

Anna Williams

Untold Stories I Once Wished Lost

(Des histoires que je souhaitais autrefois oublier)

How do we know what we know? How much of this bred-in-the-bone knowledge can we later shed? With an always-surprising degree of violence, the seminal fairy tales, myths and biblical stories we encounter from our earliest days etch questions into our bones and imprint on us layers of ready-made answers.

From the moment we enter the exhibition space of *Untold Stories / Once Wished Lost*, we are swept up by the fierce and violent acts that play out in the myth-based imaginary worlds of the prints that range across the wall. Abstract and realistic elements coexist in worlds that span different times and places. Throughout, the highly-detailed and action-oriented panoply is alive with innumerable plants and animals that are enveloped in a grand interconnected pattern. These prints are then “tiled” together, expanding around us and filling the horizons of our imaginations.

Williams hurls herself against Greek myth after myth, proposing a revision to the particularly male narrative lineage. Here female heroines triumph by allying themselves with animals and nature. By choosing to transform themselves into other human, plant or animal forms, they evade their predetermined fates and embrace life in new ways.

Over the past decade, Williams has focused on bronze and mixed media sculpture, much of it destined for public installations. Large-scale bronze work is physically and mentally demanding; its infinite repetitive actions of building up and whittling down have shaped Anna Williams. Like Walter Benjamin’s *Angel of history* who is blown into the future while facing the past, we are all witnesses to the “piling wreckage” of progress. Vulnerable as the angel, but hardened by the endurance it takes to create the new and challenge the old, the artist turns from witness to warrior by taking up arms that etch cracks into the firmament of our belief systems.

Opposite / côté opposé :

Remedy: medicinal plants historically thought to treat mental health and female disorders (installation view and detail / vue de l’installation et détail), 2017, cast bronze, patina / bronze coulé et patiné, approx./environ 40 x 40 x 15 cm (each sculpture / chaque sculpture)

Williams adds to her arsenal a return to printmaking as well as adding a form new to her practice: she recounts each epic story in verse. Freshly impacted by the exigencies of these different art forms that nevertheless traditionally added to the same narrative, Williams takes her viewers closer to the original act of creation: she includes in the exhibition the relief printing press she ingeniously made from a car jack, discarded oak and melamine, and also the press blocks used to create the prints we see. By cobbling together the means from readily found materials, she reveals that the tools and systems that produce a message are in fact accessible to us all.

A tale seems born fully formed; its impact monolithic. In contrast, in the installation *And Everything Waited*, the physical marks made during the etching process serve as tracks that allow the stories told in the prints to be experienced more viscerally. The spent wood print blocks are refashioned into bricks that joined together make up a small dwelling. As we enter, the forty or more storyboards face inwards. Through the fresh evidence of the ink-stained and scarified wood, the images press in upon our animal bodies with redoubled force. Thus imprisoned, we are forced to acknowledge the burden of history we shoulder.

The exhibition's two other sculptural installations are both plant-based works in bronze. It is as if the lush foliage depicted in the prints has sprung out from the picture plane. In *Remedy*, a collection of sixteen botanical plants historically used to treat mental illness and female disorders, is mounted in an apothecary-style grid of four-by-four on the wall. *Heap*, an enormous pile of 1000 cast bronze oak leaves, forms a great disheveled mound on the floor.

Remedy is resplendent with the singularity of each plant's life presented in full force. *Heap*, its dialectical opposite, is a gravesite of spent leaves. Yet the life-giving potency of *Remedy* is only rendered by killing the plant. And while dead leaves fertilize, too large a heap, like a lifetime of undigested experiences remembered, can also bury us alive.

Nature's eternal play between the forces of life and death are the opening and end pages of all our stories. In each of Williams' gripping installations, the contest for power is foregrounded, yet our attention and the further reaches of our animal brain are refocused by the rich potentialities she offers us through the superabundance of nature. Works of art alter our perception and can add a new and ethical dimension to life.

By its very nature, printmaking follows a reverse logic: the image on the plate is inscribed backwards and inversely, and the positive image is but the remainder. Likewise, bronze sculptures are the fulfillment of hollowed-out moulds that retain the memory of the original wax. The human animal has always had to fight to overcome its fearful and weak nature through the force of invention. Through stories brought out of hiding, Williams founds a distaff lineage; by documenting and insisting in multiple media on their emergence and the manner of their emergence, she rejects the telling of the human story as a closed ordinary system. Here instead, the original is renewed and made fertile.

