

Prix hommage Koen de Winter

«Sobre est loin d'être sombre
/ Sober is verre van somber»

Rien que de la classe

Dans ce lieu au bois blond, un homme me regarde avec un sourire d'une grande sérénité, chemise bleu pâle, pantalons beiges, écharpe en laine fine couleur tabac. Tout chez lui respire la sagesse, l'équilibre, la bonté. Tel est Koen De Winter.

Résilience

Il est né le 28 mai 1943, à Mortsel, en Belgique. Il a connu une enfance qu'il qualifie calmement de «surréaliste». Un exemple? Dans cette commune écroulée, les enfants arrachent le papier peint des murs détruits pour faire des dessins et leur enseignante, sœur Félicienne, propose alors au petit Koen de colorier la couronne de l'avent en respectant les formes, mais avec un seul crayon! Un crayon noir! Souvenir amer? Au contraire, cette étape lui a donné le sens de la fraternité, de la concision, du travail bien fait.

Sa modernité

Autre ferment de sa modernité, sa jeunesse d'après-guerre, pendant laquelle, privé de beurre, de potages crémeux et de pain blanc, y goûter pour la première fois ne fut pas l'extase annoncée. Life, space, shape... nothing was the same... Since then everything had to be something else, something new, something fresh.

Life begins

Having graduated with honours in Product Design from the Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, he adopted this mantra early on: "Sober is far from sombre." This principle would stay with him all his life.

Des assiettes griffées

Après un passage chez Volvo, en Suède, il est rappelé chez Mepal Service B.V., aux Pays-Bas, pour y développer un service à usage unique. Motivé par une conscience environnementale éveillée par le rapport du Club de Rome, il propose plutôt un système plus rationnel de lavage, d'entreposage et de manipulation de services durables. L'économie par rapport au jetable est si importante que le système se propage rapidement partout en Europe. Après avoir accompli cette tâche, il crée aussi des assiettes en mélamine signées de son nom au dos. Simples et élégantes, celles-ci sont ainsi faites que lorsqu'elles se frôlent ou qu'on les empile, elles ne peuvent pas se toucher, donc se rayer. Déjà pour lui, les objets devaient durer longtemps. Quarante ans plus tard, ces assiettes sont toujours en production.

His work has always been a tour de force!

"Every piece of Koen de Winter I've seen," says the critic DC Wilson, "is a subtle tour de force of design, not in relation to the auteur, but to the thing he designed. His signature is that the object looks simultaneously like the latest, beautiful evolution of a product (no matter how big or small, complex or simple) and like the permanent state of the piece, as though it had always existed—as though it had always been waiting to be revealed."

He can look into any object more profoundly than one might think possible, discern the legacy principles of its design, work through and improve upon them, and yield a product that looks... both new and as if it has always existed."

Le Canada l'a vite repéré!

La dynamique entreprise Danesco inc. de Montréal remarque ses produits et le fait venir au Québec. Il travaille pour cette entreprise plusieurs années et en devient par la suite le vice-président, design. Illico, là et ailleurs, dont Hippodesign inc., qu'il fonde avec Ginette Rochon. Il dessine et crée un nombre époustouflant de produits tous aussi élégants les uns que les autres, dont l'icône cuillère et mesure à spaghetti, ainsi que les bols à mélanger avec anneaux de support qui nous sont si familiers et pour lesquels il détient des brevets.

Les musées aussi le reconnaissent

Possédant une collection de plus de 400 objets, dans des domaines aussi diversifiés que la table, la chirurgie et les loisirs, il voit plusieurs de ses œuvres être acquises par le Museum of Modern Art de New York, le Virginia Museum of Fine Arts, le Royal Ontario Museum de Toronto et le Musée national du Québec, et figurer dans leurs collections permanentes. Reconnaissance donc de son respect des artisans, de son respect de la matière et de sa portée internationale. A star is born.

Atelier Orange is the new black

Following a lecture he gave to young people in his local area, bewildered by their fatalism in regards to their future, and to support regional development in the Outaouais region, he founded Atelier Orange, a porcelain and stoneware products workshop, reviving his experience in ceramics at Maredsous.

