Judy Blake

SEED VESSELS
D'ENVELOPPES ET DE SEMENCES

Judy Blake

SEED VESSELS
D'ENVELOPPES ET DE SEMENCES

Jennifer Pazienza & John Leroux curators / commissaires

"To affect the quality of the day, that is the highest of arts."

"C'est un art du meilleur ordre qui affecte la qualité de la journée."

- HENRY DAVID THOREAU

Seed Vessels invites us into the seemingly humble worlds of pods and seeds, lovingly chosen, studiously observed and exquisitely venerated by one of Canada's premiere ceramic artists: Judy Blake. Seed Vessels illuminates our way to understanding the complex connection between art and nature. The story of Seed Vessels is both a fantastical and very real story of dynamic relationships and the artful transformation of pods, husks, hulls, shells, capsules and their inhabitants: pips, seeds, stones, pits, nuts and kernels.

Judy's dear friend and colleague, New Brunswick ceramic artist Peter Thomas, a pioneer in the field of Canadian tactile arts, history and education, affirms that "Judy draws mysteries out of line and outline, and informs the richness of human experience through contained space. She is a storyteller, whose stories are shimmering surfaces which, with the art of all true storytellers entice the viewers to create their own reveries." (Peter Thomas, personal communication, 2021).

Rooted in the distinguished studio pottery movement, Judy's artist story begins in the 1970s. Organic, emergent, and inspired by the poetry of her kitchen, Judy's explorations and innovations in domestic and functional ware, covered jars, teapots, bowls and lamps eventually grew to include larger vessels and sculptures when she turned her attention to the lyrical worlds outside her kitchen window.

D'enveloppes et de semences nous invite à pénétrer dans le monde apparemment humble des vaisseaux et des graines, choisies avec amour, observées attentivement et honoré exquisement par l'une des artistes les plus éminentes de la céramique au Canada: Judy Blake.

D'enveloppes et de semences

nous aide à développer une meilleure compréhension de la relation complexe entre l'art et la nature. L'histoire de D'enveloppes et de semences est à la fois fantastique et très réelle. C'est l'histoire des relations dynamiques et des transformations artistiques de gousses, d'enveloppes, de coques, de coquilles, de capsules et des pépins, des graines, des noyaux et des grains qui y habitent.

Le céramiste néo-brunswickois Peter Thomas, ami et collègue de Judy, mais aussi pionnier du domaine des arts tactiles canadiens, de l'histoire et de l'éducation, affirme que «Judy compose des mystères par des lignes et des contours et elle informe la richesse de l'expérience humaine dans un espace restreint. Elle est conteuse, et ses récits sont des surfaces chatoyantes. Et avec l'art de tout bon conteur, elle attise le désir du public de créer ses propres rêveries. » (Peter Thomas, communications personnelles, 2021)

She describes that:

Over time, my vessel forms evolved into bird sculptures, inspired by time spent at my kitchen window observing the birds which would visit our feeders. Perched there on our Mountain Ash tree, they would often tilt their heads in curiosity, watching me as I watched them. This began my love affair with creating birds. . . very small and simple forms at first, then gradually evolving into larger, more complex sculptures including penguins, owls and crows. (Judy Blake, personal correspondence, 2021).

As with her birds, thanks in part to Judy receiving a recent Canada Council for the Arts grant, we are transported to her garden and the wonders she continues to find there. Her

hands in the cool, damp soil fires her imagination leading her to the silky-smooth clay that would become the substance for *Seed Vessels*.

John Leroux and I entered the story when we visited Judy and her husband Rick Blake at their home in Lincoln, New Brunswick in November 2022. Nothing could have prepared us for experiencing these works for the first time, arranged as they were on a whole host of surfaces: the dining room table, living room coffee tables, fireplace mantel, card tables, bookshelves, and the smallest ones strewn and spread on beds. As if their sheer number wasn't enough to overwhelm, their careful and constant artistry surely did. Reflecting on that day, the joyful, loving and intimate atmosphere swirling around the vessels, welcoming and gathering us into their sphere, made the urge to pick them up difficult to resist. Moved as we were to lift even one out of its resting place and hold it in our hands, examine it closely, caress it tenderly and carefully take it home. Working their magic, we soon realized we were echoing Judy's experience. Heightened by recent years of deliberate pandemic distancing, John and I were overcome by the silent, artful power these equally strong and fragile beauties contained to dissolve the divide between us and them, mediating the interrelatedness of all things. Peter Thomas explains:

