

Open-Ended Narratives:

William Pura, E.J. Howorth
& Derek Brueckner

January 28 to May 31, 2011
du 28 janvier au 31 mai 2011

Galerie **Buhler** Gallery

Hôpital St. Boniface Hospital

Derek Brueckner, *Lamenting Ears*, 2008
Acrylic on Digitally Printed Canvas, Collection of the Artist

A special thank you to all lenders, 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 donateurs, personnel, bénévoles et médecins de l'Hôpital général Saint-Boniface dont l'appui à contribué à la réalisation de la Galerie Buhler.

(Cover: Left Top Photo) Pura, William, *Suburban Street - Hazy Day*, (detail), 2009
Oil on Canvas. Collection of the Artist

(Cover: Left Bottom Photo) Brueckner, Derek, *Bio-Nano Bodies Without Organs*, (detail), 2008-2009
Acrylic & oil on canvas, Collection of the Artist

(Cover: Right Photo) Howorth, E.J., *Spring Breakup#1*, (detail), 2008
Inkjet / Screen, Collection of the Artist

Open-Ended Narratives:

WILLIAM PURA, E.J. HOWORTH, & DEREK BRUECKNER:

Open-Ended Narratives presents the work of three well-established Winnipeg artists: William Pura, E.J. Howorth and Derek Brueckner. Each is well travelled; each creates his art using various media; and each has exhibited widely, internationally and nationally.

Though their art is unique and seemingly unrelated, this exhibition explores their common underlying element: the open-ended narrative, the stories of human life. Pura's paintings, Howorth's prints and Brueckner's digital prints on canvas commence a narrative. The works, however, do not finish the narratives. The artists challenge viewers to enter the work and partake in the individual visual sagas. We are encouraged to find our own place in the images and to engage in the balance of each story. Their respective narratives suggest both the told and the untold, and the public and private, as they reveal an aspect of reality while igniting the imaginary. They start with what we know—the street, the house, a swimming pool, a specific place, or indeed, the human anatomy. They then transform that reality to present compelling, positive and engaging works.

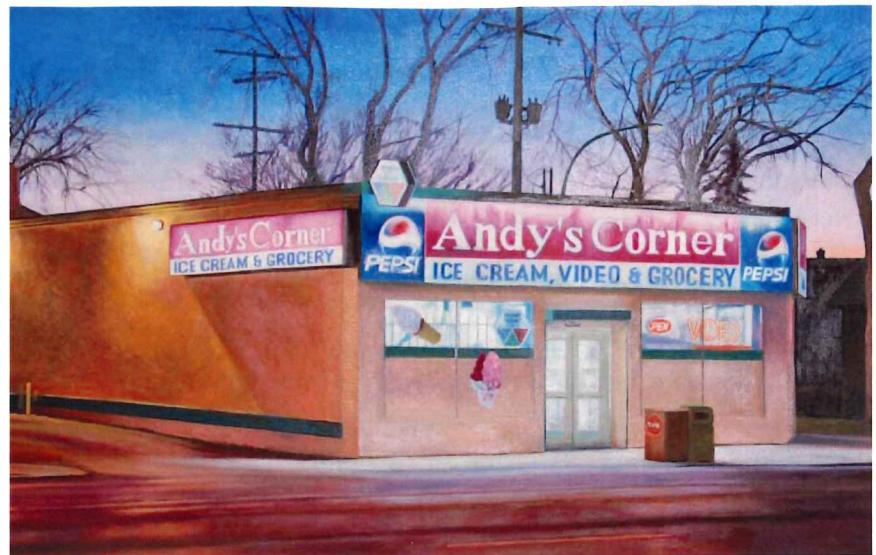
Pura, Howorth and Brueckner are all teachers with long careers at the School of Art at the University of Manitoba. For them, a solid basis of drawing is as important to their own work as it for their students. These artists have also pushed the boundaries of the media they use into new territories: Howorth with his materials, for instance; Pura with his engagement with music; and Brueckner with his combination of new and traditional media. They each employ new technologies in their respective bodies of work. Brueckner, perhaps, examines the direct transformations which new technologies have rendered on the essence of our being to a greater extent than Pura and Howorth do, in the way he plays tradition off the new.

