

Calligraphic Influences:
Ben Wasylyshen & John King:
With Winston Leathers &
Aliana Au

Influences Calligraphiques :
Ben Wasylyshen et John King :
Avec Winston Leathers et
Aliana Au

February 7, 2014 - May 25, 2014
du 7 février au 25 mai 2014

Galerie **Buhler** Gallery

Hôpital St-Boniface Hospital

Sponsor / associé

Thanks to to all staff, volunteers, contributors and physicians of St. Boniface Hospital who also contributed their time and effort to the success of the Buhler Gallery.

Remerciements au personnel, bénévoles et médecins de l'Hôpital Saint-Boniface dont l'appui à contribué à la réalisation de la Galerie Buhler.

(Cover Images)

Top Right (Detail): Ben Wasylyshen: *The Sun Fantastic I*, 2012, Collection of the Artist

Bottom Right (Detail): John King: *Red Dynasty*, 2013, Collection of the Artist

Calligraphic Influences: Ben Wasylyshen & John King:

With Winston Leathers & Aliana Au

"Each brushstroke is a decision"

So wrote Robert Motherwell, the well-known American Abstract Expressionist artist. He also said "I almost never start with an image. I start with a painting idea, an impulse, usually derived from my own world."

These statements underline the power of the idea in abstract painting and are equally germane for contemporary art and the traditional art of Chinese and Japanese calligraphy. Calligraphy, the art of writing, has also been defined as 'an ornamental line in drawing or painting.' Calligraphy with its principles of harmonious proportions and balance is certainly an important root of various forms of contemporary abstraction. This exhibition explores the intersections of calligraphy and the contemporary abstractions of Winnipeg artists Ben Wasylyshen, John King, and Aliana Au and Winston Leathers. The works emanate multiple moods and emotions of joy, movement, and anticipation.

Influences Calligraphiques : Ben Wasylyshen et John King :

Avec Winston Leathers et Aliana Au

«Chaque coup de pinceau est une décision »

Voilà les mots de Robert Motherwell, le réputé peintre expressionniste abstrait américain. Il a aussi dit : « Je ne pars à peu près jamais d'une image. Je commence une peinture avec une idée, une impulsion, habituellement tirée de mon univers personnel ».

Ces affirmations mettent en lumière la force de l'idée dans la peinture abstraite, et elles sont tout aussi à propos en art contemporain et dans l'art traditionnel de la calligraphie chinoise et japonaise. La calligraphie, l'art de bien former les caractères d'écriture, peut aussi se définir comme « un trait ornamental dans un dessin ou un tableau ». Avec ses principes de proportions harmonieuses et d'équilibre, la calligraphie est certainement un fondement important de diverses formes d'abstractions contemporaines. La présente exposition explore les recoupements entre la calligraphie et les œuvres abstraites contemporaines des artistes winnipegais Ben Wasylyshen, John King, Aliana Au et Winston Leathers. De multiples

Aliana Au
Spruce Hills, 2012
 Watercolour on Paper
 Collection of the Artist

In her article “Chinese Calligraphy” for New York’s Metropolitan Museum of Art, Dawn Delbanco of the Department of Art History and Archaeology at Columbia University wrote: “Calligraphy ... was the visual art form prized above all others in traditional China.” She notes that the Chinese characters “convey more than phonetic sound or semantic meaning” but thus also denote specific meanings. “Its very form should reveal itself to be a moral exemplar, as well as a manifestation of the energy of the human body and the vitality of nature itself.”¹

Calligraphic characters, or forms, are created by seemingly simple yet complex brush

sentiments et émotions émanent des œuvres, comme la joie, le mouvement, et l’anticipation.

Dans son article intitulé Chinese Calligraphy, qu’elle a écrit pour le Metropolitan Museum of Art de New York, Dawn Delbanco, du département d’histoire de l’art et d’archéologie de la Columbia University, affirme : « La calligraphie... était la forme d’art visuel la plus prisée dans la Chine traditionnelle ». Elle ajoute que les caractères chinois « communiquent plus qu’une valeur phonétique ou sémantique », ils transmettent une signification précise. « La forme même de la calligraphie devrait

strokes, and as seen in the work of Winnipeg’s Aliana Au they are dynamic. They relate closely to the elements and forces of nature and also link to the kinesthetic energies of the human body. Aliana Au studied calligraphy and painting in her native Hong Kong with master artist Au Honien. Calligraphy and calligraphic contemporary paintings like hers are structured and balanced and each work bears its own equilibrium. Au’s use of white space between the elements in her work—the trees and the undulating landforms—are as important to the whole as the brush strokes themselves. Her restrained palette for these works enhances the power of the lines. Au’s brushwork is elegant, assured and has a strong sense of natural rhythm. All these qualities are evident in *Spruce Hills*, 2012 and *Prairie Landscape No. 4*, 2011. Her large acrylic on paper diptych *Bleeding Orchid I*, 2011, shows the view from her studio, the sky in the left panel in black, that in the right panel in blue. Immediately apparent is her use of wet paper combined with the varied brushwork including the detailed fine lines of the orchid.

The art of Chinese calligraphy migrated to Japan where it has been a highly esteemed art form for more than four centuries. Winnipeg artist Winston Leathers (1933-2004) saw the power and importance of calligraphy for his own contemporary expression early on and in the 1960s

se révéler un modèle moral, ainsi qu’une manifestation de l’énergie du corps humain et de la vitalité de la nature »¹.

