

Vision & Dialogue

Jennifer Pazienza

Paul Édouard Bourque

Copyright © 2023 by Jennifer Pazienza and Paul Édouard Bourque

All rights reserved.

Book design by Momentum Design and Print

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the authors. The only exception is by a reviewer, who may quote short excerpts in a review.

Printed in Canada

First Printing: November 2023 Momentum Design and Print ISBN 978-1-7380084-0-7

Copyright © 2023 par Jennifer Pazienza et Paul Édouard Bourque

Tous droits réservés.

Conception du livre par Momentum Deisgn and Print

Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen électronique ou mécanique, y compris les systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite des auteurs. La seule exception concerne un critique, qui peut citer de courts extraits dans une critique.

Imprimé au Canada

Première impression : novembre 2023 Momentum Design and Print ISBN 978-1-7380084-0-7 To / À

Martha and Mary

Val and Gerry

Foreword

Welcome to the exhibition that celebrates a captivating collaboration between two of New Brunswick's most distinguished contemporary artists. Jennifer Pazienza and Paul Édouard Bourque, each with prominent careers spanning decades, have left indelible marks in university art education, mentorship, curation, and advocacy for visual culture in our province. It is with immense pride and deep admiration that I introduce their project, *Vision & Dialogue*, a testament to their remarkable creative synergy.

As both a friend and colleague, I hold Jennifer and Paul's work in the highest esteem. I am truly excited to invite you to immerse yourself in this remarkable fusion of talents in a project that emerged serendipitously and has blossomed into an exploration of the interplay between their distinct artistic practices. Jennifer's unyielding passion for painting the poetics of landscape from her Keswick Ridge studio, coupled with Paul's constant investigation of concepts related to personal identity and his deep Acadian heritage through a diverse range of artistic mediums, sparked the genesis of this extraordinary partnership.

Jennifer Pazienza, with a strong Italian heritage hailing from Newark, NJ, found her way to New Brunswick through a teaching position at the University of New Brunswick. She not only introduced innovative methods in art education she also maintained a consistent studio practice, exhibiting her work extensively across Canada, the United States, and internationally. Paul Édouard Bourque, born in Moncton, NB, has carved an impressive career in education, mentoring, museology, and curatorial work. Paul is a leading figure in the contemporary art movement in the Maritimes, with his work gracing countless group and solo exhibitions worldwide.

What sets this joint venture apart is the mutual respect, insatiable curiosity, rigorous methodology, and sensitive

Avant-propos

Bienvenue à une exposition célébrant une collaboration captivante entre deux des artistes contemporains les plus distingués du Nouveau-Brunswick. Jennifer Pazienza et Paul Édouard Bourque, chacun ayant une carrière remarquable s'étendant sur des décennies, ont laissé des empreintes indélébiles dans l'éducation artistique universitaire, le mentorat, le commissariat et la promotion de la culture visuelle dans notre province. C'est avec une immense fierté et une profonde admiration que je vous présente leur projet, *Vision & Dialogue*, un témoignage de leur remarquable synergie créative.

En tant qu'amie et collègue, je tiens le travail de Jennifer et Paul en très haute estime. Je suis vraiment enthousiasmée de vous inviter à vous immerger dans cette fusion remarquable de talents dans un projet qui a émergé de manière fortuite et qui s'est épanoui en une exploration de l'interaction entre leurs pratiques artistiques distinctes. La passion inébranlable de Jennifer pour la peinture et la représentation des états émotionnels à travers le paysage de son environnement de Keswick Ridge, associée à l'investigation constante de Paul sur les concepts liés à l'identité personnelle et à son profond héritage acadien à travers une gamme diversifiée de médiums artistiques, a été le point de départ de ce partenariat extraordinaire.

Jennifer Pazienza, originaire d'une famille italienne de Newark, dans le New Jersey, a trouvé son chemin vers le Nouveau-Brunswick grâce à un poste d'enseignante à l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle a non seulement introduit des méthodes innovantes dans l'éducation artistique, mais elle a également maintenu une pratique artistique cohérente, exposant son travail de manière extensive à travers le Canada, les États-Unis et à l'international. Paul Édouard Bourque, né à Moncton, au Nouveau-Brunswick a construit une impressionnante carrière dans l'éducation, le mentorat, la muséologie

exploration of human existence and our environment that Jennifer and Paul bring to the forefront. Their works complement, surprise, and transcend linguistic landscapes, weaving a narrative that is as captivating as it is thoughtprovoking. Jennifer's regard for understanding lived experience through landscape imagery and the tondo form harmonizes seamlessly with Paul's commanding selfportraits, resulting in a narrative that is both enthralling and deeply introspective.

Within the exhibition space, their artworks unveil the delicate equilibrium between contrasts, both in art and life itself. Vision & Dialogue stands as a testament to the immense potential of their creative alliance that led Jennifer and Paul to unearth profound connections within their works, delve into the complexities of identity, and shed light on how art can illuminate the intricate relationships between humanity, society, and the natural world.

As you engage with their art, you are warmly invited to join them on their journey of discovery, one that unveils new perspectives on landscape and portraiture while delving deeply into human experience. Vision & Dialogue exemplifies the transformative power of art to transcend boundaries, ignite conversations, and enrich our comprehension of the world that surrounds us.

