

NICK MOUNT

Un Nouveau Souffle

Un Nouveau Souffle

**A strange, intricate kind of dance/
this graceful arch of a sideways,
tip-toe stretch/ a choreography well
ingrained, intuitively performed.**

In its metamorphosis from a dangerously hot and volatile state to a cool, reflective and glittering solidity, glass is the most chameleon and seductive of materials. At the forefront of the Australian *studio glass* movement since the 1970s, Nick Mount became inspired to make glass his medium during a formative visit to the Venini factory at Murano in Venice, where he witnessed 'the spirit and the passion of the glassworkers' connection with their material.' Filtered through an Australian sensibility, this seminal influence, in combination with the dynamism and experimentation of the American glass artist Dick Marquis has continued to inform Mount's glass practice.

Begun in 1997, the ever-evolving Scent Bottle series has now monopolised his attention for a greater period than any other single body of work. Referencing a history of such receptacles, Mount has shifted the primary focus to the scent bottle itself, thereby redressing an historical imbalance, in which the vessel played a secondary role to its more precious contents. Un Nouveau Souffle, Mount's first Parisian exhibition brings together a representative selection of these sculptural pieces — from the earlier squat and rather more restrained forms, to the soaring, fluid and brilliantly coloured scent bottles of recent years, with their risky, vertiginous, punctuation mark-like flourishes.

For the Fire series (2003), exhibited in Thomas Riley Galleries, Cleveland, Ohio, USA, Mount intensified his experimentation with the pencils he has developed specifically to draw on glass. Each colour is applied separately by hand and then fired in

order to render the markings permanent. In a tangible reminder of the integral role of fire in the glass making process, pencilled swirls and curlicues of flames appeared to scale and spiral around the stylised, conical stoppers of Fire's scent bottles. The fiery warmth of their red, tangerine and golden hues has made way for the coolness of citrus-green and yellow, the polished aluminium spikes and the inverted forms of the latest New Fire body of work.

Mount's palette is wide ranging, from the relative austerity of monochromal and pastel forms to exuberant pourings of combinations of dazzling colour. Attention is lavished on details and even monochromal works feature for example, the fluctuating tonal variations of disparate black glass, the surface embellishment of a carved section, a minuscule cane-worked collar or the intricate fineness of a stopper, viewed through a veiling of *zanfirico*. Playfully counterpointing a *murrini* section with its drawn facsimile, a recent scent bottle recalls the exquisite 1996 series of Black Murrine, for which he obtained black glass from a wide variety of sources, resulting in a pleasing interplay of black, blue-black and green-black tones.

Like the 1980s series of walking canes, which were a homage to the friggers of factory glass workers, his enduring motif of the plumb-bob — a traditional measuring tool of the mason's trade, reinterpreted by Mount as overscaled stopper forms — is emblematic of his commitment to the artisanal underpinning of his glass practice. For as Mount emphasises, his sculptural forms are derived from both a fundamental engagement with process and the intrinsic qualities of his medium.

Assembling the scent bottle components in a striking symbiosis of the experimental and the historical, he deftly counterbalances transparency with opacity, delicacy with vibrancy and the attenuated with the voluptuous. In Mount's shifting, evolving compositions — wherein he seeks to impart a trace, or more aptly, a scent of their maker — the single immutable element remains the formidable extent of his technical vocabulary.

Wendy Walker, February 2004

Un Nouveau Souffle

Un pas de danse étrange et élaboré, la courbe gracieuse d'une glissade sur pointes, une chorégraphie assurée, exécutée instinctivement.

Dans sa métamorphose d'un état dangereusement chaud et instable en une solidité fraîche, réfléchissante et chatoyante, le verre est la matière la plus imprévisible et la plus captivante. Au premier plan du mouvement *studio-glass* australien depuis les années 70, Nick Mount fut séduit par le travail du verre lors d'une visite à la fabrique Venini de Murano à Venise, où il découvrit "*l'essence et la passion de la relation des souffleurs de verre avec leur matériau*". Cette influence originelle, pénétrée de la sensibilité australienne, conjuguée au dynamisme et aux recherches de l'artiste verrier américain Dick Marquis, n'a cessé de marquer l'œuvre de Mount.