Les caractères calligraphiques, ou les motifs, sont créés à partir de traits de pinceau simples en apparence, mais pourtant complexes, comme le montrent les œuvres dynamiques créées par l’artiste de Winnipeg, Aliana Au. Ils sont étroitement liés aux éléments et aux forces de la nature, ainsi qu’aux énergies kinesthésiques du corps humain. Aliana Au a étudié la calligraphie et la peinture à Hong Kong, sa région natale, auprès du maître Au Honien. La calligraphie et les œuvres contemporaines calligraphiques, comme les siennes, sont structurées et mesurées, et chaque œuvre atteint son propre équilibre. L’utilisation des espaces blancs entre les éléments dans les œuvres de Aliana Au, comme les arbres et les reliefs, est tout aussi importante pour l’ensemble que les coups de pinceau. La palette restreinte utilisée dans ses œuvres accentue la force des traits. Aliana Au a une facture élégante et assurée, et un solide sens du rythme naturel. Toutes ces qualités sont évidentes dans ses tableaux *Spruce Hills*, 2012 et *Prairie Landscape No. 4*, 2011. Son imposant diptyque, acrylique sur papier, *Bleeding Orchid I*, 2011, représente la vue qu’elle a de son studio; dans le panneau de gauche, le ciel est noir, et dans celui de droite, il est bleu. On remarque immédiatement l’utilisation qu’elle fait du papier humide, combinée

he brought Japanese calligraphers to Winnipeg to teach him, and his colleagues, the principles of calligraphy. He found the experience critically important to his own artistic development and his work from the 1970s to his death showed that influence and impact. Leathers' fluid brushwork and the dynamic energy of his lines, coupled with his layering of both reflective and non-reflective materials, imbued his work with the energy of nature's forces, enhancing the power of the space within his prairie landscapes. As we see in *Autumn's Farewell Winter's Return, Window on the Landscape Series, 2000*, the energy of the sumi ink lines move across the work from left to right, over the snowy looking background, through the red of the light of the sky to the upper right corner. The repeated thrust from left to right gives an ominous feeling to the movement of the clouds and the coming storm.

The use of the brush, the ink or paint, allows for a multiplicity of effects merely by varying the consistency and amount of ink or paint. The artist's choice of brush gives further variations in the width of strokes. The part of the brush used—the tip or side—affords yet more variation. In her essay, Delbanco talks of the brush becoming:

an extension of the writer's [artist's] arm, indeed, his entire body. But the physical gestures produced by the wielding of the brush reveal much more than physical

au travail du pinceau, notamment dans les lignes fines et détaillées de l'orchidée.

L'art de la calligraphie chinoise a migré au Japon et y est devenu un art très prisé depuis plus de quatre siècles. L'artiste de Winnipeg, Winston Leathers (1932-2004), a su discerner très tôt la force et l'importance de la calligraphie pour ses propres œuvres contemporaines. Dans les années 1960, il a invité des calligraphes japonais à Winnipeg pour qu'ils lui enseignent, ainsi qu'à des collègues, les principes de la calligraphie. Cette expérience a joué un rôle déterminant dans son propre développement artistique. D'ailleurs, les œuvres qu'il a exécutées à partir des années 1970, et jusqu'à son décès, témoignent de cette influence et de cet impact. Le style fluide de Winston Leathers et le dynamisme de ses traits de pinceau, combinés à la superposition de matériaux réfléchissants et non réfléchissants, imprègnent son travail de l'énergie déployée par les forces naturelles, et accentuent la puissance de l'espace dans ses paysages des Prairies. Comme nous pouvons le voir dans sa toile *Autumn's Farewell Winter's Return*, de la série *Window on the Landscape Series*, de 2000, l'énergie des lignes tracées à l'encre sumi traverse l'œuvre de gauche à droite, survole l'arrière-plan neigeux, à travers la lumière rougeâtre du ciel, pour se terminer dans le coin supérieur droit de l'œuvre. Les coups répétés de gauche à droite confèrent un air sombre au mouvement des nuages et laissent présager l'orage.

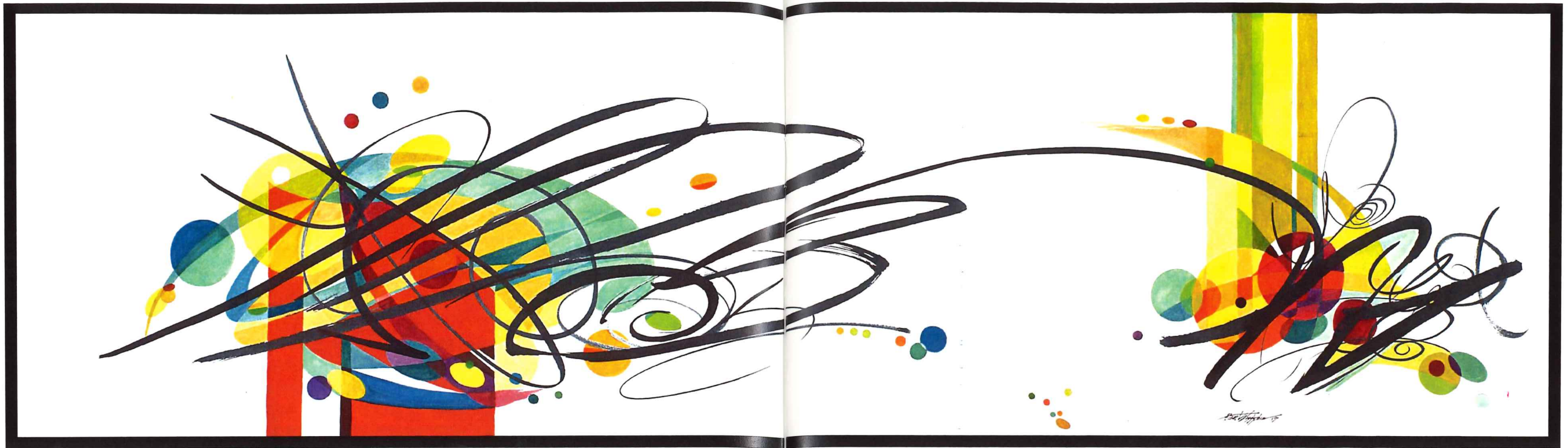
Winston Leathers
Autumn's Farewell Winter's Return, Window on the Landscape Series, 2000
 Sumi ink, iridescent watercolours, graphite on board
 Collection of the Buhler Gallery, Gift of Alex Rattray

*motion; they reveal much of the writer himself his impulsiveness, restraint, elegance, rebelliousness.*ⁱⁱ

These attributes are evident in the portrayals of the Manitoba landscapes of both Aliana Au and Winston Leathers. They each use the tip, as well as the side of the brush, thus creating two and three-dimensional effects. By varying the pressure and speed of their brushwork they also give voice to the multiple natural rhythms of the landscape they are portraying. Calligraphy, however, is also an art of control in which the artist must balance restraint with the dynamism of their subject. That quality can be seen in the work of both Au and Leathers.

