

A VERNACULAR AESTHETIC: SHARED MATERIALS, METHODS AND MOTIVATIONS

While vernacular art in its diversity of imagery, approaches and media cannot be defined by or confined to a standard aesthetic, there are some recognized hallmarks of this genre in terms of decorative qualities or complexity of design; elements of abstraction through the use of symbols and an emphasis on contours and colouration; and inconsistencies of scale and linear and aerial perspective. There is also the use of low art or craft materials, such as glitter, and methods of bricolage, where images or objects are constructed from a diverse range of available things.

The Regina Funk artists certainly incorporated vernacular aesthetic approaches in terms of craftsmanship, use of symbols, and complexity of design, adaptations extended to these artists' practices as they evolved away from Funk ceramics to their own postmodern takes on regionalist expression. Joe Fafard references the vernacular use of aerial perspective in his print, *Bird's Eye*, while Victor Cicansky uses symbols in his work, *Corn Harvest*, and Russell Yuristy employs bricolage in his piece, *Work in Progress*.

The use of low art or craft media approaches is a common strategy for David Thauberger: glitter in the work *Power Line* and the application of flicking paint onto the canvas with toothbrushes to create different textures. He borrows these practices as much from California Funk influences as from vernacular or folk art. Many of Thauberger's compositional strategies, such as flattened, frontal perspectives, give nods to Molly Lenhardt's frontal views of subjects and shallow pictorial space, as well as William McCargar's flattened and simplified depictions of architectural structures. These compositional strategies are also seen in the print works of Lenard Anthony and Danny Singer's *Mortlach*.

Esther Warkov's work, *East of Alabama 1 and 2*, employs a more traditional folk aesthetic, which present simplified and decorative forms. The compositions of Warkov's characteristic, multi-panelled paintings are constructed like collage, with imagery that references her eastern European heritage, Christian iconography, insects and various illustrations from postcards and medical textbooks. Victor Tiede also employs traditional folk art methods, combined with a Funk-inspired irreverence in his intricate, chip-carved mirror-frame works.

Leila Armstrong's sculptures present small dioramas of Prairie environments that incorporate various objects, including taxidermy animals and toy-like figures, much like the use of bricolage.

The adoption and adaptation of these methods and approaches in the works of vernacular artists is reflected in many of the contemporary artworks in the exhibition. This combination of high art and low art use of materials and formal strategies positions these works to speak to the Prairie vernacular within contemporary art practice.

UNE ESTHÉTIQUE VERNACULAIRE:

PARTAGE DE MATÉRIAUX, DE MÉTHODES ET DE MOTIVATIONS

Si l'art vernaculaire, compte tenu de la diversité de son imagerie, de ses approches et de ses matériaux, ne peut être défini par une esthétique commune ou confiné par celle-ci, certaines caractéristiques de ce type d'art sont néanmoins bien connues : qualités décoratives ou complexité de la conception, recours à l'abstraction par l'utilisation de symboles et par l'accent mis sur les contours et les couleurs, incohérences d'échelle et de perspective linéaire ou aérienne. À ces caractéristiques s'ajoutent l'utilisation de matériaux d'art ou d'artisanat de qualité inférieure, telles que des paillettes, et le recours à l'assemblage, où les images ou les articles sont assemblés à partir d'un large éventail d'objets à portée de main.

Les artistes du mouvement Regina Funk ont sans nul doute incorporé des approches esthétiques vernaculaires en termes de la qualité de la finition, de l'usage de symboles et de la complexité de conception de leurs œuvres, et ces adaptations ont été maintenues dans leur pratique artistique à mesure qu'ils abandonnaient la céramique Funk pour créer leur propre expression régionaliste post-moderne. C'est ainsi que Joe Fafard fait référence à l'usage vernaculaire de la perspective aérienne dans son estampe *Bird's Eye*, tandis que Victor Cicansky utilise des symboles dans son œuvre *Corn Harvest* et que Russell Yuristy a recours à la technique de l'assemblage dans *Work in Progress*.

L'utilisation par David Thauberger de matériaux propres à l'art populaire ou à l'artisanat est une stratégie qu'il emploie couramment; c'est ainsi qu'il se sert de paillettes dans son œuvre *Power Line* et qu'il projette des gouttelettes de peinture sur la toile avec une brosse à dents pour créer différentes textures. Il emprunte ces pratiques autant aux influences du mouvement California Funk qu'à celles de l'art populaire ou vernaculaire. De nombreuses stratégies de composition de Thauberger, telles que les perspectives frontales aplaties, font référence aux vues frontales des sujets et aux espaces picturaux peu profonds de Molly Lenhardt, ainsi qu'aux représentations plates et simplifiées de structures architecturales par William McCargar. Ces stratégies de composition sont également évidentes dans les estampes de Lenard Anthony et dans les photographies de Danny Singer, comme *Mortlach*.

L'œuvre d'Esther Warkov, *East of Alabama 1 and 2*, s'inscrit dans une démarche esthétique populaire plus traditionnelle, qui introduit des formes simplifiées et décoratives. Les toiles à panneaux multiples si caractéristiques de l'œuvre de Warkov sont conçues comme des collages et font appel à une imagerie faisant référence à son héritage est-européen, à l'iconographie chrétienne, aux insectes et à diverses illustrations tirées de cartes postales et de manuels de médecine. Dans ses cadres de miroirs richement ornés de sculptures en coches, Victor Tiede utilise également des méthodes traditionnelles d'art populaire, combinées à une irrévérence inspirée du mouvement Funk.

Les sculptures de Leila Armstrong présentent de petits dioramas de différents milieux des Prairies incorporant divers objets, dont des animaux empaillés et des figurines ressemblant à des jouets, suggérant la technique de l'assemblage.

L'adoption et l'adaptation de ces méthodes et approches dans les œuvres d'artistes vernaculaires se reflètent dans de nombreuses œuvres d'art contemporaines incluses dans l'exposition. Cette combinaison de matériaux et de stratégies appartenant aux beaux-arts autant qu'à l'art populaire permet de situer l'art vernaculaire des Prairies au sein de la pratique artistique contemporaine.

