

chrysalide

ROBERTA SUTHERLAND

EDITART

PUBLISHER'S INTRODUCTION

In 1994, an important art collector from Geneva, Bernard Vischer, with the support of many artists, writers and friends, created the "Circle of Friends of Editart." Through exhibitions, editions and lectures, the Circle brings together the artistic perceptions of painters and poets. Each year, the Members of the Circle receive an edition containing an original print created by an artist of the gallery along with one or several poems by a contemporary writer inspired by the print.

In 2012, we are proud to offer to the Members of the Circle the work of the Canadian painter and print maker Roberta Sutherland and the Swiss poet Sylviane Dupuis. Those who know Sutherland's work will be more familiar with her paintings of calligraphic marks on textured canvas. Yet drawing has always been a fundamental aspect of the artist's practice, the print chosen for this edition relates to the many years the artist has devoted to exploring and documenting the horizon.

We are pleased to publish this catalogue of Roberta Sutherland's work on paper. These pieces create a strong foundation upon which this year's Circle print *Chrysalide* sits. The drawings from the *Ibridos* series at the end of the catalogue show the intriguing direction Roberta's work has taken. We look forward to our ongoing association with this artist which started many years ago.

D. AND O. BLANCO
GALLERY EDITART GENEVA, AUGUST 2012

NOTE DE L'ÉDITEUR

Un important collectionneur de Genève, Bernard Vischer, créa en 1994 le « Cercle des Amis d'Editart » avec le soutien de nombreux artistes, écrivains et amis. Par le biais d'expositions, d'éditions et de lectures, le Cercle réunit les perceptions artistiques des peintres et des poètes. Les membres du Cercle reçoivent chaque année une édition originale illustrée comprenant une gravure d'un artiste de la galerie accompagnée de poèmes d'un écrivain contemporain, inspirés par la gravure.

Cette année nous sommes heureux d'offrir aux membres du Cercle le travail de l'artiste canadienne Roberta Sutherland, accompagné de poèmes de Sylviane Dupuis, poète et écrivain suisse, réunis dans une édition intitulée « La passe invisible ». Ceux qui connaissent le travail de Sutherland seront plutôt familiers avec ses peintures comportant des marques calligraphiques sur toiles texturées, malgré le fait que le dessin a toujours été un aspect fondamental de sa pratique artistique. La gravure choisie pour cette édition a trait aux multiples années que l'artiste a consacrées à explorer et documenter l'horizon.

Nous sommes heureux de publier ce catalogue des dessins et des œuvres sur papier de Roberta Sutherland. Ils présentent une solide base sur laquelle repose la gravure de cette année nommée « Chrysalide ». Les dernières images du catalogue montrent des pièces de la récente série dénommée « Ibridos » qui illustre la direction mystérieuse que vient d'emprunter le travail de Roberta. Nous nous réjouissons de poursuivre avec cette artiste notre collaboration qui dure déjà depuis de nombreuses années.

D. ET O. BLANCO
GALLERIE EDITART GENÈVE, AOÛT 2012

ARTIST'S NOTE

Solitude and self-reflection are important elements of my drawing practice. By continually steeping myself in the natural environment I feel an intense connection to Place, which manifests itself in my landscape drawings. Point, line and plane, the fundamental elements of drawing, are used subjectively by artists the world over to represent all that is vast and complex, yet conversely familiar. I am passionately dedicated to such forms of exploration.

The works selected for this catalogue record my travels into many of the wild and peaceful places of interior British Columbia, Canada, and also the Mountains of Andalucia, Spain. These trips provided me the opportunity to become fully immersed in broad vistas, tracing the horizon's irresistible call. The drawings in this collection illustrate how the practice of sustained observation, a fundamental element of my personal drawing practice, coalesces into one single image, which then stands as a symbol of the whole.

As I witness, along with so many others, the consequences of our growing human footprint, it has become apparent to me that I could better serve the environment through a heightened awareness of my impact upon it. One way I work to maintain a continued

awareness is through an intense and focused practice of mark making. The catalogue closes with aesthetically, though not conceptually, new work that reflects my concentrated and meditative approach to drawing.