L'utilisation du pinceau, de l'encre ou de la peinture permet une multiplicité d'effets, simplement en variant la consistance et la quantité d'encre ou de peinture utilisée. Le choix du pinceau par l'artiste permet de varier davantage la largeur des traits. La partie du pinceau qui est utilisée, soit la pointe ou le côté, vient aussi augmenter les variantes. Dans son essai, Dawn Delbanco explique que le pinceau devient :

*une extension du bras de l'auteur [artiste], en fait, de son corps tout entier. Toutefois, les gestes physiques produits par la manipulation du pinceau révèlent bien plus qu'un mouvement physique; ils révèlent une grande partie de l'auteur même, son impulsivité, sa retenue, son élégance, son esprit de rébellion.*ⁱⁱ

Ben Wasylyshen
The Drama Continues to Unfold, 2013
 Sumi Ink and Watercolour Collection of the Artist
 Collection of the Artist

The ability of calligraphy to convey emotion as well as the individuality of expression captured the interest of twentieth-century American Abstract Expressionist painters, especially Robert Motherwell. His work was to play a significant role in the development of abstraction in Canada and Motherwell was one of the key inspirations for Winnipeg's John King.

This exhibition therefore ties these international elements together within Winnipeg's art scene. Winnipeg may be isolated geographically; it has never been

Ces attributs sont évidents dans l'évocation des paysages manitobains peints par Aliana Au et Winston Leathers. Les deux artistes utilisent la pointe, ainsi que le côté du pinceau, créant ainsi des effets bi et tridimensionnels. En variant la pression exercée et la vitesse du mouvement, ils expriment aussi les multiples rythmes naturels du paysage peint. Cependant, la calligraphie se veut aussi un art de la maîtrise qui force l'artiste à trouver un équilibre entre la retenue et le dynamisme du sujet. Cette qualité est présente dans les œuvres d'Au et de Leathers.

isolated artistically or intellectually. Many international ideas have been further developed and redefined in Manitoba's capital city to make a distinctive mark on Canadian art as a whole. Drawing from the Chinese and Japanese calligraphic traditions, for instance, King and Wasylyshen have each created compelling works, contemporary in execution and approach, evoking the rhythms, senses and harmonies of the prairie landscape and life.

For King and Wasylyshen, both accomplished painters, the use of

La capacité de la calligraphie à traduire l'émotion, ainsi que l'individualité de l'expression, a capté l'intérêt des peintres expressionnistes abstraits américains du 20e siècle, particulièrement de Robert Motherwell. Son travail a joué un rôle considérable dans le développement de l'abstraction au Canada, et Motherwell a été l'une des principales sources d'inspiration de l'artiste de Winnipeg, John King.

Ainsi, l'exposition permet de faire le lien entre ces éléments internationaux et la scène artistique de Winnipeg. Winnipeg est peut-être isolée sur le plan

calligraphy has been simultaneously conscious and sub-conscious. Their joy in the freedom and lyricism of brushwork is clear. Yet neither of these artists is a pure calligrapher. Nor is either tied to a specific Asian spirituality which is often expressed through calligraphy. However, both artists employ the knowledge and power of line to explore the rhythms, space and sense of this place, the prairie, in a manner that gives their subject a 'lift'. While they both use rich colours, it is the line and force of their brushwork that takes the viewer through their space, their compositions and beyond. Despite their common interest in expressive automatic painting and fluid compositions, the work of Wasylyshen and King, however, is quite different.

Wasylyshen graduated from the University of Manitoba's Faculty of Architecture where he later taught for eight years, overlapping with artists Winston Leathers and Gordon Adaskin. His work has been shown in many solo and group exhibitions across Canada and the USA and is in private, corporate and museum collections, including the Canadian Museum of Civilization (now the Canadian Museum of History) and the State Museum of Art in Kyiv. Wasylyshen works as an architectural interior design consultant as well as a visual artist. Though he grew up in Winnipeg he comments on his strong Ukrainian cultural roots: "We were immersed in the

géographique, mais elle ne l'a jamais été sur le plan artistique, ni intellectuel. Bon nombre de concepts internationaux ont été développés plus à fond et redéfinis dans la capitale manitobaine et ont marqué de façon distinctive l'art canadien dans son ensemble. Par exemple, King et Wasylyshen, qui dessinent dans l'esprit des traditions calligraphiques chinoises et japonaises, ont tous les deux créé des œuvres incontournables, d'une exécution et d'une approche contemporaines, et qui évoquent les rythmes, les sens, et les harmonies des paysages et de la vie dans les Prairies.

