

The Story Illuminated:
Children's Book Illustrations
Le conte illuminé :
Illustrations de livres pour enfants

Marie-Louise Gay, Barbara Reid, Sheila McGraw,
Bette Woodland & Jennifer LaBella

October 10, 2013 – January 26, 2014
du 10 octobre au 26 Janvier 2014
Galerie **Buhler** Gallery

Sponsor / associé

Hôpital St-Boniface Hospital

AUXILIAIRE • AUXILIARY

With assistance from Gurevich Fine Art

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: Illustration by Marie-Louise Gay for *Caramba*, published by Groundwood Books.

Middle Right: Barbara Reid: *What Do You See?* from *Picture A Tree*, published by Scholastic Canada.

Bottom Right (Detail): Sheila McGraw: Illustration for *Love You Forever*, published by Firefly Books.

Top Left (Detail): Jennifer LaBella: *In Search of Seals*, from *A Polar Bear Night of Stars and Light*.

Bottom: Left (Detail): Bette Woodland: *We'll Dip Our Toes into the Sand*, from *A Walk in Pirate's Cove*, published by Thirty Six Peonies.

The Story Illuminated: Children's Book Illustrations

Marie-Louise Gay, Barbara Reid, Sheila McGraw, Bette Woodland & Jennifer LaBella

"Writing with both words and pictures."

Children's illustrated books, or 'picture books', as they are referred to, open an enchanting world of imagination. The art contained in every page embraces the known, portrays the familiar, explores the pretend and evokes the magical.

How often have we as adults had the delight of reading a picture book to a child? Do we remember the joy of being read to when we were young and can we recall our 'favourite' book? Pouring over pages of well-illustrated, well-written child's books are rich experiences filled with pure pleasure for all, young and old alike.

This exhibition, *The Story Illuminated: Children's Book Illustrations* includes the original artwork by five Canadian artists: Marie-Louise Gay from Montreal, Barbara Reid from Toronto, Sheila McGraw now in Texas, and Winnipeg artists Bette Woodland and Jennifer LaBella. All are award recipients for their art and books. Several have had their work translated into multiple languages. Each inspires young people to look, express and

Le conte illuminé : Illustrations de livres pour enfants

Marie-Louise Gay, Barbara Reid, Sheila McGraw, Bette Woodland & Jennifer LaBella

«Écrire avec les mots et les images»

Les livres illustrés pour enfants, ou les albums comme on les appelle, s'ouvrent sur l'univers féérique de l'imaginaire. L'art représenté sur chaque page embrasse le connu, dépeint le familier, explore la fantaisie et évoque la magie.

Combien de fois avez-vous eu le plaisir de lire un livre illustré à un enfant? Vous souvenez-vous de la joie que vous ressentiez quand on vous faisait la lecture? Vous souvenez-vous de votre livre préféré? Admirer les pages d'un livre pour enfants bien illustré et bien écrit est un vrai régal, une expérience enrichissante et inoubliable pour tous, jeunes et moins jeunes.

Dans le cadre de l'exposition *Le conte illuminé : Illustrations de livres pour enfants*, vous verrez les œuvres originales de cinq artistes canadiennes : Marie-Louise Gay de Montréal, Barbara Reid de Toronto, Sheila McGraw qui habite actuellement au Texas, et deux Winnipegaises, Bette Woodland et Jennifer LaBella. Toutes ces artistes ont été lauréates de prix dans les domaines artistique et littéraire. Les

Illustration by Marie-Louise Gay for *Caramba*, published by Groundwood Books

engage in the marvellous world of visual expression and the printed page.

Three of these artists also authored their books in the exhibition. Marie-Louise Gay wrote and illustrated *Caramba*, as did Barbara Reid in *Picture A Tree* and *Perfect Snow*, and Jennifer LaBella in *A Polar Bear Night of Stars and Light*. Bette Woodland, working in partnership with author Marisa Hochman, illustrated *A Walk in Pirate's Cove*, and Sheila McGraw did the iconic coloured pencil drawings for Robert Munch's *Love You Forever*. The paintings, drawings and plasticines in this exhibition comprise four full books and images from two others.