I would like to express my gratitude to the many supporters of my work, and for the privilege of working with master printmaker Masafumi Yamamoto in Barcelona, Spain. A sincere thank you goes to Angelika Saunders for the generous contributions of her remarkable hand-made paper which she has made for my work over the years. I would also like to express my heartfelt appreciation to Orlando and Dolores Blanco of Editart for their years of devoted work which benefits so many artists, among whom it is an honor be included.

ROBERTA SUTHERLAND

$$\frac{10}{11}$$

NOTE DE L'ARTISTE

La solitude et l'autoréflexion sont des éléments essentiels dans ma pratique du dessin.

Plongeant continuellement dans l'environnement naturel, je me sens intensément liée au

Lieu, ce qui trouve son écho dans mes dessins de paysages. Point, ligne et plan, éléments

fondamentaux du dessin, sont utilisés subjectivement par les artistes du monde entier pour

représenter tout ce qui est vaste et complexe dans l'environnement naturel, et pourtant,

inversement, familier. Je me suis passionnément dédiée à de telles formes d'explorations.

Les oeuvres sélectionnées pour ce catalogue illustrent mes voyages dans bien des lieux sauvages et paisibles à l'intérieur de la Colombie Britannique et dans les montagnes de

l'Andalousie en Espagne. Ces randonnées m'ont permis de m'immerger totalement dans de

vastes perspectives traçant l'appel irrésistible de l'horizon. Les dessins de cette collection

illustrent comment la pratique d'une observation soutenue, élément fondamental dans mon

exercice du dessin, fusionne pour moi en une image vaste et unique qui se révèle comme

étant le symbole du tout.

Etant témoin, comme tant d'autres personnes, des conséquences de l'empreinte

croissante de l'Homme sur la Terre, il m'est devenu évident que je pouvais servir

l'environnement par une conscience accrue de mon impact personnel. Un chemin sur lequel je

travaille, pour entretenir cette conscience continue, passe par la création intense d'empreintes.

Le catalogue se termine par de nouvelles oeuvres qui, esthétiquement, mais non pas

conceptuellement, reflètent mon approche concentrée et méditative du dessin.

Je désire exprimer ma gratitude envers les nombreuses personnes qui ont soutenu

mon travail et ma reconnaissance d'avoir eu le privilège de travailler cet été avec Masafumi

Yamamoto, maître-imprimeur à Barcelone. Je remercie très sincèrement Angelika Saunders

pour la contribution généreuse de ses remarquables papiers faits main qu'elle a confectionnés

pour mes oeuvres au cours des années. Je tiens aussi à exprimer du fond du cœur à Orlando et

Dolores Blanco d'Editart ma profonde estime pour les nombreuses années de travail qu'ils ont

consacrées au profit de tant d'artistes ; en faire partie est un honneur.

LAND ON PAPER

Roberta Pyx Sutherland enjoys a long and accomplished history as an artist working on the shores of the Pacific Ocean in Victoria, British Columbia, Canada. I first engaged in the artist's work as Chief Curator at the Art Gallery of Greater Victoria when the Gallery presented her 1987 exhibition entitled *Earth Birthing*, and I have watched with deep interest as she has continued the development of her artistic practice that deals with the landscape.

We may find a framework for Sutherland's work in looking at the historical trajectory dating back to the American artist Mark Tobey (1890 – 1976). He was fascinated by the philosophy and religions of the East and was a founder of the Pacific Northwest School. The "school" has ramifications to this day because of the reverberations seen through the work of Canadian artists Jack Wise (1928 – 1996), Roy Kiyooka (1926 – 1994) and Takao Tanabe (b 1926). These artists taught and mentored Sutherland and it is within this context that one can position and understand her work.

Most humans recognize that we are in the middle of a global crisis: world population growing at an unsustainable rate; pollution (of air, water and earth) increasing uncontrollably;

species going extinct in spectacular numbers; forests and ecosystems being systematically destroyed. Sutherland has been deeply aware and concerned with these issues and we can see the results in her work. The artist's oeuvre has been, and continues to be, a sustained meditation that has evolved over her career through a number of "series." These series are informed by her knowledge and practice of Buddhism with its environmental tenets and the view that all beings/creatures have Buddha nature and all things are interconnected.