A highly skilled printmaker and insightful artist, Howorth is also a consummate printmaking-historian. Actively involved in the Manitoba Printmakers Association, he is a founder of CARFAC, Canadian Artists Representation. Howorth undertook pioneering research in water-based printing inks as a result of his own health issues which were incurred, in part, from the traditional solvents. This search, coupled of course with his art, put Howorth on the leading-edge of Canadian printmaking. A sculptor in his early career, Howorth's interest in three-dimensional forms and space has continued through all his two-dimensional images and still

E.J. Howorth **Swimmer #1, 2009**
Inkjet, Collection of the Artist

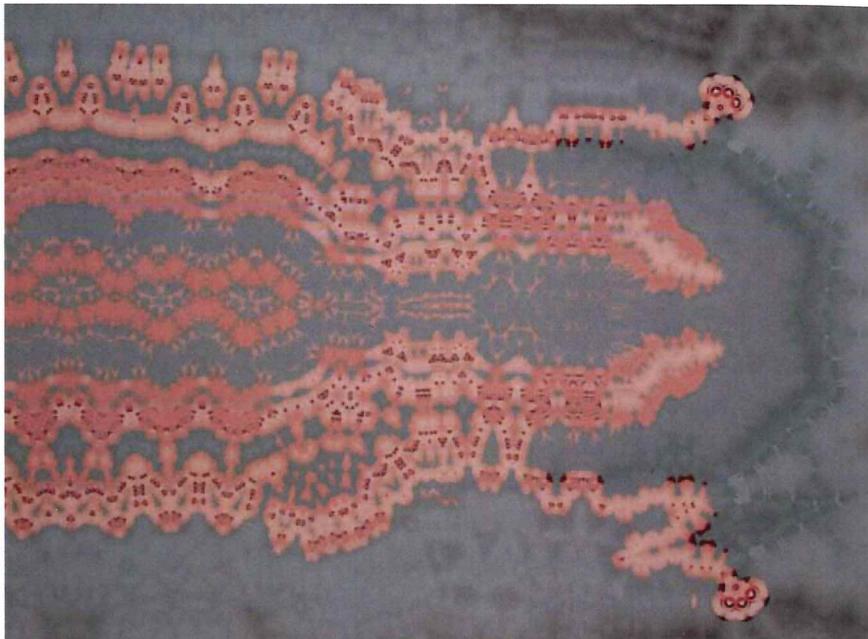
informs many of his recent works such as **Afternoon Swimmer** and **Root Dive**. The sense of the three-dimensional form of the swimmer moving through the water brings us face to face with his situation. His swimmer, obviously at home in the water, however, is confronted with weeds which form a visual screen or wall. Is that natural barrier impenetrable or not? Howorth's evident joy of colour unites his oeuvre from the fantasy-like prints of the 1980s, some of which are in the collection of the Buhler Gallery, to his recent complex layering of images, palette and patterns. Howorth's new mezzotints depict dark passages. Can one get out? The light in the background, contrasting the rich blacks of the interiors, illuminates the route forward. Throughout his work, Howorth poses a number of questions and dilemmas – where are we? How did we/he get into that predicament? How do we/he extricate ourselves from those various situations? Howorth's open-ended narratives always suggest the way; we must find it.

William Pura **Andy's Corner, 2010**
Oil on Canvas, Collection of the Artist

Pura, artist, musician, composer and writer, acknowledges that he "uses realism", yet he clearly states that he is not a "realist painter".¹ The mythical world of the 19th century German Romantic painter, Carl Freidrich, has long fascinated him. Pura's suburban scapes evoke mystery. He often uses photographs as reminders of images. We all know exactly where those intersections, buildings and roads are. Or do we? As seen in **Stafford Street House** or **Andy's Corner**, he transforms the local suburban place into a universal narrative. At first look the place portrayed is very inviting; on further examination, however, it, like Howorth's images, poses questions. Pura's forms are clearly rendered and his works are filled with precision, and executed with very smooth layering of paint. Yet these paintings are devoid of people. The sense of mystery is enhanced by the artist's use of colour – the evocative greens, almost beyond reality, magnify the mystery and emotion, suggesting a discomfort with place and time? Together the elements Pura depicts serve to draw the viewer further into the story. What lies beyond the painting? These works are also about light – the direct light sources such as streetlights or headlights; interior lights; reflected light; moonlight. Pura combines their complex effects to create a hypnotic quality.

