

Galerie **Buhler** Gallery

Arthur **Adamson** & George **Swinton**:
Marking the Message
Du trait au message

May 7 to September 12, 2009
du 7 mai au 12 septembre 2009

Lead Donor / Donateur principal

A special thank you to all staff, volunteers and physicians of the St. Boniface General 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 a contribué à la réalisation de la Galerie Buhler.

(Cover: Left Photo) Arthur Adamson, **Raising of Lazarus**, 1990, (detail) Pen, ink and wash on paper
(Cover: Right Photo) George Swinton, **Untitled (Cruxifixion)**, 1964, (detail) Watercolour on paper

ARTHUR ADAMSON & GEORGE SWINTON: MARKING THE MESSAGE

“Brothers in spirit; brothers in art.” So says colleague artist, Bill Lobchuk, of Arthur Adamson and George Swinton.

Marking the Message explores the visual expression of Manitoba artists George Swinton and Arthur Adamson. Swinton and Adamson have multiple interests, as visual artists, teachers and poets. Swinton also specialized in Inuit art and Adamson a scholar on the work of William Blake. Swinton and Adamson were friends and academic colleagues and when Adamson first pursued his interest in visual art Swinton was his teacher and mentor.

Marks are an artist's vocabulary. They are short, long, expressive, strong, light, free or controlled. They are created in paint, pencil, carving, and printing. Marks are the building blocks of a work of art, whether in colour or black and white.

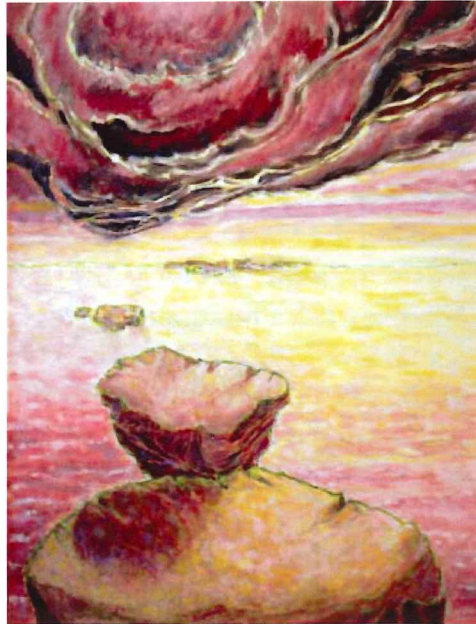

Arthur Adamson
Prairie Sky, 1960-2004, Oil on Hardwood

Through their individual marks, an artist conveys his/her own message. According to Adamson, Swinton would tell him: “You should paint what you like to paint.” Adamson concurred, stating to this author that “the artist should follow the integrity of his own imagination and own vision.”

Swinton and Adamson have created strong personal bodies of work. The work of each is distinctive, yet shares similarities. Creating in various media, seen in this exhibition through

paintings, drawings and prints, the art of both Swinton and Adamson exudes a love of line and colour; their expressive marks powerfully conveying their messages, illuminating the spiritual. Myths, Biblical stories, the resurrection and life after death, and prairie landscapes, are all subjects explored by Adamson and Swinton. This exhibition examines those multiple dimensions.

George Swinton
Victoria Beach:
Rock with Storm Clouds III, 1996,
Watercolour on Paper

I thank all the lenders for their generosity to the Buhler Gallery. For their time and advice, I also thank Moira Swinton and Arthur Adamson. Gallery 111 at the University of Manitoba's School of Art and Mayberry Fine Arts have also generously contributed to this special exhibition. Jennifer Bowser and Sylvie Boisjoli, University of Winnipeg art history students, and the Buhler Gallery's 2008-2009 Interns, are to be commended for their contributions to this project and brochure. I would also like to thank the staff of the St Boniface General Hospital for their support.

I extend special gratitude to David Johnston and the Johnston Group Inc. for the generous sponsorship of this exhibition. Their commitment to the power of the visual arts in healing and the work of St Boniface General Hospital is very much appreciated.

