

THE ART
OF THE BOOK
23

THE ART OF THE BOOK 93

EXHIBITION SCHEDULE

March 10 - May 30, 1993

The Craft Gallery,
35 McCaul Street, Toronto

July 1 - August 15

Manitoba Archives Foyer,
200 Vaughan Street, Winnipeg

September 15 - November 12

Killam Library,
Dalhousie University, Halifax

December 9 - February 25, 1994

Canadian Craft Museum,
639 Hornby Street, Vancouver

April 28 - September 12

National Library of Canada,
395 Wellington Street, Ottawa

November 17 - December 31

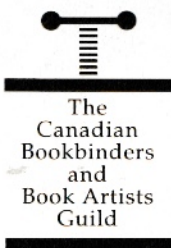
Triangle Gallery of Visual Arts, City Hall,
800 MacLeod Trail SE, Calgary

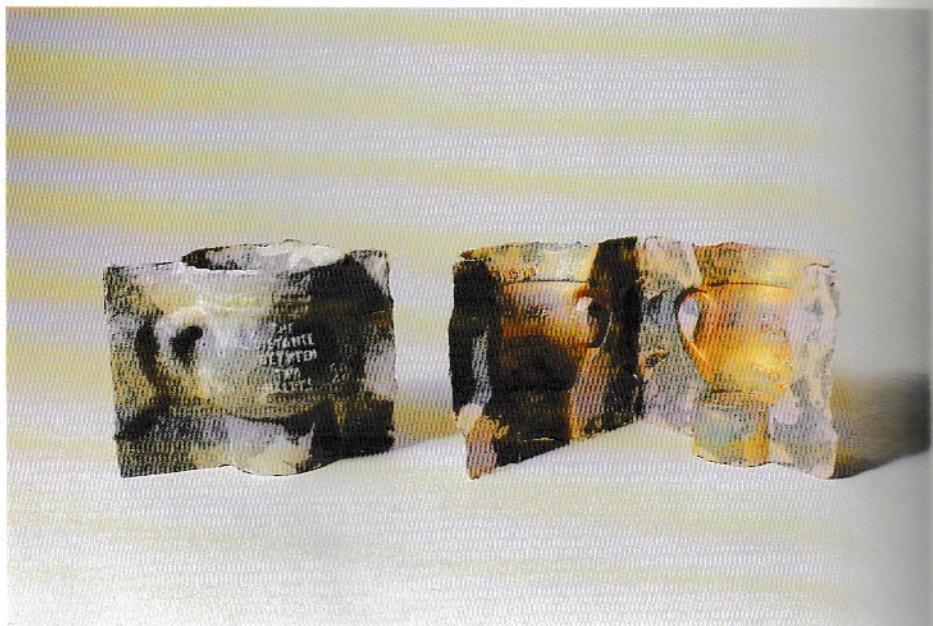
January 21 - February 26, 1995

Stewart Hall Art Gallery,
176 Bord du lac, Pointe Claire

THE ART OF THE BOOK

*A juried exhibition of the work of members
celebrating our tenth anniversary /
Une exposition-concours des oeuvres par
les membres en célébration de notre
dixième anniversaire*

KAREN TRASK Canada

The Distance Between Two Halves

Lithography on hand-made paper. /

Lithographie sur papier main.

1991

The Poetry Cup

Text and image on hand made paper form
two halves of a cup. / Texte et image sur papier main,
composant les deux parties d'une tasse.

1990

Handmade Paper / Papier main

NEW VISIONS

an appreciation of / Une Appréciation de the Art of the Book '93

VISIONS NOUVELLE

IN 1988, the Canadian Bookbinders and Book Artists Guild celebrated its fifth anniversary by unveiling its first juried exhibition of members' work. The ensuing five years have witnessed an extraordinary blossoming in the Canadian binding and book arts community, signs of which can clearly be seen in the Guild's 10th anniversary show, the Art of the Book '93. The most obvious evidence is the dominance of the artist's book in the present show, but whether in fine binding, printing, calligraphy or paper decorating, far less emphasis has been placed on interpreting the creative impulses of others, and much greater weight has been given to developing independent artistic statements.

