

Winnipeg WITH ART

Mary Reid

Number 88, 2009

Art public et communautés
Public Art and Communities

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/8911ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Le Centre de diffusion 3D

ISSN

0821-9222 (print)
1923-2551 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Reid, M. (2009). Winnipeg WITH ART. *Espace Sculpture*, (88), 20–23.

Winnipeg WITH ART

Mary REID

En 2004, la Ville de Winnipeg, en collaboration avec le Winnipeg Arts Council, lançait son Programme d'art public, un programme axé sur le concept de communauté et d'engagement des participants. D'une grande diversité sur le plan démographique, possédant des origines ethniques très variées, les résidants de Winnipeg partagent en commun une même fierté, un sens de la collectivité et de l'investissement. Toutes qualités qui sous-tendent le Programme d'art public, lequel est à l'origine de plusieurs exemples marquants de pratiques artistiques engagées que l'on trouve désormais dans la cité.

En sculpture, le premier projet d'envergure a été *Table of Contents*, une gigantesque table de pique-nique de 12 mètres. Réalisée en tandem par les artistes-architectes Eduardo Aquino et Karen Shanski – qui œuvrent sous le nom de *sp_mb projects* –, l'œuvre est installée au parc Vimy Ridge, un espace de verdure fréquenté par des gens de divers milieux. Trois monuments commémorant les soldats canadiens des guerres 14-18 et 39-45 se trouvant déjà sur le site, Aquino/Shanski ont tenu compte de ces éléments et tenté de « revoir la notion traditionnelle de monument en reformulant l'espace public, en instaurant de nouveaux modes de célébration où le visiteur tient une place centrale¹ ». Le langage étant partagé par tous, les artistes ont invité chaque famille à leur fournir des phrases qui « révèlent soit une émotion engendrée par le site, soit un souhait ou un rêve, soit encore le souvenir d'un événement qui s'est déroulé dans le voisinage² ». Les réponses obtenues allaient de textes en braille à des phrases comme « nous avons gardé l'arbre 24 heures sur 24 », ou « arriving from somewhere else ». Gravées dans la surface de la table, ces phrases deve-

In 2004, Winnipeg launched its Public Art Program, which resides under the umbrella of the Winnipeg Arts Council. The concept of community and participant engagement is a key element to the overall programme. Composed of a diverse demographic, incorporating many ethnic backgrounds, one thing that unites Winnipeggers is a sense of pride, investment and ownership of this city. It is this understanding that the Public Art Programme embraces and has become the impetus for some exciting examples of socially engaged art practices that now inhabit Winnipeg.

The first major sculptural project to come to fruition was the 40 foot-long "picnic table," *Table of Contents*. Created collaboratively by Winnipeg artists/architects Eduardo Aquino and Karen Shanski (who work under the title *sp_mb projects*), *Table of Contents* resides in Vimy Ridge park — a green space frequented by people from all walks of life. Three monuments in this park commemorate the lives of Canadian WWI and WWII soldiers. Recognizing these characteristics, Aquino/Shanski strove to "challenge the traditional notion of the monument by reinventing public space, unfolding new modes of celebration, placing the public at the centre."¹ As language is a shared commonality, the artists invited each household to provide phrases that "represented a sentiment about the place; a desire or a dream; or the memory of an event that took place in the neighbourhood."² The responses ranged from text in Braille to "nous avons gardé l'arbre 24 heures sur 24" to "arriving from somewhere else." Inscribed directly onto the table's surface, these narratives were an integral part of the design. The construction of the work also took people's abilities, ages and everyday

→
Judy JENNINGS with the Manitoba Maternity Care Action Network, *The Birthing Project*, 2007-2008. Verre fondu, fil de fer tressé, corde de nylon/Fused and lampworked glass, braided steel wire, nylon cord. 11 séries de 33 médaillons/11 groupings of 33 fused glass discs, ranging in size from 5 to 13" plus 10 smaller medallions 3-4"; numériques glass beads. Various lengths; longest is about 5 1/2 feet. Photo : Ernest Mayer.
Toutes les œuvres sont la propriété de la Ville de Winnipeg dans le cadre du Programme d'art public administré par le Conseil des Arts de Winnipeg / All artworks owned by the City of Winnipeg under the Public Art Program as administered by The Winnipeg Arts Council.