Time and again over the years, Sutherland has engaged her interest in the landscape with work on paper, and the pieces in this exhibition and catalogue reflect her peregrinations around the Province of British Columbia. *Roadside Attractions*, *Back Road* series, and the *Banff Mountain* series share a distinctive visual vocabulary of abstraction, pattern and symbol to allude to the landscape, specifically the mountain in the landscape. These works, including ink, pastel, charcoal and graphite on paper, are plein-air compositions in which the images are reduced and concentrated to complex interrelations of shape, pattern and rhythm.

Recently, Sutherland achieved a breakthrough in her engagement with landscape and we see the results in her new series entitled *Ibrios*. Gone is the rectangle of the traditional drawing paper, replaced by a seemingly random torn lower edge. The landscape reference is

highly condensed and is communicated through a series of “dots” designed to create a sense of vanishing to the horizon. The lower edge references mountain tops, and on the horizon there are further abstractions of mountain tops. These are satisfying works that achieve the artist’s purpose as she reminds us that Nature is the primal source from which all life derives being and sustenance.

In this regard it is instructive to revisit the observations of curator Liane Davison who, in 1987, wrote: “Sutherland’s works on paper evolve into a symbolic expression of the earth as a living being. Re-identifying the Earth as a living being, in the face of our age’s escalating environmental deterioration...may indeed be a significant step in ensuring Earth’s survival—our future.”

NICHOLAS TUELE BA, MA
HISTORIAN AND CURATOR OF CANADIAN ART

32

33

34

35

38

39

T E R R E S U R P A P I E R

Roberta Pyx Sutherland a développé une longue et accomplie carrière artistique sur les rives de l’Océan Pacifique près de Victoria en Colombie Britannique au Canada. J’ai découvert son travail artistique quand j’étais Chef Conservateur à la « Art Gallery » de Victoria en 1987, à l’époque où cette galerie présentait une exposition intitulée « Terre Naissance ». C’est avec un énorme intérêt que j’ai, depuis, suivi son évolution créative inspirée par les paysages.

L’oeuvre de Sutherland peut être considérée dans le cadre de la trajectoire historique initiée par l’artiste américain Mark Tobey (1890-1976). Tobey était fasciné par la philosophie et les religions de l’Orient et participa à la fondation de l’Ecole du Pacifique Nord-Ouest. Les ramifications de ce mouvement nous atteignent à travers les oeuvres des artistes canadiens Jack Wise (1928-1996), Roy Kiyooka (1926-1994) et Takao Tanabe (né en 1926). Ces artistes étant les enseignants et mentors de Sutherland, c’est dans ce contexte que son oeuvre peut être positionnée et comprise.

La plupart des humains reconnaissent que nous sommes au milieu d’une crise globale: une population mondiale augmentant à une vitesse insoutenable; une pollution (de l’air, de

l’eau et de la terre) croissant de façon incontrôlable; des espèces s’éteignant en nombre

spectaculaire; des forêts et des écosystèmes qui sont systématiquement détruits. L’oeuvre de

Sutherland révèle son profond intérêt et sa préoccupation concernant ces problèmes. L’art de

cette artiste a toujours été, et continue à être, une longue méditation qui a évolué durant toute

sa carrière s’exprimant au travers de « séries » de peintures et de gravures. Ces séries sont

profondément enracinées dans sa connaissance et sa pratique du Bouddhisme dont la doctrine enseigne que tous les êtres/créatures vivants partagent la nature de Bouddha et que toutes les choses sont interconnectées.

Au cours des années, Sutherland a souvent exprimé sur le papier son engagement envers le paysage. Cette exposition et ce catalogue reflètent ses voyages dans la province de la

Colombie Britannique. Les séries « Attractions le long des routes », « Routes secondaires »,

ainsi que celle sur la « Montagne de Banff » partagent un vocabulaire visuel abstrait avec des motifs et symboles qui font allusion au paysage, particulièrement aux montagnes. Ces œuvres

sur papier réalisées avec encre, pastel, charbon de bois et graphite, sont des compositions

faites en plein air dans lesquelles les images sont réduites et concentrées en interrelation