Many of the materials used in the book arts are drawn from nature – paper, cloth, leather, certain pigments – and can themselves suggest a wide range of imagery. Perhaps ironically, one of the pieces that most strongly evokes the natural world uses somewhat technical means to do so. *Moon-*

EN 1988, the Canadian Bookbinders and Book Artists Guild a célébré son cinquième anniversaire par l'ouverture de sa première exposition-concours d'ouvrages soumises par ses membres. L'exposition du dixième anniversaire de la Guilde, *the Art of the Book '93*, témoigne le floraison extraordinaire des cinq années qui se sont écoulées, dans la communauté canadienne des relieurs et des artistes du livre: la prédominance du livre d'artiste dans cette exposition, en fournit une preuve tangible. Qu'il s'agisse de reliures de luxe, de typographie, d'oeuvres calligraphiques, ou de décoration de papier, on a attaché beaucoup moins d'importance à l'interprétation de la force créative et d'autrui beaucoup plus au développement de déclarations artistiques indépendantes.

Plusieurs des matériaux dont on se sert dans le domaine des livres viennent de la nature – papier, tissu, cuir, couleurs – et peuvent eux-mêmes suggérer une diversité d'images. Ce qu'il y a d'ironique, c'est que l'oeuvre la plus évocatrice du monde naturel, y réussit grâce aux

scape is an austere beautiful creation of hand made paper vacuformed over carved styrofoam, its surface suggesting both an extra-terrestrial landscape and the fragile, brittle texture of a wasp's nest. Nature can often have far more intimate associations. Pamela Westhaver's *Sampler*, for instance, is literally the stuff of memories, constructed from Westhaver's hand made floral papers and mounted with photographs of friends and family in whose gardens she harvested her materials. With handwritten notes describing each photo, the album is a lineal descendant of the diaries and botanical sketch-books kept by our great-grandmothers.

Images of home and hearth can also reflect broader artistic and political concerns. Karen Trask's cast paper pieces, *The Distance Between Two Halves* and *Poetry Cup*, resemble children's mugs, with comments about poetry as a "holding cup" and a "stirring cup" spelled out in alphabet soup letters that spiral down their interior surfaces. Through these pieces, with their childhood associations, Trask captures the idea that language is both a reliquary and a crucible for the earliest memories of individuals and cultures. Judy Martin takes a more aggressive and satirical stance with *Red*. Her quilted satin book is packed with tiny dolls, buttons, and dried flowers, and subverts the gentle arts and materials of sewing, quilting and embroidery to catalogue the brazen and bloody emotions frequently associated with this colour, but hardly ever with ladies.

moyens techniques. *Moonscape*, d'une beauté austère, se compose de papier main "vacuformé" sur une base de styromousse sculptée, dont la surface suggère à la fois le paysage extra-terrestre et la texture fragile et éphémère d'un guêpier. Mais la nature a souvent d'associations plus personnelles, comme par exemple dans *Sampler* de Pamela Westhaver, une oeuvre qui consiste littéralement des souvenirs de l'artiste: Westhaver a fabriqué du papier des fleurs, sur lequel elle a fixé des photographies de ses amis et des membres de sa famille qui ont cultivé ses matières premières. Contenant de descriptions des photos dans la main de l'artiste, l'album remonte aux journaux et aux carnets à dessins botaniques de nos arrière-grands-mères.

Les images du foyer peuvent aussi refléter des questions artistiques et politiques. Les objets moulés en papier de Karen Trask, *The Distance Between Two Halves* et *Poetry Cup*, ressemblent aux tasses pour les enfants sur lesquels sont imprimés des commentaires sur la poésie en tant que "tasse renfermante" et "tasse agitante"; les lettres de ses commentaires ressemblent à celles d'un abécédaire et descendent en vrille de la surface intérieure des tasses. En jouant sur les associations de l'enfance, Trask a pu rendre l'idée de langue comme reliquaire et creuset des premiers souvenirs de l'individu et de la culture. *Red* de Judy Martin représente une position plus agressive et satirique. Son livre de satin piqué est plein de petites poupées, boutons et fleurs sèches et il contraste les arts domestiques et les matériaux de la couture, de la piqûre, et de la broderie aux passions sanguines et insolentes qui

The personal and political are perhaps most explicitly linked in *Echoes*, a folio of broadsides that presents the words of people living with AIDS. The broadside genre has its roots in political expression, and this piece carries on that tradition by using design, typeface and colour to distinguish the testimony of each person, compelling us to concentrate on their words alone and to confront our kinship with them, in humanity and mortality.