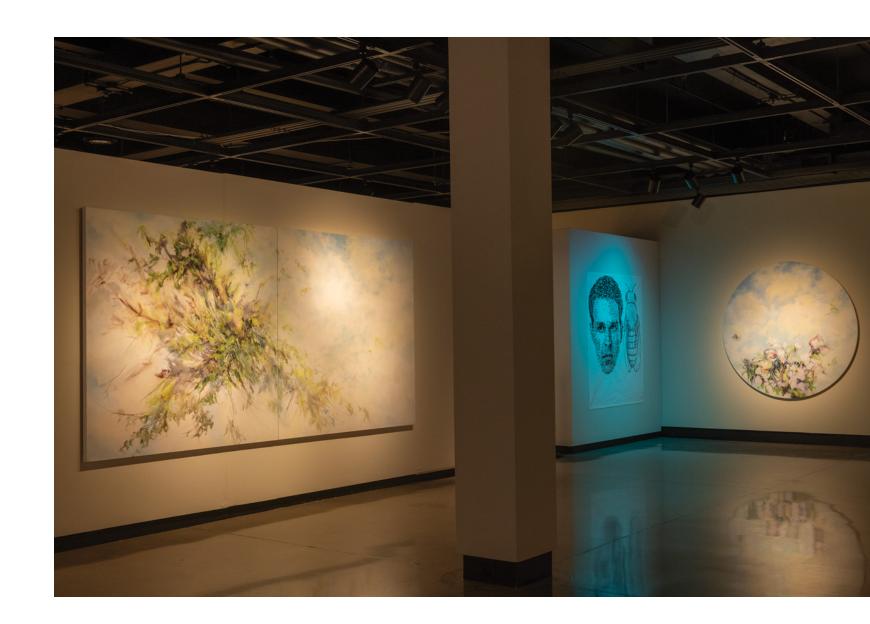
Vicky Lentz Visual Artist et la commissariat. Paul est une figure de proue de l'art contemporain dans les Maritimes, son travail ayant été exposé dans d'innombrables expositions collectives et individuelles à travers le monde.

Ce qui distingue cette collaboration conjointe, c'est le respect mutuel, la curiosité insatiable, la méthodologie rigoureuse et l'exploration sensible de l'existence humaine et de notre environnement que Jennifer et Paul mettent au premier plan. Leurs œuvres se complètent, surprennent et transcendent les paysages linguistiques, tissant un récit aussi captivant que stimulant. Le souci de Jennifer pour la compréhension de l'expérience vécue à travers l'imagerie du paysage et la forme en tondo s'harmonise parfaitement avec les puissants autoportraits de Paul, aboutissant à un récit à la fois captivant et profondément introspectif.

Dans l'espace d'exposition, leurs œuvres révèlent l'équilibre délicat entre les contrastes, à la fois dans l'art et dans la vie elle-même. Vision & Dialogue témoigne de l'immense potentiel de leur alliance créative qui a conduit Jennifer et Paul à découvrir des connexions profondes au sein de leurs œuvres, à explorer les complexités de l'identité et à mettre en lumière comment l'art peut éclairer les relations complexes entre l'humanité, la société et le monde naturel.

En vous engageant avec leur art, vous êtes chaleureusement invités à les rejoindre dans leur voyage de découverte, un voyage qui dévoile de nouvelles perspectives sur le paysage et le portrait tout en plongeant profondément dans l'expérience humaine. Vision & Dialogue illustre le pouvoir transformateur de l'art pour transcender les frontières, susciter des conversations et enrichir notre compréhension du monde qui nous entoure.

Vicky Lentz Artiste visuelle

"... one of the ways we have made ourselves lonely... is the way we have lost the greater supporting circle of friendship available to us in the created, natural world: to be friends with the sky, the rain, the changing light of a given day and the horizon always leading us beyond the circle we have drawn too readily for ourselves.... we celebrate that wider circle of friendship." David Whyte, Essentials

Friends and art colleagues for years, the spark that ignited our idea to put our works together in a duet exhibition however, struck us while working on Embracing the Square: Love Poems from the Ridge, a show of Jennifer's paintings curated by Paul and exhibited in Moncton from July – October 2021. The challenge before us? How to make the products of our individual art practices cohere in ways that would awaken untried interpretations and appreciation of each piece and the entire ensemble as a cohesive, planned visual event for the public.

Within the creative constraints of the Covid pandemic and geographic distance, our homes and studios in Keswick Ridge and Moncton, New Brunswick, we clocked hundreds of Zoom call hours. Our discussions transformed that insight into Vision & Dialogue, a site-specific artistic ecosystem dedicated to an exchange of ideas about the place of representational art in bridging the divide between human and other-than-human relationships.

Paul

From our earliest conversations, I experienced an immediate sense of curiosity and discovery that informed my forays into what would warrant similarities and opposites between Jennifer's and my works. While maintaining a way for imagination and freedom to reign within two artistic stances each equipped for independence yet aiming at integration and to understand how my instincts might guide the plan of the project, relationships and connections had to be established. Ideas had to fuse and materialize for the show to make visual sense. Places of visual tension and release needed to be identified.

"... une des facons dont nous nous sommes rendus seuls... C'est ainsi que nous avons perdu le plus grand cercle d'amitié dont nous disposions dans le monde créé et naturel : être amis avec le ciel, la pluie, la lumière changeante d'un jour donné et l'horizon nous menant toujours au-delà du cercle que nous avons dessiné trop facilement pour nousmêmes. Nous célébrons ce cercle d'amitié plus large..." David Whyte, Essentials

Amis et collègues artistiques depuis des années, l'étincelle qui a suscité l'idée de réunir nos œuvres dans une exposition en duo nous a frappés alors que nous travaillions sur *Embracing the Square: Love Poems from* the Ridge, une série de tableaux de Jennifer organisée par Paul et exposée à Moncton de juillet à octobre 2021. Le défi qui se posait à nous ? Comment faire en sorte que nos pratiques artistiques individuelles coïncident de manière à éveiller des interprétations inédites ainsi qu'une appréciation de chaque œuvre et de l'ensemble comme un événement visuel cohérent et planifié pour le public.

Dans les contraintes créatives de la pandémie de Covid et de la distance géographique, nos maisons et studios à Keswick Ridge et à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont été le théâtre de centaines d'heures d'appels Zoom. Nos discussions ont transformé cette intuition en Vision & Dialogue, un écosystème artistique spécifique au site et dédié à un échange d'idées sur le rôle de l'art représentatif et le rapprochement qui existe entre les relations humaines et autres qu'humaines.