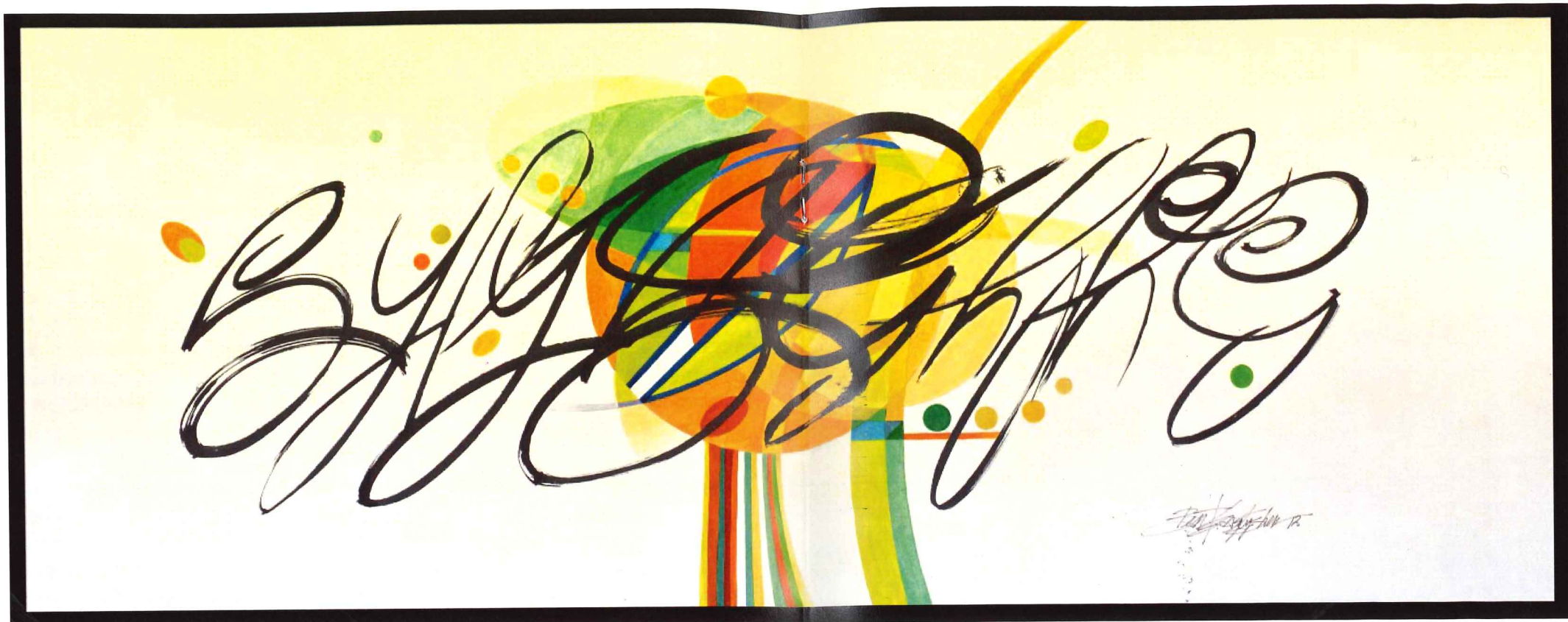
Pour King et Wasylyshen, deux peintres accomplis, l'utilisation de la calligraphie fait appel à la fois à la conscience et au subconscient. Ils prennent de toute évidence plaisir à exploiter la liberté et le lyrisme du travail au pinceau. Pourtant, ni l'un ni l'autre de ces artistes n'est un maître de la calligraphie. Ils ne sont pas non plus liés à une spiritualité asiatique particulière, souvent exprimée par la calligraphie. Toutefois, ces deux artistes utilisent la connaissance et la force du trait pour explorer les rythmes, l'espace, et la perception de la région, soit les Prairies, de façon à les « rehausser ». Bien qu'ils utilisent tous les deux des couleurs riches, ce sont les lignes et la force de leurs coups de pinceau qui amènent l'observateur dans leur espace, dans leurs compositions, et bien au-

language, art, dance, and music. We were growing up Canadian and playing hockey on the street... but we were raised under an umbrella of this other culture."ⁱⁱⁱ He also talks about the strong influence American architect Frank Lloyd Wright, the Prairie School of Architecture and Charles Rennie Mackintosh of the Scottish Arts and Crafts movement have had on his design work and his art. To him these individuals brought grace, simplicity and lightness to the development of interior design. These qualities are found in all Wasylyshen's art. Solid colourful patterns and architectural forms are the basis of his compositions onto which he superimposes the apparently 'easy' automatic free and fluid, rhythmic brushwork.

The power of Wasylyshen's fluid black calligraphic writing cannot be underestimated with its strong, curved and moving lines. These forms are on top of the artist's carefully developed geometric coloured watercolour patterns, reminiscent of the windows of Frank Lloyd Wright and Mackintosh. For instance, in *The Drama Continues to Unfold*, 2013 and *It All Comes Out in the Wash*, 2013, the colourful static circles and squares in the ground patterns become whirling gestures in the flowing energetic linear movements. At times these suggest written signatures; at others dance or sound. Light and landscape abound in each of these works with their inspirations having been drawn from the sensibilities outside his

delà. Malgré leur intérêt commun pour la peinture automatique expressive et les compositions fluides, les œuvres de Wasylyshen et de King sont cependant assez différentes.

Wasylyshen est diplômé de la faculté d'architecture de l'Université du Manitoba, où il a par la suite enseigné pendant huit ans, croisant des artistes comme Winston Leathers et Gordon Adaskin. Ses œuvres ont été présentées à l'occasion de nombreuses expositions individuelles et collectives au Canada et aux États Unis, et font partie de collections privées, d'entreprises, et de musées, y compris le Musée canadien des civilisations (maintenant le Musée canadien de l'histoire), et le State Museum of Art, à Kiev. Wasylyshen travaille comme consultant en conception architecturale et en design d'intérieur, et comme visualiste. Bien qu'il ait grandi à Winnipeg, il parle de ses profondes racines avec la culture ukrainienne : « Nous avons été baignés par la langue, l'art, la danse, et la musique. Nous avons grandi au Canada, en jouant au hockey dans la rue..., mais nous avons été élevés au sein de cette autre culture »ⁱⁱⁱ. Il parle aussi de la grande influence qu'ont eu l'architecte américain Frank Lloyd Wright, de la Prairie School of Architecture, et Charles Rennie Mackintosh, du mouvement écossais Arts and Crafts, sur son propre travail de design et son art. À ses yeux, ces personnes ont apporté la grâce, la simplicité et la

Ben Wasylyshen
The Sun Fantastic II, 2012
Sumi Ink and Watercolour
Collection of the Artist

studio window over looking the banks of the Red River. Space is continuous and some works evoke the snowscapes of winter while others are suggestive of summer light. The vibrancy and energy of nature is in each of these pieces and in all extends beyond the frame of the works themselves. Some compositions are thin horizontals; others verticals. The *Sun Fantastic Group*, 2012, features the hot yellow/orange sun in the centre with smaller spheres revolving around it. His

légèreté au développement du design d'intérieur. Ces qualités sont présentes dans toutes les œuvres de Wasylyshen. Les motifs de couleurs unies et les formes architecturales sont à la base des compositions sur lesquelles il superpose un travail au pinceau qui semble « simple », automatique, fluide, et rythmé.

