

“Beyond the Garden Path”

Au-delà de l'allée du jardin

TAPESTRY ART BY

TAPISSERIES D'ART DE

SUSAN VIDA JUDAH

NEW BRUNSWICK MUSEUM
MUSÉE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

KNOW YOUR OWN ARTISTS
CONNAIRE LES ARTISTES DE CHEZ NOUS

“Beyond the Garden Path”

Au-delà de l'allée du jardin

TAPESTRY ART BY TAPISSERIES D'ART DE
SUSAN VIDA JUDAH

KNOW YOUR OWN ARTISTS
CONNAÎTRE LES ARTISTES DE CHEZ NOUS

NEW BRUNSWICK MUSEUM
MUSÉE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Published in conjunction with the exhibition,
Beyond the Garden Path: Tapestry Art by Susan Vida Judah
held 26 April–14 June 2009
at the Beaverbrook Art Gallery
Fredericton, New Brunswick
and
held 16 July–18 October 2009
at the New Brunswick Museum, Market Square
Saint John, New Brunswick

All tapestries are hand-woven by Susan Vida Judah
Upholstery: Cormier Upholstery
Photography: Mary Ellen Nealis
Text: W. Jane Fullerton, Susan Vida Judah, Peter J. Larocque
Translation: Optimum Inc.
Catalogue design: Goose Lane

Artwork copyright © 2009 Susan Vida Judah
Licenced by CARCC

© New Brunswick Museum, 2009

Mailing address:
277 Douglas Avenue
Saint John, New Brunswick
E2K 4E5
Toll free: 1-888-268-9595
Tel: (506) 643-2300
Fax: (506) 643-2360
Website: www.nbm.mnb.ca

ISBN 0-919326-64-7 EAN 978-0-919326-64-3

Susan Vida Judah acknowledges the support of the New Brunswick
Arts Board.

Publié pour accompagner l'exposition
Au-delà de l'allée du jardin: tapisseries d'art de Susan Vida Judah
se déroulant du 26 avril au 14 juin 2009
à la Galerie d'art Beaverbrook,
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
et
se déroulant du 16 juillet au 18 octobre 2009
au Musée du Nouveau-Brunswick, Market Square
Saint John (Nouveau-Brunswick).

Tous les tapisseries sont tissées à la main par Susan Vida Judah
Rembourrage : Rembourrage CORMIER
Photographie : Mary Ellen Nealis
Texte : W. Jane Fullerton, Susan Vida Judah, Peter J. Larocque
Traduction : Optimum Inc.
Conception du catalogue : Goose Lane

Tous droits des œuvres d'art réservés © 2009 Susan Vida Judah
Licenciée par CARCC

© Musée du Nouveau-Brunswick, 2009

Adresse postale:
277, avenue Douglas
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2K 4E5
Téléphone sans frais 1-800-268-9595
Téléphone: (506) 643-2300
Télécopieur: (506) 643-2360
Site web: www.nbm.mnb.ca

ISBN 0-919326-64-7 EAN 978-0-919326-64-3

Susan Vida Judah désire exprimer sa reconnaissance au Conseil des
arts du Nouveau-Brunswick.

FROM THE DIRECTOR & CEO / DU CHEF DE LA DIRECTION

JANE FULLERTON

For almost a century, the New Brunswick Museum (NBM) has collected, exhibited and promoted fine and decorative art. Whether through the multi-cultural artistic traditions found in the NBM's international collections, or through the creations of several centuries of artists and craftspeople in the region, the NBM has been a source for discovery, appreciation and inspiration through art. These experiences have been enhanced by the breadth of the NBM's diverse collections of natural science specimens, historic artifacts and documents. To visitors and artists, the wealth of stories encompassed within the NBM provides unique opportunities to understand and interpret New Brunswick's stories.

With the renewal of the "Know Your Own Artist" Series, the NBM brings this tradition into the twenty-first century. Luc A. Charette, Dan Steeves, Alexandra Flood and Susan Vida Judah, the first four artists selected by jury for this new series, provide insight into the contemporary experience of New Brunswick. The creativity, diversity and quality of their work illustrates the continuing strength of New Brunswick art. The NBM is proud to recognize and support contemporary New Brunswick art through this series and through the exhibition "*Beyond the Garden Path: Tapestry Art by Susan Vida Judah*".