Patricia Bovey, FRSA
Project Lead, Buhler Gallery

FROM MARK TO MEANING: ARTHUR ADAMSON

For Arthur Adamson, making art is a physical process that allows him to contemplate the spiritual struggles and limitations of humankind. Being an English professor at the University of Manitoba, he began studying fine arts, receiving much encouragement from his instructor, George Swinton. Through Swinton's mentoring, Adamson gained an enthusiasm for developing his own artistic vision and method, consisting of the "study of other artists and by improvisation". His improvisation is especially noticeable in the spontaneity of the lines in his woodcuts.

Woodcutting is a traditional printmaking method. The artist carves out the white space and applies inks to the relief so that an image can be printed out multiple times. Adamson's woodcuts are influenced by the bold, strong, and almost crude lines of German Expressionism that convey both motion and emotion.

In *The Fall of Icarus*, Icarus's body falls to his death. Based in the Greek myth, Icarus escaped from imprisonment with wings made of feathers and wax. Flying too close to the sun, the wax melted and he was left flightless. Icarus's flight is a metaphor for the desire and danger of escaping the chaos of the world into the ephemeral freedom of the sky. The woodcut captures the moment the wings detach from his body and the boldness of the lines convey the cruelty of the fall.

Arthur Adamson
Fall of Icarus, 1980, Woodcut

Arthur Adamson
Raising of Lazarus, 1990, Woodcut

In *The Raising of Lazarus*, Adamson pushes the expressive effect of colour further. Blue and red are basic, powerful colours adding dramatic effect to a scene from the Gospel of John in which Jesus raised Lazarus from the dead. In this woodcut, Jesus's stretches his arms up as Lazarus lifts himself from his sarcophagus. Lazarus shields his face, unable to bare the light that shines through the opening in the wall. This woodcut focuses on the dramatic moment of being ripped from peaceful death and forced back into the realm of earthly struggle.

Out of the marks in the wood, Adamson explores his interpretations of the metaphors in mythologies. The marks express something significant about the human condition. Ultimately, it is Adamson's way of expression his belief that all art is a spiritual activity.

Sylvie Boisjoli
Student Intern, Buhler Gallery, 2008-2009

FROM MARK TO MEANING: GEORGE SWINTON

George Swinton was an artist first and foremost. Discovering his passion for art as a young adult, he pursued his artistic career after serving in World War II. Born in Austria, he completed a Bachelor of Arts at McGill in 1946, and studied at the Montreal School of Art & Design and New York's Art Students' League. Curator, instructor, critic and professor, Swinton taught at the University of Manitoba's School of Art for twenty years. He loved the prairies, calling Manitoba "home", yet lived across Canada and traveled extensively. A leading authority on Inuit Art, he spent much time in the Canadian Arctic.

Painter, sculptor, and printmaker, he has works at the National Gallery of Canada, the Vancouver Art Gallery, and the Winnipeg Art Gallery. A spontaneous romantic, Swinton incorporated vibrancy, emotion, humour and brilliant colour into his works. Present throughout this exhibition is his spontaneity and eclectic interest in different techniques and styles. Expressing his love of the prairies through landscape, he also painted abstract, still-life and religious iconography. Making numerous charcoal and ink sketches, he tried to better understand his subject.

Combining his quest for knowledge with teaching led Swinton to create many series' of sketches, exploring the method of artistic

George Swinton
Budapest String Quartet I, 1953,
Lithograph

George Swinton
Budapest String Quartet Red, 1953-63,
Coloured Lithograph

creation. Establishing the various stages of line, he made multiple ink and pencil sketches in the Musician series, while discovering the unity of individual paint strokes through coloured sketches. These individual sketches (at least 21 of them) are distinct; depicting the process of creating one final work of art. Here Swinton concentrates on the rhythms that line and colour generate.

George Swinton
 Untitled (Crucifixion), 1964, Watercolour on Paper

Wholeheartedly unconventional, Swinton drew inspiration in everyday things. Often sketching the most ordinary things, he sought to express the beauty he saw. Passionate and deeply spiritual, he had an honest Christian faith, yet studied other religions to understand different spiritual forms. Reflecting on an all-encompassing spiritual presence greater than earth in **Over the Land - Death and Resurrection**, Swinton believed spirituality was the essence of life. The act of creating art was spiritual, evoking meaning and integrity that allowed Swinton to be true to himself.