La puissance des motifs calligraphiques noirs et fluides de Wasylyshen ne peut pas être sous-estimée en raison des

colour is strong. Lines of force lead to and out of the top and bottom of the work. His calligraphic writing, which is complex in its composition and application, moves the viewer's eye across these works. Wasylyshen's balance between his geometric forms and free black and blue brushwork sets up the natural energies and tensions of the elements in the wider universe. In a number of other works, such as *Allegro V*, 2010, musical rhythms pervade the work.

traits solides, arrondis, et en mouvement. Ces motifs sont placés sur des formes géométriques colorées, soigneusement peintes à l'aquarelle par l'artiste, qui rappellent les fenêtres de Frank Lloyd Wright et de Mackintosh. Par exemple, dans les œuvres *The Drama Continues to Unfold*, 2013 et *It All Comes Out in the Wash*, 2013, les cercles et les carrés colorés et statiques à la base deviennent des éléments tourbillonnants dans des mouvements linéaires énergiques. À certains moments, ils ressemblent à

John King
Prairie Sea, 1982
Acrylic on Paper
Collection of the Artist

John King is a Winnipeg-based abstract painter who graduated in 1971 with a Bachelor of Fine Arts Degree from the University of Manitoba. After teaching high school art in Winnipeg for several years he moved to Edmonton, where for the next seventeen years he experimented with various approaches to painting. He received a Master of Visual Arts Degree in Painting from the University of Alberta and later worked at the Edmonton Art Gallery and the University of Alberta's Department of Art and Design. Since returning to Winnipeg in 1991 King has focused solely on his painting and developed his unique visual language built on his interest in abstract expressionist painting and East Asian calligraphy. American abstract expressionist painter Robert Motherwell is one of his idols.

As King notes in his artist's statement:

My paintings are essentially silent statements that should not require any explanation or narrative. They're partly about the personality and behavior of the visual elements – line, shape, colour, texture and value – and how they interact. My paintings are also about allusions and references that appear unconsciously and spontaneously as I paint. Once a painting is finished, I often discover that it reminds me of places or events from my past.

As much as possible, I paint intuitively. A state of confusion is often embraced.

des signatures; à d'autres moments, ils évoquent la danse ou le son. La lumière et les paysages sont très présents dans chacune de ces œuvres. L'artiste a puisé l'inspiration des sensibilités à l'extérieur de la fenêtre de son studio qui donne sur les rives de la rivière Rouge. L'espace est continu, et certaines œuvres évoquent des paysages enneigés, alors que d'autres rappellent la lumière estivale. L'éclat et l'énergie de la nature apparaissent dans chacune de ces œuvres et vont au-delà du cadre des œuvres en soi. Certaines compositions représentent de fines lignes horizontales; d'autres sont verticales. Au centre du tableau *Sun Fantastic Group*, 2012, se trouve un soleil jaune orangé avec de petites sphères tout autour. La couleur est vive. Les lignes de champ attirent le regard vers le haut et le bas de l'œuvre et le renvoient en direction opposée. Ses motifs calligraphiques, d'une composition et d'une application complexes, attirent l'œil sur ces éléments. L'équilibre trouvé par Wasylyshen entre les formes géométriques et les motifs libres peints en noir et en bleu créent les énergies et les tensions naturelles des éléments de l'univers. Beaucoup d'autres œuvres, comme *Allegro V*, 2010, sont baignées par des rythmes musicaux.

John King est un peintre abstrait de Winnipeg. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l'Université du Manitoba en 1971. Après avoir enseigné les arts plastiques pendant plusieurs années à

Most aesthetic decisions I regard as tentative. I paint mostly by trial and error, improvising and trusting my subconscious to guide me until I finally discover a painting that feels authentic as well as visually sustaining.