Depuis près d'un siècle, le Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) collectionne et expose des œuvres d'art, notamment d'art décoratif, et en fait la promotion. Que ce soit par l'entremise des traditions artistiques multiculturelles dont sont imprégnées ses collections internationales ou des créations qui ont été signées par des artistes et artisans du Nouveau-Brunswick depuis plusieurs siècles, le MNB se démarque comme un lieu où l'art se prête à la découverte, à l'appréciation et à l'inspiration. D'ailleurs, ces expériences sont encore rehaussées par la grande diversité des collections de spécimens de science naturelle et des objets et documents anciens. Pour les visiteurs comme pour les artistes, la richesse des trésors que recèle le MNB est une source d'occasions de comprendre et d'interpréter les histoires du Nouveau-Brunswick.

La reconduction de la série « Connaitre les artistes de chez nous » remet cette tradition au goût du jour. Luc A. Charette, Dan Steeves, Alexandra Flood et Susan Vida Judah, les quatre premiers artistes choisis par jury pour cette nouvelle série, montrent le côté contemporain du Nouveau-Brunswick. La créativité, la diversité et la qualité de leur œuvre illustrent bien la force l'art néo-brunswickois. Le MNB est fier de mettre en valeur l'art contemporain du Nouveau-Brunswick par l'entremise de « Connaitre les artistes de chez nous » et de l'exposition *Au-delà de l'allée du jardin: tapisseries d'art de Susan Vida Judah*.

“Beyond the Garden Path”

Au-delà de l'allée du jardin

MECONOPSIS BETONICIFOLIA
(detail / détail)

As a statement, “Beyond the Garden Path,” implies a journey. Are we encouraged to make a more detailed investigation of some of the garden’s particular charms or it is an invitation to behold an especially interesting space within the garden? Does this statement perhaps even mean leaving the garden? In fact, many possibilities lie beyond the garden path and it is within this viewpoint that Susan Vida Judah has chosen to venture outside the boundaries of her personal concept of tapestry art. Based on her sensitive renditions of flowers inspired by her own garden and memories of the time that she and her family lived in Jamaica, Judah has woven a series of exceptional tapestries. She has then used them as upholstery in the transformation of a diverse group of handsome antique, and almost-antique, chairs into spectacular objets d’art.

This undertaking is a synthesis of a number of Susan Vida Judah’s aesthetic concerns and creative values. Her avowed intention in this endeavour was threefold: to depart from her regular working format; to explore traditional tapestry technique; as well as to undertake something more manageable in scale and that would offer variety. Inherent in this bold direction is the risk of uncertain result but with inspiration, preparation and determination she has more than met this challenge. In a direct confrontation with her customary working method, she has taken a leap of faith into a new area of expression. Usually commissioned to

Le titre *Au-delà de l'allée du jardin* suggère une invitation à la promenade. Nous incite-t-il à examiner davantage certains charmes du lieu ou est-ce une invitation à regarder un endroit particulièrement intéressant du jardin? Signifie-t-il même peut-être qu'il faut sortir du jardin? En fait, nombreuses sont les possibilités qui s'offrent à nous au-delà de l'allée du jardin, et c'est à partir de ce postulat que Susan Vida Judah a choisi de s'aventurer hors de sa propre conception de la tapisserie. À partir de ses interprétations tout en finesse de fleurs inspirées par son propre jardin et des souvenirs du temps où elle vivait en Jamaïque avec sa famille, elle a créé une série de tapisseries d'exception. Elle a ensuite utilisé ces œuvres pour transformer un groupe de belles chaises diverses anciennes et plus récentes en des objets d'art impressionnants.

La démarche de Susan Vida Judah a participé d'une synthèse de plusieurs de ses préoccupations esthétiques et valeurs créatives. Son intention déclarée comportait trois volets : abandonner sa formule de travail habituelle, explorer les techniques de tapisserie traditionnelles et se lancer dans un travail d'une plus petite échelle, mieux maniable, qui autoriserait la variété. Cette orientation audacieuse aurait pu mener à un résultat incertain, mais son inspiration, sa préparation et sa détermination lui ont permis de dépasser ses attentes. Elle a trouvé dans la confrontation directe avec sa méthode de travail habituelle l'impulsion

