New Nouveau Brunswick

Portraits Maurice Henri
Design Goose Lane

artsnb.ca

Lieutenant-Governor's Awards for
High Achievement in the Arts

Prix du Lieutenant-gouverneur
pour **l'excellence dans les arts**

2014

artsnb.ca

The arts make our lives more beautiful and bright, and our province is better for the francophone, anglophone, First Nations and multicultural artists who promote New Brunswick, both within and outside our borders.

In art, there is beauty, curiosity, calm, risk, comfort, passion, inspiration and happiness.

We are better for having experienced art — in all its forms. And New Brunswick is better because of our artists and for the gifts they bestow upon us.

As New Brunswick's 31st Lieutenant-Governor, I am proud to support **artsnb** and to continue the tradition of these awards, which represent and honour the complete body of work of such esteemed artists.

We are truly fortunate to live in a province where creativity is able to prosper and grow, and artists can thrive.

The Honourable JOCELYNE ROY VIENNEAU
Lieutenant-Governor of New Brunswick

Les arts nous rendent la vie plus belle et lumineuse, et notre province est améliorée par les artistes francophones, anglophones, autochtones et multiculturels qui font la promotion du Nouveau-Brunswick, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.

Dans l'art, on retrouve la beauté, la curiosité, le calme, le risque, la consolation, la passion, l'inspiration et le bonheur.

L'expérience de l'art sous toutes ses formes enrichit la vie. Et le Nouveau-Brunswick est enrichi par ses artistes et les dons qu'ils nous accordent.

Comme la 31e lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, je suis fière d'appuyer **artsnb** et de poursuivre la tradition de ces prix, qui représentent et honorent l'ensemble des œuvres de ces artistes estimés.

Nous sommes vraiment chanceux de vivre dans une province où créativité et en mesure de prospérer et de croître, et les artistes peuvent réussir.

L'honorable JOCELYNE ROY VIENNEAU
Lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

2014 Lieutenant-Governor's Award for High Achievement in English Language Literary Arts

Prix du Lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans les arts littéraires en anglais 2014

Anne Compton

"Although I have always been a scribbler, I didn't turn to poetry in a serious way until I was in my forties. Having completed an academic book that had taken the better part of a decade, I turned to poetry with a vengeance, writing and publishing over forty poems in journals in the span of a few years. It was, perhaps, a reaction to the years of archival research or the academic voice I had been using. I needed to move closer to the world."

The youngest of eleven children, Compton grew up on a busy PEI farm where a balance between order and freedom prevailed. "I am indebted to my parents and siblings for that blend of orderliness and liberty. A poem, it seems to me, manifests a similar combination of absolute imaginative freedom and formality."

Poetry has taught her "to be awake in the world, to be noticing." In her latest, prize-winning volume of poems, *Alongside*, she has tried to find a new way of talking about beauty "that is neither the high-mindedness of the philosopher of aesthetics nor the vacuity of advertisements…there must be a way…to talk about the beauty of the human body, of nature, and of books themselves that gets at the visceral, fleeting, and transforming effect beauty has on us." For Compton, the most gratifying engagement with audience manifests itself through people. It is "that individual response, and not the reviews or academic essays," that matters.

The author of four collections of poetry, scholarly books and essays, Compton won the Governor General's Award for Poetry in 2005 for *Processional*. A former teacher and Writer-in-Residence at UNB Saint John, she developed and directed the acclaimed Lorenzo Reading Series.

« Bien que j'aie toujours gribouillé, je n'ai pas commencé à écrire de la poésie d'une manière sérieuse avant d'atteindre la quarantaine. Après avoir complété un livre universitaire qui avait pris presque une décennie à écrire, je me suis tournée vers la poésie avec passion ayant écrit et publié plus de 40 poèmes dans des journaux en seulement quelques années. C'était peut-être en réaction aux années de recherches dans les archives ou à la voix théorique que j'avais utilisée. J'avais besoin de me rapprocher du monde. »

La plus jeune de 11 enfants, Compton a grandi sur une ferme sur l'Île-du-Prince-Édouard où un équilibre entre l'ordre et la liberté prévalait. « Je suis reconnaissante à mes parents, frères et sœurs pour ce mélange d'ordre et de liberté. Un poème, il me semble, manifeste une combinaison semblable de liberté imaginative absolue et de formalité ».