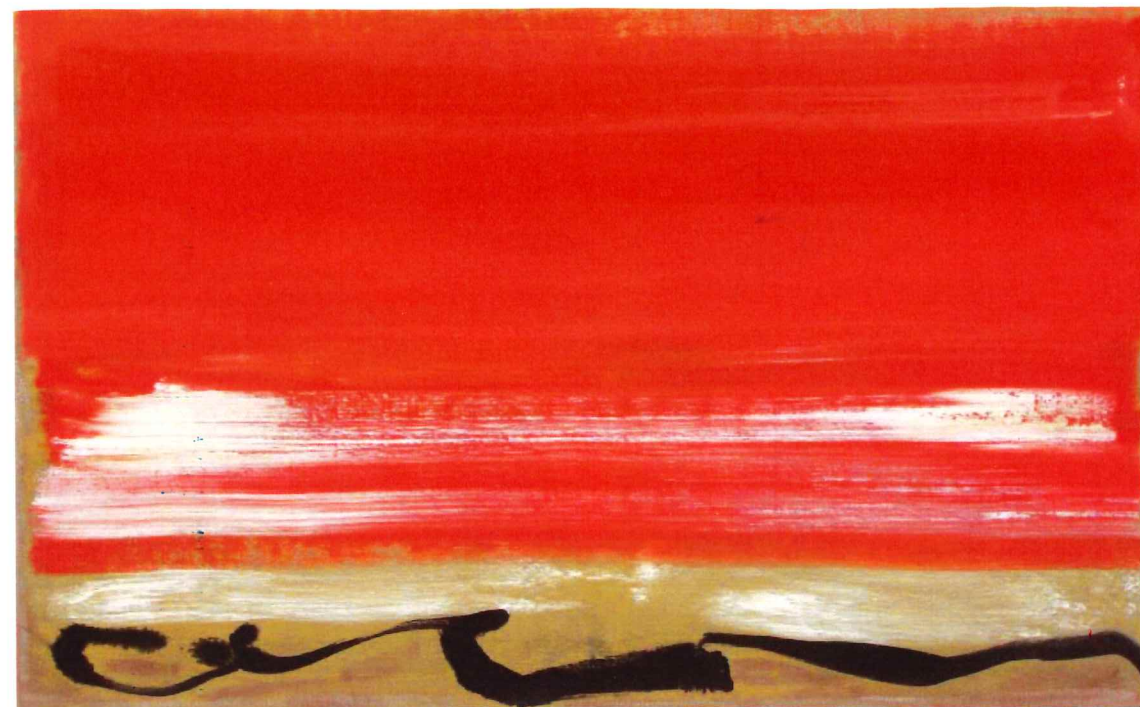
My brushstrokes point to an influence that has inspired me for as long as I can remember: East Asian calligraphy. Why I find it so fascinating remains a mystery, but there's no doubt the influence has been profound. I find each calligraphic mark or brushstroke has its own personality. It can be powerful or gentle, evocative or provocative. It can fight or blend with the surrounding background. In some paintings the brushstrokes may appear to sit in a space that is flat or decorative. In other paintings the brushstrokes may appear to rest in a space that is deep and illusionistic, reminiscent of a seascape or a prairie landscape.^{iv}

John King was employing the art of calligraphy in his work as early as 1982 with *Prairie Sea*, an acrylic on paper. Colour is absent, the background being beiges, greys and white giving the sense of the prairie sky with a storm on the horizon. An energetic black brushstroke suggests its path and strength. His recent works such as *Churchill Night*, *Sky Rust*, and *Eagle Red* show the power of feelings he captures in response to the prairie landscape with its inherent moods. These three paintings were done in 2013 and

l'école secondaire, à Winnipeg, il s'est installé à Edmonton, où il a expérimenté pendant les dix-sept années qui ont suivi diverses approches de la peinture. Il est titulaire d'une maîtrise en arts visuels (peinture) de l'Université de l'Alberta, et il a par la suite travaillé à la Edmonton Art Gallery et au département d'art et de design de l'Université de l'Alberta. Depuis son retour à Winnipeg en 1991, John King se consacre uniquement à la peinture et il a développé un langage visuel unique, fondé sur son intérêt pour la peinture expressionniste abstraite et la calligraphie de l'Asie orientale. Le peintre expressionniste abstrait américain, Robert Motherwell, est pour lui une véritable icône.

Voici ce que dit John King dans ses réflexions d'artiste :

Mes toiles sont essentiellement des prises de position silencieuses qui ne devraient nécessiter aucune explication, ni description. Elles portent en partie sur la personnalité et le comportement des éléments visuels – le trait, la forme, la couleur, la texture et la valeur – et sur leurs interactions. Mes toiles portent aussi sur les allusions et les références qui surviennent inconsciemment et spontanément lorsque je peins. Une fois qu'une toile est terminée, je constate souvent qu'elle me rappelle des lieux ou des événements de mon passé.

John King
Eagle Red, 2013
Acrylic on Canvas
Collection of the Artist

are all acrylic on canvas. *Churchill Night* is of a similar colour palette to *Prairie Sea*. One sees the horizon, activity in the night sky, birds and clouds, with the fluid yellow/white line providing a window, light, movement – all with one stroke. The brush held varying amounts of paint and the artist shifted the position of the brush to give different kinds of energy to the strength and force of the line. In *Sky Rust* and *Eagle Red*, he uses strong colours – primarily red. The lines in the former are repeated horizontal strokes which push the boundary of the painting beyond the frame. In the latter, a less peaceful work,

Dans la mesure du possible, je peins de façon intuitive. Je me réjouis souvent d'un état de confusion. Je considère la plupart des décisions esthétiques comme hésitantes. Je peins principalement par essais et erreurs, en improvisant, et en me fiant à mon subconscient pour me guider jusqu'à ce que je découvre enfin un tableau qui me semble à la fois authentique et solide sur le plan visuel.

Ma technique rappelle une influence qui m'inspire depuis toujours : la calligraphie de l'Asie orientale. Je suis incapable d'expliquer la fascination qu'elle exerce sur moi, mais la calligraphie m'a de toute

John King
Churchill Night, 2013
Acrylic on Canvas
Collection of the Artist

the agitation of the black brushwork in the background is contrasted with the power of the larger white image superimposed over the work. There is a feeling of peace in much of King's work; humour in some; and a sense of agitation in others. The balance of line, colour, movement, and the repetition of individual elements are strong in each. One feels the emotional energy of his gestural marks. His colour field backgrounds form the basis for

évidence profondément influencé. Je crois que chaque trait ou motif calligraphique a sa personnalité propre. Il peut être puissant ou délicat, évocateur ou provocateur. Il peut contraster ou s'harmoniser avec l'arrière-plan. Dans certains tableaux, les traits de pinceau peuvent sembler avoir été placés dans un espace monotone ou décoratif. Dans d'autres tableaux, les coups de pinceau peuvent sembler avoir été placés dans un

these lyrical abstractions. The automatic action of his brush becomes an extension of his arm. King's physical act of painting creates the resulting energy in these canvases with their expressive, rhythmic moods. The effect is the creation of personal feelings within the viewer about the emotions conveyed rather than a specific definition or representation of particular narrative details.