Swinton often communicated through art, expressing himself to others, particularly students. Encouraging and supportive, Swinton taught them to seek their own true expression. In the end, he believed life was a celebration, emphasizing meaning throughout his mark-making in all media and continuously underlining the spiritual essence of all things in all places.

Jennifer Bowser
 Student Intern, Buhler Gallery, 2008-2009

ARTHUR ADAMSON ET GEORGE SWINTON : DU TRAIT AU MESSAGE

« Une fraternité d'art et d'esprit. » Voilà comment Bill Lobchuk décrivait la relation qu'entretenaient ses collègues artistes Arthur Adamson et George Swinton.

L'exposition Du trait au message explore l'expression visuelle des artistes manitobains George Swinton et Arthur Adamson, qui partagent de nombreux intérêts, notamment en tant qu'artistes visuels, enseignants et poètes. Swinton était spécialiste de l'art inuit et Adamson, un chercheur respecté sur l'œuvre de William Blake. Swinton et Adamson étaient amis et collègues universitaires. Lorsqu'Adamson a commencé à s'adonner à sa passion pour l'art visuel, Swinton lui a enseigné et lui a servi de guide et de conseiller.

Courts, longs, expressifs, forts, délicats, fluides ou retenus, les traits forment le vocabulaire de l'artiste; ils sont créés au pinceau, au crayon, par gravure ou par impression. Colorés ou noirs et blancs, ce sont les éléments constitutifs de l'œuvre d'art. Les traits propres à l'artiste lui permettent de transmettre son message personnel. Adamson rappelle ce que lui disait Swinton : « Peins ce que tu aimes peindre. » Adamson partageait la même conviction, car selon lui, « l'artiste doit respecter l'intégrité de son imagination et de la vision qui lui est propre ».

Arthur Adamson
 Prairie Sky, 1960-2004, Oil on Hardwood

Swinton et Adamson ont tous les deux créé des œuvres fortes et distinctes, mais qui présentent néanmoins des points communs. Comme on peut le constater dans la présente exposition, les

dessins, les gravures et les tableaux de Swinton et d'Adamson, créés à l'aide de divers moyens d'expression, témoignent d'un grand amour de la ligne et de la couleur. Chez l'un et l'autre, l'expressivité des traits communique puissamment le message et illumine le spirituel. Les mythes, les récits bibliques, la résurrection et la vie après la mort, ainsi que les paysages des Prairies, comptent parmi les sujets qu'ont explorés Adamson et Swinton. Cette exposition en illustre les multiples facettes.

Nous remercions de leur générosité toutes les personnes qui ont prêté des œuvres à la galerie Buhler. Nous tenons également à remercier Mme Moira Swinton et M. Arthur Adamson pour leur temps et leurs conseils. Merci également à la Gallery 111 de l'école des beaux-arts de l'Université du Manitoba et à la galerie Mayberry Fine Arts qui ont contribué généreusement à cette exposition spéciale. Nous félicitons également Mmes Jennifer Bower et Sylvie Boisjoli, étudiantes en histoire de l'art à l'Université de Winnipeg et internes à la galerie en 2008-2009, pour leur apport au projet et à la rédaction de cette brochure. Nous remercions enfin le personnel de l'Hôpital général Saint-Boniface de son appui.

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à M. David Johnston et au Groupe Johnston Inc. qui commanditent généreusement cette exposition. Nous leur sommes reconnaissants de l'importance qu'ils accordent au pouvoir des arts visuels en matière de guérison ainsi qu'au travail de l'Hôpital général Saint-Boniface.

