

Quilts: Past & Present **Les Courtepointes : du Passé au Présent**

October 20th, 2011 - January 22nd, 2012
du 20 octobre 2011 au 22 janvier 2012

Galerie **Buhler** Gallery

Hôpital St-Boniface Hospital

QUILTS: PAST & PRESENT

Sponsor / associé
Anonymous Donor

A special thank you our exhibition sponsor, 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) Heather Lair, **Saturn's Friends (Detail)**, 2009, Collection of the Artist
(Cover: Right Photo) **Bed Quilt (Detail)**, n.d., Owned by Donors Great Grandmother, Collection of Manitoba Craft Museum and Library, Accession #3072; Gift of Leona Platts

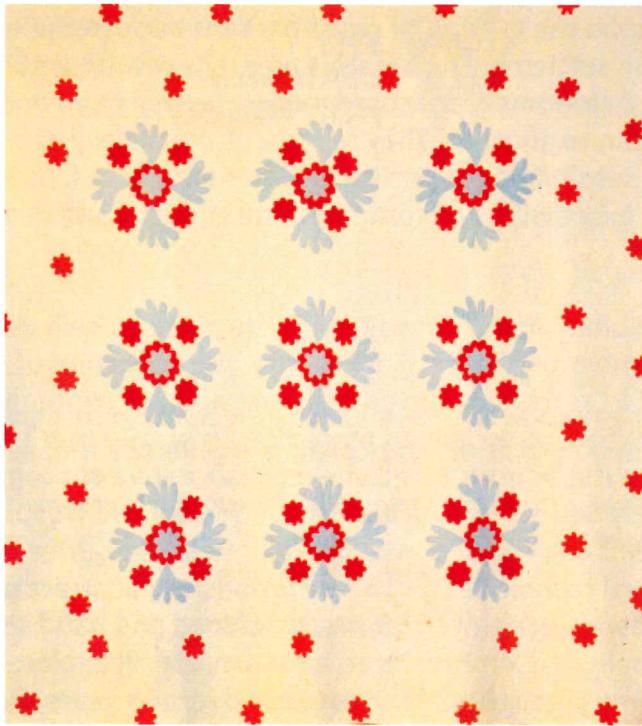
Artists use many materials to convey their messages – paint, paper, canvas, ink, pencil, computers, and in this exhibition, *Quilts: Past and Present*, fabric. Colourful, recalling memories and traditions, quilts embody comfort, warmth and protection. They connect us both to our personal past and to our societal past. They are also works of art, created either by an individual fabric artist or by a group as a communal or social activity. It is an artform that has been in existence for centuries, and in Manitoba the making of quilts harkens back to the early European settlements. In many cases, the resulting quilts became heirlooms – treasured pieces passing from one generation to another. They represent the history of a family and the sensibilities of particular times and places. As art, they are also expressions of contemporary thought and design.

This exhibition links that past with the present. Included are a number of historical quilts from the collection of the Manitoba Crafts Museum and Library, and the contemporary creative work of acclaimed Manitoba artist, Heather Lair. We also have the honour to include a collaborative contemporary Banner by Bea Akkerman and fellow St Boniface Hospital staff members, created in memory of Bea's daughter Jen. Traditional techniques and new approaches; abstract patterns and landscapes; painted fabrics, machined and hand sewn ones; appliquéd, embroidered and torn, are all explored as we trace some highlights of this artform over 160 years, from the 1850s to 2011.

When looking at quilts as art, the images, design, composition, colours, shapes and the balance of materials and techniques

are all equally important. Many of the earliest pieces from the 19th century were made collaboratively. The 1894 quilt, for instance, was made by Alice Wood, a young bride at the time, her mother and her four sisters. Records note that they “prided themselves on being able to do identical work”. Apparently they created a similar quilt at the same time for her sister, both created at the time of their marriages.

The oldest quilt in the exhibition dates from 1850. While the maker of this applique quilt is unknown, we know it was made in Manitoba and its repeated oak leave pattern is in red and blue on a white background. Another highlight, made by

Artist Unknown, Made in Manitoba
Bed Quilt, c 1850s
Collection of the Manitoba Crafts Museum & Library
Accession #2201; Gift of Betty-Jo Johnston

Miss Sarah P. Hamm in the 1880s, is the ‘Crazy Quilt’ of velvet, silk, cotton and wool. “Miss Hamm, as a small child, was not allowed out to play until she had done her stipend of sewing for that particular day, usually a square for a quilt or some fine embroidery. As a result of her early training she became a most accomplished needlewoman...” Her eye for colour and pattern is evident. Other historic quilts include one with the Log Cabin Pattern; one with scenes from Myrtle Manitoba; another with the wildflowers of Manitoba; and one combining cartoon images from World War II.