Paul

Dès nos premières conversations, j'ai ressenti une curiosité qui a guidé mes pensées sur les similitudes et les oppositions entre les œuvres de Jennifer et les miennes. Nous voulions maintenir une voie afin que l'imagination et la liberté puissent régner au sein de deux positions artistiques, chacune équipée pour l'indépendance. Nous visions l'intégration et la compréhension de la manière dont nos instincts pourraient guider le plan du projet. Des relations et des connexions devaient être établies. Les idées

Jenn

Like Paul, I too believed we had to establish a unified understanding of content and concept. Until I could return to the studio following my husband's sudden health crisis I had to rely on the poetics of our hunch, my past paintings and a burgeoning curiosity about the revival of the tondo form in contemporary art, round canvases dating back to the 15th century, showing up in contemporary art. *That September*, 2021 foreshadowed that unexpected event sending tremors through an otherwise stable ground—tremors that would come to shift how, what and why I painted.

That September / Ce mois de septembre, 2021 Oil on canvas / Huile sur toile 137 x 137 cm

Paul

Jennifer's re-tooling of her studio time made it clear that imaginative solutions would be required for us and especially for her to reconsider her overall artistic production, playing with a new set of rules brought on by unavoidable personal circumstances. devaient fusionner et se matérialiser afin que l'exposition ait un sens visuel spécifique. Les lieux de tension et de libération devaient être identifiés.

Vieni, 2022 Oil on canvas / Huile sur toile 91cm D

Jenn

Comme Paul, j'ai également cru que nous devions établir une compréhension unifiée du contenu et du concept. Jusqu'à ce que je puisse retourner dans l'atelier après la crise de santé soudaine de mon mari, j'ai dû me fier à la poétique de notre intuition, à mes tableaux antérieurs et à une curiosité naissante pour la renaissance de la forme tondo dans l'art contemporain. *Ce mois de septembre*, 2021 a présagé cet événement inattendu qui a secoué un terrain autrement stable, des secousses qui allaient changer comment, quoi et pourquoi je peignais.

Paul

La réorganisation du temps de travail de Jennifer a clairement indiqué que des solutions imaginatives seraient nécessaires pour nous et surtout pour elle afin de reconsidérer sa production artistique générale, en jouant

Ienn

Returning in winter 2022, studio time was fraught and fluid. Admonishing myself to just get to work, I grabbed a tondo I had prepared seven months before and I looked out the window for guidance. An hour or so later, *Vieni* echoed the call of bare, sunlit apple tree branches and cumulous clouds against the late winter cerulean sky.

Paul

In my case, time allowance and its interplay are selfimposed. I make artworks in accordance with what is doable, with the physical characteristics of the object being produced in mind. Painting thus becomes a sort of clocked activity. Idea becomes product through deliberate action and an unwavering focus on identity as a visual construct.

An analysis of formal content of Jennifer's landscape assemblies and my portrait-based renditions was needed to situate the works in conversation with each other. With her *Vision & Dialogue* works underway, to detect where we

avec un nouvel ensemble de règles imposées par des circonstances personnelles inévitables.

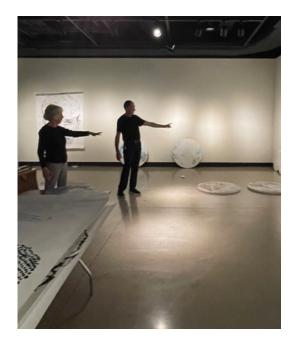
Jenn

De retour en hiver 2022, le temps de travail à l'atelier était tendu et fluide. En me réprimandant pour me mettre au travail, j'ai saisi un tondo que j'avais préparé sept mois auparavant et j'ai regardé par la fenêtre pour trouver de l'inspiration. Une heure ou deux plus tard, *Vieni* a répondu à l'appel par les branches nues et ensoleillées des pommiers et des nuages cumulus contre le ciel bleu de fin d'hiver.

Paul

Dans mon cas, la gestion du temps est auto-imposée. Je crée des œuvres d'art en fonction de ce qui est faisable, en gardant à l'esprit les caractéristiques physiques de l'objet en cours de sa production. La peinture devient ainsi une activité mesurée dans le temps. L'idée prend forme grâce à une action délibérée et une concentration intense sur l'identité en tant que construction visuelle. Une analyse du contenu formel des assemblages

10 | Vision & Dialogue | 11

stand in relationship to the subject matter of our works, we needed to look closely at our own and each other's imagery to understand how presence and identity comes into being and shapes our human and other-than-human relationships.

Jenn

Paul adheres to a disciplined studio routine. Beginning work at 6pm, he often chooses a favourite piece of music based in part on its length. When it ends, he stops! Within a no time to waste reality I painted whenever I could. That sense of urgency led me to hanging three distinct round canvases on the wall. Instead, Overwintering emerged as a triptych.

paysagers de Jennifer et de mes représentations à base de portraits était nécessaire pour situer les œuvres dans une conversation mutuelle. Avec les œuvres Vision & Dialogue en cours, nous devions examiner de près nos propres images et celles de l'autre pour comprendre comment la présence et l'identité prennent forme et façonnent nos relations humaines et autres qu'humaines.

Jenn

Paul suit une routine d'atelier disciplinée. Il commence à travailler à 18h et choisit souvent une pièce de musique préférée en fonction de sa durée. Quand elle se termine, il s'arrête! Dans une réalité où il n'y a pas de temps à perdre, j'ai peint à chaque fois que j'en avais l'occasion.

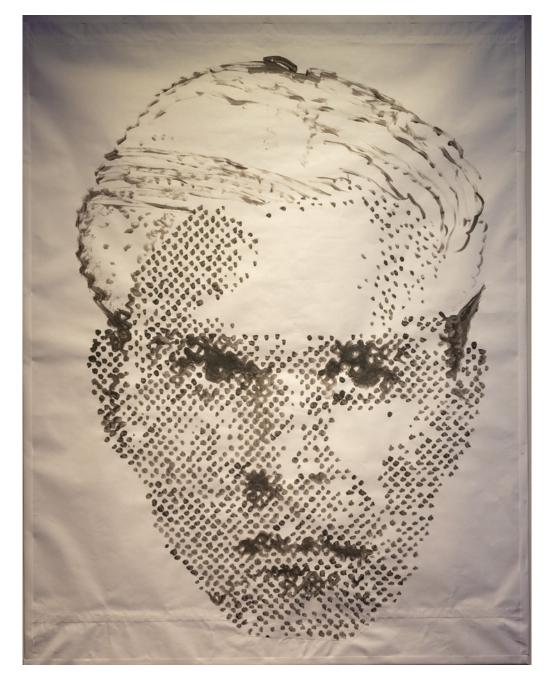

Overwintering / Hiverner, 2022 Oil on canvas / Huile sur toile 61 cm D each x 183 cm

The effect of the tondo's inexhaustible, non-angular shape challenged my traditional approaches to ground/sky, and vertical/horizontal orientations. The form compelled me to look, see and conceive imagery in the round. Adjusting my stance, I began to appreciate and exploit the tondo's microscopic, telescopic and binocular-like possibilities.

