

Embracing the Square

Love Poems from the Ridge

Jennifer Pazienza

3 septembre - octobre 2021
3 September - 28 October 2021

Galerie Moncton Gallery

ARTIST STATEMENT / DÉCLARATION D'ARTISTE

Mine is a responsive painting practice where I maintain an old-fashioned love affair with oil paint and a keen regard for a poetics of space. Painting within the sanctuary of my Keswick Ridge studio, my work is significantly shaped by the tall windows that frame vast views of the Wəłəstəq, the Saint John River valley, the wild worlds just on the other side of the glass, and the impressions they twig of landscapes past.

Wind & Rain, Oil on canvas / Huile sur toile 76 x 152 cm

Having seen a growing number of square paintings in my studio, curator Paul Édouard Bourque commented, “Wow! You’re really embracing the square!” Struck by his words I realized that although my studio is a rectangle, the painting space is a square! This unassuming exchange was an epiphany that left me delighted, then daunted by the choice to stay with, or turn from that awareness and its inherent risk, that my work could become self-conscious and calculating.

In the spirit of curiosity and trust, I continued to embrace the lyrical poetics of the square. Whether in tercets such as, *In My Mother’s Garden*, the ode, *Puoi Vedermi?* or the couplet, *Rain & Wind*, my paintings lovingly animate the physical landscape in which I stand, and the interior landscapes of my life.

~~~

J’exerce une pratique réactive de peintre où je maintiens une histoire d’amour à l’ancienne avec la peinture à l’huile ainsi qu’un grand souci de la poétique de l’espace. Conçu à partir de mon studio à Keswick Ridge, mon oeuvre prend sa forme et sa signification de par les hautes fenêtres qui encadrent les vastes vues sur le Wəłəstəq, la vallée du fleuve Saint-Jean, les mondes sauvages de l’autre côté du verre et les impressions que ramènent les paysages du passé.

Ayant vu un nombre croissant de peintures carrées dans mon atelier, le commissaire Paul Édouard Bourque a commenté: «Wow! Tu embrasses vraiment le carré! » Frappé par ses propos, je me suis rendu compte que bien que mon atelier soit rectangulaire, l’espace du tableau est effectivement un carré! Cet échange sans prétention a été une révélation qui m’a laissé ravie, puis inhibée par le choix de soit retenir ou détourner de cette conscience, où un élément inhérent de risque pourrait rendre mon travail trop complexé ou prévoyant.

Dans un esprit de curiosité et de confiance, j’ai continué à embrasser la poétique lyrique du lieu. Que ce soit dans des tercets tels que In *my Mother’s Garden*, l’ode *Puoi Vedermi ?* ou le couplet, *Wind & Rain?* mes peintures animent avec amour le paysage physique dans lequel je me situe et les paysages intérieurs de ma vie.

Remerciements à mon ami et commissaire Paul Édouard Bourque. Special thanks go to my dear friend and curator, Paul Édouard Bourque.

DECLARATION DU COMMISSAIRE

Embracing the Square: Love Poems From the Ridge de Jennifer Pazienza réévalue le plan pictural autour des possibilités créatives du carré. Pazienza déconstruit les caractéristiques traditionnelles de la peinture de paysage, pour ensuite reconfigure les éléments picturaux et spatiaux comme signifiants essentiels à son intention expressive. Pazienza génère un travail basé sur la conviction que le monde naturel possède un sens et une signification importante. Sa foi en la puissance de son environnement, immédiate et imaginaire, interne et externe, informe son objectif à vouloir communiquer des 'idées visuelles distinctes. Pazienza remet en question les caractéristiques traditionnelles inhérentes au paysage, soit le haut, le bas, l'arrière-plan et avant plan.

Wintering, 2021, Oil on canvas / Huile sur toile, 107 x 214 cm

Ces paradigmes sont liés aux hypothèses classiques et historiques de l'art, et Pazienza réévalue le canon pour produire un sens qui va plus loin dans la psyché et qui se rapporte directement aux relations interpersonnelles présentes et passées. Ses stratégies créatives véhiculent des thèmes émotionnels et temporels liés à l'étreinte.

Dans le diptyque, *Wintering*, nous assistons à un marquage expressif de premier ordre. La peinture et le dessin deviennent primordiaux, et une compréhension claire du monde physique est exprimée par le signe et le geste. Pazienza nous invite à observer son monde et à partager le profond désir de connectivité inhérent à toute expression créative humaine.

Paul Édouard Bourque, Commissaire

CURATOR STATEMENT