develop large tapestries and to integrate them into substantial public spaces, Judah has deliberately engaged in a project that brings her tapestry art to a more familiar, intimate and human scale. Part of her working concept was to incorporate the wooden structures of a series of rejuvenated chairs as her new architectural background. These historic elements celebrate the eclecticism and nostalgia of a bygone era and hearken back to a time of confident craftsmanship and grandeur. Her reinterpretation of the ubiquitous "Victorian" chair challenges our notions of the scope of contemporary textiles and at the same time refocuses our attention on, and appreciation of, something so familiar it is often overlooked or taken for granted. Her sense of tradition has led her to explore a very painterly mode of representation in the construction of these textile flowers and this vision is in keeping with her estimation of the feeling and qualities of the companionable furniture that her tapestries bestride. This more gestural approach contrasts decisively with her preferred method of strip-weaving where narrow vertical woven bands are joined together and assembled into a final work. In addition to stretching her technical capabilities in terms of tapestry production, this project allowed her to investigate and present a concept of beauty that reflects and stays true to her own sensibilities. Around each of these thirteen uniquely expressive tapestries, accompanying fabrics and chairs, Judah has managed to evoke strength, unity and individuality.

Since the motivation in her approach is self-directed rather than generated externally by a client, Judah has the freedom to successfully bring to the forefront those ideas that guide her imagination. Too often in the hierarchy

d'une croyance en un nouveau domaine d'expression. Généralement sollicitée pour créer de vastes tapisseries et les intégrer dans des espaces publics volumineux, Susan a délibérément entrepris un projet qui ramène son art à une échelle plus humaine, familiale et intime. Le concept consistait, entre autres, à intégrer en arrière-plan architectural les structures de bois d'une série de chaises rénovées. Ces éléments historiques soulignent l'éclectisme et la nostalgie d'une ère révolue et rappelle une époque où savoir-faire rimait avec assurance et grandeur. Sa nouvelle interprétation de l'omniprésente chaise victorienne bouscule nos idées des possibilités des textiles contemporains tout en recentrant notre attention et notre compréhension d'un objet si familier qu'il est souvent ignoré ou fait littéralement partie des meubles. Son sens de la tradition l'a menée à explorer un mode de représentation très pictural dans la création de ces florales textiles, et sa vision est en harmonie avec son appréciation émotive et qualitative de ce meuble familier que chevauchent ses tapisseries. Cette approche plus gestuelle contraste résolument avec sa technique privilégiée consistant à joindre d'étroites bandes tissées verticales pour les assembler en un ouvrage fini. Outre l'élargissement de ses capacités techniques créatives dans le domaine de la création de tapisseries, ce projet lui a permis d'explorer et de présenter un concept de beauté qui reflète ses propres sensibilités et y reste fidèle. Avec ces treize tapisseries à l'expressivité unique, qui accompagnent tissus et chaises, Susan a su évoquer la force, l'unité et l'individualité.

Son approche étant motivée par sa volonté propre plutôt que par l'exécution d'une commande, Susan était libre de mettre en avant

LITHOSPERMUM (detail / détail)

LILIUM DUCHARTREI (detail / détail)

of artistic practice, weaving has been underestimated. She has situated her tapestry art directly in the centre of the discourse between form and function. She has the conviction that her work must affect people and that ultimately, it will enrich their environment.

An immense amount of preparation goes into the making of each piece. From the selecting and mixing individual fibres, warping the loom, weaving of the tapestry, collaborating with the upholsterer, choosing the passementerie and placing tassels, each and every aspect of the production is painstakingly organized, considered, reviewed and approved. After carefully judging the attributes of each one of the chairs that she had been collecting over the past few years, Judah paired it with her tapestry rendition of a compatible flower. She then designed a full scale drawing of each flower and used them as the templates for the tapestries that she has woven by hand. It is the action “in the short distance of the hand to the weave” that is central to Judah’s art. This is where years of experience, knowledge of materials, tools, techniques as well as traditions and emotions coalesce into a new vision. An emotional, as well as intellectual, investment shapes the making of her tapestries. This harmony of hand, eye and idea which creates a sense of rhythm, balance and proportion with texture, colour and shape is what motivates her. What concerns Judah, though, are quality and authenticity. Her education and experience have instilled a meticulous and exacting work ethic. She is intensely aware of the weight of tradition in her chosen media. She is also extremely conscious and certain of the value and importance of the creative act. Diligent conception and meticulous execution of her

ces idées qui guident son imagination. Trop souvent, le tissage a été mésestimé dans la hiérarchie du monde de l’art. Susan, quant à elle, a placé son art directement au centre du discours entre la forme et la fonction. Elle est convaincue que son travail peut atteindre les gens et qu’à terme, il enrichira leur environnement.