Sarah P. Hamm (1856-1940), Made in Manitoba
Crazy Quilt, 1882
Collection of the Manitoba Crafts Museum & Library
Accession # 377; Gift of Mrs. A.T. Hawley

The exhibition also features the work of Gimli artist, Heather Lair. Born in Prince Edward Island, Lair has been a Manitoba resident since the late 1980s and is widely sought after to lead workshops across the country. Her piece *Silk Road Treasures*, 2011, accorded her Judges choice in the 2011 Quilt Canada Juried exhibition. Lair derives inspiration from a number of sources, a primary one being her place—Lake Winnipeg. In works like *Silk Road Treasures* and *Quiet White Morning*, 2008, she sets her quilted landscapes within carefully composed geometric backgrounds of squares and circles, in turn set in specifically selected impressionistic fabrics. The landscapes show Lake Winnipeg with the beach, rocks, and grasses in the foreground, and long horizons with typical Manitoba skies in the

Heather Lair, b.1956
Silk Road Treasures, 2011

2011 Quilt Canada Juried exhibition, Judge's choice, Collection of the Artist

distance. Her backgrounds simultaneously reflect the sensibilities she captures in the landscapes, while enhancing those sensitivities by her contrasting juxtapositions of geometric forms. She also combines many techniques and incorporates a variety of fabrics within one work. This fusion of various fabrics gives the works depth, richness and multiple textures.

Lair's studio is a hive of creative activity, filled with finished quilts, quilts in various stages of creation, sketches, patterns she has made for new works and pieces of fabrics which adorn all her surfaces—her work table, side tables and ironing board. A wall of shelves is filled with fabrics sorted by colour—silks, linen, organza, cotton, drapery, velvets, twills are all of which are found in her large body of work. Lair hand quilts her pieces, and appliqués and embroiders as well. She cuts, folds, and tears fabrics adding texture to each work. In addition, she often paints her fabrics, especially the skies. *Fossil Hunting at Hecla Beach*, 2009 and *The Headland Marsh*, 2011 are examples of the immediacy she achieves with her painted, torn and sewn landscapes. Lair is knowledgeable about the history of art and one can see the inspiration she has derived from the Impression painters of the later decades of the nineteenth century. She deftly captures the winds and movement of the clouds, which are echoed in the waves of the Lake.

With her obvious interest in colour, it is also clear that Lair enjoys experimenting with form, shapes and composition. This parallels her interest in other periods of art history, from Medieval manuscripts to early twentieth century abstraction. Her Medieval series include works like *Ivanhoe*, 2005 and *Queen Guinevere's Star*, 2005. The technical intricacies of the former are significant, especially evident in the illumination of the letter 'I'. Curvilinear forms are turned and inset in the background fabrics, and framed by repeated geometric patterns on the borders.

Heather Lair, b.1956
Ivanhoe, 2005
Collection of the Artist

Circles also frequent Lair's imagery as in *Saturn's Friends*, 2009 and *Linen Fantasy*, 2011. *Linen Fantasy* harkens to the work of Russian constructivist painter and fabric artist, Sonia Delaunay, whose rhythmic geometric abstractions were important groundbreaking works of art at the time of the First World War. The cosmos has been a source of inquiry for artists over many centuries, and Lair has seemingly entered into that visual discussion with these works, seeking a greater understanding of the wider universe. One might also conjecture that with these abstractions and her interest in landscape that she is adding her voice to those who are imploring us all to preserve our natural environment. Lair thus ably combines

contemporary thought and new techniques as she builds on a traditional artform, linking her images and approaches in her fabric art with those in mainstream painting.

The *Memorial Banner*, created by twelve women, Bea Akkerman, Bev Peters and St Boniface Hospital colleagues, was very much a community spirit. It too celebrates the outdoors. Akkerman writes: "Our sewing skills ranged from novice to seasoned. ... Jen has loved the outdoors and felt at home at the lake, so we decided to depict a beach scene with a single figure on the shore reaching up to heaven, representing her on her life journey. The figure could be any one of us travelling through those experiences unique to our individual lives." Rich colours and fabrics serve to celebrate the complexities and depths of our lives as human beings, and the contrasts of the place in which we live.