Patricia Bovey, FRSA
Chef de projet à la galerie Buhler

George Swinton
Victoria Beach:
Rock with Storm Clouds III, 1996,
Watercolour on Paper

DU TRAIT AU SENS : ARTHUR ADAMSON

Selon Arthur Adamson, l'art est un processus physique qui lui permet de méditer sur les luttes et les limites spirituelles de l'humanité. Professeur d'anglais à l'Université du Manitoba, il a d'abord étudié les beaux-arts, vivement encouragé par son professeur, George Swinton. Grâce à son mentor, Adamson travaille avec enthousiasme à développer sa vision et sa propre méthode artistique par « l'étude des autres artistes et par l'improvisation ». Ce dernier aspect est particulièrement évident dans la spontanéité des lignes de ses gravures sur bois.

La gravure sur bois est une technique d'impression traditionnelle. L'artiste creuse dans le bois les parties qui resteront blanches et applique de l'encre aux parties en relief. Il en résulte une image qui peut être imprimée à plusieurs reprises. Les gravures d'Adamson sont influencées par l'expressionnisme allemand, dont les lignes puissantes, fortes, presque crues, transmettent à la fois le mouvement et l'émotion.

Dans *The Fall of Icarus*, le corps d'Icare tombe, précipité vers la mort. Selon le mythe grec, Icare tente d'échapper à la captivité au moyen d'ailes fabriquées avec des plumes et de la cire. Alors qu'il s'approche de trop près du soleil, la cire des ailes se met à fondre et Icare se retrouve incapable de voler. Le vol d'Icare est une métaphore à la fois du désir et des dangers d'échapper au chaos du monde pour accéder à l'éphémère liberté du ciel. La gravure saisit l'instant où les ailes se détachent du corps. Les lignes, fortes, évoquent la dureté de la chute.

Arthur Adamson
Fall of Icarus, 1980, Woodcut

Arthur Adamson
Raising of Lazarus, 1990, Woodcut

Dans *The Raising of Lazarus*, Adamson approfondit l'effet expressif de la couleur. Le bleu et le rouge, francs et puissants, ajoutent un effet dramatique à la scène de la résurrection de Lazare tirée de l'Évangile selon saint Jean. Dans cette gravure, Jésus tend les bras vers Lazare qui se soulève de son sarcophage. Lazare se cache le visage, incapable de supporter la lumière qui filtre par l'ouverture dans le mur. La gravure se concentre sur le moment intense où Lazare est arraché à une mort paisible et contraint de revenir à la réalité du monde temporel.

Au moyen de traits dans le bois, Adamson réinterprète à sa manière les métaphores qu'on retrouve dans la mythologie. Ses traits expriment quelque chose de significatif au sujet de la condition humaine. Il s'agit en définitive de la façon dont Adamson exprime sa conviction selon laquelle toute forme d'art est une activité spirituelle.

Sylvie Boisjoli
Interne à la galerie Buhler, 2008-2009

DU TRAIT AU SENS : GEORGE SWINTON

George Swinton était d'abord et avant tout un artiste. Il découvre sa passion pour l'art alors qu'il est jeune homme et entreprend sa carrière artistique après avoir servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Né en Autriche, il obtient un baccalauréat ès arts de l'Université McGill en 1946; il étudie également à l'École des beaux-arts de Montréal et à la Art Students' League de New York. Conservateur, chargé de cours, critique et professeur, George Swinton a enseigné à l'école des beaux-arts de l'Université du Manitoba pendant vingt ans. Même s'il a beaucoup voyagé et vécu en divers endroits du Canada, il adorait les Prairies et se sentait chez lui au Manitoba. Spécialiste reconnu de l'art inuit, il a passé beaucoup de temps dans l'Arctique.

Qu'il s'agisse de tableaux, de sculptures ou de gravures, les œuvres de George Swinton font partie des collections du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, de la Vancouver Art Gallery, et du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Spontanément romantique, Swinton a produit des œuvres vivement colorées, empreintes de dynamisme, d'émotion et d'humour. Sa spontanéité et son éclectisme, qui se manifeste par son intérêt pour divers styles et techniques, sont bien perceptibles dans toute l'exposition. S'il a exprimé son amour des Prairies dans des paysages, Swinton s'est également intéressé à l'art abstrait, à la nature morte et à l'iconographie religieuse. Ses nombreuses esquisses au fusain et à l'encre montrent ses efforts pour toujours mieux saisir son sujet.