For artists such as Judy, the realm of the intimate and domestic provides a rich vein to mine, recognizing the visceral (and viral) potential of intimacy, that magical microcosm where passion and compassion can be held in the hand; sensitive to the human need for cultural belonging and have

Enracinée dans le mouvement distingué de la poterie d'atelier, l'histoire d'artiste de Judy commence dans les années 1970. Organiques, émergentes et inspirées par la poésie de sa cuisine, les explorations et les innovations de Judy pour les récipients domestiques et fonctionnels, les contenants couverts, les théières, les bols et les lampes sont plus tard venues inclure de plus grands récipients et des sculptures plus imposantes quand elle a tourné son attention vers les mondes lyriques de l'autre côté de la fenêtre de sa cuisine. Comme elle l'explique :

Au fil du temps, mes récipients ont évolué pour devenir des sculptures d'oiseau, inspirées par le temps passé à la fenêtre de ma cuisine à observer les oiseaux qui fréquentaient nos mangeoires. Perchés là, sur notre sorbier d'Amérique, ils penchaient souvent la tête par curiosité, me regardant alors que je les observais. J'ai commencé cette histoire d'amour pour la création d'oiseaux... au départ par de très petites formes simples qui sont devenues des sculptures plus grandes et plus complexes notamment des pingouins, des hiboux et des corneilles. (Judy Blake, correspondance personnelle, 2021)

Pour ce qui est de ses oiseaux, grâce en partie à une subvention du Conseil des arts du Canada, Judy nous transporte dans son jardin et dans les merveilles qu'elle continue d'y trouver. Ses mains dans la terre fraîche et humide stimulent son imagination pour la mener à cette argile douce comme soie qui deviendra la substance de D'enveloppes et de semences.

John Leroux et moi sommes entrés dans l'histoire en novembre 2022, lorsque nous avons rendu visite à Judy et à son mari Rick Blake dans leur demeure de Lincoln au Nouveau-Brunswick. Rien n'aurait pu nous préparer pour l'expérience que nous réservaient des œuvres la première fois que nous les avons vues, installées comme elles étaient sur diverses surfaces : la table de salle à manger, les tables d'appoint du salon, le manteau de la cheminée, des tables à cartes, des étagères et, les plus petites, étalées ici et là sur des lits. Et si le nombre de pièces n'avait pas suffi à nous bouleverser, la qualité du métier : précise et constante a achevé de nous étonner. En repensant à cette journée, à la joie, l'amour et l'atmosphère qui régnaient, il nous était presque impossible de résister à la tentation d'en prendre une dans nos mains. Nous étions si émus d'en soulever même une seule de son emplacement, de la tenir, l'examiner de près, la caresser doucement et d'en emporter une chez nous, comme un trésor. La magie des pièces faisait effet; nous ressentions l'expérience de Judy. Sensibilisés par les dernières années de distanciation volontaire en raison de la pandémie, John et moi étions tous deux émus par le pouvoir

found it best achieved in intimacy. They understand that we humans need the constant reassurance of ritual and rhythm in our daily life, assuring us that we belong within the great river of humanity's history. Vessels, their adornment, decoration and imagery, are the vehicles that reference that continuity through time. Especially celebrating our world on their surfaces, they are the containers of human usage and ritual, of sustenance, celebration, and even burial. It is the ultimate metaphor for the human condition — to be possessed in the intimacy of touch. (Peter Thomas, personal communication 2021).

Intrigued by why we as a species bring ostensibly useless or discarded stuff from the natural world into our lives, I wonder what compels us to reach down and pick up that particular stone, that leaf, that seed pod? What does that

simple, yet deceptively complex, transaction consist of? For many of us the objects become stored mementos, keepsakes we place on windowsills or press into a favourite book. In Judy's hands they are a germ of an idea, a feeling guiding her on a pathway to unraveling the mysteries of being and becoming, the relationship between human nature and all other natures. Ignited by a momentary attraction to their diminutive forms. their colours, textures, and the light surrounding them, Judy discerns the

seasonal promise they hold of something more, something integral, capable. It is as Maria Popova writes, "some instinctive wakefulness to an aspect of the world other than [herself]... something beyond the bruising boundaries of the ego... Less a matter of pursuit than of surrender — to the world's wonder, ready as it comes." (Maria Popova, themarginalian.org, 2023) Pressed into the pages of Judy's heart, these beings are the creative source that spark her desire to encapsulate what she knows to be vital in this world and she deftly responds in her chosen medium: clay.