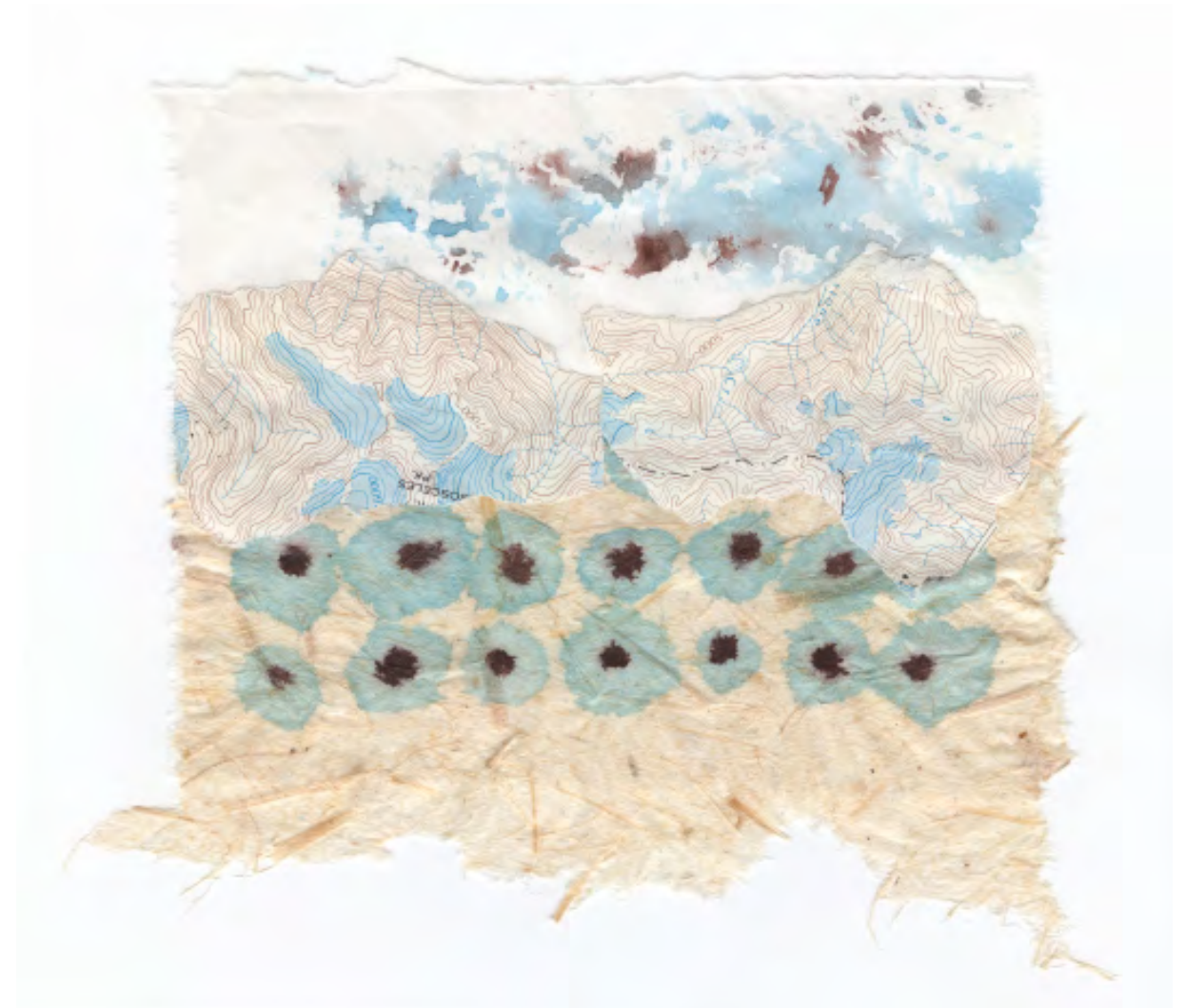
complexe de forme, motif et rythme.

Récemment, Sutherland a réalisé une percée quant à son engagement envers le paysage et nous en voyons le résultat dans sa nouvelle série intitulée « Ibridos ». Le rectangle du papier à dessin traditionnel a disparu, remplacé par ce qui peut sembler un déchirement aléatoire du bord inférieur. La référence au paysage se retrouve très condensée et se traduit par une série de points destinés à créer une sensation de fuite vers l’horizon. Le bord inférieur du papier suggère des cimes de montagnes et à l’horizon apparaissent d’autres sommets abstraits. Ces oeuvres réalisent pleinement la vision de l’artiste qui veut nous rappeler que la Nature est la source primordiale de toute vie et subsistance.