La fabrication de chaque pièce fait l’objet d’une préparation considérable. Qu’il s’agisse du choix et du mélange des fibres, de l’ourdissement du métier à tisser, du tissage lui-même, de la collaboration avec le tapissier, du choix de la passementerie et du placement des glands, chacun des aspects de la production est minutieusement organisé, étudié, revu et approuvé. Après avoir soigneusement évalué les caractéristiques de chacune des chaises qu’elle a acquises au cours des dernières années, Susan a fait correspondre à chacune son interprétation en tapisserie d’une fleur qui lui convenait. Elle a ensuite réalisé un dessin grandeure réelle de chaque fleur, qu’elle a utilisé comme modèle pour les tapisseries qu’elle a tissées à la main. C’est l’acte situé « dans la courte distance allant de la main à la pièce en train d’être tissée » qui est au cœur de l’art de Susan. C’est là que les années d’expérience, la connaissance de la matière, les outils, les techniques ainsi que les traditions et les émotions fusionnent en une vision nouvelle. L’engagement émotionnel autant qu’intellectuel influence la création. Cette harmonie entre la main, l’œil et l’idée engendre un sens du rythme, de l’équilibre et des proportions entre la texture, les couleurs et les formes qui la motive. Mais Susan s’intéresse surtout à la qualité et à l’authenticité. Son éducation et son expérience lui ont inspiré une éthique de travail minutieuse et rigoureuse. Elle est extraordinairement consciente du poids des traditions dans

idea are absolute requirements for the integrity of her work. In all of this, Judah's art is decisive and serious.

From the flamboyant display in *ALSTROEMERI PELEGRINA* (*Peruvian Lily*) to the stately exoticism of *EICHHORNIA CRASSIPES* (*Water Hyacinth*), each tapestry and its chair generates a particular attitude, personality and presence. For example, the masterful and refined execution of the tapestry, *LILIUM DUCHARTREI* (*Lily*), evokes a sense of demure femininity that resonates with the grace and elegant curves of its Rococo Revival balloon-back side chair. This is especially apt since lily denotes purity and modesty. In contrast, the robust and vigorous imagery of *VENIDIUM FASTUOSUM* (*Cape Daisy*) sends a different message. The boisterous gathering of blossoms is supported by the solid and powerful framework of this massive Colonial Revival armchair. This spray of flowers that are indicative of shared sentiment and fidelity is also assured of the protection of its dependable support.

The sinuous curve of the stem and the brilliant colour of the petals in the tapestry, *PAPAVER ORIENTALE* (*Red poppy*), provide an excellent foil for the carved, pierced, turned and incised elements of a formally symmetrical Renaissance Revival side chair. The red poppy, which in the language of flowers connotes pleasure, is well suited to the alluring interplay of positive and negative space and the delicate proportions of its chair's framework.

In (*ELIJAH'S CHAIR*) *AURICULA ATHENE* (*Primula*), Judah's decision to extend the imagery to the back of the chair activates the sculptural qualities of this piece in an even more engaging and meaningful way. The depiction of clean, crisp and alert blooms reinforces

le véhicule qu'elle a choisi, tout comme elle est très consciente et persuadée de la valeur et de l'importance de l'acte créatif. L'intégrité de son travail dépend étroitement de l'application dans la conception et de la minutie dans l'exécution de son idée. Tout cela fait que l'art de Susan est déterminé et sérieux.

Du flamboyant *ALSTROEMERI PELEGRINA* (*lis des Incas*) au majestueux exotisme de l'*EICHHORNIA CRASSIPES* (*jacintbe d'eau*), chaque tapisserie et sa chaise expriment une attitude, une personnalité et une présence particulières. Par exemple, l'exécution magistrale et raffinée du *LILIUM DUCHARTREI* (*lis*) évoque une féminité discrète que font retentir les courbes gracieuses et élégantes de la chaise de style renouveau rococo à dossier arqué qui l'accompagne. Le choix est particulièrement judicieux, car le lis incarne la pureté et la modestie. En revanche, l'image robuste et vigoureuse du *VENIDIUM FASTUOSUM* (*arctotide*) transmet un autre message. Le cadre solide et puissant de cet imposant fauteuil de style néocolonial supporte le turbulent regroupement floral. Cette gerbe de fleurs qui traduit les sentiments et la fidélité partagés peut également compter sur la protection d'un support fiable.

La courbe sinuose de la tige et les pétales éclatants du *PAPAVER ORIENTALE* (*pavot d'Orient*) font valoir avec bonheur les éléments sculptés, ajourés, tournés et incisés d'une chaise d'appoint Renaissance à la symétrie formelle. Le pavot, qui, dans le langage des fleurs, exprime le plaisir, convient parfaitement à l'interaction attrayante de l'espace positif et de l'espace négatif et aux proportions délicates de ce cadre de chaise.