To reveal and re-present their greatest secret — their life-giving beauty — Judy fearlessly applies her finely honed technical skills. With patience, discipline and love, some pieces she sculpts by hand and others she throws on the potter's wheel that she then modifies with her iconic

silencieux et artistique qu'avaient ces beautés aussi fortes que fragiles de refermer la faille qui nous séparait d'elles. Peter Thomas précise :

Pour des artistes comme Judy, le royaume de ce qui est intime et domestique est une richesse à exploiter. Elle y reconnaît le potentiel viscéral (et viral) de l'intimité; ce microcosme magique où la passion et la compassion peuvent tenir dans le creux d'une main, sensible au besoin humain d'appartenir à une ou à des cultures et ayant trouvé que pour ce faire, il faut de l'intimité. Ces artistes comprennent que les humains ont constamment besoin de la rassurance que procure le rituel et le rythme du quotidien, et qui nous rappelle que nous appartenons bel et bien à la grande rivière de l'histoire humaine. Les récipients, leur embellissement, leur décoration et leur imagerie sont des véhicules qui font référence à cette continuité dans le temps. Et qui plus est, en célébrant notre monde sur leurs surfaces, ils sont les contenants de l'usage et du rituel humains, de la soutenance, de la célébration et même de l'enterrement. C'est la métaphore ultime pour la condition humaine — d'être tenu dans l'intimité du toucher. (Peter Thomas, communications personnelles, 2021).

Intrigué par les raisons qui expliquent le fait que, comme espèce, nous choisissons d'emporter des choses ostensiblement inutiles ou jetés du monde naturel dans nos vies, je me demande ce qui nous appelle à nous pencher pour ramasser cette pierre en particulier, cette feuille ou cette gousse? De quoi est composée cette chose faussement simple, mais véritablement complexe? Pour bon nombre d'entre nous, les objets deviennent des souvenirs qu'on garde, des objets qu'on pose sur le bord de la fenêtre ou qu'on presse dans notre livre favori. Entre les mains de Judy, ils sont l'éclosion d'une idée, un sentiment qui la mène sur le chemin qui démystifiera l'être et le devenir, la relation entre la nature humaine et toutes les autres natures. Interpelée momentanément par leur petitesse, leurs couleurs, leurs textures et la lumière qui entoure ces objets, Judy décèle les promesses saisonnières de quelque chose de plus; de plus puissant et de plus capable. Comme l'écrit Maria Popova, « c'est un éveil instinctif à un certain aspect du monde autre [qu'elle-même]... à quelque chose qui dépasse l'ego blessé... C'est moins une poursuite qu'un abandon... aux merveilles du monde tel qu'il l'est. » (Maria Popova, themarginalian.org, 2023). Pressés entre les pages du cœur de Judy, ces êtres sont la source créatrice qui allume son désir d'encapsuler ce qu'elle sait être vital dans ce monde. Et elle y réagit adroitement dans son matériau de prédilection : l'argile.

Pour révéler et représenter leurs secrets les plus importants — leur beauté féconde — Judy applique intrépidement son savoir-faire bien poli. Avec patience,

hand-built details or intricately scribed surfaces. More than mere adornment and elements of closure, the care Judy gives to the pods' stems, coats and tails completes their form. As a young artist, she encountered the sensual beauty and surface qualities of burnished, unglazed pottery created by Southwest Native Americans and the Mata

Ortiz of Northern Mexico.
Captivated by the process, she has adapted the technique since that time for her own work. Judy intensely burnishes every piece before she fires them. When they are leather-hard, firm enough to hold their shape, and while the surface is still soft enough to polish, Judy uses a smooth river stone that she happened to find on a walk while camping, its form perfectly suited to the

purpose. This is how Judy moves through life, awake and open to the miraculous and responsive to the sacred. She is, as Katherine May describes in her book *Enchantment*, committed to noticing the world around her. Judy's work is ultimately liberating, elevating and exalting nature's bits and pieces from their usual use and stereotypical humble constraints so that we might see how it is we who are humbled and made alive by them.