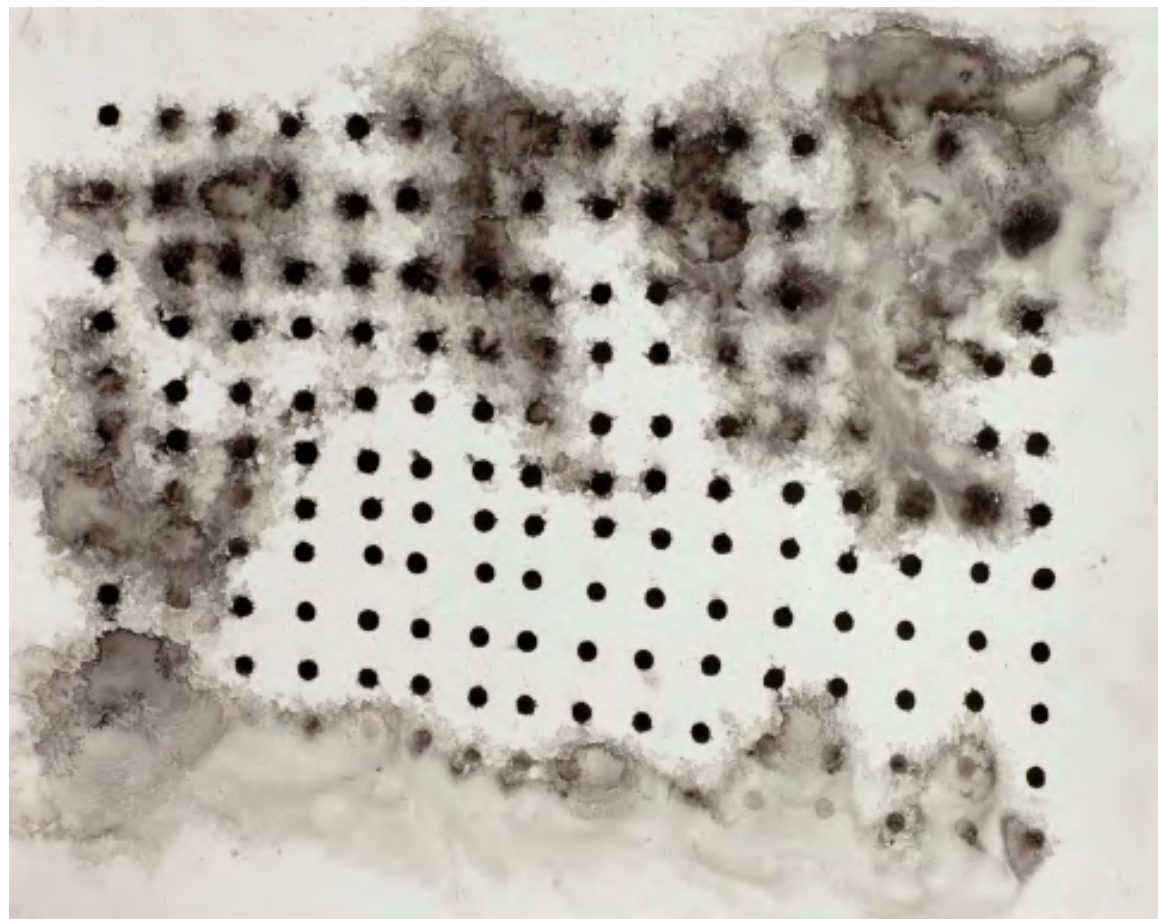
A ce sujet, revisitons les observations écrites en 1987 par Liane Davison, Conservateur:

“ L’art sur papier de Sutherland a évolué vers une expression symbolique de la terre en tant qu’être vivant. Ré-identifier la Terre comme une entite vivante face à la croissante détérioration environnementale actuelle...est peut-être un pas important pour assurer la survie de la Terre—notre futur. »