Word play and the visual appeal of written language are also strong themes in AB'93, and are given free reign in *Les Six Voies*. Louise Genest, Lise Dubois, Simone Roy, Nicole Billard, Denise Bellemare and Christine Chartrand have used collage, paper sculpture and pop-ups to create this limited edition of six signatures, for which each has then created a design binding. The diverse text is more than matched by the wide range of approaches taken by each binder, ranging from Dubois' rubber onlays on calfskin, to Roy's caramel goatskin with clasped cut-away box, and Genest's intricate binding of red calf, brass and lacquer. The decorative appeal of the written word is also strongly demonstrated in Wendy Cain's *Obscured Text #3* from her paradoxically titled Open Book Series, in which enlarged and reversed cursive letter forms are sprayed and painted on hand made paper, void of message and purely ornamental.

As noted above, artist's books cast a long shadow in this exhibition, through sheer numbers as well as by the strength of individual pieces. One such piece is *Shadows*, with which

s'associent fréquemment à la couleur rouge et rarement aux dames.

Dans *Echoes*, une collection de placards montrant les paroles des personnes atteintes du SIDA, la vie privée et politique se mêlent formellement. Le placard a ces racines dans l'expression politique et cette oeuvre perpétue la tradition: décor, typographie, couleur aident à distinguer entre les déclarations individuelles, et nous obligent de concentrer sur les paroles elles-mêmes, ainsi de constater les liens entre spectateur et auteur, c'est à dire l'humanité et la mortalité.

Dans AB'93, le jeu de mots et l'attrait visuel de la langue écrite sont aussi de thèmes importants et sont explorés dans *Les Six Voies*. Louise Genest, Lise Dubois, Simone Roy, Nicole Billard, Denise Bellemare et Christine Chartrand utilisent le collage, le papier sculpté, et l'animation dans le création de cette édition limitée. Les textes divers rencontrent sur un terrain égal la diversité de techniques choisies par l'artiste – des mosaïques de caoutchouc sur veau de Dubois à la reliure en chèvre couleur caramel avec boîte coupée aux fermoirs exécutée par Roy et la reliure compliquée en veau rouge, cuivre et laque de Genest. L'attrait décoratif du mot écrit est vivement démontré dans l'oeuvre *Obscured Text #3* de Wendy Cain, une partie de son oeuvre intitulée paradoxalement "Open Book Series", dans laquelle de grandes lettres cursives et renversés ont été vaporisées et formées sur papier main, sans message et à seule fin décorative.

Tel que noté ci-dessus, les livres d'artiste ont prédominé en vertu du pouvoir du nombre aussi bien que de la qualité des oeuvres. Une telle oeuvre s'appelle *Shadows*, une exploration par

Susan Mills explores the idea of the book as a cultural artifact. Scorched holes meander like the track of a book-worm through bark paper pages, the raw edges emphasizing their fragility. Tracing the passage of the holes reminds us of the sequential way in which we experience the contents of a book. Transparent plexiglass covers make the rough paper seem particularly vulnerable, while the contrast between materials summarizes the historical span of the book form. Another exceptional work is *Acrophony*, astonishingly the work of a single artist. George Walker combines letterpress, woodcut engraving, a system of musical notation that he developed, and several sombre and beautiful compositions on compact disk, creating a visual and auditory investigation of the human impulse to use language to interpret experience, and symbols to record language. Françoise Lavoie's *Hôtel* is a beautifully printed and illustrated set of loose signatures, housed in a box that resembles a theatrical maquette; at three feet tall, it suggests the monumental as well as the miniature, buttressing the text's shift of perspective from "illusion" to "reality" with some trompe l'oeil of its own.