The materials used in fabric art are nostalgic ones – materials that were once clothes, drapes or remnants recycled into expressive, vibrant and meaningful works of art. Their purpose was likewise age-old, intended for warmth and comfort, some more recently for decorating our homes. All visually engaging, the historic creations evoke memories past; the contemporary pieces create memories future.

Patricia Bovey, FRSA
Project Lead, Buhler Gallery

¹ Records of the Manitoba Craft Museum and Library

² Records of the Manitoba Craft Museum and Library

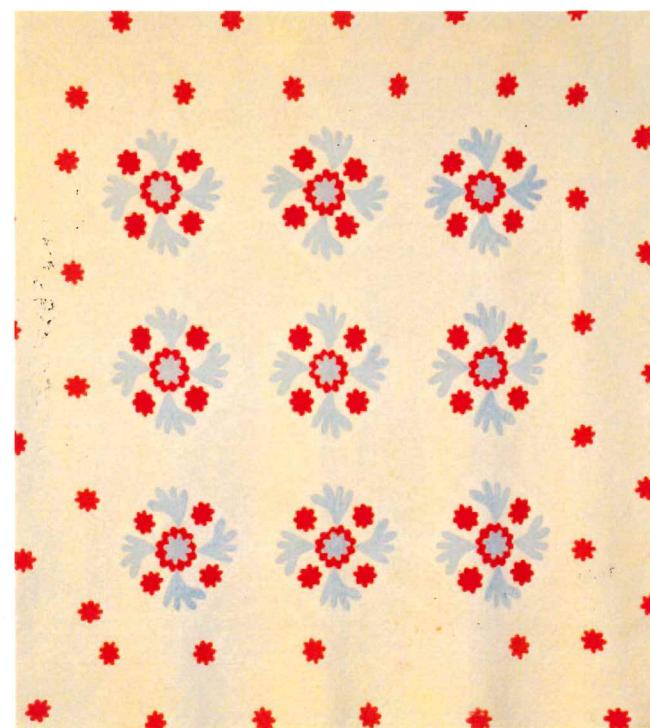
³ Bea Akkerman, *Jen Den's Circle of Love*, Winnipeg, 1999, p.183

LES COURTEPOINTES : DU PASSÉ AU PRÉSENT

Les artistes communiquent leur message à l'aide de différentes matières : la peinture, le papier, la toile, l'encre, la mine, l'ordinateur et, dans le cas de l'exposition *Les courtepoinées : du passé au présent*, le tissu. Les courtepoinées, aux couleurs vives, remémorent les souvenirs et les traditions, incarnent le confort, la chaleur et la protection. Elles nous servent de pont vers nos passés individuels et le passé de notre société. Les courtepoinées sont également des œuvres d'art créées par une seule artiste textile ou par un groupe d'artistes dans le cadre d'une activité communautaire ou sociale. Cette forme d'art existe depuis des siècles et, au Manitoba, la fabrication de courtepoinées remonte aux premiers établissements européens. Dans bien des cas, ces courtepoinées sont devenues un héritage, un objet cher transmis d'une génération à l'autre. Elles représentent l'histoire d'une famille et les mœurs de l'époque et du lieu en question. À titre d'œuvres d'art, elles symbolisent l'expression des idées et concepts contemporains.

L'exposition lie le passé au présent. Elle rassemble un certain nombre de courtepoinées historiques provenant de la collection du Manitoba Crafts Museum and Library, ainsi que des œuvres contemporaines de l'artiste manitobaine notoire, Heather Lair. Nous avons l'honneur d'inclure aussi une bannière contemporaine, une œuvre collaborative créée par Bea Akkerman et des membres du personnel de l'Hôpital Saint-Boniface à la mémoire de la fille de Bea, Jen. Nous explorons, sur une période de 160 ans allant de 1850 à 2011, les moments-phares de cette forme d'art : méthodes traditionnelles et nouvelles; motifs abstraits et paysages; tissus peints, cousus à la machine ou à la main; œuvres cousues en application, brodées ou déchirées.

Lorsqu'on considère les courtepoinées comme de l'art, les images, la conception, la composition, les couleurs, les formes et l'équilibre des tissus et des méthodes prennent une importance égale. Plusieurs courtepoinées datant du 19e siècle ont été des œuvres collaboratives. Par exemple, la courtpointe datant de 1894 a été confectionnée par une jeune mariée à l'époque, Alice Wood, sa mère et ses quatre sœurs. Les archives révèlent que ces femmes «s'enorgueillissaient de pouvoir faire un travail identique»¹. Il paraît que ces femmes ont aussi créé une courtpointe semblable à la même époque pour une des sœurs d'Alice, les deux ayant été fabriquées à l'occasion de leurs mariages.