Ce sentiment d'urgence m'a conduit à accrocher trois toiles rondes distinctes au mur. Overwintering est alors apparu comme un triptyque.

L'effet de la forme tondo, inépuisable et non angulaire, a remis en question mon approche traditionnelle du sol/ ciel et des orientations verticales/horizontales. La forme m'a poussée à regarder, voir et concevoir des images en rondeur. En ajustant ma position, j'ai commencé à

Faciès III, 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 213 x 152 cm

Paul

My interest in pictorial representations of the self stems from self-curious ideologies tied to my need for human connections. It is with my own face that I explore concepts of identity and place within social constructs. I see identity as fluid and malleable. Within an artwork, identity gives the impression of being fixed. This duality or play of opposites engendered by the fixed and the un-fixed is of primary importance to the communicative power and authority I strive for in my works.

Jenn

The diptych format particularly opens creative avenues for me to reconcile and re-create the frontier between internal and external landscapes. The seam where the canvases meet is an essential element that shapes the painting's visual effect. It draws attention to and away from centre. Figuratively it makes visible my desire to dissolve, or at least suspend the divide that separates me from myself and others. It creates spaces for reflection on the material and the spiritual, and in these works the marital vow in sickness and in health.

In *Hierophany*, made spring 2022, the upper half reaches toward the heavens while the lower is anchored to the earth. The turmoil of the tangled branches in the left panel of Solo una Promessa, 2022, eases into the spacious unknown on the right. Painted from mid-September through late November 2022, and named for how leaves change colour and eventually fall from trees, Abscission symbolizes seasonal growth, maturity and renewal. Within hours the tree makes what it needs to heal the scar left by the fallen leaf, creating life-giving buds for the following spring.

Paul

The ability to transform, control and bring about new visual configurations where identity and appearance become signifiers for the self drives my creativity shaping and revealing deeply personal aspects of the self. In portraiture as in life, I believe the human gaze is a way of assessing

apprécier et à exploiter les possibilités microscopiques, télescopiques et jumelles du tondo.

Paul

Mon intérêt pour le portrait est lié à un besoin de connexion humaine. C'est avec mon propre portrait que j'explore les concepts d'identité et de lieu au sein des constructions sociales. Je considère l'identité comme fluide et malléable. Dans une œuvre d'art, l'identité donne l'impression d'être fixe. Cette dualité ou jeu des opposés engendrée par le fixe et le non-fixe est d'une importance primordiale pour la puissance communicative et autoritaire que j'explore dans mes œuvres.

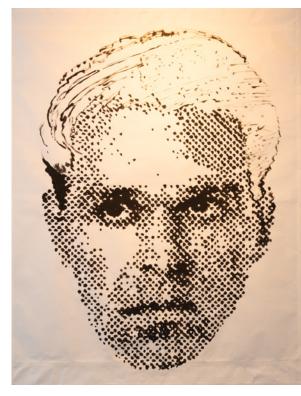
Le format du diptyque ouvre pour moi des voies créatives afin de concilier et recréer la frontière entre les paysages internes et externes. La césure par laquelle se rejoignent les toiles est un élément essentiel qui façonne l'effet visuel de l'œuvre. Elle attire l'attention vers le centre et l'éloigne en même temps. Par ses qualités formelles, elle rend visible mon désir de dissoudre, ou du moins de suspendre, la division qui me sépare de moi-même et des autres. Elle crée des espaces de réflexion sur le matériel et le spirituel, et dans ces œuvres, le vœu matrimonial dans la maladie et la santé.

Dans Hierophany, réalisée au printemps 2022, la moitié supérieure s'élève vers le ciel tandis que la moitié inférieure est ancrée à la terre. Le tumulte des branches emmêlées dans le panneau gauche de Solo una Promessa, 2022, se transforme en une espace dépouillé dans le panneau de droite. Peint de mi-septembre à fin novembre 2022, et nommé ainsi en référence à la façon dont les feuilles changent de couleur et tombent finalement des arbres, Abscission symbolise la croissance saisonnière, la maturité et le renouvellement. En quelques heures, l'arbre crée ce dont il a besoin pour guérir la cicatrice laissée par la feuille tombée, en créant des bourgeons vitaux pour le printemps suivant.

Solo una Promessa, 2022-3 Oil on canvas / Huile sur toile 183 x 366 cm

C'è la Luna?, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile 183 cm D

Faciès I, 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 213 x 152 cm

and relating to the built environment. The gaze establishes the self within a specific cultural matrix. My boldly exaggerated faces question how socially encrypted identity — for example ID cards and passport pictures to name but two — encode and reconfigure who I am. I am concerned with the power and control these thumbnail images have over my existence. Their deadpan, straightforward expression objectifies who I am creating an unnatural self that separates me from my own nature. Therefore, I consciously try to establish a certain mystery and not-quite-thereness when conjuring up images by averting and subverting the gaze rendering the typically observed as observer.

Jenn

Paul and I share a need for making and understanding human, environmental and spiritual connections. His way is through meticulously manipulating dis-associated multi-re-produced self-portraits. My way is by seeking communion with what is beyond the corporeal self from the sanctuary of my Keswick Ridge studio. There memories of landscapes past twig and mingle with present realities. The tondo form supports me circling back to centre, back to self.

Paul uses an optical encoded dot matrix system where his gaze looks beyond the viewer and his presence is felt. In my work the obvious omission of beings that populate them and any references to the built environment paradoxically makes them even more present. This is my way of creating contemplative spaces for questioning where we as a species stand in relationship to each other and the world.

