

Applauding the Self Portrait project

The Self Portrait project is an inspiring demonstration of the good will and generosity of the one hundred twenty academicians and one RCA Medal recipient who have chosen to share their extraordinary talents by participating in this unique initiative. This exhibition functions as a “face to face” meeting of many of the most accomplished and influential senior architects, designers, and artists responsible for shaping this country’s visual heritage and designed environment for more than a half century. These self-examinations employ a variety of media, with contrasting intentions, and sometimes marginal connections to the professional discipline or aesthetic direction with which each member is generally associated. The gathering of these arresting self-portraits captures a rare conversation among significant creators from many diverse professional disciplines, generations, and viewpoints. Ultimately, this project serves as a moving testament to the deep respect these academicians have for the RCA and its sustained dedication to the advancement of Canadian visual and material culture. The donation of their works to this nation-wide effort underscores their commitment to being active members of the Academy and serves as an example of tangible support for its programmes and aspirations. There is, in the creation, exhibition, and publication of these intimate self-representations, an engaging process of eloquent and trusting communication that honours both the makers and their audience.

These, at times moving, often inventive self-portraits afford an exceptional range of aesthetic experiences, from a variety of darkly introspective characterizations in drawing, painting, print, and photographic media, to sensitively nuanced graphite renderings. Throughout much of the work there is ample evidence that acute observation, in the service of skilled and insightful artists, remains a useful catalyst for the creation of poignant works worthy of prolonged scrutiny. Many of the portraits demonstrate the potential of colour to create space, to evoke complex psychological states and diverse human sentiments. In the conceptually based works, linguistic propositions and clever pictorial juxtapositions insert a welcome humour and contemporary irony to the expressive mix. As well, selections of good-natured narratives and self-caricatures provide balance to the emotional tone of the group as a whole. In other works, photography is employed in ways that emphasize its transformational light and artifice; its links to popular culture; and its technological capacity to be an index for memory. Elsewhere, some of the artist- subjects are turned into clever icons, or elusive objects of mystery and contemplation. There are also collages constructed of fragments of images and signs, orchestrated into metaphoric structures that embody a disjunctive complexity of meaning. Personally, I encourage all viewers to look at each and every representation, with discerning attention, seeking to discover for themselves what joys and insights these marvelous works have to offer—how alternately revealing or concealing of personality and character they are---affirming the enlivening diversity of the RCA membership at a given time.

I thank my RCA colleagues for the privilege of seeing and having time to reflect on these images. They are wonderful gifts to the eyes, mind, and spirit, and I am grateful that they will be exhibited at the Musée d’Art Contemporain de Baie Saint-Paul during the 2010 AGA. I also want to thank Barbara Vogel for curating this project, and Johnson Chou, for collaborating with Barbara on the design of this “brick” of a publication. Thanks as well to my partner, Fran Gallagher-Shuebrook, for her usual assistance in writing these remarks. Finally, I must congratulate Jacek Vogel for having had the fine idea for *the Self-Portrait project* in the first place.

Ron Shuebrook, RCA
Former President
Royal Canadian Academy of Arts

Une célébration du projet Autoportrait

Le projet Autoportrait est un exemple passionnant de l'altruisme et de la générosité des cent vingt académiciens et du récipiendaire de la médaille de l'Académie qui ont choisi de partager leurs talents extraordinaires en participant à cette initiative unique en son genre. L'exposition est en fait une rencontre « face à face » de beaucoup des architectes, créateurs, et artistes les plus accomplis et les plus suivis du Canada ; parmi ceux qui sculptent le patrimoine visuel et l'environnement construit du pays depuis plus de cinquante ans. Ces regards sur soi se font à travers des médias divers, sont régis par des intentions diverses, et usent parfois même de disciplines ou d'approches esthétiques pas normalement associées à l'artiste dont c'est l'œuvre. La réunion de ces autoportraits si saisissants est la distillation d'une conversation rare entre des créateurs importants issus d'une grande diversité à la fois de disciplines professionnelles, de générations et d'optiques. Au final, ce projet témoigne du profond respect qu'ont ces artistes pour l'Académie et pour son dévouement fidèle à la promotion des arts plastiques et visuels au Canada. Le don de leurs œuvres à cette initiative nationale souligne leur engagement en tant que membres actifs de l'Académie et sert d'exemple de soutien tangible aux programmes et aux ambitions de celle-ci. Nous témoignons, ici, d'un processus fascinant de communication confiante et éloquente, honorant à la fois les créateurs et leur public dans la création, l'exposition et la publication de ces représentations intimes du moi.

Tantôt émouvants, souvent imaginatifs, ces autoportraits nous offrent une panoplie exceptionnelle d'instant esthétiques. Diverses représentations introspectives et ombrageuses en dessin, peinture, gravure et photographie se retrouvent avec des représentations toutes en nuances et en sensibilité faites au graphite. Beaucoup de ces œuvres démontrent amplement que l'observation détaillée alliée à l'adresse et la perspicacité d'un artiste sont toujours des déclencheurs utiles vers la création d'œuvres bouleversantes dignes d'examen approfondi. Maints portraits illustrent ici la force dont est dotée la couleur pour créer de l'espace ainsi que pour évoquer des états psychologiques complexes et une pluralité de sentiments humains. Les œuvres conceptuelles, de par leurs propositions langagières et leurs juxtapositions pictorielles inventives, pimentent cet assortiment expressif d'une bonne dose d'humour et d'ironie contemporaine. De plus, les émotions exprimées dans cette collection d'œuvres se retrouvent équilibrées par des lignes narratives plaisantes et des auto-caricatures. D'autres œuvres manient la photographie pour souligner la façon dont elle peut créer une lumière et un artifice transformatifs, pour souligner aussi ses liens à la culture contemporaine, sinon sa capacité technologique à servir de répertoire mémoriel. Ailleurs, nous voyons artistes-sujets transformés en idoles astucieuses, ou en objets de contemplation mystérieux et insaisissables. Il y a aussi des collages fabriqués à partir de fragments d'images et de signes, ordonnés de telle façon à ce que l'œuvre devienne structure métaphorique englobant une complexité disjoncte et polysémique. Je vous encourage, tout un chacun, à considérer chacune de ces représentations avec une attention toute particulière et de rechercher les joies et les aperçus fascinants que ces œuvres merveilleuses nous proposent. Cherchez comment elles alternent entre le dévoilement et la dissimulation des personnalités et des caractères, affirmant ainsi la diversité vibrante de l'Académie à tout moment.

Je voudrais remercier mes collègues académiciens pour le privilège d'avoir vu et d'avoir eu le temps de réfléchir sur ce que proposent ces images. Ce sont des étrennes merveilleuses pour les yeux, la tête et l'esprit et je suis très reconnaissant pour le fait qu'elles seront exposées au Musée d'Art Contemporain de Baie Saint-Paul pendant l'AGA 2010. J'aimerais aussi remercier Barbara Vogel pour son travail de commissaire sur ce projet, et Johnson Chou, pour avoir travaillé avec Barbara sur la conception graphique de ce « pavé ». Mes remerciements aussi à ma conjointe, Fran Gallagher-Shuebrook, pour son aide habituelle lors de la rédaction de ces mots. Pour finir, j'offre à Jacek Vogel mes félicitations pour la conception de la belle idée du *projet Self/Autoportrait*.

Ron Shuebrook, RCA
Ancien Président
Académie Royale des Arts du Canada