Leah DECTER with the Spence Neighbourhood Association, *The Spence Community Compass: Finding Home*, 2006-2008. Mosaïques, ciment, textes, plantes indigènes/Tile mosaic, concrete, text, indigenous plants. Total 20' circonference/circumference. Photo : Cam Bush. Toutes les œuvres sont la propriété de la Ville de Winnipeg dans le cadre du Programme d'art public administré par le Conseil des Arts de Winnipeg / All artworks owned by the City of Winnipeg under the Public Art Program as administered by The Winnipeg Arts Council.

naient partie intégrante de l'œuvre. En outre, on a tenu compte, dans la construction de la pièce, des habiletés des gens, de leur âge et de l'usage quotidien qu'ils en feraient en créant des sections plus discrètes et des niveaux différents permettant de s'adonner à des activités multiples. L'effet global renvoie à l'idée de passage, de transition, à l'expérimentation vécue dans le temps. Aquino/Shanski ont imaginé une table communautaire qui reflète la « vie actuelle » d'un voisinage, tout en ouvrant à de possibles interactions futures.

Ce type d'engagement communautaire est au cœur de plusieurs autres projets réalisés dans le cadre du Programme d'art public, WITH ART.

usage into consideration, creating discrete sections and levels for multiple activities. The overall effect alludes to a passage, a transition, in time and in experience. Aquino/Shanski created a community table that reflects the present "living history" of a neighbourhood and provides opportunities for future interactions.

Community engagement is central to several other projects that have been produced under the auspices of Winnipeg's Public Art, WITH ART programme. Developed to provide opportunities for community groups to work with professional artists, WITH ART is meant to create dialogue, instigate exploration of "issues, ideas and concerns, voice community identity, express historical and cultural spirit"³ and facilitate the process of art making. WITH ART is about the people, about engaging with art on a one-to-one basis, on investigating creativity, which all results in beneficial experiences that are then reflected back into the larger community. Distinct from the sculpture Aquino/Shanski created in which these artists conceived of an initial idea, the WITH ART program discourages artists and communities from getting involved with preconceived notions. Instead the process of engagement is the most important element and the outcome completely involves the community via their interaction with and facilitation by the artist. Three recent projects created with artists Leah Decter, Dmitry Melman-Komar and Judy Jennings exemplify this approach to creating "public art."

Working with the Spence Neighbourhood Association (SNA), artist Leah Decter created *The Spence Community Compass: Finding Home*, which looked to the surrounding residents to inspire and direct the project. Located in a multi-cultural area of Winnipeg, SNA encouraged over 300 people and 30 local businesses to participate in this initiative by identifying where they were born, and sharing personal histories. In total, 198 "home" locations from all over the world were collected and these place names were incorporated into the compass. Reflecting the several layers to this project, the entire piece is composed of radiating circles. The inner circle of the compass consists of a planting component, which was devised by talking to Elders, botanists and local community members to select plants that reflect the pre-contact history of the neighbourhood. A tile mosaic that represents stories derived from local children's drawings of their sense of community comprises the middle circle. Surrounding the entire compass is an English narration of the First Nations Seven Sacred Teachings. Produced through a consultative approach, the *Spence Community Compass* embodies the essence and personality of this neighbourhood, which is characterized by the idea of "home" for its residents: a diversity that defines as well as unites them.

The ability to bring a group of neighbours together who may not really "know" each other is at the heart of Dmitry Melman-Komar's mosaic project with (and physically on) the Elwick Community Centre. Although a relatively small geographical area, the surrounding neighbourhood is highly populated. Resembling a 1960s bunker, the centre sported an uninviting, corrugated concrete façade, which was plagued



Élaboré pour donner l'occasion aux groupes communautaires de travailler avec des artistes professionnels, WITH ART entend favoriser le dialogue et l'exploration « d'enjeux, d'idées et de propos, donner une voix à la communauté, exprimer l'esprit historique et culturel³ », tout en facilitant le processus artistique. WITH ART a été conçu pour les gens, pour renforcer leur engagement personnel face à l'art, pour mettre de l'avant la créativité, toutes choses suscitant des expériences bénéfiques qui rejoignent alors sur l'ensemble de la communauté. À l'inverse de la sculpture de Aquino/Shanks, initialement conçue à partir d'une idée, le programme WITH ART incite les artistes et les communautés à ne pas partir de notions préétablies. C'est plutôt le processus d'engagement qui constitue l'élément central, de sorte que le résultat final soit issu du travail conjoint, de l'interaction entre la communauté et l'artiste. Trois œuvres récentes de Leah Decter, Dmitry Melman-Komar et Judy Jennings illustrent bien cette approche en art public.

