

Metamorphosis: A Conversation Métamorphose: une conversation

June 7th, 2012 - September 16th, 2012
du 7 juin 2012 au 16 septembre 2012

Galerie **Buhler** Gallery

Hôpital St-Boniface Hospital

Sponsor / associé

A special thank you to our exhibition sponsor Manitoba Hydro.

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 général Saint-Boniface dont l'appui à contribué à la réalisation de la Galerie Buhler.

(Cover: Left Photo) Linus Woods, *He Who Shows the Road (Detail)*, 2012, Collection of Manitoba Hydro
(Cover: Right Photo) Jackie Traverse, *My Spirit is With You (Detail)*, 2012, Collection of the Artist

METAMORPHOSIS: A Conversation

With this exhibition, the Buhler Gallery is paying tribute to several generations of First Nations artists - each leaders in their visual expressions and in their engagement with this place and its rich and long spiritual roots.

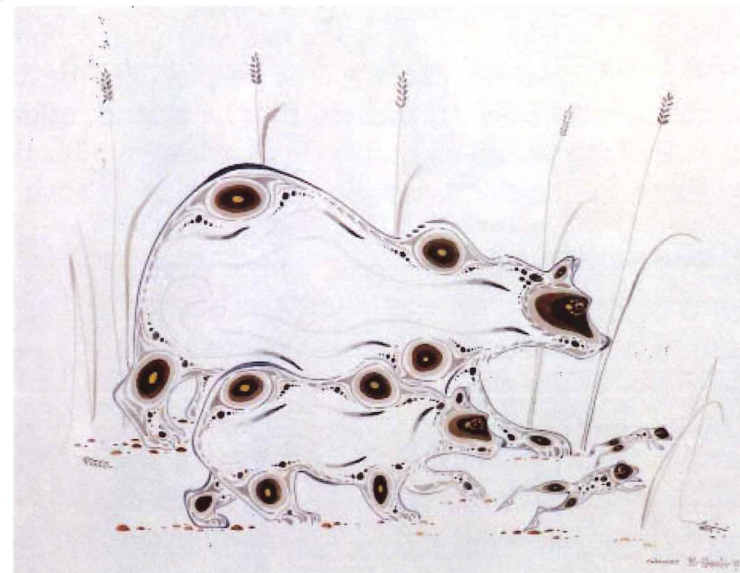
Each of these artists, Jackson Beardy, Eddie Cobiness, Linus Woods and Jackie Traverse, has developed new iconographies in Manitoban art, and they each approach their own heritage and future with a deep understanding of the Manitoba landscape, its flora and fauna. They all reveal the spiritual regeneration of life and life cycles.

I want to thank Leona Herzog who is the coordinator of *Metamorphosis: A Conversation*, working with me as an MA student in Curatorial Practice at the University of Winnipeg. She is the curator of the Manitoba Hydro collection. She has been a pleasure to work with and I thank her for her insights and approach.

I also want to thank the artists, Linus Woods and Jackie Traverse for their participation and assistance through the development of this exhibition. Thanks go too to all the lenders - public, corporate and private, without whom there would be no exhibition.

Special thanks go to Manitoba Hydro, and to Bob Brennan, former CEO, for their generous sponsorship and support. It is very fitting that this major Manitoba company is involved in the presentation of the work by some of Manitoba's major First Nations artists.

Patricia Bovey, FRSA
Project Lead, Buhler Gallery

Eddy Cobiness (1933 - 1996)
Untitled (Raccoon), 1992
Watercolour on paper
Courtesy: Wah-sa Gallery

Metamorphosis : A Conversation

Metamorphosis – A Conversation speaks of the transformational and emotional power of the creative spirit within the work of four artists: Jackson Beardy (1944-1984), Eddy Cobiness (1933-1996), Jackie Traverse (b. 1969) and Linus Woods (b. 1967). The quiet birth of contemporary Aboriginal art began in Canada in the 1960's with the work of the Indian Group of Seven which included both Beardy and Cobiness. These trailblazers used colour and line to communicate a rich legacy of legends and teachings passed to them by their elders. Beardy uses sweeping lines and vibrant colour to express his personal interpretations of his cultural heritage. Cobiness uses sinuous forms and x-ray views of animal life. Both artists are dealing with interconnectedness – that of the spirit life, the life of the family, our communities and to artists who follow.