In this series of works focusing on aspects of human anatomy from the chest to the head, which he executed between 2006 and 2009, Brueckner explores the relationships between traditional and digital media. The struggle between the known and the unknown impacts of changing technology with which he engages is particularly relevant to the field of medicine. He talks about how the new technologies constantly transform diagnoses and treatments. Combining the act of painting with digital technology, Brueckner's resulting colours, his sense of rhythm, movement and patterns infuse his narratives - kaleidoscopes - with a sense of beauty and sensitivity, providing new ways of seeing and hearing. "The work reconstitutes the body in terms of how it feels and perceives... The imagery and process of my work is always about the ambivalence ... of the body's relation to advanced technologies."² The mirrored non-symmetrical cells, ears, throats and shoulders are rendered in their fragmented parts in moving patterns, taking us forward in time as suggested in *Multi-Eyed Organism* and *Jaw, Ear Lobe and Neck*, the latter being a tribute to his father.

Derek Brueckner *Multi-Eyed Organism*, 2006 - 2008
Digital Print on Canvas, Collection of the Artist

Each of these artists explores who we are and our own personal situations. With elegance, surety of line and colour, and pattern and form, they convey the conundrums of contemporary life while celebrating the depth and renewal of human nature and of our natural and built environments.

Patricia Bovey
Buhler Gallery Project Lead

¹Bill Pura in conversation with Patricia Bovey, July 9, 2005

²Derek Brueckner Artist's Statement, March 2010

E.J. Howorth *Afternoon Swimmer*, 2005
Inkjet / Screen, Collection of the Artist

But What Does It Mean? Questions and Answers (?) In Open-Ended Narratives

A question commonly heard in art galleries is the often-unanswerable “But what does it mean?”

In the exhibition titled *Open-Ended Narratives*, this question is not answered by the artist, but posed to the viewer. Rather than telling a story, the works here invite contemplation.

In William Pura’s paintings of suburban roads and houses, familiar scenes are given a mysterious atmosphere. As the artist puts it, “I always imagine where that road is going as it turns out of sight... it creates a world I want to spend some time in.” Images of houses without people and of roads leading somewhere out of sight create allusions to something beyond, hinting that the scene is more than it seems to be, but allowing people to create their own narrative.

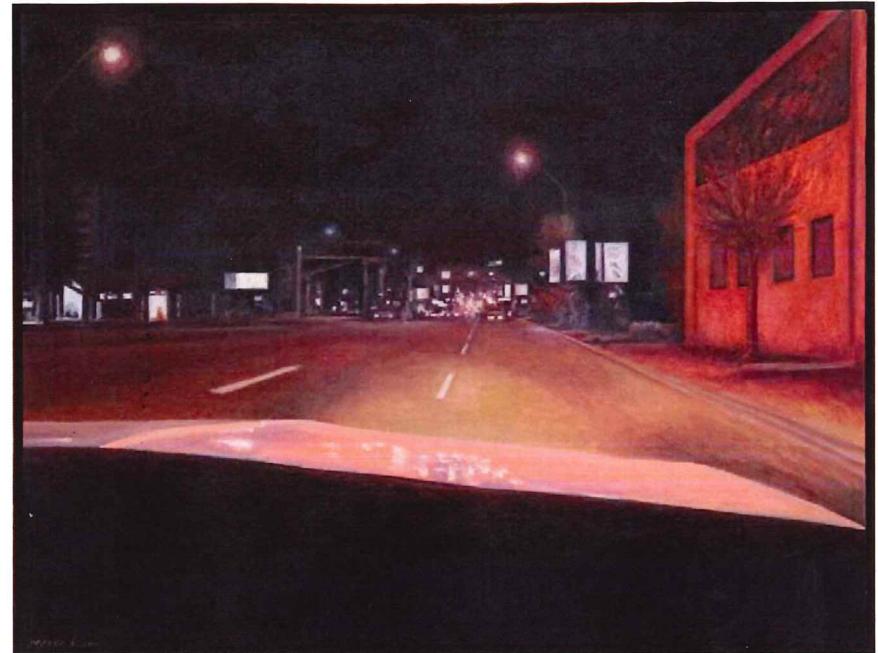
Derek Brueckner’s work also recontextualizes familiarity by digitally manipulating parts of the human body. By attempting to “inject something new into [depictions of] the figure, which is so historically entrenched” in art, the narrative traditionally associated with the body becomes unrecognizable, while still sharing the same source material as more traditional representations of the human body. By manipulating it so drastically, however, these works are free from the historical traditions attached to the body in art, and create an open-ended story without a definitive narrative or meaning.