George Swinton
Budapest String Quartet I, 1953
Lithograph

George Swinton
Budapest String Quartet Red, 1953-63
Coloured Lithograph

Jumelant l'enseignement et sa soif de savoir, Swinton est amené à réaliser plusieurs suites d'esquisses dans lesquelles il explore les techniques de la création artistique. En raffinant la composition par un travail sur les lignes, il dessine de nombreuses esquisses à l'encre et au crayon dans la série Musician, découvrant du même coup l'unité d'ensemble qui découle de chacun des coups de pinceau dans ces esquisses en couleur. Les esquisses de la série (qui en compte au moins 21) sont différentes les unes des autres. Elles illustrent le processus qui mène à la création d'une œuvre finale. Ici Swinton se concentre sur les rythmes que génèrent la ligne et la couleur.

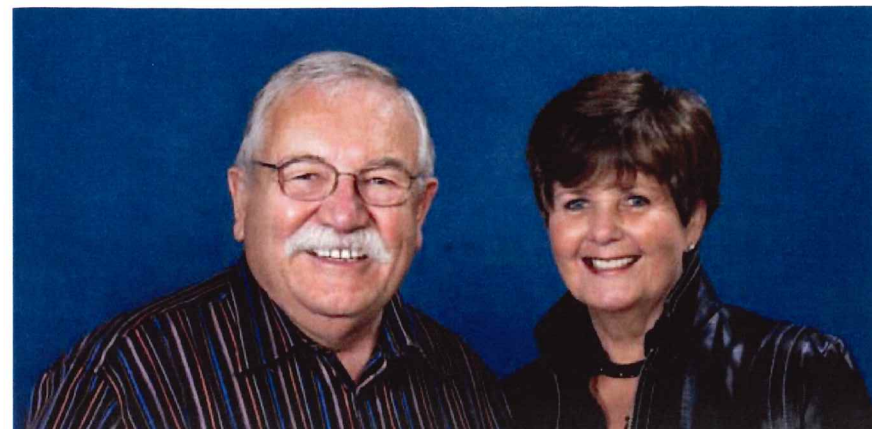

George Swinton
 Untitled (Crucifixion), 1964, Watercolour on Paper

Tout à fait non conformiste, Swinton s'inspire de son quotidien. En réalisant des croquis d'objets de tous les jours, il cherche à exprimer la beauté de ce qu'il voit. Homme passionné et profondément spirituel, Swinton a une foi chrétienne authentique, ce qui ne l'empêche pas d'étudier d'autres religions pour comprendre différentes formes spirituelles. Réfléchissant sur une présence spirituelle transcendante qui englobe tout dans **Over the Land - Death and Resurrection**, Swinton croyait que la spiritualité est l'essence même de la vie. Pour Swinton, la création artistique est un acte spirituel empreint de signification et d'intégrité qui lui permet d'être fidèle à lui-même.

Swinton a souvent communiqué au moyen de l'art, révélant qui il était aux autres et en particulier à ses étudiants. Leur prodiguant encouragements et soutien, il leur a enseigné à chercher leur propre expression. À la fin, il était persuadé qu'il faut célébrer la vie. Il accentuait la signification dans ses œuvres au moyen de traits et lignes bien à lui, quels que soient les moyens d'expression employés, mettant sans cesse en lumière la dimension spirituelle de tout ce qui est.

Jennifer Bowser
 Interne à la galerie Buhler, 2008-2009

BUHLER GALLERY

The Buhler Gallery, unique in Manitoba, is located in St. Boniface General 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 général 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 réconfortantes.

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

EECOL Electric Corp.

GE Edwards

Hotel Fort Garry

Ingersoll Rand

The Johnston Group Inc.

Lakeside Process

Dr. Brendan MacDougall

Mayberry Fine Art Inc.

McNally Robinson Booksellers

Leo & Margareth Mol

On The Edge Glass Studio

Otis Canada Inc.

RBC Bank Royale

Shanahan's

Dr. John R. Tanner

Tommy's Welding

Yarrow Sash & Door Ltd.

Winnipeg Building & Decorating Ltd.

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