Once the burnishing is complete, Judy leaves the ceramic pieces to dry thoroughly before submitting them to the serendipity of fire. How Judy paints with fire on clay, how discipline et amour, elle sculpte certaines pièces à la main tandis qu'elle en tourne d'autres qu'elle modifie ensuite avec ses détails emblématiques faits à la main ou des surfaces aux inscriptions détaillées. Ce sont plus que de décorations et des éléments de fermeture que Judy ajoute à ces pièces; les tiges, les couches et les queues qu'elle ajoute aux gousses les complètent. En tant que jeune artiste, elle a découvert la beauté sensuelle et les qualités de surface de la poterie polie et non glacée des autochtones du Sud-ouest américain et de Mata Ortiz du Nouveau-Mexique. Captivée par ce processus, elle adapte cette technique depuis dans son propre travail. Judy polit intensément chaque pièce avant de la cuire. Lorsqu'elles ont la consistance de cuir, que la surface est assez ferme pour garder sa forme, mais encore suffisamment molle pour être polie, Judy se sert d'une pierre de rivière qu'elle a trouvé lors d'une promenade en camping, sa forme étant parfaite pour cette fin. C'est ainsi que Judy se déplace dans le monde, éveillée et ouverte à tout ce qui est miraculeux, et réactive à ce qui est sacré. Elle s'engage, comme Katherine May le décrit dans son ouvrage Enchantment, à remarquer le monde qui l'entoure. Le travail de Judy, en fin de compte, libère, élève et exalte les petits bouts de nature de leur usage habituel et des contraintes humbles stéréotypées pour que nous puissions voir que nous sommes ceux qui sont humbles, et que ce sont eux qui nous donnent vie.

Une fois le polissage terminé, Judy laisse bien sécher les pièces de céramique avant de les offrir au hasard du feu. Judy peint avec le feu sur l'argile. Elle navigue dans les tensions entre ce qui est prévisible et imprévisible pour obtenir ses surfaces distinctives; c'est une pratique

she navigates the tensions between the predictable and unpredictable to achieve her distinctive surfaces is a slow and meditative practice that she continually re-visions and re-masters. It is this wonderful web of finely tended attributes that reach out to us with force and grace, compelling us to absorb and be absorbed by the gleaming, glistening surfaces and to what is contained within. Subtle and nuanced as they are, these vessels disguise Judy's daring. Friend, colleague, former student and another of Canada's distinguished ceramic artists, New Brunswick's Maja Padrov speaking about Judy's ceramic works asserts that,

Their seemingly effortless beauty is deceiving. The techniques Judy uses are difficult, risky and demanding. She is an artist who prefers the challenge of doing a good job the hard way, where every effort in every step of making is important to achieve her unique results. The objects that survive her smoke fired processes must also meet Judy's exceptionally strong aesthetic and technical criteria. Smoke firings are most difficult to control, requiring careful prep work that still leaves room to chance, which can literally make or break the piece. Decoration on the vessels results from combustible materials of different plant origins that surround the object being fired, from sawdust to twigs and grasses. When burned in the vicinity of metal oxides and salts carefully placed next to the piece, they bring out a specific terroir — making marks that are always unique. As the materials around the object burn, they produce fumes that colour the bare clay, whose shapes facilitate the twirls of smoke and determine the final marks and patterns of colour. (Maja Padrov, personal communication, 2021).

The aesthetic rigour John and I see in Seed Vessels, along with the words of her colleagues, confirms that Judy Blake's burnished smoke-fired sculptures can be situated on the same shelf with the works of Kenyan-born British studio potter Magdalene Odundo, and German-born UKpracticing Gabriele Koch. Especially where Judy integrates balance and tension, stillness and movement, something celebrated dancer and choreographer Martha Graham said comes to mind: "All that is important is this one moment in movement. Make the moment vital and worth living. Do not let it slip away unnoticed and unused." In the wake of wearisome world events, Judy Blake's Seed Vessels is an extraordinary volume of vital moments, recreated in artful movements that renew our spirits and beseech us to engage and be uplifted by their magic and mastery. In doing so, we affect the quality of our day and fulfill Judy's wish that each of us might touch grace and harmony in the living of our own lives.