E. J. Howorth’s mezzotints and prints evoke the same mysterious quality that is present in some form throughout this exhibit. Some works are reminiscent of film noir scenes, while others create the impression of an intruder in an otherwise idyllic scene. These works almost provide a bridge between the other two artists: using both new and old techniques, and depicting, on the surface, very different things, the works nevertheless all create the same feeling of unanswered questions and unsure plots – of open-ended narratives. As Howorth says, being unsure does not

make the viewer “wrong” about what they are seeing: although “you can speculate on narratives... you’re not really sure, because maybe we [the artists] aren’t sure.”

With this in mind, the questions that are sometimes heard when viewers are confronted with an undefined narrative become, at least in this exhibition, more important than the answers.

Kaari Sinnaeve
Bulher Gallery Intern
Arts & Cultural Industries Mentee, 2010-2011

William Pura, *The Suburbs*, 2000
Oil on Canvas, Collection of the Artist

Les Récits Ouverts de

WILLIAM PURA, E. J. HOWORTH et DEREK BRUECKNER

L'exposition *Les récits ouverts* présente les œuvres de trois artistes winnipégois bien connus : William Pura, E. J. Howorth et Derek Brueckner. Les trois ont beaucoup voyagé; les trois créent leurs œuvres à partir de diverses matières; les trois ont présenté des expositions aux niveaux national et international.

L'expression de chacun des trois artistes est particulière et bien que leurs styles soient apparemment sans rapport, l'exposition étudie sous tous ses aspects l'élément sous-jacent commun aux trois : les récits ouverts sur la vie humaine. Les tableaux peints de William Pura, les estampes de E. J. Howorth et les estampes numériques sur toile de Derek Brueckner lancent les récits sans pour autant les terminer. Les artistes interpellent le spectateur à pénétrer dans les romans-fleuves visuels et à y prendre part. Nous sommes invités à trouver notre propre place au sein des images et à nous engager dans la balance de chaque récit. Leurs narrations respectives évoquent le dit et le non-dit, le public et le privé tout en révélant un aspect de la réalité alors qu'elles allument l'imagination. Les récits débutent par un élément connu : une rue, une maison, une piscine, un endroit précis ou, en effet, l'anatomie humaine. Ils peuvent même transformer la réalité pour présenter des œuvres fascinantes, positives et engageantes.

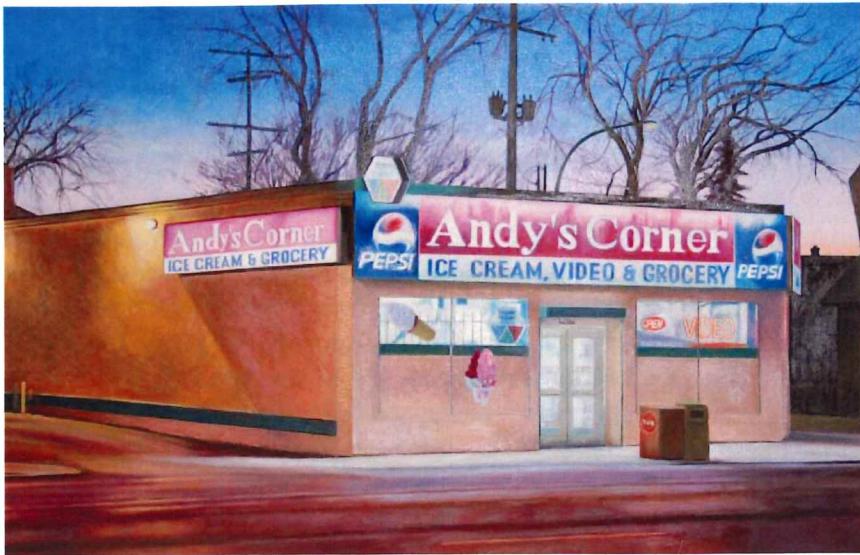
Pura, Howorth et Brueckner sont tous enseignants de longue date à la School of Art à l'Université du Manitoba. Ils croient qu'une connaissance approfondie du dessin est à la base autant de leur travail que de l'apprentissage de leurs étudiants. Ces artistes ont aussi repoussé les frontières concernant les matières qui leur permettent d'explorer de nouveaux territoires : par exemple, Howorth et ses matériaux; Pura et son engagement avec la musique; Brueckner et la combinaison de matières nouvelles et traditionnelles. Ils emploient tous de nouvelles technologies dans leurs œuvres respectives. Brueckner, dans sa manière de faire côtoyer le traditionnel et le nouveau, est probablement celui des trois qui a le plus examiné les transformations directes subies par les nouvelles technologies sur ce que nous sommes.