– Lisa A. Pai

Lisa A. Pai (MA Comparative Literature, Carleton University) is celebrating more than twenty years as director of the L. A. Pai Gallery in Ottawa.

Opposite / côté opposé :

Heap (installation view and detail / vue de l'installation et détail), 2018, 1000 individually cast bronze oak leaves / 1000 feuilles de chêne individuellement coulées dans le bronze, 90 x 150 x 150 cm

Above (left to right) / ci-dessus (de gauche à droite) :

Daphne and Apollo, 2019, woodcut / gravure sur bois, 41 x 56 cm

Thetis and Peleus, 2019, linocut / linogravure, 41 x 56 cm

Otus and Ephialtes, 2019, linocut / linogravure, 41 x 56 cm

Callisto and Arcas, 2019, linocut / linogravure, 41 x 56 cm

Biography

Anna Williams was born in Ottawa, Ontario. After studying sculpture and printmaking at Mount Allison University in Sackville, New Brunswick, she returned to Ottawa where she continues to work, garden, and live with her wife, children, dogs and an excessive number of houseplants.

Her artwork employs the animal and narrative to examine the construction and manipulation of myth, female identity and power relationships in contemporary society. Through an exploration of poetry, drawing, print, sculpture and installation, Williams articulates her struggles with mental health, self-image, and identity.

Williams has had solo shows in both Canada and the U.S., and has works in the collections of the Canada Council Art Bank, the Government of Canada (Embassy of Belgium and Luxembourg), the Ottawa Art Gallery, the City of Ottawa, and Humber College, as well as in numerous national and international private collections. Williams has also created public works in Ottawa, Toronto, and Montreal.

annawilliams.ca

Comment savons-nous ce que nous savons? À quel point pourrions-nous plus tard nous défaire de ces connaissances profondément ancrées? Avec un degré de violence toujours surprenant, les contes de fées, les mythes et les récits bibliques phares qui nous sont racontés dès notre plus jeune âge gravent en nous des questions et nous imprègnent de multiples couches de réponses toutes faites.

Dès notre arrivée dans l'espace de l'exposition *Untold Stories / Once Wished Lost* (Des histoires que je souhaitais autrefois oublier), nous sommes frappés par les actes féroces et violents en jeu dans les mondes imaginaires et mythiques qui nous sont dépeints dans les gravures affichées au mur. Abstraction et réalisme coexistent dans ces mondes qui traversent différentes époques et différents lieux. L'ensemble de l'œuvre prend vie grâce à une panoplie de plantes et d'animaux minutieusement détaillés et en plein mouvement, enveloppés qu'ils sont dans cette majestueuse série où tout est interconnecté. Ces gravures se suivent les unes les autres, nous entourant et emplissant l'horizon de notre imagination.

Anna Williams aborde un mythe grec après l'autre, revisitant cette trame narrative particulièrement masculine. Ici, les héroïnes féminines triomphent en s'alliant aux animaux et à la nature. Elles se transforment en d'autres personnes ou encore en plantes ou en animaux pour échapper à leur destin et embrasser de nouvelles formes de vie.

Au cours des dix dernières années, Williams a sculpté dans le bronze et dans des matériaux mixtes, produisant des œuvres pour beaucoup destinées à des installations publiques. Sculpter de grandes formes dans le bronze est exigeant physiquement et mentalement, mais les actions répétitives à l'infini pour modeler et détailler les œuvres ont façonné Anna Williams. Comme l'Ange de l'histoire de Walter Benjamin, qui est projeté dans le futur alors qu'il fait face au passé, nous sommes tous témoins de l'accumulation des « dégâts », causée par le progrès. Vulnérable comme l'ange,

Previous pages / pages précédentes :

The Revenge of Persephone (detail/détail) [30 panels / 30 panneaux], 2020, 203 cm x 355 cm
(each panel / chaque panneau : 41 x 56 cm)

Opposite / côté opposé :

Remedy: medicinal plants historically thought to treat mental health and female disorders
(details/détails), 2017, cast bronze, patina / bronze coulé et patiné, approx./environ 40 x 40 x 15 cm
(each sculpture / chaque sculpture)

mais endurcie par la force qu'il faut pour créer le nouveau et défier l'ancien, l'artiste passe de témoin à guerrière en prenant les armes, prête à fissurer le firmament de nos systèmes de croyances.