Jennifer Pazienza

méditative lente qu'elle réimagine et qu'elle rafraîchit sans cesse. C'est en fait cette merveilleuse toile de caractéristiques finement obtenues qui nous touche avec force et avec grâce, qui nous interpelle pour que nous absorbions ces surfaces brillantes, scintillantes et ce qu'elles contiennent, et qu'elles nous absorbent en retour. Si subtils et nuancés soient-ils, ces récipients masquent le courage de Judy. Maja Padrov, amie, collègue, ancienne étudiante et elle-même céramiste canadienne distinguée du Nouveau-Brunswick, affirme ceci en parlant des œuvres en céramique de Judy:

Leur beauté semble sans effort, mais c'est une illusion. Les techniques qu'emploie Judy sont difficiles, risquées et demandent beaucoup d'attention. C'est une artiste qui préfère le défi d'un travail bien fait de la manière la plus difficile, où toutes les étapes doivent être accomplies comme il le faut pour obtenir ses résultats uniques. Les objets qui survivent à son processus de cuisson à la sciure de bois doivent aussi satisfaire aux normes techniques et esthétiques extrêmement élevées de Judy. Les cuissons à la sciure de bois sont les plus difficiles à contrôler. Il faut un travail préalable pointu, et ce dernier laisse tout de même place à la chance, ce qui peut entraîner un succès ou un échec. La décoration des récipients provient des matières combustibles de différentes origines botaniques qui entourent l'objet lors de la cuisson, de la sciure de bois aux brindilles jusqu'aux herbes. Lorsqu'ils sont brûlés près d'oxydes de métal et de sels installés judicieusement près de la pièce, elles font ressortir un terroir particulier, créant ainsi des marques toujours uniques. À mesure que les matériaux autour de l'objet brûlent, ils produisent des émanations qui colorent l'argile nue, dont les formes facilitent les volutes de fumée et déterminent les marques et motifs de couleur finaux. (Maja Padrov, communication personnelle, 2021).

La rigueur esthétique que John et moi avons observée dans D'enveloppes et de semences, ainsi que les propos de ses collègues, confirment que les sculptures polies et cuites à la sciure de bois de Judy Blake peuvent être placées au même niveau que les œuvres de Magdalene Odundo, potière d'atelier britannique de naissance kenyenne, et de l'artiste du Royaume-Uni née en Allemagne Grabiele Koch. En particulier lorsque Judy intègre l'équilibre et la tension, l'immobilité et le mouvement, il me vient à l'esprit une phrase de la célèbre danseuse et chorégraphe Martha Graham : « Tout ce qui importe dans le moment présent est le mouvement. Créez un moment vital et digne d'être vécu. Ne le laissez pas s'envoler, ignoré et inutilisé. » Dans la foulée des événements mondiaux inquiétants, D'enveloppes et de semences de Judy Blake portent un volume incroyable de moments vitaux, recréés dans des mouvements artistiques qui renouvellent l'esprit et qui nous invitent à nous investir et à être soulevés par leur magie et par leur métier. De ce fait, nous changeons la qualité de notre quotidien et remplissons le souhait de Judy : que chacun d'entre nous puisse toucher la grâce et l'harmonie dans sa propre vie.

- Jennifer Pazienza

ARTIST STATEMENT

For much of my life I have been a collector of found objects, small stones, shells, and interesting pieces of driftwood gathered from a walk on the beach, or delicate seedpods plucked from my garden as the summer season comes to a close. I have collected seedpods for many years, each with incredibly beautiful, intricate forms and textures. These tiny seed vessels have been rich potential for creative exploration, and they became the catalyst for this new body of work.

Many of these unglazed clay sculptures were thrown on the wheel and altered with hand-built additions, while others were entirely sculpted by hand. These sensuous, smoke-fired vessels have been meticulously burnished with a river stone and given over to the fire to breathe life into each piece. The smoke and flame of the fire creates a quiet beauty, richly marked with visual texture and colour.

It is my intention that these vessels evoke a sense of hope and renewal, a feeling of stillness and tranquility, reminding the viewer of the promise of Spring and the beauty of nature.