There, they produce high quality functional and decorative products and tableware with exquisite taste and rigour. I want to talk about one such small, smart item. Hand-held lemon squeezers are well known for being handy and efficient. Unfortunately, when used at the table, they soil the tablecloth. To solve this problem, Koen designed a small base and, coupled with his fleur de sel salt keeper, made it part of an attractive set to use at the table, as precious as a shell found on a beach.

Une inspiration pour le monde du design industriel

Axis Lighting est un fabricant québécois de luminaires, qui procure du travail à plus de 30 ingénieurs et quelque 300 employés, et est fier d'être parmi les cinq premiers fabricants de luminaires en importance en Amérique du Nord. Koen s'y est impliqué dès le départ et il a dessiné plusieurs de leurs produits, d'une beauté exceptionnelle.

Il rougit de bonheur lorsqu'il parle de cette entreprise, qui fabrique 80% de ses produits au Québec. Son principe moteur est que le design industriel peut créer de bons emplois, en faire vivre ses fabuleux artisans et procurer aux consommateurs des produits de qualité internationale.

He's also a terrific teacher!

To share the science of his art and his experience with the next generation of designers, he has returned to a half-time position as a professor at Université du Québec à Montréal, where he teaches at both at the undergraduate and graduate levels.

I hear from his students and colleagues that he's smart, authentic, and generous with his time, a unique and knowledgeable soul. Anecdote: during our interview, a young teacher colleague made a comment from the doorway confirming this! Koen, I hope you don't blush easily!

I also know that his esteemed colleague, the late Frederic Metz, was in awe of his technical knowledge. De Winter's area of expertise is industrial design, but he also has a vast knowledge of production technologies.

Metz also recognized De Winter's particular interest in design elements that unduly increase consumption and his expertise in environmental loads accompanying the exploitation and processing of materials.

De Winter, un homme de cœur

En y versant son salaire de professeur, il fonde la Fondation Koen De Winter en 1982. Neuf ans plus tard, celle-ci a été transformée en un fonds permanent au nom de Fonds Maud-Haviernick, en mémoire d'une ancienne étudiante en design de l'UQAM et élève de De Winter, qui comptait parmi les femmes tuées durant le massacre de l'École polytechnique de Montréal.

Le fonds donne chaque année une bourse à une étudiante de l'École de design qui poursuit des études de second cycle. Il tient à préciser, les yeux embrouillés d'émotion, qu'il n'est pas riche, mais qu'il vit simplement et qu'il est heureux de pouvoir contribuer à cette bourse.

De Winter, un homme responsable

Je nomme au hasard l'Association des designers industriels du Québec, la Commission pour la révision des lois sur la protection de la propriété intellectuelle, la SODEC, autant de lieux où Koen s'est beaucoup impliqué. À la SODEC, ses efforts portent surtout sur l'intégration des différentes disciplines du design, qui contribuent toutes à notre culture matérielle. Pour lui, la spécificité de notre culture est mal servie par les frontières artificielles entre métiers d'art, design exploratoire, design industriel ou design d'intérieur. Le succès de l'intégration de ces disciplines dans les pays scandinaves lui sert d'exemple et de motivation.

Enfin, un homme d'une grande bonté

Depuis 2001, Koen De Winter, à titre de designer industriel, participe au projet Niagara Foot, une

collaboration entre des spécialistes bénévoles qui vise la production de prothèses pour le bas de la jambe en très grande quantité et à prix très modeste. Ces prothèses, qui ont reçu la plus haute distinction de design dans le monde médical aux États-Unis, sont conçues précisément pour les victimes de mines antipersonnelles.

To sum up, the critic D.C. Wilson says it it best

Koen De Winter has "...a remarkable skill, capable of being exercised only by a first rate mind with the antennae of an artist, the conscience of a humanist, the will of a master, and the heart of an angel."

And this is why

In 2005, his country of birth recognized his career with its highest distinction for design, the Henri Van De Velde Prize.

Et c'est pourquoi...

En 2016, au Québec, Koen De Winter reçoit aujourd'hui le prestigieux prix Hommage.