With *A Space For Breathing*, Dan Kelm uses the book structure itself as a design element; earthy, terra cotta paper covers are combined with a exposed spine structure to build on artist Shelagh Keeley's investigation of matters of the flesh. Non-adhesive binding styles like Kelm's have become increasingly important to modern hand binders, and the simplicity

l'artiste Susan Mills du livre comme indicateur culturel. Des trous brûlés se tortillent comme un ver parmi les feuilles d'écorce d'arbre, dont les tranches non coupées relèvent la fragilité. L'acte de suivre la piste des trous, nous rappelle la nature séquentielle de la lecture, comment nous éprouvons le contenu d'un livre. À cause des plats transparents en plexiglass, la surface rugueuse du papier donne l'air de vulnérabilité, et le contraste entre les divers matériaux est représentatif de l'histoire du livre. *Acrophony* est aussi une pièce exceptionnelle, réalisée par un seul artiste, George Walker. La combinaison de typographie, de gravures en bois, d'un système de notation musicale développée par Walker et de belles compositions sombres sur un disque compact, provoque l'investigation visuelle et auditive de notre impulsion d'interpréter l'expérience par la langue et d'enregistrer la langue par les symboles. *L'Hôtel* de Françoise Lavoie est une très belle série de cahiers illustrés et imprimés contenus dans une boîte qui ressemble à une maquette de décor de théâtre et qui mesure trois pieds. Cette boîte suggère à la fois le monumental et la miniature, et soutient le texte qui change de perspective, de l'illusoire à la réalité, à l'aide du trompe l'oeil.

Dans *A Space for Breathing*, Dan Kelm utilise la structure du livre elle-même comme élément de décor: les plats en papier de couleur terre cuite, et la structure de dos apparente complètent l'investigation du corps par l'artiste Shelagh Keeley. Les reliures sans adhésives telles que celle de Kelm, sont devenues de plus en plus importantes aux relieurs d'aujourd'hui; la simplicité et la pureté de ces techniques de conserva-

and purity of conservation techniques hold many opportunities for design; one interesting example is Bert Borch's adaptation of a medieval limp vellum binding using linen thread, paste paper and longstitch as major design elements.

The fine binder's approach is primarily interpretive, yet the work represented here shows that the vocabulary of traditional techniques also permits a full range of artistic expression. In fact, the binder exercises creative decisions from the beginning, when he or she chooses a text to bind. The epic *Menaud, Maître-Draveur* has been immaculately bound by Monique Lallier in quarter leather and a combed paste paper that subtly echoes the landscape that is at the heart of this Québécois *roman du terroir*. The serenity of Lallier's technique provides the same counterpoint to the tragic plot that the ageless landscape provides to the passions of the characters. In binding the *Song of Songs*, Michael Wilcox has used his signature onlay & tooling techniques in perfect sympathy with the vibrant imagery of this Biblical text, as printed by Golden Cockerel Press and illustrated by Eric Gill.

For many, humour and play are at the heart of the impulse to make art. *How to Talk About Art*, by Miriam Shenitzer, combines state of the art pop-up technology with mix-and-match word play to create a survival manual for neophyte critics. Don Taylor's *Gamebox* contains a set of 16 gameboards covered with vividly decorated paper and inscribed provocatively with titles inspired by the paper surfaces. A lidded drawer holds

tion ne s'opposent pas aux subtilités du décor. Un exemple intéressant est l'adaptation par Bert Borch d'une reliure médiévale de vélin souple comportant le lin, le papier à la colle et les points longs comme éléments majeurs du dessin.

Le processus de la reliure d'art est essentiellement interprétif, pourtant les oeuvres de *the Art of the Book '93* montrent les potentialités du vocabulaire technique traditionnel en ce qui concerne l'expression artistique. En fait, dès le commencement, le relieur prend une décision créative: le choix du texte à relier. Le récit épique *Menaud, maître-draveur* a été relié avec un soin impeccable par Monique Lallier en demi cuir et du papier à la colle peigné – l'écho subtil du paysage québécois qui est au coeur de ce roman du terroir. La sérénité de la reliure qu'a effectuée Lallier et la drame tragique jouent à contre-mesure, ainsi de suite le paysage éternel et les passions des personnages. *Song of Songs* relié par Michael Wilcox, exhibe les techniques de mosaïque et de la dorure à main qui lui sont particulières; ces techniques sont en parfaite harmonie avec les images passionnantes du texte religieux dont l'impression est par Golden Cockerell Press et les illustrations par Eric Gill.

Pour plusieurs, l'humour et le divertissement sont au centre de l'impulsion de créer. Dans *How to Talk About Art* Miriam Shenitzer combine à la technologie la plus courante d'animation en relief, un assortiment de jeux de mots; le résultat est un guide de survie pour le critique néophyte. Le *Gamebox* de Don Taylor regroupe 16 tableaux de jeu couverts de papier vivement décoré et sur lesquels sont inscrits de titres

mysterious game pieces: milagros, trade beads and pebbles. With these few clues the players are left to use their imaginations and play by their own rules – an apt metaphor for artistic license.