BIOGRAPHY

Judy Blake maintains a studio practice in Lincoln, New Brunswick, and has been working with clay since the mid-1970s. She experiments extensively with burnished, unglazed smoke-firing methods and is one of a small number of Canadians using these techniques. Her work has been exhibited nationally and internationally, and is included in many private and public collections such as Canada House, London, UK as well as CollectionsNB and the New Brunswick Museum. Judy taught for several years in the Ceramics department at the New Brunswick College of Craft and Design, and she has received many grants and awards, along with numerous solo exhibitions.

ÉNONCÉ D'ARTISTE

J'ai presque toujours collectionné des objets trouvés, des galets, des coquillages et des morceaux de bois de grève intéressants trouvés en marchant sur la plage ou des gousses délicates cueillies dans mon jardin quand l'été tire à sa fin. Je collectionne les gousses depuis plusieurs années; chacune possède une beauté incroyable, des formes et des textures complexes. Ces tout petits récipients pour les graines sont un riche potentiel pour mon exploration créatrice et ils sont devenus le catalyseur de ce nouveau corpus.

Bon nombre de ces sculptures en argile non glacées ont été tournées, puis modifiées avec des ajouts à la main, tandis que d'autres sont entièrement sculptées à la main. Ces récipients sensuels cuits à la sciure de bois ont été polis méticuleusement avec un galet de rivière et offerts au feu pour qu'il lui insuffle de la vie. La fumée et la flamme créent une beauté tranquille, richement marquée de texture visuelle et de couleur.

Ces récipients servent à évoquer l'espoir et le renouveau, l'impression de quiétude et de tranquillité, ils servent à rappeler au regardant la promesse du printemps et la beauté de la nature.

BIOGRAPHIE

Judy Blake poursuit sa pratique en atelier à Lincoln au Nouveau-Brunswick et elle travaille avec l'argile depuis le milieu des années 1970. Elle expérimente beaucoup avec des méthodes de cuisson à la sciure de bois sur surfaces polies et non glacées, et elle est une des rares artistes canadiennes de l'argile à employer ces techniques. Elle a exposé ses œuvres à l'échelle nationale et internationale, et elles se trouvent dans des collections publiques comme celles de la Maison du Canada, à Londres ainsi que celles de CollectionsNB et du Musée du Nouveau-Brunswick. Judy a enseigné plusieurs années au département de céramique du Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick et elle a obtenu de nombreuses subventions, de nombreux prix et a eu maintes expositions solos.

- 1. 11 x 10 x 11 in/po (cover/couverture)
- 2. 11 x 11 in/po
- 3. 3 x 8 x 18 in/po
- 4. 9 x 9 in/po
- 5. 7 x 8 x 18 in/po
- 6. 4 x 3.5 x 8.5 in/po
- 7. 10 x 8.5 in/po
- 8. 1.5 x 2 x 17 in/po
- 9. 13 x 9 x 13 in/po
- 10. 3.5 x 6 in/po
- 11. 5 x 10 x 12 in/po
- 12. 6 x 6 x 7 in/po (each/chacun)
- 13. 12.5 x 9 x 13 in/po
- 14. 3 x 2.5 x 5 in/po
- 15. 10.5 x 10 x 13 in/po
- 16. $3 \times 3 \times 11$ in/po (each/chacun)
- 17. 20 x 12 in./po
- 18. 4 x 4 x 5.5 in/po
- 19. 2.5 x 2.5 x 9 in/po (each/chacun)
- 20. 1 x 2 x 11.5 in/po
- 21. 9 x 9 x 10.5 in/po
- 22. 7 x 7 x 10.5 in/po
- 23. 21.5 to / à 26 in/po tall/haut
- 24. 3 x 3.5 x 5 in/po (back cover/couverture arrière)

Within text / Dans le texte :

- (Page 5) Saggar-fired Vessel / Vaisseau cuit en cassette 12 x 13 in/po
- (Page 6) Smoke-fired Penguin and Naked Raku Chick /
 Pingouin cuite à la sciure de bois et poussin en raku nu :
 Penguin / pingouin 23 x 13 in/po
 Chick / poussin 11 x 8 in/po
- (Page 9) Natural seed pods / gousses naturelles
- (Page 9) Hand burnishing with stone / polir à main avec une pierre
- (Page 10) Judy Blake firing / Judy Blake fair cuire