Motherwell said: "Every intelligent painter carries the whole culture of modern painting in his head. It is the real subject, of which everything he paints is both an homage and a critique, and everything he says is a gloss." Both Wasylyshen and King carry "the whole culture of modern painting in their heads", but they do more. They also carry the understanding of the principles of earlier cultures as they each adhere to the principles of traditional calligraphy: the natural balance in the individual marks themselves and the balance of composition as a whole. Straight lines are strong and clear; curved lines softer and fluid. Both artists incorporate variations of line thicknesses and quality; and both imbue their work with rhythm. These principles have enabled them to create poignant works, sensitive to their time, place and perceptions.

One can think of calligraphy in terms of music or dance. These Winnipeg artists certainly evoke both music and dance. While maintaining compositional order and structure, they simultaneously

espace intense et illusoire, qui rappelle un paysage marin ou les prairies.^{iv}

John King a utilisé l'art de la calligraphie dès 1982, dans son tableau *Prairie Sea*, peint à l'acrylique sur papier. La couleur est absente, l'arrière-plan étant dans les tons de beige, gris et blanc, ce qui donne l'impression d'un ciel des prairies annonçant une tempête à l'horizon. Un trait de pinceau énergique en noir suggère sa trajectoire et sa puissance. Ces œuvres récentes, comme *Churchill Night*, *Sky Rust*, et *Eagle Red*, montrent la force des sentiments qu'il capture en réaction aux paysages des prairies et de ses humeurs inhérentes. Ces trois tableaux ont été peints en 2013, à l'acrylique sur toile. Le tableau *Churchill Night* est peint dans une palette de couleurs similaire à *Prairie Sea*. On peut voir l'horizon, l'activité dans le ciel nocturne, des oiseaux et des nuages; le trait fluide jaune/blanc apporte une fenêtre, de la lumière, et du mouvement, en un seul et même trait. Le pinceau était inégalement imprégné de peinture, et l'artiste a changé la position de l'instrument pour apporter une énergie différente à la puissance et à la force du trait. Dans *Sky Rust* et *Eagle Red*, il utilise des couleurs fortes, essentiellement le rouge. Les coups de pinceau du premier tableau sont des traits horizontaux répétés qui repoussent les limites de l'œuvre au-delà du tableau. Dans la deuxième œuvre, qui est moins paisible, l'agitation des coups de pinceau en noir

break free expressing individual vitality. Every brushstroke is clearly articulated and integrated into their dynamic and balanced whole.

It was British Columbia artist Jack Wise who challenged me many years ago to look at the power calligraphy has had on western Canadian art. Wise had spent considerable time working in India at the monastery of the Dali Lama, and his intuition as to the role of calligraphy for present day artists, though ahead of his time, was right. We see this in the compelling work of Ben Wasylyshen and John King. Calligraphy is indeed an essential element in their contemporary expression, and it has been in the development of the visual language of many Canadian artists, including Aliana Au and Winston Leathers. The power of line is as strong as the power of colour in evoking emotion, in portraying space and distance, in detailing the particular, and in defining time.

Patricia Bovey, FRSA, FCMA
Project Lead, Buhler Gallery

¹ "Chinese Calligraphy". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-. http://www.metmuseum.org/toah/hd/chcl/hd_chcl.htm (April 2008)

² "Chinese Calligraphy". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-.

³ Winnipeg Free Press, June 23, 2012, as edited in correspondence with P. Bovey, January 13, 2014

⁴ John King correspondence with P. Bovey, January 13, 2014

en arrière-plan contraste avec la puissance de l'image blanche plus imposante, en superposition. La plupart des œuvres de John King évoquent la paix; certaines ont un ton humoristique; d'autres laissent poindre l'agitation. L'équilibre du trait, de la couleur, et du mouvement, et la répétition des éléments individuels sont marqués dans chaque œuvre. On peut sentir l'énergie émotionnelle de ses marques gestuelles. Les arrière-plans colorés forment la base de ces abstractions lyriques. L'automatisme gestuel de son pinceau devient une extension de son bras. L'acte physique de peindre chez King apporte une énergie dans ses toiles qui dénotent des humeurs expressives et rythmiques. Plutôt que de présenter une définition précise ou de représenter des détails narratifs particuliers, les tableaux amènent l'observateur à éprouver des sentiments personnels vis-à-vis les émotions exprimées.

Motherwell a déclaré : « Chaque peintre intelligent a en tête l'ensemble de la culture de la peinture moderne. Il s'agit du réel sujet, et tout ce qu'il peint en est à la fois un hommage et une critique, et tout ce qu'il dit se veut un lustre ». Wasylyshen et King portent tous deux « l'ensemble de la culture de la peinture moderne en tête », mais ils font plus que cela. Ils portent aussi la compréhension des principes de cultures antérieures, car ils adhèrent tous deux aux principes de la calligraphie traditionnelle, c'est-à-dire

Ben Wasylyshen
It All Comes Out in the Wash, 2013
Sumi Ink and Watercolour
Collection of the Artist

l'équilibre naturel des motifs individuels, et l'équilibre de la composition dans son ensemble. Les lignes droites sont fortes et claires; les courbes sont plus douces et fluides. Les deux artistes intègrent des variations de l'épaisseur et de la qualité des traits, et ils imposent tous deux un rythme à leurs œuvres. Ces principes leur ont permis de créer des œuvres émouvantes, sensibles à leur époque, à leur région, et à leurs perceptions.

On peut comparer la calligraphie à la musique ou à la danse. Ces artistes de Winnipeg ne manquent certainement pas d'évoquer dans leurs œuvres à la fois la musique et la danse. Tout en conservant un ordre et une structure compositionnels, ils se libèrent en exprimant une vitalité individuelle. Chaque coup de pinceau est clairement articulé et intégré dans un tout dynamique et équilibré.

