nationaux et internationaux pour qu'ils créent ici-même à Montréal et encourager les galeries d'art contemporain et les musées influents à appuyer ces programmes afin qu'ils soient connus et respectés de tous.

Une communauté artistique prospère et viable demande du soutien, des occasions et un programme hors pair. L'éducation, l'espace de travail, la sensibilisation et la scène sont nécessaires. Comme Aladin, prenons la lampe magique et ouvrons une porte dorée pour permettre à l'art et à Montréal de fleurir ensemble librement.

collaboration. Steps to overcome this dismemberment of good will and free expression must be put in place. Let us consider some suggestions that perhaps Montréal can take to advance the commitment and improve our Art Scene.

Those who, with good intention, commission public art must be mindful not to elevate or distance the work from the audience. Art that is not accessible is benign and installations of this nature dilutes and confounds the greater mission of public art which is to engage its audience. As such, a review of existing public displays would identify what can be done to better capture and the public's eye and interest.

Seek and consider the opinion of skilled and visionary arts leaders in our local institutions and galleries. There is no such thing as safe art. Real art excites by provoking and challenging. Montréal's contemporary audience must be challenged by displays that are beyond the whitewash or veto of prudish administration. The objective is not to offend by populating our public spaces with obscene or disrespectful works ; the objective is to tastefully show what can and has been captured and expressed through the assorted mediums of Aart. In this way, murals will replace graffiti as a neighborhood's identifier.

There are amazing institutions organizing exhibits that are simply passed by due to limited art coverage from the local press. To improve the city's awareness, art should be featured daily in local news broadcasts; for example, the clip format of the BBC's European art agenda that is included a number of times throughout its daily broadcast

Corporate support for the creation, presentation and acquisition of art should be lobbied for. In addition, incentives and fast tracking for those local institutions and businesses reaching out to the international community with invitations for innovative programs and historically relevant collections should be provided.

Improve art education in Montréal's public schools by changing the emphasis and attitude towards the Arts in the school curriculum. Give credit for Art History. Give credit for artistic skill development and media expression that goes beyond paper mache craft, recorder wheezing and crayon coloring. Introduce the basics and science of Art appreciation and restoration. Provide a track in our secondary education system for our artists to develop. In our universities, some of which already stand with world-wide recognition, offer Master of Fine Arts programs to train and attract artists from all over. Raise residency programs for national and international artists to create in Montréal and have those programs endorsed by contemporary art galleries and museums with international reach so that word of such program becomes known and respected.

A successful and sustainable artistic community is something that requires support, opportunity and a world class program. Education, workspace, awareness and a stage are all required. Like Aladdin, let us lift a lamp and open a golden door to allow Art and Montréal to flourish freely together.

Amel Chamandy
amel@galerienuedge.com