Several calligraphers have given notice that they can play as well. *Art Sucks Life Sucks Art*, by Pamela Barlow Brooks, takes a quotation from Anthony Burgess and fashions a manifesto: "Art is rare and sacred and hard work and there ought to be a wall of fire around it." Brooks augments loose and flowing brushwork with scrawls and splashes of crayon and paint, seeming to contradict Burgess' declaration, but only a masterful hand can work with this kind of spontaneity and assurance. Nancy Ruth Jackson's multi-layered, textured *Exsultate Jubilate* also pushes calligraphy's boundaries by combining crisp letter forms and blocks of rich gouache colour to joyous effect.

A great strength of marbling lies in its use of colour and rhythm, though the advertising and commercial design industries seem intent on turning the form into well-bred wallpaper. Fortunately, AB'93 contains a number of superlative examples to remind the viewer of both the traditions of the craft and its possibilities. *Grey on Black* by Gillian Chipperfield is quite arresting, subtly combining understated colours to produce an effect reminiscent of Arabic calligraphy. Eva van Breugel's *Tiger Eye Flowers* creates a lovely trellis of yellow flower forms entwined on a dark ground, and Polly Fox updates suminagashi by adding bands of iridescence to the traditional blue and black ink.

attirants, inspirés par les décorations du papier. Dans un tiroir se trouvent des pièces de jeu mystérieuses: milagros, des perles d'échange, des cailloux, les seules indices du jeu. Les joueurs doivent imaginer leur propre jeu – métaphore de la licence artistique.

Des calligraphes ont eux aussi participé aux jeux. *Art Sucks Life Sucks Art* par Pamela Barlow Brooks transforme une citation d'Anthony Burgess en manifeste: "L'art est rare et sacré et difficile et il devrait y avoir un mur de feu tout autour." Brooks mêle une facture libre et ondulante aux griffonnages et aux taches de crayon et de peinture, le contraire vraisemblablement de ce qu'a dit Burgess, mais en vérité faisant preuve de la spontanéité et de l'assurance d'un maître. L'oeuvre tactile à plusieurs couches de signification *Exsultate Jubilate* par la calligraphe Nancy Ruth Jackson, va au delà des limites de l'art calligraphique en combinant des lettres bien définies aux blocs de gouache de couleur riche avec beaucoup d'enthousiasme.

La beauté de l'art de la marbrure reste dans la couleur et le rythme, malgré les efforts des compagnies de publicité et de dessin industriel de la transformer en papier peint "de bonne famille". Heureusement, les papiers marbrés exposés ici sont de la qualité à rappeler aux spectateurs et les traditions et les potentialités de cet art. *Grey on Black* de Gillian Chipperfield est une oeuvre frappante; la combinaison subtile de couleurs tendres fait penser à la calligraphie Arabe. Eva Van Breugel dans *Tiger Eye Flowers* a créé un joli treillis de fleurs jaunes enlacées sur un fond sombre. Polly Fox met à jour le suminagashi en ajoutant des rubans iridescents à l'encre traditionnelle bleue et noire.

The Art of the Book '93 contains 87 pieces by 63 CBBAG members, drawn from 272 submissions – nearly double that of AB'88. More than anything, this demonstrates the health and continued evolution of the book arts in Canada. In addition, the presence of work from American and European members gives evidence of the growing connections between book artists in Canada and their colleagues elsewhere. The wide range of perspectives represented in the show bespeaks a heartening vigour and self-confidence within the community. This can only bode well for the future of binding and the book arts in Canada.

The Art of the Book '93 regroupe 87 oeuvres exécutées par 63 membres de CBBAG, des 272 oeuvres soumises – presque deux fois le nombre reçu lors de l'exposition AB'88. Avant tout ceci démontre la vigueur et l'évolution continue des arts du livre au Canada. D'autant plus, le fait de recevoir des pièces des États-Unis et de l'Europe fournit une preuve du contact qui s'intensifie entre les artistes canadiens et leurs collègues d'ailleurs. Les divers points de vue relevés par cette exposition témoignent de l'activité et de l'assurance encourageantes de notre communauté, ce qui ne peut signifier qu'un avenir brillant pour la reliure et les arts du livre au Canada.