Jennifer Pazienza's *Embracing the Square: Love Poems from the Ridge* reassess the picture plane within the creative possibilities of the square. Pazienza deconstructs the traditional features of landscape painting, then reconfigures pictorial and spatial elements as signifiers vital to her expressive intent. Pazienza generates work based on the belief that the natural world carries important meaning and significance. Her faith in the power of her environment, immediate and imagined, internal and external, informs her objective as a communicator of distinct visual ideas. Pazienza questions the time-honoured features inherent to landscape art: top, bottom, background, and foreground.

These paradigms link to classical and art-historical assumptions, and Pazienza re-evaluates the canon to produce meaning that goes deeper into the psyche, and which directly relate to present and past interpersonal relationships. Her creative strategies convey emotional and time-relevant themes relating to embrace.

In the diptych, *Wintering*, we are witness to expressive mark-making of the first order. Painterliness and draughtsmanship become paramount, and a clear understanding of the physical world is expressed by sign and gesture. Pazienza invites us to observe her world and to share in the profound longing for connectivity inherent in all human creative expression.

Paul Édouard Bourque, Curator

SELCECTED EXHIBITIONS / EXPOSITION CHOISIES

Cielo Blu, Oil on canvas / Huile sur toile, 61 x 122cm

- 2022 *Art Theorema #3: Crisi*. Curator, Francesca Valente, Imago Mundi, Summer, Gallerie delle Prigioni, Treviso.
- 2021 *Embracing the Square: Love Poems from the Ridge*. Curator, Paul Édouard Bourque, September - October, Moncton City Gallery, Moncton, NB.
- Embracing the Square: Love Poems from the Ridge*. Curator, Paul Édouard Bourque, 7 July - 31 August, Capitol Theatre Art Gallery, Moncton, NB.
- REDix*. Curator, Sergio Gomez, 14 February - 31 March, juried online exhibition, Chicago, IL.

- 2020 *Finding My Way 1994-2019*. Curator, Paul Édouard Bourque, 15 July - 15 August, Galerie 12, Moncton, NB.
- 2019 *Materiality and Perception in Contemporary Atlantic Art*. Curator, Tom Smart, 19 October - 26 January 2020, Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, NB.
- 2018 *Little Treasures* Small Works Show. Curator, Paola Trevisan, 30 March - 11 April, Galleria de Marchi, Bologna.
- 2010 *Landscape, Love & Longing*, Curator, Marie Maltais, 10 September - 8 October, University of New Brunswick Art Centre, Fredericton, NB.

Merci à la galerie d'art Moncton. Thank you Moncton Art Gallery.

SELECTED WORKS / OEUVRES CHOISIES

Arvolgente, Oil on canvas / Huile sur toile, 137 x 137 cm

Wintering, 2021
Oil on canvas / Huile sur toile
107 x 214 cm

Keswick Winter, 2021
Oil on canvas / Huile sur toile
183 x 183 cm

Primaverile, 2020
Oil on canvas / Huile sur toile
183 x 183 cm

Wind & Rain, 2020
Oil on canvas / Huile sur toile
761 x 61cm

Arvolgente, 2020
Oil on canvas / Huile sur toile
137 x 137 cm

Cielo Blu, 2020
Oil on canvas / Huile sur toile
61 x 122 cm

Winds of Change, 2020
Oil on canvas / Huile sur toile
122 x 122 cm

Remerciements à ArtsNB pour généreusement soutenir mon travail. Many thanks to ArtsNB for generously supporting this series.

BIOGRAPHIE

Née à Newark, New Jersey, Jennifer Pazienza a obtenu un doctorat en éducation de l'art de la Pennsylvania State University en 1989. Elle a déménagé au Canada la même année et a été professeur d'éducation de l'art à l'Université du Nouveau-Brunswick jusqu'à sa retraite en 2014. Jennifer peint de sa maison et de son studio bien-aimés sur Keswick Ridge où elle vit avec son mari Gerry Clarke et leur chien Mela.

Peintre primée, son travail a été largement exposé au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie et est représenté dans des collections publiques, privées et corporatives en Amérique du Nord et l'Europe.

BIOGRAPHY

Born in Newark, New Jersey, Jennifer Pazienza received a doctorate in art education from Pennsylvania State University in 1989. She moved to Canada the same year and was a professor of art education at the University of New Brunswick until her retirement in 2014. Jennifer paints from her beloved home and studio on Keswick Ridge where she lives with her husband Gerry Clarke and their dog Mela.

An award-winning painter, her work has been exhibited in Canada, the United States, the United Kingdom, and Italy and is represented in public, private and corporate collections in North America and Europe.

Crédit photographique: remerciements à mon amie et collègue de longue date Joy Cummings. Photo credit and thanks to my longtime friend and colleague, Joy Cummings.