Williams ajoute à son arsenal la gravure, à laquelle elle revient, de même qu'une nouvelle arme : les vers pour raconter ses récits épiques. Nouvellement contrainte par les exigences de ces différentes formes d'art qui, malgré tout, complètent traditionnellement un même récit, l'artiste rapproche les visiteurs de l'acte originel de création. Elle a inclus dans l'exposition sa presse à gravure en relief, ingénieusement fabriquée à partir d'un cric de voiture, de morceaux de chêne récupéré et de mélamine, ainsi que les blocs de gravure utilisés pour créer les œuvres. En bricolant avec ces matériaux à portée de main, elle nous révèle que les outils et systèmes permettant de produire un message sont en fait accessibles à tous.

Les contes semblent naître pleinement formés et leur incidence est monolithique; un grand contraste avec l'installation *And Everything Waited*, dont les marques physiques laissées par le processus de gravure font office de pistes permettant aux histoires racontées d'être vécues de manière plus viscérale. Les blocs de gravure en bois sont transformés en briques, qui s'assemblent pour former une petite demeure. Ce sont plus d'une quarantaine d'œuvres qui nous racontent leur histoire en nous accueillant face vers l'intérieur. Ces images, nouvellement marquées par le bois taché d'encre et scarifié, imprègnent nos corps animaux avec une force accrue. Ainsi emprisonnés, nous n'avons d'autre choix que de reconnaître le fardeau de l'histoire que nous portons.

Les deux autres installations sculpturales de l'exposition sont des œuvres végétales en bronze. C'est comme si le feuillage luxuriant représenté dans les gravures était sorti du plan image. Il y a *Remedy*, une collection de 16 plantes botaniques historiquement utilisées pour traiter les maladies mentales et les troubles féminins, montée au mur dans une grille de quatre par quatre à la manière apothicaire. Il y a aussi *Heap*, un énorme amas de 1000 feuilles de chêne en bronze moulé, qui forme un grand monticule pêle-mêle sur le sol.

L'œuvre *Remedy* est resplendissante, du fait qu'elle présente la pleine force de la singularité vitale de chaque plante; *Heap*, son opposée dialectique, est un cimetière de feuilles mortes. Et pourtant, la puissance vitale de *Remedy* ne peut être rendue qu'en tuant la plante. Mais si les feuilles mortes peuvent fertiliser, un amas trop important – comme le souvenir d'une vie d'expériences non digérées – peut aussi nous enterrer vivants.

L'éternel jeu de la nature entre les forces de la vie et de la mort crée la première et la dernière page de nos vies. Dans chacune des installations poignantes d'Anna Williams, la lutte pour le pouvoir est au premier plan, mais l'artiste redirige notre attention et notre esprit animal vers le riche potentiel qu'elle nous révèle en nous montrant la surabondance de la nature. L'art modifie notre perception et peut ajouter une nouvelle dimension éthique à la vie.

De par sa nature même, la gravure suit une logique inverse : l'image sur la plaque est gravée à l'envers, et ce que l'on voit n'en est que le résidu. De même, les sculptures en bronze sont créées à partir du remplissage de moules creusés, qui conservent ainsi la mémoire de la cire d'origine. L'animal humain a toujours dû se battre pour surmonter sa peur et sa faiblesse par la force de l'invention. Anna Williams a trouvé une lignée maternelle à travers les histoires qu'elle remet en lumière. En insistant sur l'émergence de ces histoires et sur la manière dont elles ont émergé, et en documentant le tout par le truchement de multiples médias, elle rejette l'idée de raconter l'histoire humaine comme un système originel fermé. Ici, l'originel est renouvelé et rendu fertile.

– Lisa A. Pai

Lisa A. Pai (maîtrise en littérature comparée, Université Carleton) compte plus de vingt années d'expérience en tant que directrice de la L. A. Pai Gallery, à Ottawa.

Opposite (left to right) / côté opposé (de gauche à droite) :

The Allegory of Atalanta: Atalanta's Return (detail/détail), 2019, linocut / linogravure, 41 x 56 cm

The Allegory of Atalanta: Atalanta and Peleus (detail/détail), 2020, linocut / linogravure, 41 x 56 cm

Above and opposite / ci-dessus et côté opposé :

The Allegory of Atalanta: The Calydonian Boar Hunt (detail/détail), 2020, woodcut / gravure sur bois, 122 x 244 cm, City of Ottawa Art Collection / Collection d'art de la Ville d'Ottawa

Woodcut in progress for the artwork / gravure sur bois, en cours de réalisation pour l'œuvre
The Revenge of Persephone

Biographie

Anna Williams est originaire d'Ottawa, en Ontario. Après avoir étudié la sculpture et la gravure à l'Université Mount Allison à Sackville, au Nouveau-Brunswick, elle est retournée à Ottawa, où elle continue à travailler, à jardiner et à vivre avec son épouse, ses enfants, ses chiens et un nombre astronomique de plantes d'intérieur.