Jackson Beardy, from Garden Hill First Nation, an Oji-Cree community on the shores of Island Lake in Northeastern Manitoba, went at a very young age to live with his grandmother to learn the traditional stories of the Cree people. When he turned seven, government policy mandated that he attend residential school at Portage la Prairie, hundreds of miles from his home. Stories he heard as a child were later relearned as an adult from his Elders and these form the foundation of his artistic work. Beardy's print *Thunder Dancer, Metamorphosis, Thunderbird* uses undiluted colour, flowing lines, the sun as a source of light and connection, and the visual integration of images highlighting his Aboriginal perspective as to how the universe is interconnected. This same sensibility is present in much that he created. It allows him to speak about his culture, shifting the emphasis to the artistic merits of his work, rather than viewing it exclusively as an expression of Aboriginal ethnography. He felt that his paintings had a sense of 'magic' that encouraged people to ask about his culture, endowing his work with a spiritual voice that still resonates today.

Beardy's contemporary, Eddy Cobiness, was born in Warroad Minnesota and raised on the Buffalo Point reserve in Eastern Manitoba. He began painting as a child and continued to work in oils, acrylics, pen and ink, water colour and mixed mediums; first illustrating traditional scenes and then moving into a more abstract style. His spare colour palette, delicate lines, and sure brushstrokes evoke the essence of the animals he painted. He allows us to see the x-ray, or interior spaces, of his subjects; to consider their spiritual being as much as their physical form. His line paintings of animals and birds show a close physical connection between the individual figures, highlighting the importance of both family and community. When we look at his untitled watercolour of two raccoons chasing sprightly frogs through a pond, we feel the abundance of nature and connection to the earth in his work, a form of life that could be understood by his community.

These artists have had a profound influence on the artistic expression of Aboriginal artists who follow today. Both Jackie Traverse and Linus Woods are influenced by Aboriginal teachings and stories, and are expressing their cultural heritage through their

Jackson Beardy (1944 - 1984)
Thunder Dancer, Metamorphosis, Thunder Bird, 1981
Silkscreen on paper
Collection: Manitoba Hydro

own visual language. Both artists draw from a strong connection to their roots, the land and the animals which inhabit it.

Jackie Traverse's work is influenced by her experience as an aboriginal woman, an Anishinaabe from Lake St. Martin First Nation in Manitoba, who has lived in Winnipeg much of her life. Traverse grew up in the North End, lost her mother at an early age, and was separated from three siblings adopted by non-aboriginal families in the 1970s. Wanting to be an artist since she was a youngster, she earned her diploma in Fine Arts from the

Jackie Traverse (b. 1969)
Untitled, 2012
Acrylic on paper
Courtesy: Wah-sa Gallery

Jackie Traverse (b. 1969)
White Buffalo Calf, 2012
Acrylic and mixed media on canvas
Courtesy: Wah-sa Gallery

University of Manitoba as an adult in 2009. Sacred teachings, the turtle and the raven figure prominently in her work. Traverse has embraced bold colour and strong lines in paintings of birds and animals as well as her more abstract pieces. Ravens are beautifully rendered in black with shiny blue in their feathers, ruffled and worn looking. The birds look tough, yet vulnerable, with an inner strength and nobility. Ungainly, with ruffled feathers, they stare at us with unflinching dignity. **White Buffalo Calf** references the story of White Buffalo Woman who brought the seven sacred rituals to the Lakota people. After teaching her people, she left, promising to return one day. Traverse has included her own hand print in the painting to emphasize the connection between the sacred and the human. There is a strong spiritual connection to what she creates, which she hopes will encourage dialogue around the social and historical issues facing aboriginal people today.

Linus Woods (b. 1967)
Buffalo Runner, 2011
Mixed media on canvas
Collection: Manitoba Hydro

Linus Woods, a Dakota/Ojibwa artist from Long Plains First Nation in southwest Manitoba, embraces his aboriginal heritage while looking to the future through his choice of subject matter and artistic expression. He is a story teller. He layers intense and luminous colour onto the canvas, creating visual depth and texture in his work. **Buffalo Runner** depicts a horse from his uncle's farm next to his studio. The horse stands on a finely detailed blanket covering Mother Earth; an immense eagle hovers overhead. The figure in **He Who Shows the Road** holds a large intricately decorated fan of feathers used in healing ceremonies; the nurturing earth provides a sustaining backdrop. As much as Woods interprets his own dreams and the stories of his community, he also contemplates the future and our collective place in it. Works such as **Speed of Light** portray his own cosmology and the possibility of other beings inhabiting our universe. As Woods explains, "500 years ago we didn't know the future unless we listened to visions and dreams".