Artist Unknown, Made in Manitoba
Bed Quilt, c 1850
Collection of the Manitoba Crafts Museum & Library
Accession #2201; Gift of Betty-Jo Johnston

La plus ancienne courtepointe de l'exposition date de 1850. Bien que nous ne connaissons pas l'auteure de cette courtepointe cousue en application, nous savons qu'elle a été confectionnée au Manitoba et le motif répétitif de feuilles de chêne est en rouge et bleu sur un fond blanc. Une autre courtepointe intéressante a été fabriquée par Mlle Sarah P. Hamm dans les années 1880. L'œuvre se nomme *Crazy Quilt* et elle est faite de velours, de soie, de coton et de laine. « Lorsqu'elle était jeune fille, Mlle Hamm ne pouvait pas aller jouer avant d'avoir fait sa couture du jour,

Sarah P. Hamm (1856-1940), Made in Manitoba

Crazy Quilt, 1882

Collection of the Manitoba Crafts Museum & Library
Accession # 377; Gift of Mrs. A.T. Hawley

c'est-à-dire un carré pour une courtepointe ou de la broderie fine. En raison de cette habitude qu'elle forma dès sa jeunesse, elle devint très douée pour les travaux d'aiguille. » Son coup d'œil pour les couleurs et les motifs est évident. L'exposition compte diverses courtes-pointes historiques dont une au motif de cabane en rondins; une représentant des scènes de Myrtle, au Manitoba; une autre représentant les fleurs sauvages du Manitoba; et encore une qui combine des dessins de la Seconde Guerre mondiale.

L'exposition met aussi en vedette les œuvres de l'artiste originaire de Gimli, Heather Lair. Née à l'Île-du-Prince-Édouard, Mme Lair réside au Manitoba depuis la fin des années 1980. Elle est une

Heather Lair, b.1956

Silk Road Treasures, 2011

2011 Quilt Canada Juried exhibition, Choix des Judges, Collection of the Artist

artiste très recherchée pour animer des ateliers partout au pays. En 2011, son œuvre, *Silk Road Treasures*, lui a valu le Choix des Judges dans l'exposition de la Quilt Canada. Mme Lair s'inspire de plusieurs sources, dont l'endroit qu'elle habite, le lac Winnipeg. Pour créer ses œuvres *Silk Road Treasures* et *Quiet White Morning*, qui datent de 2008, elle a placé ses paysages matelassés à l'intérieur de compositions géométriques, carrées ou rondes, qui ont été à leur tour cousues dans des tissus impressionnistes que l'artiste a soigneusement choisis. Les paysages représentent le lac Winnipeg et sa plage, ses roches et ses herbes dans l'avant-plan et de grands horizons avec, au fond, le ciel vaste du Manitoba. Ses arrière-plans reflètent les sensibilités qu'elle capte dans les paysages tout en les rehaussant à l'aide de formes géométriques contrastantes juxtaposées. En outre, dans une œuvre, l'artiste peut combiner plusieurs méthodes et intégrer divers tissus. Cette fusion de tissus donne aux œuvres une profondeur, une richesse et de multiples textures.

Le studio de Mme Lair est une ruche de créativité, remplie de courtepointhes achevées, de courtepointhes à différentes étapes de la création, de croquis, de patrons qu'elle a dessinés pour de nouvelles œuvres et de morceaux de tissu qui ornent sa table de travail, ses tables d'appui et sa planche à repasser. Un mur d'étagères présente les tissus – la soie, le lin, l'organza, le coton, le tissu pour rideaux, le velours, du croisé – triés par couleur et utilisés dans presque toutes ses œuvres. L'artiste confectionne ses courtepointhes à la main, coud en application et fait également de la broderie. Elle coupe, plie ou déchire le tissu afin de donner une texture particulière à l'œuvre. De plus, elle peint souvent les tissus, surtout les représentations du ciel. Ses œuvres *Fossil Hunting at Hecla Beach* (2009) et *The Headland Marsh* (2011) communiquent un sentiment d'immédiateté que l'artiste traduit par ses paysages peints, déchirés ou cousus. Mme Lair est bien renseignée sur l'histoire de l'art et l'on peut constater l'inspiration qu'elle prend des peintres impressionnistes des dernières décennies du 19e siècle. Elle rend adroitemment les vents et le mouvement des nuages, répercutés par les vagues du lac.