Démarrée en 1997, la série évolutive *Flacons de Verre*, a monopolisé l'attention de Nick Mount pour une période plus longue que pour toute autre réalisation. Pour préciser le contexte historique de ces récipients, Mount focalisait son intérêt sur le flacon lui-même, corrigeant ainsi un déséquilibre historique selon lequel le contenant jouait un rôle secondaire par rapport à son précieux contenu. *Un Nouveau Souffle*, la première exposition parisienne de Mount, rassemble une sélection représentative de ses pièces sculpturales — des premières formes trapues et sobres aux flacons de parfum des dernières années flamboyants, fluides et richement colorés avec leurs fioritures osées et vertigineuses en signes de ponctuation.

Pour la série *Fire* (2003), exposée aux Galeries Thomas Riley à Cleveland, Ohio, aux Etats-Unis, Mount intensifia ses expériences d'utilisation de crayons, spécialement conçus pour dessiner sur le verre. Chaque couleur est appliquée séparément à la main, puis chauffée afin de produire un marquage permanent. Pour rappeler le rôle essentiel du feu dans le processus du soufflage de verre, des tourbillons crayonnés et des arabesques de flammes viennent dimensionner et enlancer les bouchons stylisés et coniques des flacons de parfum de cette série. La chaleur intense de leurs tons rouges, mandarine et dorés cède la place à la fraîcheur

du vert-citron et du jaune, des piques en aluminium poli et des formes inversées des dernières pièces de la série *New Fire*.

La palette de Mount est étendue, de la relative austérité des formes monochromes et pastels aux effusions exubérantes des combinaisons de couleurs éblouissantes. Une attention minutieuse est portée aux détails et même des œuvres monochromes arborent, par exemple, les variations de tons du verre noir disparate, l'embellissement de surface d'une partie sculptée, un col minuscule cannelé ou la finesse complexe d'un bouchon, le tout à travers une voile *zanfircio*. En jouant sur une partie *murrini* en contrepoint avec son fac-similé dessiné, un flacon de parfum récent rappelle la série des *Black Murrine* de 1996, pour laquelle il obtint du verre noir de multiples sources, créant une association réussie de tons noirs purs, à reflets bleus et verts.

Comme la série des cannes des années 1980, hommage aux "*friggers*" des souffleurs de verre, son motif persistant du "*plumb-bob*" — un outil de mesure traditionnel utilisé par les maçons, réinterprété par Mount au travers des formes de bouchon surdimensionnées — est le symbole de son engagement à l'étayage artisanal de son travail du verre. Mount souligne que ses formes sculpturales sont le fruit à la fois d'une relation fondamentale avec le procédé et les qualités intrinsèques de son matériau.

Tout en assemblant les composants du flacon de parfum dans une symbiose saisissante des éléments expérimentaux et historiques, il trouve avec habileté un équilibre entre la transparence et l'opacité, la délicatesse et l'éclat, la subtilité et la volupté. A travers ses compositions évolutives — toujours en mouvement, où il cherche à laisser une trace, ou plus judicieusement, un parfum de leur créateur — l'élément immuable et unique reste l'étendue extraordinaire de son vocabulaire technique.

Wendy Walker, février 2004
French translation by Sue Ann Doukhan

08

09

10

11

12

13

Scent Bottles Height in millimetres

Front – Left > Right

2004	#010204	H 1030
2004	#030204	H 980
2003	#031203	H 1000

01	2003	#110503	H 806
02	2003	#080503	H 902
03	2002	#020702	H 804
04	2002	#060702	H 790
05	2003	#020303	H 1200
06	2002	#031202	H 1070
07	2004	#020204	H 950
08	2003	#070503	H 1004
09	2003	#010503	H 909
10	2001	#030901	H 1010
11	2001	#80301	H 910
12	2002	#010202	H 1045
13	2003	#190503	H 1043
14	2002	#050302	H 1370
15	2000	#7800	H 1502
16	2000	#8800	H 1200
17	1998	#00398	H 700
18	1998	#020398	H 840
19	2002	#010702	H 1403
20	2003	#150503	H 890
21	2003	#140503	H 840
22	1999	#61299	H 901
23	2001	#40801	H 805

14

15

16

17

18

19

20

21

Ambassade d'Australie

4, rue Jean Rey 75015 Paris
Métro Bir Hakeim – RER Champs de Mars

16 avril au 20 mai 2004
du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Entrée libre

www.nickmountglass.com.au

Photography by
Grant Hancock & Richard Marquis