Howorth est un estampeur très habile et un artiste perspicace ainsi qu'un historien inégalé sur l'art de l'estampe. Il est très impliqué dans la Manitoba Printmakers Association et il est l'un des fondateurs du CARFAC, le Front des artistes canadiens. Howorth a entrepris une recherche novatrice sur les encres à base d'eau à la suite de problèmes de santé causés en partie par les solvants traditionnels. Cette recherche, jumelée bien entendu à son art, a placé Howorth à l'avant-garde de l'art de l'estampe au Canada. Il a été sculpteur au début de sa carrière, et son intérêt pour les formes de trois dimensions et l'espace est même reflété dans ses images à deux dimensions et a inspiré ses œuvres récentes telles que *Afternoon Swimmer* et *Root Dive*. L'impression que le nageur qui évolue dans l'eau soit une forme à trois dimensions, nous plonge dans la situation. Le nageur, évidemment à l'aise dans l'eau, est toutefois confronté aux mauvaises herbes qui forment un écran ou un mur

E.J. Howorth *Swimmer #1, 2009*
Inkjet, Collection of the Artist

visuel. Cette barrière naturelle, est-elle impénétrable? Howorth prend un plaisir franc à travailler les couleurs, ce qui unit ses estampes empreintes du fantastique datant des années 1980 dont certaines œuvres se trouvent dans collection permanente de la Galerie Buhler, à ses travaux récents dans lesquels on voit la superposition complexe d'images, de palettes et de motifs. Ses nouveaux mezzotintos, représentant des passages sombres, donnent l'impression qu'on ne pourra pas facilement en sortir. La lumière dans l'arrière-plan, qui contraste avec les noirs riches des intérieurs, illumine la voie à suivre. Par l'entremise de ses œuvres, l'artiste pose toujours des questions et présente des dilemmes : Où sommes-nous? Comment cette personne s'est-elle trouvée (nous sommes-nous trouvés) dans cette situation difficile? Comment s'en sortira-t-elle (nous en sortirons-nous)? Les récits ouverts de Howorth proposent toujours une façon de s'en sortir; au spectateur de la trouver.