Mme Lair porte un intérêt évident à la couleur et aime bien jouer avec les formes et la composition, ce qui correspond à son intérêt aux autres périodes historiques de l'art, des manuscrits du Moyen-Âge à l'abstraction du début du 20e siècle. Sa série sur le Moyen-Âge inclut les œuvres *Queen Guinevere's Star* (2005) et *Ivanhoe* (2005). Les complexités techniques de cette dernière sont significatives et surtout évidentes dans l'illumination de la lettre I. Les formes curvilignes sont tournées et insérées dans

Heather Lair, b.1956
Ivanhoe, 2005
Collection of the Artist

les tissus de fond, puis encadrées par des motifs géométriques répétés le long des bordures.

On retrouve souvent des cercles dans les images de l'artiste, comme celles des œuvres *Saturn's Friends* (2009) et *Linen Fantasy* (2011). Cette dernière rappelle l'œuvre de la peintre constructiviste et artiste textile russe, Sonia Delaunay, dont les abstractions géométriques représentaient d'importantes œuvres d'art avant-gardistes à l'époque de la Première Guerre mondiale. Le cosmos a longtemps été une source d'enquête pour les artistes et les œuvres de Mme Lair semblent contribuer à la discussion visuelle pour mieux comprendre l'univers. On pourrait supposer que, grâce à ses abstractions et l'intérêt qu'elle porte aux paysages, elle unit sa voix à celles qui nous implorent de préserver la nature. Par conséquent, l'artiste combine habilement la réflexion et les nouvelles méthodes tout en prenant appui sur la forme d'art traditionnelle et en raccordant les images et approches de son art textile à celles de la peinture courante.

La bannière commémorative, créée par douze femmes dont Bea Akkerman, Bev Peters et des collègues de l'Hôpital Saint-Boniface, dégage un esprit communautaire. Elle aussi rend hommage à la nature. Mme Akkerman a écrit : « L'équipe était composée autant de couturières débutantes que de couturières chevronnées. [...] Jen aimait la nature et était très bien au lac. Nous avons donc décidé de dessiner un seul personnage sur la plage tendant ses bras vers le ciel, qui représente Jen sur le parcours de sa vie. Ce personnage pourrait facilement représenter quiconque traversant les expériences qui rendent sa vie particulière. » Les couleurs riches et les tissus somptueux contribuent à célébrer les complexités et les profondeurs de la vie humaine, et les contrastes dans les lieux que nous habitons. Les tissus choisis pour l'art textile, autrefois des vêtements, des rideaux ou des restes récupérés pour créer des œuvres d'art expressives, vibrantes et significatives, nous saisissent de nostalgie. Leur raison d'être est depuis toujours de réchauffer

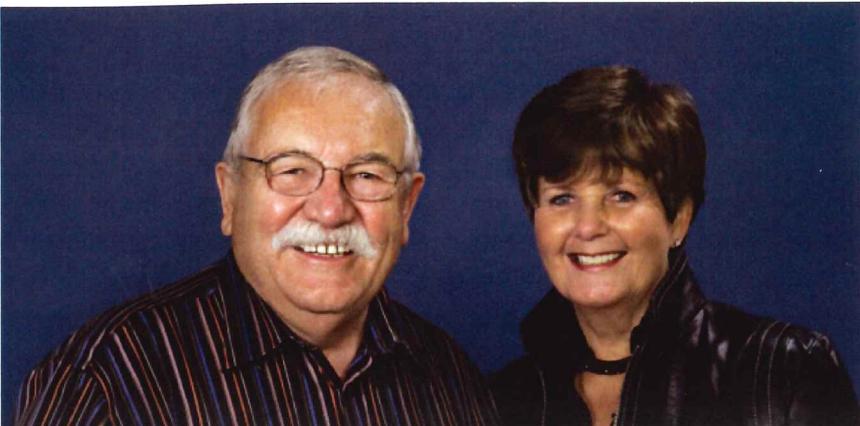
et de réconforter et, de nos jours, de décorer nos maisons. Les courtepointes historiques sont évocatrices et rappellent le passé; les œuvres contemporaines créent des souvenirs durables.

Patricia Bovey, FRSA
Directrice des projets, Galerie Buhler

¹ Archives du Manitoba Crafts Museum and Library

² Archives du Manitoba Crafts Museum and Library

³ Bea AKKERMAN. Jen Den's Circle of Love, Winnipeg, 1999, p.183.

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
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 & Margaret 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