Travaillant avec la Spence Neighbourhood Association (SNA), Leah Decter a réalisé *The Spence Community Compass: Finding Home*. Elle a demandé aux résidents des alentours de s'impliquer dans la conception et la direction du projet. Située dans un quartier multiculturel de Winnipeg, la SNA a convié plus de trois cents personnes et trente entreprises locales à participer à l'initiative en indiquant leur pays d'origine et en partageant leurs histoires personnelles. Au total, on a identifié cent quatre-vingt-dix-huit lieux de naissance, dont les noms ont été intégrés à l'œuvre, laquelle est composée de cercles concentriques dévoilant les multiples strates du projets. Le cercle intérieur est constitué de différentes plantations. En discutant avec des aînés, des botanistes et des membres de la communauté locale, on a choisi des végétaux qui reflétaient le pays d'origine des gens. Le cercle du milieu présente une mosaïque réalisée à partir de dessins d'enfants du voisinage, illustrant leur sens de la communauté. Sur le pourtour, on peut lire, en anglais, les Sept enseignements sacrés des Premières Nations. Né grâce à d'intenses consultations, le *Spence Community Compass* révèle l'essence et la personnalité du quartier, dont la caractéristique des résidants est de partager un même sens de « l'habitation » – ce qui à la fois les définit et les unit.

Le fait d'avoir pu réunir un groupe de voisins qui ne se « connaissaient » pas vraiment est au cœur du projet de Dmitry Melman-Komar, développé avec et pour le Centre communautaire Elwick. Bien que le quartier ne soit pas très étendu géographiquement, il est densément peuplé. L'édifice du Centre communautaire ressemblait à un bunker des années soixante, arborant une façade de béton rugueuse et peu invitante, envahie de tags et de graffitis. La priorité de l'artiste a été de revitaliser le lieu pour le rendre plus attrayant et, par là, d'assurer sa pérennité. Il a commencé par dispenser des cours de mosaïque durant un an aux enfants et aux adultes. Plus de quatre mille plaques de porcelaine, verre et céramique ont été créées et utilisées pour parer l'extérieur du centre d'un aménagement en forme de vague très coloré, imaginé par Melman-Komar. En plus de fabriquer les mosaïques, les gens ont participé à l'assemblage de tous les tessons. Il a fallu du temps et de la patience car le travail s'est poursuivi sur une longue période. Mais peu à peu, le désir s'est modifié et n'a cessé d'augmenter jusqu'à ce que l'œuvre soit complétée⁴. Outre les cours d'art dans les ateliers, on servait aux participants des repas santé qui « permettaient de consacrer du temps à la conversation et au rire⁵ ». Dès lors, l'objectif premier de la communauté de Elwick n'était pas tant la transformation extérieure du bâtiment – le travail artistique constituait plus un aboutissement –, les participants étant plus intéressés à établir des relations, à écouter l'autre et à faire œuvre de création collective, comme une manière de nouer des liens et d'élargir son réseau de connaissances. Depuis que l'œuvre est en place, le centre n'a plus été vandalisé par les taggeurs, ce qui témoigne du respect, de la fierté et du sens de l'appartenance qui se sont développés dans le voisinage pour ce bel endroit.

Un autre exemple de la diversité des projets issus de WITH ART est le travail de l'artiste du verre Judy Jennings, en partenariat avec la Manitoba Maternity Care Action. Le groupe souhaitait une œuvre amovible installée

with graffiti and tagging. The artist tapped into the urgency to revive the community centre and make it a welcoming place, ensuring that its presence is maintained into the future. He achieved this by offering mosaic workshops to children and adults over the course of a year. Over 4000 short strips of porcelain, glass and ceramic tile were created and used to clad the exterior of the centre in a colourful wave-like landscape design created by Melman-Komar. Participants not only made the mosaic strips, they also assisted with the assembling of the entire work. Time and patience were two significant components of this public artwork: the entire process took place over an extended period, and slowly the desired outcome grew, changed, and transformed, until completed.⁴ In addition to making art, the workshops also included serving healthy meals to the participants, which “allowed time for the conversation and laughter.”⁵ The transformation of the building's exterior was not the purpose that the Elwick community was looking for, the artwork was more of an outcome, as the participants were mostly interested in building relationships, listening, and creating art together, as a means to generate and establish ties and networks. Since the completion of this project the exterior of the Elwick Community Centre has not been tagged once, which is a testament to the respect, pride and ownership that has developed in this neighbourhood for this valuable place.