C'est l'artiste Jack Wise, de la Colombie-Britannique, qui m'a lancé le défi, il y a de nombreuses années, d'observer l'influence de la calligraphie sur l'art pratiqué dans l'Ouest du Canada. Wise avait passé un temps considérable à travailler en Inde, au monastère du Dalai-lama. Son intuition quant à l'influence de la calligraphie chez les artistes d'aujourd'hui était juste, bien qu'en avance sur son temps. Nous pouvons voir cette tendance dans l'œuvre envoûtante de Ben Wasylyshen et de John King. Il ne fait aucun doute que la calligraphie est un élément essentiel de leur expression contemporaine, et qu'elle a fait partie du développement du langage visuel de nombreux artistes canadiens, notamment Aliana Au et Winston Leathers. Le trait est aussi puissant que la couleur pour évoquer une émotion, pour représenter l'espace et la distance, pour faire ressortir des détails, et pour définir le temps.

Patricia Bovey, FRSA, FCMA
Directrice des projets, Galerie Buhler

¹ Chinese Calligraphy, dans Heilbrunn Timeline of Art History, New York : The Metropolitan Museum of Art, 2000-. http://www.metmuseum.org/toah/hd/chcl/hd_chcl.htm (avril 2008).

² Chinese Calligraphy, dans Heilbrunn Timeline of Art History, New York : The Metropolitan Museum of Art, 2000-.

³ Winnipeg Free Press, le 23 juin 2012, extrait de la correspondance échangée avec P. Bovey, le 13 janvier 2014.

⁴ Correspondance de John King avec P. Bovey, le 13 janvier 2014.

BUHLER GALLERY

The Buhler Gallery, unique in Manitoba, is located in St-Boniface Hospital. Open to all patients, visitors, physicians and staff, its goal is to provide an oasis of contemplation and vision, engaging people in high-quality visual arts programming, music, readings, and performance. St-Boniface Hospital recognizes the benefit of the arts in health and healing, and its impact on the fabric of daily life and the community as a whole. By establishing this dedicated gallery, the Hospital is further enhancing the role of the arts in health. It is hoped that visitors will find the changing exhibitions of interest and solace.

St-Boniface Hospital and the St-Boniface Hospital Foundation wish to thank John and Bonnie Buhler for sharing in this vision. Their generous support for the development and programming of the Buhler Gallery has enabled the creation of the first hospital gallery in Manitoba, and one of only a few in Canada.

LA GALERIE BUHLER

Unique en son genre au Manitoba, la Galerie Buhler est située à l'Hôpital Saint-Boniface. Ouverte à tous, elle se veut une oasis de contemplation et de vision, offrant au visiteur des programmes d'art visuel, de musique, de lectures et de spectacles. L'Hôpital Saint-Boniface reconnaît la contribution de l'art à la santé et à la guérison, de même que la place qu'il occupe dans la vie quotidienne et dans la collectivité. La création de cette galerie permanente vise à renforcer le rôle que joue l'art dans la santé. On espère que les visiteurs trouveront les expositions intéressantes et réconfortantes.

L'Hôpital Saint-Boniface et la Fondation de l'Hôpital Saint-Boniface tiennent à remercier John et Bonnie Buhler de partager ainsi cette vision. Grâce à leur généreux appui, la Galerie Buhler devient la première galerie jamais créée dans un hôpital au Manitoba, et l'une des rares à l'échelle du Canada.

BUHLER GALLERY FUNDERS & DONORS: (to September 30, 2012)

The Buhler Gallery gratefully thanks and acknowledges the interest and support of the following:

PATRONS

John and Bonnie Buhler

THE PLATINUM PALETTE LEVEL: \$50,000.00 and above

On the Edge Glass Studio

THE GOLD CANVAS LEVEL: \$24,000 - \$50,000

Robert and Margaret Hucal

The Johnston Group

THE SILVER BRUSH LEVEL: \$10,000.00- \$24,000.00

Marcel A. Desautels

Dr. Brendan MacDougall

Mayberry Fine Art Inc.

St. Boniface Hospital Auxiliary

THE BRONZE PRESS LEVEL: \$5000.00 - \$9999.00

Lucy Adamson

Patricia Bovey

Manitoba Hydro

Leo & Margareth Mol

Thompson, Dorfman, Sweatman LLP

Scott Thomson

Winnipeg Foundation, Anonymous Fund

Winnipeg Foundation, Anonymous Fund

THE ARTIST'S EASEL LEVEL: \$1500.00 - \$4999.00

Bonaventure Travel

Rose and Norman Cuddy

Bill Lobchuk

David Owen Lucas

Rosemary Kowalsky Estate

Manitoba Arts Council

Deborah Parson

Roland Penner

Alex Rattray

Don Reichert

Moira Swinton

Dr. John Tanner

Jordan Van Sewell

Anonymous (1)

THE HEALING DONOR LEVEL: \$500.00- \$1499.00

David & Gursh Barnard

The Honourable John Harvard

John Kearsley & Rob Everritt

Gordon Morrison

RBC Banque Royale

Moti Shojania

Jasmina Vlaovic-Jovanovic

THE BUHLER GALLERY SUPPORTER LEVEL:

\$100.00 - \$499.00:

Regina Angeleau

David Brodovsky

Doneta Brotchie

Ditte Cloutier

Donna Cronmiller

Tanya and Bill Gadd

Bruce Hanks

Thomas Hay

Leona Herzog

Hotel Fort Garry

Ron and Sandi Mielitz

McNally Robinson Booksellers

J. Timothy and Eleanor Samson

Cheryl Tordon

Marilyn Wade

Gerard Ward

BUHLER GALLERY CONSTRUCTION DONORS:

Art Metz Contract Interiors

EECOL Electric Corp.

GE Edwards

Ingersoll Rand

Lakeside Process Controls

Otis Canada Inc.

Shanahan's

Tommy's Welding

Yarrow Sash & Door Ltd.

Winnipeg Building & Decorating Ltd.