Dans son art, elle utilise l'animal et la narration pour explorer la construction et la manipulation du mythe et de l'identité féminine, de même que les relations de pouvoir dans la société contemporaine. C'est par la poésie, le dessin, la gravure, la sculpture et l'installation que l'artiste exprime la lutte qu'elle mène contre les problèmes de santé mentale, d'image de soi et d'identité.

Anna Williams a présenté des expositions individuelles au Canada et aux États-Unis, et ses œuvres font maintenant partie des collections de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada (ambassades en Belgique et au Luxembourg), de la Galerie d'art d'Ottawa, de la Ville d'Ottawa et du Collège Humber, ainsi que de bon nombre de collections privées nationales et internationales. Elle a également créé des œuvres publiques pour les villes d'Ottawa, de Toronto et de Montréal.

annawilliams.ca

CITY HALL
ART GALLERY

GALERIE D'ART DE
L'HÔTEL DE VILLE

October 14 to December 5, 2021

Opening:

October 14, 5:30 to 7:30 pm

Artist tours:

November 7, 2 pm and 3 pm

Du 14 octobre au 5 décembre 2021

Vernissage :

le 14 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30

Visites guidées avec l'artiste :

le 7 novembre, à 14 h et à 15 h

Cover / couverture

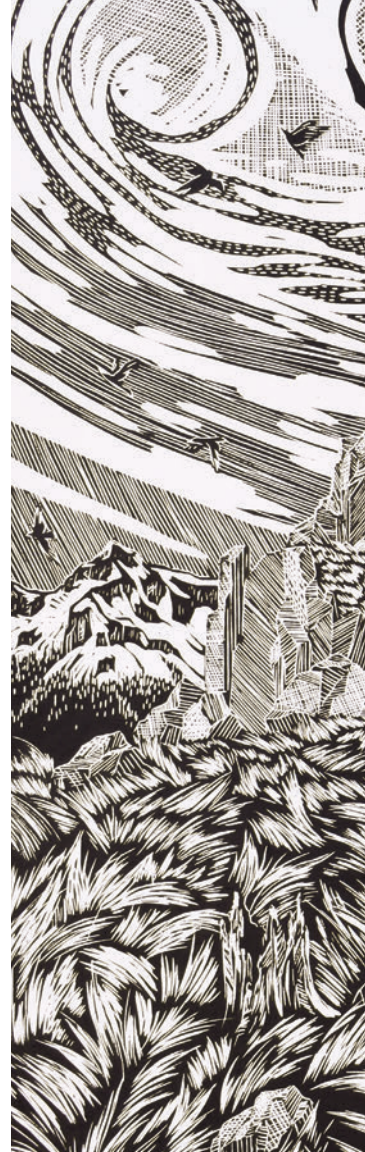
The Allegory of Atalanta: An Untamed Bond (detail/détail), 2020, linocut /
linogravure, 41 x 56 cm

All photos are courtesy of the artist. / Toutes les photos sont une gracieuseté
de l'artiste.

The artist gratefully acknowledges the financial support of the Canada Council
for the Arts and John Fleuvog Shoes. / L'artiste tient à remercier le Conseil des
arts du Canada et l'entreprise John Fleuvog Shoes pour leur soutien financier.

Exhibits on display at City Hall Art Gallery have been selected by an independent professional arts
jury. The artwork, themes, points of view or comments conveyed in each exhibit are those of the art-
ist and do not represent those of the City of Ottawa. / Les expositions présentées à la Galerie d'art
de l'hôtel de ville ont été sélectionnées par un jury indépendant composé de professionnels dans
les arts. Pour chaque œuvre d'art exposée, les thèmes, points de vue et commentaires exprimés
sont ceux de l'artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d'Ottawa.

ISBN 978-1-926967-79-0

202003-14

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

City Hall Art Gallery | Galerie d'art de l'hôtel de ville
110, av. Laurier Ave. West/Ouest, Ottawa, Ontario K1P 1J1
613-580-2424 (28425) | TTY/ATS 613-580-2401