The illustrations are artworks of high quality, executed with sensitivity of colour, line, rhythm and energy, bringing the texts to life, underlining the power of the visual. Words and images intersect throughout, rather like a dance, each balancing and enriching the other, embroidering the moods, action and sounds. The images and text together create the total experience, effecting a true synthesis of meaning, in turn allowing the child's imagination to travel in myriad ways and in many directions.

What makes the visual in these books so powerful and compelling? Most significantly, the illustrations are accessible and distinctive and they delight. They transmit more than the words can

livres de certaines de ces auteures ont été traduits dans plusieurs langues. Chacune de ces artistes inspire les jeunes à regarder, à s'exprimer et à s'engager dans le monde merveilleux de l'expression visuelle et de la page imprimée.

Trois des artistes ont aussi signé les livres qu'elles montrent dans l'exposition : Marie-Louise Gay a écrit et illustré *Caramba*, Barbara Reid *Picture a Tree* et *Perfect Snow*, et Jennifer LaBella *A Polar Bear Night of Stars and Light*. Bette Woodland, en collaboration avec l'auteure Marisa Hochman, a illustré le livre *A Walk in Pirate's Cove* et Sheila McGraw a fait les illustrations célèbres aux crayons de couleur du livre de Robert Munsch, *Je t'aimerai toujours*. Les œuvres peintes, les dessins et les personnages en pâte à modeler qui figurent dans l'exposition représentent quatre livres entiers ainsi que les images de deux autres livres.

Ces illustrations sont des œuvres d'art de qualité supérieure, réalisées avec une sensibilité par rapport aux couleurs, aux lignes, au rythme et à l'énergie. Elles rendent les livres vivants, soulignent le pouvoir du visuel. Les mots et les images se croisent continuellement, comme dans une danse, offrant un équilibre les uns aux autres et s'enrichissant mutuellement, tissant les états d'âme, l'action et les sons. Ensemble, les images et le texte créent l'expérience, effectuant une véritable synthèse de sens, ce qui à son tour permet

alone and inspire the readers to tell their own stories. The images describe the setting of the story, the places, things, feelings, characters and events – the unfolding of the story itself. They portray different perspectives, the easily identifiable and the abstract; they give a sense of belonging, participation, culture and identity and develop appreciation and understanding. Children love art and colour. From a very early age they create using many

l'envol de l'imagination de l'enfant de moult façons et dans plusieurs directions.

Qu'est-ce qui rend le visuel dans ces livres si puissant et fascinant? Plus particulièrement, les illustrations sont accessibles et inimitables, et elles ravissent les spectateurs. Elles communiquent au-delà des mots et inspirent les lecteurs à raconter leurs propres histoires. Les images illustrent le contexte de l'histoire, les lieux,

Illustration by Marie-Louise Gay for *Caramba*, published by Groundwood Books

Barbara Reid: *Sun Umbrellas*, from *Picture A Tree*, published by Scholastic Canada

materials including felt pens, coloured pencils, paint, plasticine and play-doh. Children respond to colour before they understand language. Quality illustrations like those in this exhibition teach the rudiments of art and the enjoyment of the aesthetic. These books also invite physical participation by the child– the turning of the page to reveal the next image and the next action.

The importance of 'picture books' cannot be underestimated:

"Illustrations can do even more than draw a child into a book; they can hook children into a lifelong love of reading. ... Long before they can read, children respond to images in an effort to place themselves and the others in their lives into the world around

les choses, les émotions, les personnages et les événements – bref, le déroulement de l'histoire. Elles dépeignent les différentes perspectives, ce qui est facile à identifier et ce qui est plus abstrait; elles suscitent le sens de l'appartenance, la participation, la culture et l'identité et elles favorisent l'appréciation et la compréhension.