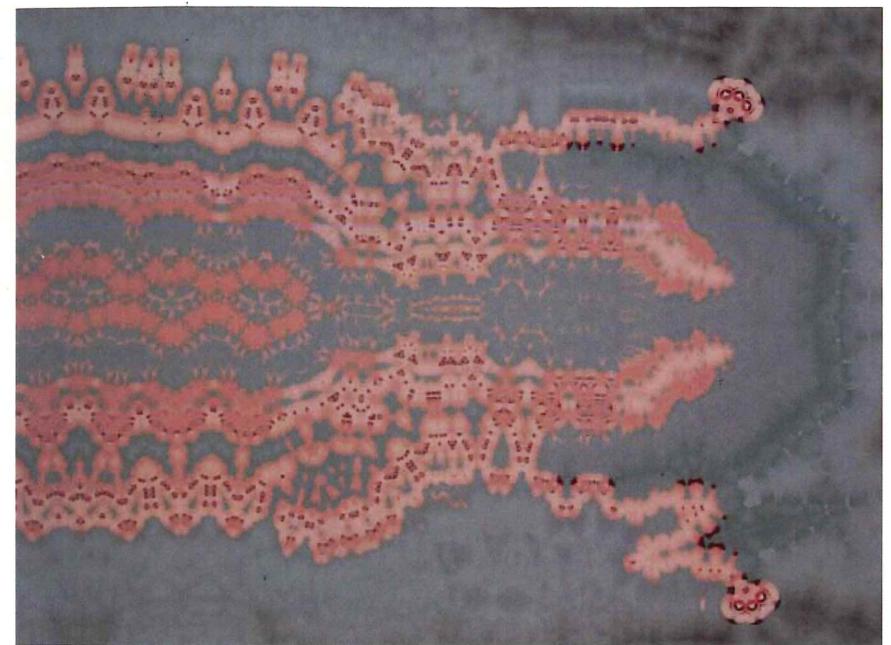

William Pura *Andy's Corner*, 2010
Oil on Canvas, Collection of the Artist

Pura est artiste, musicien, compositeur et écrivain. Il reconnaît qu'il emprunte des effets au « réalisme », mais il nuance : il n'est pas un « artiste peintre réaliste ».¹ L'univers mythique de l'artiste peintre romantique allemand du 19e siècle, Carl Friedrich, le fascine depuis longtemps. Les paysages de banlieue de Pura évoquent le mystère. Il utilise souvent les photographies pour se rappeler les images. Nous savons tous exactement où se trouvent ces carrefours, ces édifices et ces chemins, n'est-ce pas? Mais le savons-nous vraiment? Dans ses tableaux *Stafford Street House* ou *Andy's Corner*, entre autres, l'artiste donne un caractère narratif universel à un endroit de banlieue local. Au premier coup d'œil, l'endroit illustré est très accueillant. Pourtant, plus on étudie l'image, plus celle-ci semble nous poser des questions, comme les images de Howorth. Pura traduit les formes de façon claire et avec beaucoup de précision; il les exécute à l'aide d'une superposition homogène de peinture. Or, ses tableaux sont dépourvus de personnages. La couleur qu'utilise l'artiste accroît le sens du mystère – des verts évocateurs, qui dépassent presque toute réalité, augmentent le sentiment du mystère et l'émotion, dénotant peut-être un malaise face à l'endroit et à l'époque... Dans leur ensemble, les éléments représentés par l'artiste servent à entraîner le spectateur plus loin dans l'histoire. Qu'y a-t-il au-delà du tableau? Il s'agit aussi de lumière dans les œuvres de l'artiste – les sources de lumière directe comme les réverbères ou les phares de

voitures; l'éclairage d'intérieur; la lumière réfléchie; le clair de lune. Pura combine les effets complexes de la lumière pour donner une qualité envoûtante à ses tableaux.

Dans cette série d'œuvres, qui portent surtout sur les aspects de l'anatomie humaine, de la tête à la poitrine, que Brueckner a réalisées entre 2006 et 2009, l'artiste explore la relation entre les matières traditionnelles et numériques. La lutte entre l'influence connue et l'influence inconnue de la technologie en évolution avec laquelle il entre en relation, est particulièrement pertinente dans le domaine de la médecine. Brueckner parle de la façon dont les nouvelles technologies transforment continuellement les diagnostics et les traitements. L'artiste combine la peinture à la technologie numérique et les couleurs, le rythme, le mouvement et les motifs qui en résultent infusent la beauté et la sensibilité à ses récits, ou ses kaléidoscopes, offrant ainsi de nouvelles façons de voir, d'entendre. « Mes œuvres reconstituent le corps, ce que celui-ci éprouve, ce qu'il perçoit... L'imagerie et la démarche de mon travail évoquent toujours l'ambivalence de la relation du corps aux technologies de pointe. »² L'artiste traduit les parties fragmentées de cellules asymétriques en miroir, d'oreilles, de gorges et d'épaules dans

Derek Brueckner *Multi-Eyed Organism*, 2006 - 2008
Digital Print on Canvas, Collection of the Artist

des motifs en mouvement, ce qui nous propulse dans le temps, tel que l'évoquent les œuvres intitulées *Multi-Eyed Organism* et *Jaw, Ear Lobe and Neck*, cette dernière étant un hommage à son père.

Les trois artistes, chacun à sa façon, étudie l'être humain et ses situations personnelles. Ils communiquent les problèmes épineux de la vie contemporaine avec élégance, à l'aide de lignes et de couleurs, de motifs et de formes assurés, tout en célébrant la profondeur et le renouveau de la nature humaine et de nos environnements naturels et artificiels.