Glass artist Judy Jennings' work with the Manitoba Maternity Care Action Network is another example of how different the WITH ART projects can be. The group wanted to create something that was movable and could be placed on temporary basis in the actual labour room. From these initial thoughts *The Birthing Project* was conceived: an installation of large glass medallions that represent images of pregnancy and birth taken from many perspectives, reclaiming this life-giving act as a social and cultural event.⁶ The source of these “birthing” images came from the workshop discussions with community participants where the artist asked new and expectant moms to draw or write down what came to mind when thinking about

→
Dmitry MELMAN-KOMAR
with the Elwick Community,
Elwick Community Centre,
2008. Céramique, porcelaine,
verre, mortier, peinture acrylique,
revêtement anti-graffiti/Ceramic, porcelain and
glass tile, sanded grout, acrylic
paint, anti-graffiti coating.
Longueur du mur/Wall Length:
long sides: 225", Short sides:
204"; hauteur du mur/Wall
height 9'. Photo: William Eakin.
Toutes les œuvres sont la
propriété de la Ville de
Winnipeg dans le cadre du
Programme d'art public admi-
nistre par le Conseil des Arts de
Winnipeg. All artworks owned
by the City of Winnipeg under
the Public Art Program as admi-
nistered by The Winnipeg Arts
Council.



the following concepts: Beauty, Magic, Power, Fears and Coping Skills (terms that Jennings drew from recent literature on birthing). Currently on display in the Women's Health Clinic, the piece will be moved to Winnipeg's Birth Centre when it is built. Once installed, the intention is that expectant moms will be able to select a medallion to hang in their room to provide a positive focal point for channelling their pain and anxieties and for gathering strength during the labour process.

The initiatives brought forward by Winnipeg's Public Art WITH ART Program have made a significant impact on people who are not necessarily exposed to art, and on neighbourhoods and the city as a whole. The WITH ART Program is an example of how art can play a role in spurring on



←
Eduardo AQUINO, Karen SHANSKI, *Table of Contents*, 2005-2006. Aluminium découpé au jet d'eau/Water jet cut aluminum. Longueur/length 40 ft; largeurs/width 2'6" à/to 42"; hauteurs/height 1'8" à/to 2'4" to 3'4". Photo: William Eakin. Toutes les œuvres sont la propriété de la Ville de Winnipeg dans le cadre du Programme d'art public administré par le Conseil des Arts de Winnipeg / All artworks owned by the City of Winnipeg under the Public Art Program as administered by The Winnipeg Arts Council.

Les initiatives mises de l'avant par le programme WITH ART ont eu un impact significatif sur des gens qui ne sont pas nécessairement en contact avec l'art, sur les quartiers et sur la ville elle-même. Elles démontrent à quel point l'art peut jouer un rôle en favorisant un changement social positif vers l'émergence de communautés plus fortes. En misant sur la responsabilité personnelle et collective, l'investissement dans cette forme d'art public engagé suscite des bienfaits à long terme et, éventuellement, va mener à d'autres expériences enrichissantes pour les résidants de Winnipeg.⁷ ←

Mary REID est conservatrice de l'art contemporain et de la photographie à la Galerie d'art de Winnipeg. Elle est membre du Comité en art public de Winnipeg.

positive social change and in building stronger communities. By tapping into personal and collective ownership and responsibility, the investment in this form of community-engaged public art provides rewards that are long lasting and eventually will lead to more enriching experiences for all residents of Winnipeg.⁷ ←

Mary REID is the Curator of Contemporary Art and Photography at The Winnipeg Art Gallery and is a member of Winnipeg's Public Art Committee.

NOTES

1. Eduardo Aquino and Karen Shanski, *Table of Contents*, artist statement, 2005-2006.
2. *Ibid.*
3. Winnipeg Arts Council, *The Birthing Project*. Dossier de presse/Press Release Kit, Sept. 25, 2008. Le titre de l'œuvre, tel un hommage, renvoie à l'œuvre *Birth Project* (1985) de l'artiste américaine Judy Chicago /*The Birthing Project* took its name in recognition and in honour of American artist Judy Chicago's *Birth Project* (1985).
4. Entretien avec l'artiste / Conversation with artist Dimitry Melman-Komar, Dec. 19, 2008.
5. Échange de courriel avec Jana McKee, coordonnatrice du programme, *A Bright Futures Program*, décembre 2008 / Email correspondence with Jana McKee, Program Coordinator, *A Bright Futures Program*, Dec. 30, 2008.
6. Winnipeg Arts Council, *The Birthing Project*, Dossier de presse/Press Release Kit, Sept. 25, 2008.
7. L'auteure remercie/The author wishes to thank: Tricia Wasney, Manager, Public Art, Winnipeg Arts Council, Eduardo Aquino, Leah Deeter, Judy Jennings, Jana McKee and Dimitry Melman-Komar for their input and assistance in writing this text.