Paul

In certain works, to create a dramatic effect I have integrated an oversized fly to the subtle and complex pictorial dynamics of the self-portraits. I appropriated the fly image from a 1930s biology book to illustrate the effects of human intervention on other-than-human

Paul

La capacité à transformer, contrôler et créer de nouvelles configurations visuelles où l'identité et l'apparence deviennent des signifiants de l'être alimente ma créativité et façonne des aspects profondément personnels de moimême. Dans la représentation comme dans la vie, je crois que le regard humain est un moyen d'évaluer et de se rapporter à l'environnement construit. Le regard établit le soi au sein d'une matrice culturelle spécifique. Mes visages audacieusement exagérés interrogent la manière dont l'identité socialement codée, par exemple les cartes d'identité et les photos de passeport, pour n'en nommer que deux, encode et reconfigure qui je suis. Je m'inquiète du pouvoir et du contrôle que ces images ont sur mon existence. Leur expression impassable directe matérialise qui je suis, créant un soi artificiel qui me sépare de ma propre nature. Par conséquent, j'essaie consciemment d'établir un certain mystère et une présence énigmatique lorsque je crée des images en détournant et en subvertissant le regard, rendant l'observateur observé et vice-versa.

Jenn

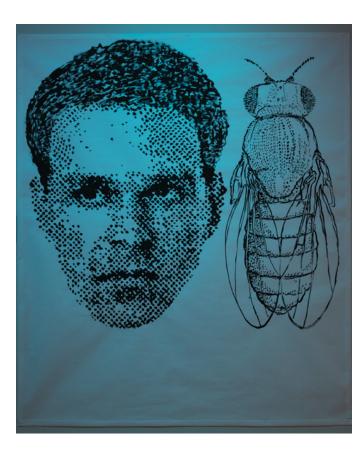
Paul et moi partageons le besoin de créer et de comprendre des liens humains, environnementaux et spirituels. Sa méthode consiste à manipuler méticuleusement ses autoportraits produits en série et pour la plupart dissociés. Mon approche consiste à chercher la communion avec ce qui est au-delà du soi corporel depuis le sanctuaire de mon atelier à Keswick Ridge. Là, les souvenirs des paysages passés se mêlent aux réalités actuelles. La forme tondo me soutient en me ramenant au centre, au moi-même.

Paul utilise un système codé de points optiques pour transmettre ses images. Le regard de son personnage observe au-delà du spectateur, tout en imposant sa présence propre. Dans mon travail, l'omission évidente des êtres qui les peuplent et toute référence à l'environnement bâti les rend paradoxalement encore plus présents. C'est ma manière de créer des espaces contemplatifs pour remettre

16 | Vision & Dialogue | 17

nature through genetic engineering. It acts as a symbol of the persistent need for humans to dominate, modify and improve on nature in selfish and disrespectful ways.

Faciès V and Ortensia, 2022-3 speak to how our mothers influenced our artmaking, sense of self and how to be in the world. My mom insisted I look to the sky and beauty for refuge and guidance. Paul's mom continually credits him with never hurting a fly!

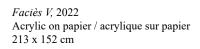

en question où nous, en tant qu'espèce, en sommes dans notre relation les uns avec les autres et avec le monde.

Paul

Dans certaines œuvres, pour créer un effet dramatique, j'ai intégré une mouche surdimensionnée aux dynamiques picturales subtiles et complexes des autoportraits. J'ai approprié l'image de la mouche à partir d'un livre de biologie des années 1930 qui illustre les effets de l'intervention humaine sur la nature autre qu'humaine par le biais de la manipulation génétique. La mouche agit comme le symbole du besoin persistant des humains de dominer, de modifier et d'améliorer la nature de manière égoïste et irrespectueuse.

Faciès V et Ortensia, 2022-3 évoquent comment nos mères ont influencé notre création artistique, notre sens du soi et comment être dans le monde. Ma mère insistait pour que je regarde le ciel et la beauté comme lieu de refuge. La mère de Paul le crédite continuellement de n'avoir jamais fait de mal à une mouche!

Ortensia, 2022 Oil on canvas / Huile sur toile 183 cm D

For us, colour is one of the portals through which the literal becomes metaphor. Spring 2023's flowering trees, their branches encumbered by blooms tinted with a magical mix of cadmium and crimson reds and sun warmed whites within a rush of greens vividly contrasted the winter palette I had been working with. Overcome by the abundant splendour and grace of those labouring limbs, I saw in them how we carry both beauty and suffering and a metaphor for Gerry's increased vitality, recreated in the painting *Blooms* & Burdens, 2023.

Paul

In the exhibition space, colour enlivens our works in subtle and spirited ways. Jennifer's regard for the nuanced effects created by a limited palette distinguishes her graphic mark making. Her signature washes and layering of paint allude to memory and the fluidity of time defining her compositions. I rely on colour as an essential, variable and adjustable chromatic expression that comes to me in the interplay of our works. It is on site in the gallery space that I achieve these effects. I apply transparent gels to spotlights above that project the essence of colour that flood the images with a generalized tint.

At the heart of our project is the question of what our self-portrait and landscape-based works have in common. In Vision & Dialogue our explorations into the effects of connections and dualities in art and life point to fertile tensions that encourage links between human, social and natural environments.

Pour nous, la couleur est l'un des portails à travers lesquels le littéral devient métaphore. Les arbres en fleurs du printemps 2023, leurs branches encombrées de fleurs teintées d'un mélange magique de rouges cadmium et de blancs réchauffés par le soleil au milieu d'un vert éclatant contrastaient vivement avec la palette hivernale avec laquelle je travaillais. Submergé par la splendeur et la grâce abondante de ces branches, j'ai vu en elles à quel point nous portons à la fois beauté et souffrance et une métaphore de la vitalité accrue de Gerry, tout cela a conduit à la création de Blooms & Burdens, 2023.