Avec l'*AURICULA ATHENE* (*primevère*) de la chaise d'*ÉLIE*, Susan a décidé de porter l'image

ALSTROEMERIA PELEGRINA
(detail / détail)

VENIDIUM FASTUOSUM (detail / détail)

the solidity of this watchful and self-assured chair. In contemplating this piece, Judah, reflected on the traditional Jewish observance that at some ceremonies and feasts a vacant chair awaits Elijah, the Angel of the Covenant, whose arrival will announce the coming of the Messiah. It is fitting then, that the primula's symbolism means: "I can't live without you."

In the path she has chosen, Judah pays tribute to her chosen textile traditions in the devotion to each particular moment that she chooses to invest as she weaves the threads of each tapestry. While the decision to collect and modify these chairs is not the over-riding reason for this project, as a collective these works deal with continuum and legacy. This is the story of an artist whose constant drive for excellence and challenges has taken a new direction. This is combined with her unshakable faith in the idea of enhancing or humanizing our personal environment. The result is one that honours the heritage of a craft and at the same time explores new aesthetic territory. The importance of this work lies in its combination of accomplished technical mastery and excellent artistic judgment that permits the successful merging of these tapestries and chairs into beautiful and elegant expressions of Susan Vida Judah's creativity.

PETER J. LAROCQUE
Curator, New Brunswick Cultural
History and Art
New Brunswick Museum
February 2009

jusque sur le dos du dossier et d'animer ainsi les qualités sculpturales d'une manière plus engageante et plus significative. La représentation florale, nette, fraîche et vive, vient renforcer la solidité de cette chaise vigilante et pleine d'aplomb. Avec cette pièce, Susan reprend la coutume juive voulant que lors de certaines cérémonies et fêtes, une chaise soit laissée vide pour Élie, l'ange de l'Alliance, dont l'arrivée doit annoncer la venue du Messie. Le choix de la primevère, qui veut dire « Je ne peux pas vivre sans toi », est donc excellent.

Dans la voie qu'elle a choisie, Susan rend hommage aux traditions textiles en se donnant entièrement à chacun des moments particuliers qu'elle choisit de consacrer alors qu'elle tisse les fils de chacune de ses œuvres. Bien que la décision de rassembler et de transformer ces chaises ne soit pas la motivation première de ce projet, ensemble, ces œuvres touchent aux notions de continuum et d'héritage. Elles racontent l'histoire d'une artiste dont l'aspiration constante à l'excellence et au dépassement de soi a pris une nouvelle direction, et qui croit fermement qu'il est possible d'améliorer ou d'humaniser notre environnement personnel. Le résultat de son travail fait honneur au patrimoine de la tapisserie tout en explorant un nouveau territoire esthétique. L'importance de cette œuvre tient à la fusion heureuse d'une technique accomplie et maîtrisée et d'un jugement artistique supérieur, révélée par les expressions de beauté et d'élegante créativité des tapisseries et des chaises réalisées par Susan Vida Judah.

PETER J. LAROCQUE,
conservateur – Art et histoire culturelle
du Nouveau-Brunswick
Février 2009