NICHOLAS TUELE BA, MA
HISTORIAN AND CURATOR OF CANADIAN ART

LIST OF WORKS

PAGES				
1	<i>Okanagan Ink I</i> Chinese ink on paper Reprinted on vellum 30 x 38 cm	23	<i>Via Granada</i> 1989 Charcoal on Bristol paper 30 x 40 cm	34, 35 <i>Rocky Mountain III</i> <i>Rocky Pyramid</i> 1992 Charcoal on paper 22 x 30 cm
11	<i>Chrysalide</i> 2012 Itaglio on rag paper Reprinted on vellum 20 x 20 cm	27	<i>Revelstoke Meru</i> 1993 Conte and pastel 30 x 38 cm	37 <i>Rocky Mountain V</i> 1992 Charcoal on paper 22 x 30 cm
13	<i>Okanagan Back Road IV</i> 1994 Chinese ink on paper 30 x 38 cm	29	<i>Before Nakusp</i> 1993 Pastel with charcoal on paper 30 x 38 cm	38, 39 <i>Still Point III & IV</i> 1994 Gouache with pastel on paper 30 x 38 cm
14, 15	<i>Okanagan Ink II & III</i> Chinese ink on paper 30 x 38 cm	31	<i>Easy to Wait</i> 1993 Pastel with charcoal on paper 30 x 38 cm	41 <i>Primavera</i> 2008 Watercolour and ink on rag paper 30 x 38 cm
19	<i>Okanagan Ink VII</i> Chinese ink on paper 30 x 38 cm			
21	<i>Orgiva Sketch</i> 1988 Charcoal on Ingres paper 34 x 46 cm	32, 33	<i>Late Light Fairmonts II & III</i> 1992 Gouache with pastel on rag paper 35 x 46 cm	45 <i>Ibrido III</i> 2012 Found materials with ink and hand made paper 20 x 30 cm
				47 <i>Skydance</i> 2012 Mixed media monoprint on BFK 56 x 71 cm
				49 <i>Contemplative VII</i> 2012 Chinese ink on composite paper 30 x 38 cm
				FOLDOUT <i>Ibrido V</i> 2012 Collage and ink on paper Reprinted on vellum 20 x 41 cm

PHOTO: JENNIFER ARMSTRONG

Roberta was born and raised on British Columbia's West Coast never far from a shoreline. She attended Emily Carr College of Art + Design and received a BFA from the University of Victoria. Her varied experiences have included working for Oxfam in East Africa, training in print making in the UK, and studying Zen and calligraphy in Japan. She has had painting residencies at Banff Centre and Bau Institute in Italy. She has also served as a mentor for the Metchosin International Summer School of the Arts. Roberta's work has been collected by the Canada Council and public galleries. For inspiration she is grateful to Jack Wise and the "Northwest School." She has a lifelong fascination with the patterns of nature and how they repeat themselves in all of creation. She lives and works at Grassy Point, Hornby Island, BC, and keeps a studio in Baja, Mexico.

Roberta est née et a été élevée sur la Côte Ouest de la Colombie Britannique, jamais très loin du bord de mer. Elle a étudié à l'Ecole d'Art et de Dessin Emily Carr et a reçu son (BFA) à l'Université de Victoria. Font partie de ses expériences : son travail avec Oxfam en Afrique de l'Est, l'étude de la gravure au le Royaume Uni, l'étude du Zen et de la calligraphie au Japon. Elle a été résidente dans le département de peinture au Centre Banff et l'Institut Bau en Italie. Elle a servi comme mentor à l'Ecole Internationale d'Art d'été de Metchosin. L'oeuvre de Roberta figure dans les collections du Conseil d'Art du Canada et de nombreuses galeries publiques. Son inspiration, elle la doit à Jack Wise et à l'Ecole du Nord-Ouest. Toute sa vie elle a été fascinée par les formes de la nature et de leur répétition dans toute la création. Elle vit et travaille à Grassy Point sur l'Ile de Hornby en Colombie Britannique et garde un atelier a Baja au Mexique.

Publication © 2012 Editart
Individual texts © 2012 the authors
Artworks © Roberta Sutherland

Catalogue publié à l'occasion de
la 18ème exposition du Cercle des
Amis d'Editart du 11 au 30.9.2012
à Genève

Galerie Editart
Avenue des Cavaliers 25
1224 Chêne-Bougeries
Genève, Suisse

EDITART