Les enfants adorent l'art et les couleurs. Dès un jeune âge, ils font leurs créations au moyen d'outils tels que les crayons-feutres, les crayons de couleur, la peinture, la pâte à modeler et la pâte Play-Doh. Les enfants réagissent aux couleurs avant de comprendre le langage. Les illustrations de qualité comme celles que l'on trouve dans l'exposition nous apprennent les rudiments de l'art et le plaisir de l'esthétique. Ces livres invitent aussi

Barbara Reid: *The End of the Day*, from *Perfect Snow*, published by Scholastic Canada

*them. ... When illustrations reflect people, objects, and situations familiar to children, the images help validate their emotions and experiences. The process of making an emotional connection can help a child learn empathy and compassion for others."*¹

The author/artists represented in this exhibition achieve all these positive impacts through their unique approaches and compelling visual expectations.

Barbara Reid has developed her own plasticine style of illustration, building her images like sculptures. *Picture A Tree* is an imaginative integration of Reid's vivid coloured plasticines with her text, challenging young readers to be expansive in exploring their own ideas about trees. In *Perfect Snow* she uses her

l'enfant à participer à l'histoire de façon physique, en tournant la page pour révéler la suite, en images et en mots.

Il ne faut pas sous-estimer l'importance des livres illustrés :

« En plus d'attirer l'enfant vers le livre, les illustrations peuvent donner le goût de la lecture à l'enfant pour la vie. [...] Bien avant qu'il apprenne à lire, l'enfant réagit aux images afin de se situer et de situer les autres dans le monde qui l'entoure. [...] Lorsque les illustrations reflètent les gens, les objets et les situations que connaît l'enfant, elles contribuent à valoriser ses émotions et expériences. Ce lien affectif peut apprendre à l'enfant à éprouver de l'empathie et de la compassion à l'égard des autres. »¹

individualistic plasticine work and small frieze frame-type ink sketches to develop her text. The rhythm of her words and their patterns are reflected in the rhythm of the elements in the art.

Marie-Louise Gay, through her free and fluid watercolours, seemingly easily depicts her characters, Caramba and the cats that fly, and the situations they face, physical and emotional. Her depiction of place and space are at once intimate and expansive. Detailed and colourful, every work is filled with motion, the wind, water, and characters. The motion depicted on every page entices the reader to turn to the next. Gay invites the child to explore and understand the feelings and accomplishments of *Caramba* and, by extension, those of their own.

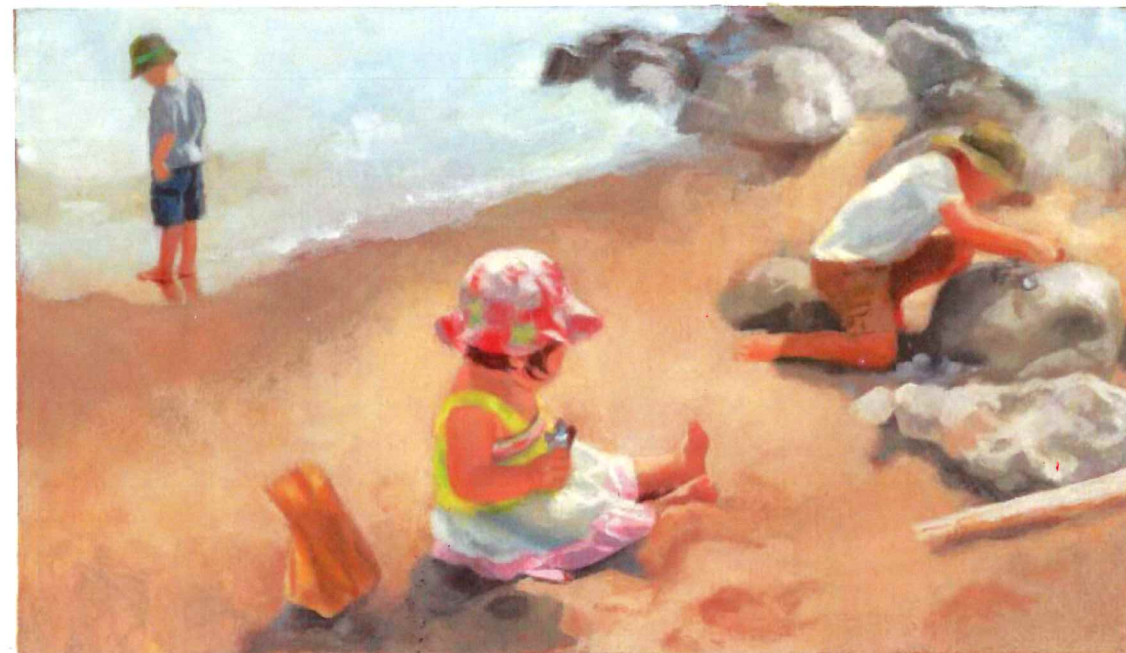
Light, figures and landscape are core subjects of Bette Woodland's work as a visual artist in both her paintings and prints. This is evident in the evocative paintings she executed in oil on paper for Marisa Hochman's *A Walk in Pirate's Cove*. Her ability with light, atmosphere, colour and detail brings the children's explorations of the water and beaches in the story alive. The paintings are gentle, sensitive and compelling works which enhance the singular engagements of the children in their focused activities.