BIOGRAPHICAL NOTE

SUSAN VIDA JUDAH trained in England at the Hereford School of Art and the Royal College of Art and spent time working in industry in New York and England before marrying and moving to Jamaica. There, in the midst of raising her five children, she taught art and worked for the government on a program to establish a cottage industry and organized the development of hand-weaving. In addition she illustrated several books and worked on tapestry commissions. In 1976, she and her family immigrated to New Brunswick, where she has been actively involved in the artistic community. Between 1985 and 1994, she was the studio head of Textiles/Weaving at the New Brunswick College of Craft and Design in Fredericton. In addition to lecturing and providing workshops, she continues to participate in solo, group and invitational exhibits on an international basis. In 2000 she received the Kjeld and Erica Deichmann Award for excellence in Craft and in 1990, the Bene Award for her ecclesiastical tapestry, *Hostia*. Susan Vida Judah was elected to the Royal Canadian Academy of Arts in 1989 and maintains membership in Canadian Crafts Council, New Brunswick Crafts Council Inc., Handweavers Guild of America, Inc., Canadian Guild of Handweavers, British Fiber Art Guild, Maine Crafts Association, and the Womens' Speakers Bureau. She has works in the public collections of the New Brunswick Museum, the New Brunswick Art Bank, the Saint John Regional Library, Churchill Gardens Museum, Hereford, England, the Raiffeisenhof Institute, Graz, Austria, and the Central Museum for Textiles, Lodz, Poland.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Diplômée de la Hereford School of Art et du Royal College of Art d'Angleterre, SUSAN VIDA JUDAH travaille quelque temps à New York et en Angleterre avant de se marier et de s'établir en Jamaïque. Là, tout en élevant ses cinq enfants, elle enseigne l'art et travaille à un programme gouvernemental visant à créer une industrie artisanale et organise le développement du tissage manuel. Parallèlement, elle illustre plusieurs livres et travaille à des tapisseries commandées. En 1976, elle immigre avec sa famille au Nouveau-Brunswick où elle participe activement à la vie de la communauté artistique. De 1985 à 1994, elle est chef de studio, textiles et tissage, au Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Parallèlement aux conférences et ateliers qu'elle donne, elle continue à montrer ses œuvres à des expositions internationales personnelles, collectives et sur invitation. En 2000, elle reçoit le prix d'excellence en artisanat Kjeld et Erica Deichmann puis en 1990, le prix Bene pour sa tapisserie religieuse *Hostia*. Éluë à l'Académie royale des arts du Canada en 1989, Susan Vida Judah est également membre de la Fédération canadienne des métiers d'art, du Conseil d'artisanat du Nouveau-Brunswick, de la Handweavers Guild of America, Inc., de la Canadian Guild of Handweavers, de la British Fiber Art Guild, de la Maine Crafts Association et du Womens' Speakers Bureau. Certaines de ses œuvres figurent dans les collections publiques du Musée du Nouveau-Brunswick, de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick, de la Saint John Regional Library, du Churchill Gardens Museum à Hereford, en Angleterre, de l'institut Raiffein-

She has completed commissions for the corporate collections of J.D. Irving, Marysville Place (New Brunswick Provincial Government), Sts. John and Paul Church (New Maryland), Royal Bank of Canada (Fredericton) as well as collections in the Caribbean. Susan Vida Judah works out of a home studio in Upper Kingsclear, New Brunswick.

Musings FROM SUSAN

What goes into a tapestry?

- ➊ the hand's imprint
- ➋ a fascination with bringing an idea to form and with form itself, the laborious building with fineness of thread that integrates image to fabric
- ➌ an eye for detail and concerns about structural integrity
- ➍ a form of image making that is not surface applied
- ➎ a glimpse of a vision: the inherent experience of centuries of weaving condensed in one action
- ➏ for all the meticulous preparations: these may include preparations of yarns, the warping of the loom
- ➐ all the attributes of its physicality, the flexible endurance, the luminosity of tightly spun fiber, its intimate warmth

A tapestry is a time capsule of sorts, be it archaeological, ancient or contemporary. A weaver sits or stands in front of a loom holding thread wound around a small ball of yarn in one hand while the other hand opens a 'shed' to separate the warp. The shed is operated by foot treadles, or hand-picked warps. A weft thread is woven into the warp. The weaver has an image in mind – a starting point, a colour,

senhof à Graz, en Autriche, et du Musée central du textile, à Lodz, en Pologne. Elle a exécuté des commandes pour les collections d'œuvres d'art d'institutions ou d'entreprises comme J.D. Irving, Marysville Place (gouvernement du Nouveau-Brunswick), Sts. John and Paul Church (New Maryland), la Banque Royale du Canada (Fredericton), ainsi que pour des collections dans les Caraïbes. Susan Vida Judah travaille dans un studio chez elle à Upper Kingsclear, au Nouveau-Brunswick.

Au fil des réflexions DE SUSAN

Qu'est-ce qui entre dans la création d'une tapisserie?

- ➊ la marque de la main
- ➋ une fascination pour le désir de donner forme à une idée et pour la forme elle-même; pour le laborieux travail réalisé avec la finesse des fils qui intègrent l'image au tissu
- ➌ le sens du détail et le souci de l'intégrité de la structure
- ➍ un sens de la composition qui dépasse l'application en surface
- ➎ une vision en un coup d'œil: l'expérience innée de siècles de tissage condensée en une action unique
- ➏ une foule de préparatifs méticuleux, qui peuvent comprendre la préparation des fils, l'ourdissage du métier à tisser
- ➐ tous les attributs de la présence physique de la tapisserie, sa résistance souple, la luminosité de la fibre filée, sa chaleur intimiste

Une tapisserie est une sorte de capsule témoin, archéologique, antique ou contemporaine. Le tisserand est assis ou debout devant son métier

a form, probably a simple sketch to follow or a detailed cartoon. At this point the hand dictates the quality of the fabric and, by increments, the consequent power of the woven image emerges. That thread, that moment, that motion happening in the short distance from the hand to the weave; inimitable and irreversible, is the only conduit for its realization. The essential tool is the hand and not the mechanics of the weaving equipment.