Paul

Dans l'espace d'exposition, la couleur anime nos œuvres de manière subtile et spirituelle. Le respect de Jennifer pour les effets nuancés créés par une palette limitée distingue sa création de marques graphiques. Ses lavis caractéristiques et ses superpositions de peinture font allusion à la mémoire et à la fluidité du temps définissant ses compositions. Je compte sur la couleur comme une expression chromatique essentielle, variable et ajustable, jouant un rôle important dans l'interaction entre nos œuvres. C'est sur place, dans l'espace-galerie, que je crée ces effets. J'applique des gels transparents aux projecteurs situés au-dessus des œuvres, qui projettent l'essence de la couleur, inondant les images d'une teinte subtile généralisée.

Au cœur de notre projet se trouve la question de ce que nos œuvres d'autoportrait et de paysage ont en commun. Dans Vision & Dialogue, l'exploration des effets de connexion et de dualité dans l'art et la vie soulignent des tensions fécondes qui encouragent de nouveaux liens entre les environnements humains, sociaux et naturels.

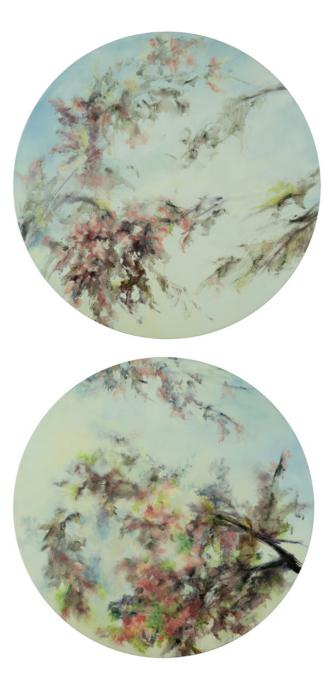

Faciès VI, 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 76 x 71 cm

Abscission, 2022-3 Oil on canvas / Huile sur toile 152 cm D x 304 cm

Autoportrait à la guêpe I – IV, 2023 Acrylic on paper mounted on wood panel / acrylique sur papier monté sur panneau de bois 29 x 23 cm

Blooms & Burdens / Fleurs et fardeaux, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile 274 cm x 137 cm D

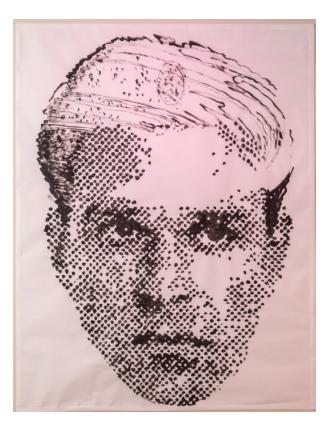
Faciès VI, 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 76 x 71 cm

Autoportrait, 2023
Acrylic on paper mounted on wood panel / acrylique sur papier monté sur panneau de bois 29 x 23 cm

Apertura 2, 2021 Oil on canvas/ Huile sur toile 41 cm D

Faciès II. 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 213 x 152 cm

Eccetera, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile 137 cm D

1 + 1 = 3

Vision & Dialogue is a fitting title for this bold exhibition by two contemporary artists that have made a tangible difference to the visual arts in New Brunswick. The deep impact of these contemplative bodies of work is an example of that overused cliché, 1+1=3. Scanning the gallery space with its intermingling of facial portraits and wispy windows of nature, and given time and openness to embracing the admitted contrast, we are compelled to see so much more than the sum of their individual parts.

Jennifer and Paul have shown a great deal of courage in connecting these works. They have unreservedly given us as viewers a chance to make sense of this world. In this microcosmic environment we are hit head-on with, well... heads. In a world of inescapable talking heads on screens and commercial imagery, what is communicated by filling a room with oversized faces awake and staring? Is "Big Brother" watching? Are we being sold the latest cologne? Or being skewed for votes? A cynic might think so for a moment, but the multiples of Paul-Édouard's youthful face are not carbon copies or digital reproductions. Each painting is as individual as we are. His faces seem to look directly at us, but their slightly sideward view also scans the adjacent blissful vistas of Jennifer's sublime skies and branches and leaves. These landscapes could only be done by someone who loves the world and has a deep optimism that everything can and will work out.

Tempered by the gentle and powerful nature in Jennifer's paintings, the portraits become a metaphor for human longing of beauty and calm and harmony. What seemed edgy and looming has become meditative. 1+1=3. The insects that coexist with Paul's faces may seem menacing, but they are the same insects that pollinate and dutifully inhabit the blue-sky realm of Jennifer's imagery.

Vision & Dialogue est un titre approprié pour cette audacieuse exposition de deux artistes contemporains qui ont apporté une contribution tangible aux arts visuels au Nouveau-Brunswick. L'impact profond de ces œuvres contemplatives est un exemple de ce cliché maintes fois répété, 1+1=3. En parcourant l'espace de la galerie avec son mélange de portraits faciaux et de fenêtres aériennes sur la nature, et en prenant le temps et l'ouverture d'esprit nécessaires pour embrasser le contraste avoué, nous sommes poussés à voir bien plus que la somme de leurs parties individuelles.

Jennifer et Paul ont fait preuve d'un grand courage en reliant ces œuvres. Ils nous ont donné, en tant que spectateurs, la chance de donner un sens à ce monde sans réserve. Dans cet environnement microcosmique, nous sommes confrontés de plein fouet à... des visages. Dans un monde de visages parlants inévitables sur les écrans et d'images commerciales, que communique-t-on en remplissant une pièce de visages surdimensionnés, éveillés et regardants? "Big Brother" nous surveille-t-il? Nous vend-on le dernier parfum ? Ou sommes-nous manipulés pour des votes ? Un cynique pourrait le penser un instant, mais les multiples visages de Paul-Édouard ne sont pas des copies conformes ni des reproductions numériques. Chaque tableau est aussi unique que nous le sommes. Ses visages semblent nous regarder directement, mais leur regard légèrement de côté balaye également les vues paisibles adjacentes des ciels sublimes et des branches et feuilles de Jennifer. Ces paysages ne pourraient être réalisés que par quelqu'un qui aime le monde et qui a un profond optimisme selon lequel tout peut et va s'arranger.