Jennifer LaBella has captured the northern winter, snows, skies, Northern

Les auteures/artistes représentées dans l'exposition parviennent à ces fins positives grâce à leurs approches particulières et à l'expectative visuelle remarquable qu'elles créent.

Barbara Reid a développé son style bien à elle d'illustrations en pâte à modeler en construisant les images comme des sculptures. Pour le livre *Picture A Tree*, l'artiste intègre au texte de façon imaginative les images colorées en pâte à modeler, lançant le défi aux jeunes lecteurs d'explorer leurs propres idées quant aux arbres. Pour le livre *Perfect Snow*, elle enrichit le texte à l'aide de ses œuvres en pâte à modeler individualistes et de petits dessins à l'encre dont le style s'apparente à celui de l'arrêt sur l'image. Le rythme et la régularité des mots se reflètent dans le rythme des éléments utilisés dans l'art.

Au moyen d'aquarelles libres et fluides, Marie-Louise Gay dépeint avec une facilité apparente ses personnages, *Caramba* et les chats volants, ainsi que les situations physiques et émotionnelles dans lesquelles ils se trouvent. Sa description des lieux et de l'espace est à la fois intime et communicative. Chaque œuvre, dans ses détails et ses couleurs, est imbue de mouvement, du vent, de l'eau et des personnages. Le mouvement représenté dans chaque image incite le lecteur à tourner la page. L'auteure invite l'enfant à explorer et à comprendre les émotions

Bette Woodland: *We'll Dip Our Toes into the Sand*, from *A Walk in Pirate's Cove*, published by Thirty Six Peonies

Jennifer LaBella: *In Search of Seals*, from *A Polar Bear Night of Stars and Light*

lights and the wildlife in her watercolour illustrations. Informative, *A Polar Bear Night of Stars and Light*, relays the realities of the natural world seen through the life of polar bear cubs. The illustrations also effectively present the magic of that part of Manitoba unknown by many. Her depictions include the real and the imagined. The sense of space, light, translucency and colour abound in each of her illustrations.

Sheila McGraw created a compelling and substantive body of work illustrating *Love You Forever*. Executed in materials accessible to all, children and adults alike—coloured pencil and paper—these drawings are warm and immediately inviting and engaging. Her special handling of light, interior and exterior, and artificial and natural, combine to create a depth of compassion and empathy. These intuitive and detailed visual portrayals magnify the tender message in this universally known story of love, a story which embraces the whole circle of life.

All the art works by these acclaimed artists are multi-sensual. Their detail and individuality encourage looking. They enhance imagination and sharpen perceptions and observation. The images of fun, playfulness, adventure and comfort reveal inner feelings, expanding minds and attitudes as the child experiences them.