Whereas tapestry was once identified as belonging to a particular cultural region or workshop, contemporary tapestries now come from independent weavers who adapt traditional styles and techniques to develop personal ways of working. Therefore, a tapestry is the recipient of a vast amount of cultural history with its genealogy embracing the past, the traditional roots of its makers and the vibrant presence of life as the weaving unfolds to completion . . .

The textuality of textiles, the basic nature of tapestry, is that the warp and the weft interconnect and many tiny elements are brought together into a whole. They are a metaphor for other things in life. Sometimes tapestry seems more alive in language than on the wall. "Text" means a web or woven fabric in Latin; weaving and language are connected with a very ancient association.

et tient d'une main son fil enroulé autour d'une petite boule tandis que de l'autre, il ouvre la «foule» pour séparer la chaîne. La foule est actionnée par des pédales ou des chaînes manuelles. Un fil de trame est passé dans la chaîne.

Le tisserand a une image en tête : un point de départ, une couleur, une forme, probablement un croquis simple ou un carton détaillé. À ce stade, les mains commandent la qualité de l'étoffe et, peu à peu, la puissance de l'image tissée s'impose. Ce fil, cet instant, ce mouvement se situant dans la courte distance qui sépare la main de la pièce en train d'être tissée, inimitables et irréversibles, sont ses seules voies de réalisation. La main, et non pas le mécanisme du matériel de tissage, est l'outil essentiel.

Alors qu'autrefois les tapisseries étaient identifiées à une région ou un atelier donné, les tapisseries contemporaines viennent maintenant de tisserands indépendants qui adaptent des techniques et des styles traditionnels pour créer des méthodes de travail personnelles.

Par conséquent, une tapisserie est le réceptacle d'une vaste histoire culturelle, sa généalogie englobant le passé, les racines traditionnelles de ses créateurs et la présence éclatante de la vie révélée au fil de sa réalisation . . .

Le caractère textuel des textiles, la nature fondamentale de la tapisserie, tiennent au fait que la chaîne et le fil de trame entrent en relation et que de nombreux éléments infimes sont regroupés en un tout. La tapisserie constitue une métaphore d'autres éléments de la vie. Parfois, elle semble plus vivante en paroles que sur le mur. Le mot «texte» vient du latin *textum*, qui signifie toile ou tissage. Le tissage et la langue sont liés par une association très ancienne.

PAPAVER ORIENTALE (*Red Poppy / Pavot*)
wool, silk, cotton, rayon, linen, embroidery silks / laine,
soie, coton, rayonne, lin, soies à broder
Passementerie; cotton / coton. MORDINI, Italy / Italie
Period Chair: Renaissance Revival side chair, c. 1870 /
Époque : Chaise de style néorenaissance, v. 1870

LILIUM LONGIFLORUM (Easter Lily / Lis de Pâques)
cotton, wool, bouclé, embroidery floss / coton, laine, bouclé,
coton floche
Passementerie: cotton / coton. MORDINI, Italy / Italie
Period Chair: Eastlake-influenced factory-made side chair,
c. 1920 / Époque : Chaise d'inspiration Eastlake fabriquée
en usine, v. 1920

LILIUM CASA BLANCA (Lily / Lis)

cotton, linen / coton, lin

Seat fabric: hand-woven, 8-harness plaited twill, cotton
chenille / Tissus du siège, tissé à la main, twill tressé
à 8 brins, chenille de coton

Passementerie: rayon, Calico Corners, U.S.A. / rayonne,
Calico Corners, É.-U.