Metamorphosis – A Conversation is the passing of an artistic legacy from those who came before, and a conversation not only between the works of art and the artists, but also between the generations. It reminds us that we are all in this journey together.

Leona Herzog
Exhibition Coordinator
May 2012

Linus Woods (b. 1967)
He Who Shows the Road, 2012
Mixed media on canvas
Collection: Manitoba Hydro

MÉTAMORPHOSE: A Conversation

Dans le cadre de l'exposition *Métamorphose – Une conversation*, la Galerie Buhler rend hommage à de nombreuses générations d'artistes autochtones – chacun un chef de file dans son expression visuelle et son engagement envers ce lieu et ses profondes racines, riches et spirituelles.

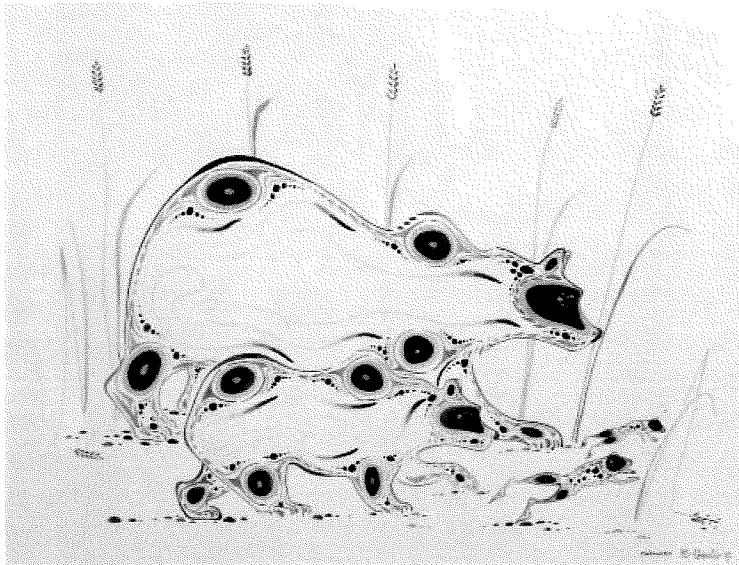
Chacun des artistes ici mis en vedette – Jackson Beardy, Eddy Cobiness, Linus Woods et Jackie Traverse – a élaboré de nouvelles iconographies autour de l'art manitobain et aborde son propre héritage et l'avenir, muni d'une profonde connaissance des paysages, de la faune et de la flore du Manitoba. Ils révèlent tous la régénération spirituelle de la vie et des cycles de vie.

Je tiens à remercier Leona Herzog, la coordonnatrice de *Métamorphose : Une conversation*, qui travaille avec moi à titre d'étudiante de deuxième cycle dans le programme de conservation d'œuvres d'art à l'Université de Winnipeg et de conservatrice de la collection de Hydro Manitoba. Leona a été une collègue très agréable et je la remercie de ses observations et sa méthode.

J'aimerais également remercier les artistes, Linus Woods et Jackie Traverse, d'avoir participé à l'exposition et d'avoir aidé à la monter. Merci aussi à tous les bailleurs de fonds – publics, privés et d'entreprises – sans qui l'exposition n'aurait pas vu le jour.

Je remercie tout particulièrement Hydro Manitoba, et Bob Brennan, l'ancien PDG, de son geste de mécénat. C'est à juste titre que cette grande société manitobaine s'engage dans la présentation des œuvres des meilleurs artistes autochtones du Manitoba.

Patricia Bovey, FRSA
Directrice des projets, Galerie Buhler

Eddy Cobiness (1933 - 1996)
Untitled (Raccoon), 1992
Watercolour on paper
Courtesy: Wah-sa Gallery

Métamorphose – Une conversation

L'exposition *Métamorphose – Une conversation* témoigne du pouvoir transformateur et émotionnel de l'esprit créatif de quatre artistes : Jackson Beardy (1944-1984), Eddy Cobiness (1933-1996), Jackie Traverse (n. 1969) et Linus Woods (n. 1967). L'art contemporain autochtone éclot discrètement au Canada dans les années 1960 lorsque le « Groupe autochtone des sept », avec Jackson Beardy et Eddy Cobiness, se forme. Ces pionniers choisissent les couleurs et les lignes pour communiquer un riche héritage de légendes et d'enseignements appris de leurs Aînés. M. Beardy favorise les grandes lignes fluides et les couleurs vives pour interpréter son héritage culturel. M. Cobiness préfère les formes sinueuses et une « vue radiographique » de la vie animale. Les œuvres des deux artistes traitent de l'interconnexion entre la vie spirituelle, la vie de famille, nos communautés et les artistes de la prochaine génération.