Tempérés par la nature douce et puissante des tableaux de Jennifer, les portraits deviennent une métaphore du désir humain de beauté, de calme et d'harmonie. Ce qui semblait

Faciès IV, 2022 Acrylic on paper / acrylique sur papier 152 x 145 cm

Eccetera, 2 & 3, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile 137 x 274 cm D

Her vistas appear void of human presence, but it is her presence and concentrated gaze that gives them their very life. All is connected.

Conceived by distinct individuals over years of dialogue and devotion, these bodies of work help us see and understand that however dissimilar things may seem, it is up to us to make sense of our world. The artists give us an entry point, but we have to make the connections embrace.

The face looks at the tree – the tree cleans the air that the face breathes – two eyes see the pairing of two skyward views – face shapes bathed in coloured light sit aside painted shapes releasing colour – disconnected branches grow out of fields of view – we are in the field of view of disconnected faces – large circular 'tondo' paintings recall faces made of dots – squares move to circles which move again to squares – trees share similar form but are all different – faces share similar form but are all different - paper comes from trees - trees are sometimes planted by humans – black and white has no colour – all colours of light combine to white – and all of this grows on our shared planet under the sun.

Art comes from the rapport with others as much as it comes from within.

John Leroux Manager of Collections and Exhibitions Beaverbrook Art Gallery

tranchant et menaçant est devenu méditatif. 1+1=3. Les insectes qui coexistent avec les visages de Paul peuvent sembler menaçants, mais ce sont les mêmes insectes qui pollinisent et habitent consciencieusement le royaume du ciel bleu de l'imagerie de Jennifer. Ses vues semblent dépourvues de présence humaine, mais c'est sa présence et son regard concentré qui leur donnent leur propre vie. Tout est lié.

Conçues par des individus distincts au fil d'années de dialogue et de dévouement, ces œuvres nous aident à voir et à comprendre que, quelle que soit la disparité apparente des choses, il nous appartient de donner un sens à notre monde. Les artistes nous offrent un point d'entrée, mais c'est à nous de faire les connexions nécessaires.

Le visage regarde l'arbre - l'arbre purifie l'air que le visage respire - deux yeux voient l'association de deux vues vers le ciel - les formes de visage baignées de lumière colorée se tiennent à côté de formes peintes libérant de la couleur - des branches disjointes poussent hors du champ de vision - nous sommes dans le champ de vision de visages déconnectés - de grandes peintures circulaires 'tondo' évoquent des visages faits de points - des carrés se transforment en cercles qui redeviennent des carrés les arbres partagent une forme similaire mais sont tous différents - les visages partagent une forme similaire mais sont tous différents - le papier provient des arbres - parfois, les arbres sont plantés par les humains - le noir et blanc n'a pas de couleur - toutes les couleurs de la lumière se combinent en blanc - et tout cela pousse sur notre planète partagée sous le soleil.

L'art découle du rapport avec les autres autant que de ce qui vient de l'intérieur.

John Leroux Directeur des Collections et des Expositions Musée des beaux-arts Beaverbrook

Jennifer Pazienza

Artist/Educator born 1954 in Newark, NJ. Retired art education professor University of New Brunswick, Fredericton, NB. She lives and works on Keswick Ridge, NB.

Education

Doctor of Philosophy, Pennsylvania State University Master of Education, Pennsylvania State University Bachelor of Education, William Paterson College of New Jersey

Art advocate, consultant, writer, curator & juror since 1989

Permanent Collections

Beaverbrook Art Gallery, NB White Plains Hospital, White Plains, NY University of New Brunswick, NB Imago Mundi Fondazione, Treviso, IT

Selected Exhbitions

Vision & Dialogue, Beaverbrook Art Gallery,
Fredericton, NB
Marking Time, Gallery 78, Fredericton, NB
Art Theorema #3, Gallerie delle Prigioni, Treviso, IT
Curator, Francesca Valente
Embracing the Square: Love Poems from the Ridge,
Moncton City Gallery, Moncton, NB
Curator, Paul Édouard Bourque
Materiality & Perception, Beaverbrook Art Gallery,
Fredericton, NB. Curator, Tom Smart
Little Treasures, Galleria de Marchi, Bologna, IT
Curator, Paola Trevisan
Miami Art Week, Fort Lauderdale, Miami, FL
Landscape—Love & Longing, UNB Art Centre,
Fredericton, NB

www.jenniferpazienza.com

Artiste/éducateur né en 1954 à Newark, NJ. Professeur d'éducation artistique à la retraite, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, N.-B. Elle vit et travaille à Keswick Ridge, au N.-B.

Éducation

Docteur en philosophie, Pennsylvania State University Maîtrise en éducation, Pennsylvania State University Baccalauréat en éducation, William Paterson College of New Jersey.

Défenseure de l'art, consultante, écrivaine, commissaire et juré depuis 1989.

Collections Permanentes

Musée des beaux-arts Beaverbrook, Fredericton, N.-B. Hôpital de White Plains, White Plains, NY University of New Brunswick, Fredericton, N.-B. Imago Mundi Fondazione, Treviso, IT.

Expositions Choisies

Vision & dialogue, Musée des beaux-arts Beaverbrook, Fredericton, N.-B.

Marking Time, Galerie 78, Fredericton, N.-B.

Art Theorema #3, Gallerie delle Prigioni, Trévise, IT.

Commissaire, Francesca Valente.

Embracing the Square: Love Poems from the Ridge, Galerie de la ville de Moncton, Moncton,

N.-B. Commissaire, Paul Édouard Bourque.

Matérialité et perception, Musée des beaux-arts

Beaverbrook, Fredericton, N.-B. Commissaire, Tom Smart

Petits trésors, Galleria de Marchi, Bologne, IT.

Commissaire, Paola Trevisan.

Semaine de l'art de Miami, Fort Lauderdale, Miami, FL.

Paysage—Amour et désir, Centre d'art de l'UNB.

www.jenniferpazienza.com

Frédéricton, N.-B.

Paul Édouard Bourque

Painter born in 1956. Elected to the Canadian Academy of Fine Arts in 2005. Lives and works in Moncton, NB.