Period Chair: Eastlake-influenced side chair, c. 1890 /
Époque: Chaise d'inspiration Eastlake, v. 1890

EICHORNIA CRASSIPES (Water Hyacinth / Jacinthe d'eau)
cotton, wool, embroidery floss, silk, chenille / coton, laine,
coton floche, soie, chenille
Seat fabric: hand-woven, 8-harness plaited twill, silk,
mercerized cotton / Tissu du siège: tissu à 8 brins tressé
à la main, soie, coton mercerisé
Passementerie: cotton / coton, MORDINI, Italy / Italie
Period Chair: Gothic and Elizabethan Revival side
chair, c. 1860 / Epoque : Chaise de style gothique et
néoélisabéthain, v. 1860

LITHOSPERMUM (*Blue Lily / Lis bleu*)
wool, cotton, linen, silk / laine, coton, lin, soie
Passementerie: chenille piping tape, Japonaise / ganse
en chenille, japonaise. HABU TEXTILES, New York
Tassels: cotton, rayon, chenille, ceramic balls, Calico
Corners, U.S.A. / Glands: Coton, rayonne, chenille,
boules de céramique, Calico Corners, É.-U.
Period Chair: Rococo Revival balloon-back side chair,
c. 1850 / Époque : Chaise néorococo à dossier
arqué, v. 1850

HELIANTHUS ANNUUS (*Sunflower / Tournesol*)
linen, wool, cotton, embroidery floss / lin, laine, coton,
coton floche
Passementerie: chenille piping trim, Japanese / garniture de
garniture en chenille, japonaise., HABU TEXTILES.
New York
Period Chair: Hepplewhite Revival side chair, c. 1920 /
Époque: Chaise de style néo-Hepplewhite, v. 1920

LILIUM DUCHARTREI (*Lily / Lis*)

wool, linen, cotton / laine, lin, coton

Passementerie: cotton / coton. MORDINI, Italy / Italie

Period Chair: Rococo Revival balloon-back side chair, c. 1850 /

Époque : Chaise néorococo à dossier arqué, v. 1850

Facing page / Ci-contre :

VENIDIUM FASTUOSUM (*Cape Daisy / Arctotide*)

wool, cotton, linen / laine, coton, lin

Passementerie: cotton / coton. MORDINI, Italy / Italie

Period Chair: Colonial Revival armchair, c. 1925 /

Époque : Fauteuil de style néocolonial, v. 1925

MECONOPSIS BETONICIFOLIA (*Blue Poppy / Pavot bleu*)
embroidery silks, cotton, chenille, linen / soies et coton à
broder, chenille, lin
Passementerie: cotton / coton. MORDINI, Italy / Italie
Period Chair: Eastlake-influenced factory-made side chair,
c. 1920 / Époque : Chaise d'inspiration Eastlake fabriquée
en usine, v. 1920

ALSTROEMERIA PELEGRIINA (*Peruvian Lily Lis des Incas*)
wool, cotton, silk, linen, rayon, cotton chenille / laine, coton,
soie, lin, rayonne, chenille de coton
Passementerie: rayon, Calico Corners, U.S.A. / Rayonne,
Calico Corners, É.-U.
Period Chair: Rococo Revival balloon-back side chair, c. 1850
Époque : Chaise néorococo à dossier arqué, v. 1850

CAMELLIA JAPONICA (*Camellia / Camélia*)
wool, linen, wool bouclé, silk / laine, lin, laine-bouclé, soie
Seat fabric: hand-woven 4-harness twill, wool bouclé, cotton,
wool / Tissu du siège: tissé à la main, twill à 4 brins,
laine-bouclé, coton, laine
Passementerie: rayon, Calico Corners, U.S.A. / rayonne,
Calico Corners, É.-U.
Period Chair: Rococo Revival side chair, c. 1855 / Époque :
Chaise de style néorococo, v. 1855

Facing page / Ci-contre :
CELOSIA CRISTATA (*Celosia / Célosie*)
wool, linen, cotton, silk, embroidery floss / Tapisserie tissée
à la main, laine, lin, coton, soie, coton floche
Passementerie: cotton / coton, MORDINI, Italy / Italie
Period Chair: Art Nouveau-inspired corner armchair,
c. 1900 / Époque : Fauteuil d'angle d'inspiration Art
Nouveau, v. 1900

ELIAH'S CHAIR/CHAISE D'ÉLIE

AURICULA ATHENE (*Primula / Primevère*)

wool, cotton, embroidery floss, linen / laine, coton, coton floche, lin

Seat Fabric: handwoven 4-harness twill, cotton, cotton chenille / Tissu

du siège: tissé à la main, twill à 4 brins, coton, chenille de coton

Passementerie: rayon, Calico Corners, U.S.A. / rayonne, Calico

Corners, É.-U.

Period Chair: Eastlake-influenced side chair, c. 1890 / Époque: Chaise

d'inspiration Eastlake, v. 1890

www.nbm-mnb.ca 1.888.268.9595