These books are read and re-read many times and become focal points in a

et les accomplissements de Caramba, ainsi que les siens, par extension.

À titre d'artiste visuelle, Bette Woodland place la lumière, les figures et le paysage au cœur de ses œuvres peintes et imprimées. Cela est clairement visible dans ses œuvres évocatrices peintes d'huile sur papier, réalisées pour le livre de Marisa Hochman, *A Walk in Pirate's Cove*. Sa capacité de représenter la lumière, l'ambiance, les couleurs et les détails donne vie aux explorations des enfants de l'eau et des plages dans l'histoire. Les œuvres peintes sont empreintes de douceur, de sensibilité et d'éloquence, ce qui met en évidence le lien profond entre les enfants et leurs activités ciblées.

Jennifer LaBella a su capter l'hiver du Nord, la neige, le ciel, l'aurore boréale et la faune dans ses illustrations à l'aquarelle. *A Polar Bear Night of Stars and Light*, une histoire informative, communique la réalité du monde naturel du point de vue d'ours polaires. Les illustrations représentent également la magie de cette région du Manitoba, inconnue de nombreuses personnes. Ses représentations incluent le réel et l'imaginaire. Les sentiments de l'espace, la lumière, la translucidité et la couleur abondent dans chacune de ses illustrations.

Les œuvres de Sheila McGraw qui illustrent le livre *Je t'aimerai toujours* sont éloquentes et significatives. Ses

young child's life. Each reading reveals new or different details and provides added excitement in finding the known on the page while anticipating the next. The experience is akin to going to an art gallery and enjoying the stimulation gained from seeing a work for the first time, then returning again to explore other and deeper aspects of the work.

These five Canadian artists have followed a long tradition of centuries of illustrating children's stories. Today, this field is large and, as seen in these works, it is creative, enthralling and of the highest standards. Children's book illustration now has its own award in the annual Governor General's Awards of the Canada Council for the Arts, an award won by both Barbara Reid and Marie-Louise Gay.

I thank each of these five artists, the authors and lenders for their participation in this Buhler Gallery exhibition. I also thank the St. Boniface Hospital Auxiliary for their sponsorship and John and Bonnie Buhler for their continued support.

Patricia Bovey, FRSA, FCMA
Project Lead, Buhler Gallery

"Getting the Most Out of Picture Books", Reading Is Fundamental
Parent Guide Brochure

dessins agréables et chaleureux sont réalisés avec des crayons de couleur et du papier, des outils accessibles à tous, enfants et adultes. Sa façon particulière de traiter la lumière, intérieure et extérieure, artificielle et naturelle, crée une profondeur de compassion et d'empathie. Ces représentations intuitives, visuelles et détaillées amplifient le message de tendresse qui se trouve au cœur de cette histoire universelle, une histoire qui embrasse tout le cycle de la vie.