Education

Bachelor of Visual Arts, major in painting, minor in sculpture, art history major, Université de Moncton, Moncton, NB

Curator for 13 exhibitions since 2014

Permanent Collections

Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, NB Louise-et-Reuben-Cohen Art Gallery, Moncton, NB Galerie Colline, Edmundston, NB Art Bank of New Brunswick, Fredericton, NB

Selected Exhibitions

Vision & Dialogue, Beaverbrook Art Gallery,
Fredericton, NB
VOX contemporary image center, Montreal, PQ
Marking Time, Gallery 78, Fredericton, NB
Faciès, Galerie Françoise Chamard Cadieux, Moncton, NB
Les petites mains, Galerie Bernard Jean, Caraquet, NB
Les Mikeys de Paul Édouard Bourque, Galerie Louise-etReuben-Cohen, Moncton, NB. Curator, Rémi Belliveau
Plexus, Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, NB. Curator,
Curtis Collins
Six Inventions, Confederation Center of the Arts, PEI
Curator, Roslyn Rosenfeld

www.pauledouardbourque.com

Artiste peintre né en 1956. Élu à l'Académie des beaux-arts du Canada en 2005. Vit et travaille à Moncton, N.-B.

Éducation

Baccalauréat en arts visuels, majeur peinture mineur sculpture, mention histoire de l'art, Université de Moncton, Moncton, N.-B.

Commissaire pour 13 expositions depuis 2014.

Collections Permanentes

Musée des beaux-arts Beaverbrook, Fredericton, N.-B. Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen, Moncton, N.-B. Galerie Colline, Edmundston, N.-B. Banque d'art du Nouveau-Brunswick, Fredericton, N.-B.

Expositions Choisies

Vision & Dialogue, Musée des beaux-arts Beaverbrook, Fredericton, N.-B.

VOX centre de l'image contemporaine, Montréal, P.Q. Marking Time, Gallery 78, Fredericton, N.-B.

Faciès, Galerie Françoise Chamard Cadieux, Moncton, N.-B.

Les petites mains, Galerie Bernard Jean, Caraquet, N.-B.

Les Mikeys de Paul Édouard Bourque, Galerie Louise-et-Reuben-Cohen, Moncton, N.-B.

Plexus, Musée des beaux-arts Beaverbrook, Fredericton, N.-B.

Six inventions. Centre des arts de la Confédération, I.-P.-É.

www. pauledouardbourque.com

34 | Vision & Dialogue | 35

Jennifer Pazienza

List of works in the exhibition / Liste des oeuvres dans l'exposition

That September / Ce mois de septembre, 2021 Oil on canvas / Huile sur toile, 137 x 137 cm

Hierophany / Hiérophanie, 2022-3 Oil on canvas / Huile sur toile, 305 x 152 cm

Solo una Promessa, 2022-3 Oil on canvas / Huile sur toile, 183 x 366 cm

Abscission, 2022-3 Oil on canvas / Huile sur toile, 152 D x 304 cm

Ortensia, 2022 Oil on canvas / Huile sur toile, 183 cm D

C'è la Luna?, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile, 183 cm D

Blooms & Burdens / Fleurs et fardeaux, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile, 274 x 137 cm D

Apertura 2, 2021 Oil on canvas/ Huile sur toile, 41 cm D

Eccetera, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile, 137 cm D

Eccetera, 2 & 3, 2023 Oil on canvas / Huile sur toile, 137 x 274 cm D

Paul Édouard Bourque

List of works in the exhibition / Liste des oeuvres dans l'exposition

Faciès I, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 213 x 152 cm

Faciès II, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 213 x 152 cm

Faciès III, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 213 x 152 cm

Faciès IV, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 152 x 145 cm

Faciès V, 2022, Acrylic on papier / acrylique sur papier, 213 x 152 cm

Faciès VI, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 71 x 76 cm

Faciès VII, 2022, Acrylic on paper / acrylique sur papier, 81 x 66 cm

Autoportrait à la guêpe I – IV, 2023, Acrylic on paper mounted on wood panel / acrylique sur papier monté sur panneau de bois, 29 x 23 cm

Autoportrait, 2023, Acrylic on paper mounted on wood panel / acrylique sur papier monté sur panneau de bois, 29 x 23 cm

Acknowledgments

We would like to thank,

Beaverbrook Art Gallery, John Leroux, Tom Smart,
Adda Mihailescu, Dawn Steeves, Michael Doucet, Troy
Haines, Jessica Spalding and Rachel Forestall. Our donors,
Endeavours & ThinkPlay, Fredericton, NB and Upper
Canada Stretchers, Owen Sound, ON. Artist Vicky Lentz,
French editor Angèle Doucet-Leger; photographer Joy
Cummings for gallery installation and still artwork images,
and for candid photos, Rebecca Belliveau and Amber
LeBlanc. Big thanks to the team at Momentum Design +
Print, Fredericton, NB.

Heartfelt thanks to our family and friends. Your love and support made this two year project possible.

We wish to acknowledge the financial contribution and vital support of the New Brunswick Arts Board for the creation of *Vision & Dialogue* and *Faciès*.

Remerciements

Nous tenons à remercier,

Musée des beaux-arts Beaverbrook, John Leroux, Tom Smart, Adda Mihailescu, Dawn Steeves, Michael Doucet, Troy Haines, Jessica Spalding et Rachel Forestall. Nos donateurs, Endeavours & ThinkPlay, Fredericton, NB et Upper Canada Stretchers, Owen Sound, ON. L'artiste Vicky Lentz; la rédactrice en Français Angèle Doucet-Leger; la photographe Joy Cummings pour les installations de la galerie et les images fixes des œuvres d'art, ainsi que pour les photos spontanées, Rebecca Belliveau et Amber LeBlanc, et notre éditeur, Momentum Design + Print, Fredericton, NB.

Un grand merci à notre famille et à nos amis. Votre amour et votre soutien ont rendu ce projet de deux ans possible.

Nous souhaitons reconnaître la contribution financière et le soutien vital du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick pour la création de *Vision & Dialogue* et *Faciès*.

Jennifer Pazienza Paul Édouard Bourque