Patricia Bovey
Directrice des projets, Galerie Buhler

¹ Bill Pura, lors d'un entretien avec Patricia Bovey, le 9 juillet 2005

² Derek Brueckner, mars 2010

E.J. Howorth *Afternoon Swimmer*, 2005
Inkjet / Screen, Collection of the Artist

Quel en est le sens? Questions et réponses (?) aux Récits ouverts

La question « Quel en est le sens? » revient couramment dans les galeries d'art et elle demeure souvent sans réponse.

Les artistes de l'exposition *Les récits ouverts* ne répondent pas à cette question autant qu'ils la posent au spectateur. Plutôt que de raconter une histoire, leurs œuvres incitent à la réflexion.

Malgré les rues et les maisons de banlieue reconnues dans les tableaux de William Pura, ces paysages prennent un air de mystère. « Je me demande toujours où mène le chemin devant moi avant qu'il disparaisse au tournant... Il crée un monde dans lequel j'ai envie de passer du temps », explique l'artiste. Les images de maisons dépourvues de personnages et de chemins qui disparaissent au tournant font allusion à quelque chose au-delà de la scène et sous-entendent que celle-ci symbolise plus que ce que l'on voit, et alors permet au spectateur d'imaginer son propre récit. Derek Brueckner manipule numériquement les parties du corps humain et ses œuvres remettent ainsi le connu dans son contexte. Quand on essaie « d'insuffler du neuf [aux représentations de] la figure, historiquement enraciné » dans l'art, le récit traditionnellement associé au corps devient méconnaissable, bien qu'il puise dans la même source de matières que les représentations plus traditionnelles du corps humain. Toutefois, quand on manipule la matière de façon si dramatique, les œuvres s'éloignent des traditions historiques liées au corps dans l'art et créent un récit ouvert sans narration ni sens définitifs.

Les mezzotintos et les estampes de E. J. Howorth évoquent la même qualité de mystère que l'on voit dans toute l'exposition. Certaines œuvres rappellent les films noirs et d'autres donnent l'impression qu'un intrus s'est introduit dans une scène par ailleurs idyllique. Ces œuvres servent presque de pont pour rejoindre les deux autres artistes : Howorth utilise des techniques anciennes et nouvelles et représente, à la surface, des choses très différentes; néanmoins, les œuvres suscitent l'idée que les questions demeurent sans réponses et les histoires sans résolution – il

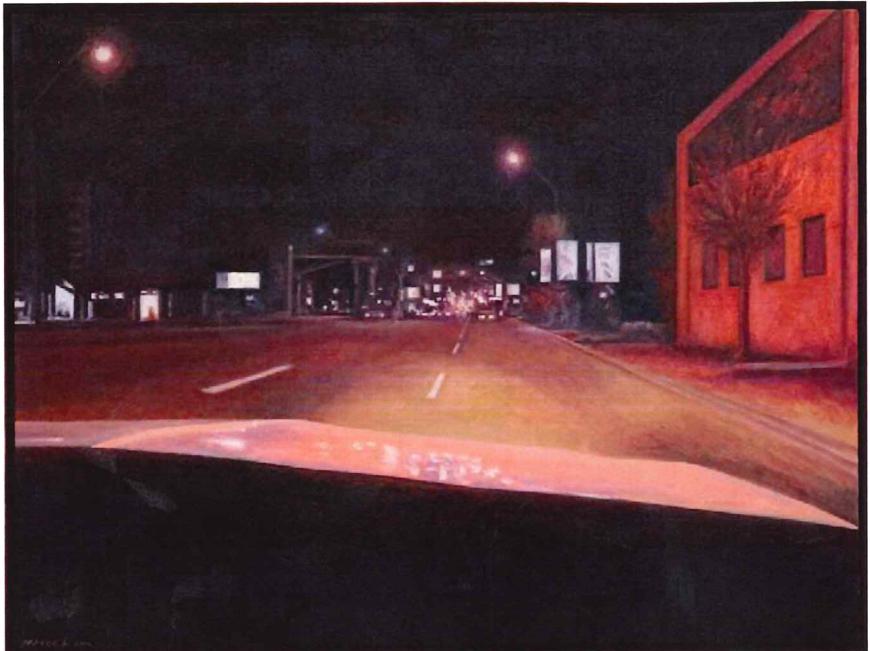
s'agit de récits ouverts. Selon Howorth, même si le spectateur est dans l'incertitude, cela ne signifie pas qu'il « se trompe » sur ce qu'il voit : bien que « l'on puisse conjecturer sur les récits, on n'en est pas vraiment sûr, puisque nous [les artistes] n'en sommes peut-être pas plus sûrs. »