Jackson Beardy, originaire de la Première nation de Garden Hill, une communauté oji-cri sur la côte du lac Island dans le nord-est du Manitoba, va vivre chez sa grand-mère tout petit pour apprendre les histoires traditionnelles du peuple cri. À l'âge de sept ans, la politique gouvernementale de l'époque l'oblige à fréquenter un pensionnat à Portage la Prairie, à des centaines de kilomètres de chez lui. Une fois adulte, il réapprend les histoires transmises par ses Aînés lors de son enfance et ce sont ces histoires qui forment la base de son œuvre artistique. Pour réaliser son estampe, **Thunder Dancer, Metamorphosis, Thunderbird**, l'artiste choisit des couleurs pleines et des lignes fluides, utilise le soleil comme source de lumière et de contact ainsi que l'intégration visuelle d'images qui mettent en relief sa perspective autochtone sur l'interconnexion de l'univers. Cette même sensibilité est évidente dans un grand nombre de ses œuvres. Elle lui permet de représenter sa culture en mettant l'accent sur la valeur artistique de ses œuvres au lieu de les voir exclusivement comme une expression de l'ethnographie autochtone. M. Beardy estimait que ses tableaux communiquaient une sensation de « magie »

qui incitait les gens à poser des questions relatives à sa culture, donnant à ses œuvres une voix spirituelle qui a une forte résonance encore aujourd'hui.

Le contemporain de Jackson Beardy, Eddy Cobiness, est né à Warroad, au Minnesota, et a été élevé dans la réserve Buffalo Point dans l'est du Manitoba. Il commence à peindre dès l'enfance et utilise les peintures à l'huile et acrylique, le stylo et l'encre, l'aquarelle et des matières mixtes. D'abord, il représente des scènes traditionnelles, puis il fait le passage vers un style abstrait. La palette de couleurs dépouillée, les lignes délicates et les coups de pinceau bien exécutés évoquent l'essence des animaux qu'il peint. Il nous offre la vue radiographique, ou l'espace intérieur, de ses sujets, et donc la possibilité de contempler leur aspect spirituel autant que physique. Ses peintures en ligne d'animaux et d'oiseaux révèlent un lien physique étroit entre les personnages individuels, mettant ainsi en évidence l'importance à la fois de la famille et de la communauté. En étudiant l'aquarelle sans titre des deux rats laveurs qui pourchassent de joyeuses grenouilles dans un étang, nous sentons dans son œuvre l'abondance de la nature et le lien à la terre, un mode de vie que sa communauté pourrait comprendre.

Jackson Beardy (1944 - 1984)
Thunder Dancer, Metamorphosis, Thunder Bird, 1981
Silkscreen on paper
Collection: Manitoba Hydro

Ces artistes ont eu une profonde influence sur l'expression artistique des artistes autochtones d'aujourd'hui. Les enseignements et les histoires autochtones ont influencé l'art de Jackie Traverse et de Linus Woods, et ces deux artistes expriment leur héritage culturel au moyen de leur propre langage visuel. Leur art est fondé sur un lien puissant à leurs racines, à la terre et aux animaux qui l'habitent.

Les œuvres de Jackie Traverse sont influencées par son expérience en tant que femme autochtone, une Anishnaabe originaire de la Première nation du lac St-Martin, au Manitoba, mais qui vit

Jackie Traverse (b. 1969)
Untitled, 2012
Acrylic on paper
Courtesy: Wah-sa Gallery

Jackie Traverse (b. 1969)
White Buffalo Calf, 2012
 Acrylic and mixed media on canvas
 Courtesy: Wah-sa Gallery

une grande partie de sa vie dans le quartier nord de Winnipeg. Sa mère s'éteint lorsqu'elle est enfant et elle est séparée de ses frères et sœurs, tous adoptés par des familles non autochtones dans les années 1970. Elle veut devenir artiste depuis l'enfance et elle finit par obtenir son diplôme en beaux-arts à l'Université du Manitoba en 2009. Les enseignements sacrés, la tortue et le corbeau occupent une place prépondérante dans ses œuvres. Mme Traverse adopte l'usage de couleurs vives et de lignes fortes dans les peintures d'oiseaux et d'animaux ainsi que dans ses œuvres à caractère abstrait. Les corbeaux sont magnifiquement rendus, grâce au noir et au bleu luisant qu'elle choisit pour leurs plumes, à l'apparence froissée et usée. Les corbeaux ont l'air menaçants et vulnérables et, en même temps, munis d'une grande force intérieure et d'une noblesse. Disgracieux, les corbeaux aux plumes ébouriffées nous fixent d'un regard rempli de dignité stoïque. Le tableau intitulé **White Buffalo Calf**