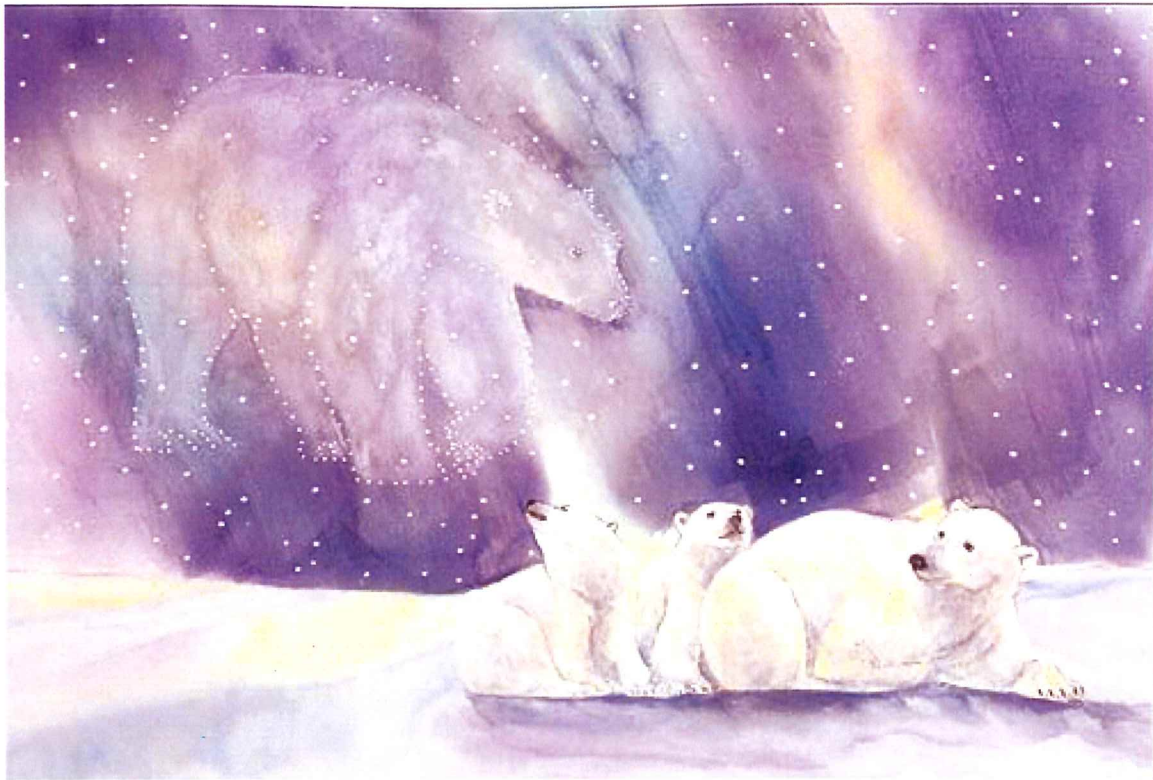
Les œuvres de toutes ces artistes très connues suscitent les sens. Les détails et l'individualité des œuvres invitent le regard. Elles mettent en valeur l'imagination et aiguisent les capacités de perception et d'observation. Les images qui représentent le plaisir, l'esprit ludique, l'aventure et le confort révèlent les sentiments intérieurs de l'enfant tout en élargissant son intellect et son attitude.

Ces livres, lus et relus de nombreuses fois, deviennent des phares dans la vie d'un jeune enfant. À chaque lecture, on découvre de nouveaux détails ou des détails différents, et la fébrilité à chaque page est aiguisée tout en anticipant la suite. C'est comme si on voyait pour la première fois, dans un musée des beaux-arts, une œuvre qui stimule nos sens et, dès qu'on retourne la revoir, on prend

Bette Woodland: *Then Walking High on Weathered Wood*, from *A Walk in Pirate's Cove*, published by Thirty Six Peonies

Jennifer LaBella: *Starry Bear in the Sky*, from *A Polar Bear Night of Stars and Light*

conscience d'autres aspects plus profonds. Ces cinq artistes canadiennes ont suivi la tradition séculaire de l'illustration des livres jeunesse. Aujourd'hui, le domaine est vaste et, comme ces œuvres le montrent, empreint de créativité, de passion et d'une très haute qualité. Dans le cadre des Prix du Gouverneur général du Conseil des arts du Canada, l'illustration des livres jeunesse est désormais une catégorie en soi. D'ailleurs, Barbara Reid et Marie-Louise Gay ont toutes les deux remporté ce prix.

Je remercie chacune des cinq artistes, les auteurs et ceux et celles qui nous ont prêté les œuvres pour la présente exposition de la Galerie Buhler. Je remercie également l'Auxiliaire de l'Hôpital Saint-Boniface pour son parrainage, et John et Bonnie Buhler pour leur appui indéfectible.

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

¹ Getting the Most Out of Picture Books, dépliant du guide destiné aux parents Reading Is Fundamental

Sheila McGraw: Illustration for *Love You Forever*, published by Firefly Books

Sheila McGraw: Illustration for *Love You Forever*, published by Firefly Books

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 Kearsey & 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.