Cette idée à l'esprit, les questions des spectateurs sont parfois mises en présence d'un récit sans issue précise et, du moins dans le cadre de cette exposition, elles pèsent plus que les réponses.

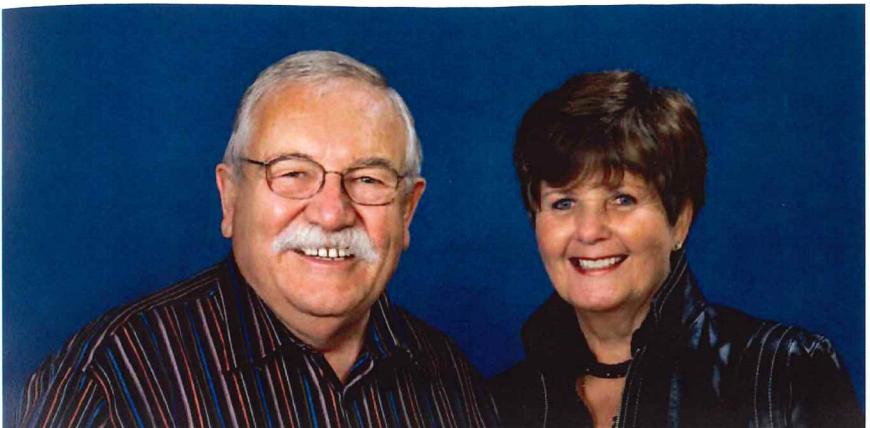
Kaari Sinnaeve

Stagiaire, Galerie Buhler

Mentorée, Industries des arts et de la culture 2010-2011

William Pura, *The Suburbs, 2000*
Oil on Canvas, Collection of the Artist

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.

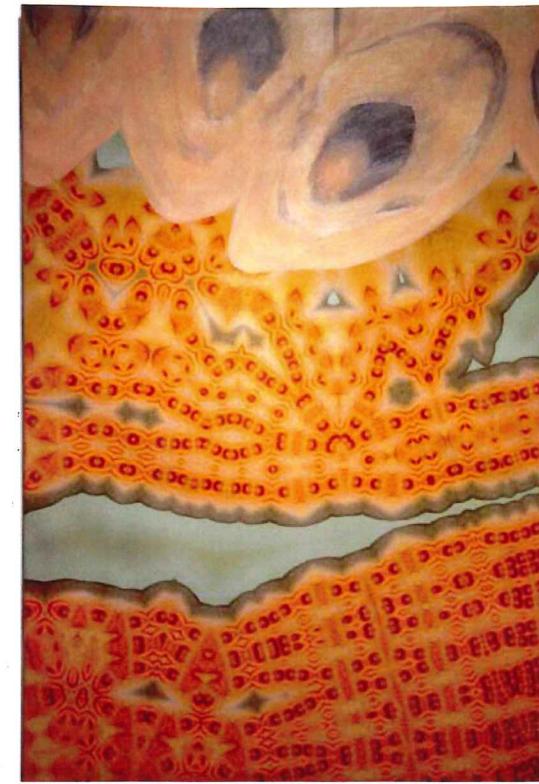
L'Hôpital général Saint-Boniface et la Fondation pour la recherche et l'Hôpital Saint-Boniface tiennent à remercier John et Bonnie Buhler de partager ainsi cette vision. Grâce à leur généreux appui, la Galerie Buhler devient la première galerie jamais créée dans un hôpital au Manitoba, et l'une des rares 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
The Burns Family Fund - Winnipeg Foundation
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.
Winnipeg Foundation : Private Donor

Derek Brueckner, *Lamenting Ears*, 2008
Acrylic on Digitally Printed Canvas, Collection of the Artist