Linus Woods (b. 1967)
Buffalo Runner, 2011
 Mixed media on canvas
 Collection: Manitoba Hydro

évoque l'histoire de la femme de White Buffalo qui a enseigné au peuple Lakota les sept rituels sacrés. Après avoir enseigné à son peuple, elle partit en faisant la promesse de revenir un jour. Mme Traverse apporte sa propre touche à la peinture afin de mettre l'accent sur le lien entre le sacré et l'humain. On ressent un lien spirituel puissant dans ses œuvres par lequel elle espère stimuler le dialogue autour des enjeux sociaux et historiques auxquels font face les Autochtones aujourd'hui.

Linus Woods est un Dakota-Ojibwa, originaire de la Première Nation Long Plains dans le sud-ouest du Manitoba. Cet artiste embrasse son héritage autochtone tout en se tournant vers l'avenir grâce à son choix de sujet et d'expression artistique. C'est un conteur. Il superpose des couleurs intenses et lumineuses sur la toile afin de créer une impression de profondeur visuelle et de texture dans ses œuvres. Le tableau intitulé **Buffalo Runner** met en vedette un cheval de la ferme de son oncle, près de son studio. Le cheval est posé sur une couverture aux détails

fins qui recouvre Terre Mère; un énorme aigle plane au-dessus. Le personnage dans l'œuvre intitulée **He Who Shows the Road** tient un éventail richement orné de plumes que l'on utilise lors des cérémonies de guérison; la terre fournit un arrière-plan nourrissant. Autant M. Woods interprète ses propres rêves et les histoires de sa communauté, autant il réfléchit à l'avenir et à notre place en tant que collectivité au sein de celui-ci. Les œuvres telles que **Speed of Light** dépeignent sa propre idée de la cosmologie et la possibilité que d'autres êtres habitent notre

Linus Woods (b. 1967)
He Who Shows the Road, 2012
Mixed media on canvas
Collection: Manitoba Hydro

univers. Pour reprendre ses paroles : « Il y a 500 ans, nous ne connaissions l'avenir qu'à moins d'être à l'écoute de nos visions et nos rêves. »

L'exposition **Métamorphose** – Une conversation est la transmission d'un héritage artistique de ceux et celles qui nous ont précédés, ainsi qu'une conversation non seulement entre les œuvres d'art et les artistes, mais aussi entre les générations. Elle nous rappelle que nous sommes sur ce même parcours ensemble.

Leona Herzog
Coordonnatrice de l'exposition
16 mai 2012

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 General 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 General Hospital and the St. Boniface Hospital & Research 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 général 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 reconfortantes.

L'Hôpital général Saint-Boniface et la Fondation pour la recherche et 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 Generously Supported By:

La Galerie Buhler a été créée grâce à l'appui
généreux des donateurs suivants :

John & Bonnie Buhler
(Major Donor / donateur principal)

Art Metz Contract Interiors
Bonaventure Travel
The Burns Family Fund
EECOL Electric Corp.

GE Edwards
Hotel Fort Garry
Ingersoll Rand

The Johnston Group Inc.
Lakeside Process
Dr. Brendan MacDougall

Manitoba Hydro
Mayberry Fine Art Inc.
McNally Robinson Booksellers

Leo & Margareth Mol
On The Edge Glass Studio
Otis Canada Inc.

RBC Bank Royale
St. Boniface Auxiliary
Shanahan's

Dr. John R. Tanner
Tommy's Welding

Yarrow Sash & Door Ltd.

Winnipeg Building & Decorating Ltd.

Winnipeg Foundation : Private Donor

Buhler Gallery
St. Boniface General Hospital
409 Taché Avenue
Winnipeg, Manitoba R2H 2A6
Tel: 204.235.3392 Fax: 204.235.3510

Galerie Buhler
Hôpital général Saint-Boniface
409, avenue Taché
Winnipeg, Manitoba R2H 2A6
Tél. : 204.235.3392 Téléc. : 204.235.3510