La poésie lui a appris « à être éveillée dans le monde, d'être observatrice ». Dans son dernier recueil de poèmes, *Alongside*, qui a gagné plusieurs prix, elle a essayé de trouver une nouvelle façon d'exprimer la beauté « qui n'est ni la grandeur d'âme du philosophe de l'esthétique ni la vacuité de la publicité […] il doit y avoir un moyen […] de parler de la beauté du corps humain, de la nature, et des livres eux-mêmes pour rejoindre l'effet viscéral, éphémère, et transformatif que la beauté a sur nous ». Pour Compton, l'engagement le plus gratifiant se manifeste à travers les gens. C'est la « réponse individuelle, et non pas les critiques ou écrits académiques » qui comptent.

Auteure de quatre recueils de poésie, de livres et d'articles, Compton a remporté le Prix du Gouverneur général pour la poésie en 2005 pour *Processional*. Ancienne professeure et écrivaine en résidence à l'UNB Saint John, elle a élaboré et dirigé le célèbre Lorenzo Reading Series.

2014 Lieutenant-Governor's Award for High Achievement in Performing Arts

Prix du Lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans les arts de la scène 2014

Igor Dobrovolskiy

"My first ballet class was at twelve years old. My grandmother convinced me to try ballet class for just one day. The atmosphere caught me in a magic circle — the physicality, the discipline, the relationship with music, and challenges, challenges, more challenges. That challenge captured me forever."

Dobrovolskiy grew up in a close-knit family in Kiev, Ukraine, surrounded by music and books. He graduated from the Kiev National University for the Arts, earning a BFA in the pedagogy of ballet dance and choreography. His professional dance career began with the State Theatre of Opera and Ballet for Children and Youth in Kiev, Ukraine. He has worked in Europe, South America and now Atlantic Canada, where he co-founded the Atlantic Ballet Theatre of Canada in 2001.

For Dobrovolskiy, his art does not exist without collaboration. "My creative process is fuelled through music, theatrical expression and movement; together with the dances we engage in a process of construction and deconstruction…a combined evolution." A breakthrough moment in Dobrovolskiy's career came when he saw Boris Eifman's ballet-theatre work, Dostoyevsky's *The Idiot*. He hopes his work engages people to come back for more; that the work sparks discussion and resonates with a growing community. "Creation is a journey of art — the more I create, the more I need to create."

Dobrovolskiy believes that art is about community, and that the theatre is a place of sharing, discovery and discussion. After showings of *Ghosts of Violence*, he notes, "I was profoundly impacted by many survivors of abuse who came up following the performance to talk about their own lives and what they saw on the stage, how they felt, the moments of connection, their feelings. As a choreographer, this is the greatest compliment for my work — the personal engagement in a community through art."

« Mon premier cours de ballet était à l'âge de 12 ans. Ma grand-mère m'a convaincu d'essayer des cours de danse pour une seule journée. L'ambiance m'a attiré comme un cercle magique – la présence physique, la discipline, la relation avec la musique, et les défis, encore des défis, toujours de nouveaux défis. Ces défis m'ont captivé à jamais. »

Dobrovolskiy a grandi dans une famille très unie à Kiev, en Ukraine, entouré de musique et de livres. Il est diplômé de l'Université nationale de Kiev pour les arts et a obtenu un baccalauréat en pédagogie de la danse de ballet et de la chorégraphie. Sa carrière professionnelle de danse a débuté avec le Théâtre national d'opéra et de ballet pour les enfants et les jeunes à Kiev, Ukraine. Il a travaillé en Europe, en Amérique du Sud et maintenant, au Canada atlantique, où il a cofondé le Ballet-théâtre atlantique du Canada en 2001.

Pour Dobrovolskiy, l'art ne peut exister sans collaboration. « Mon processus de création est alimenté par la musique, l'expression théâtrale et le mouvement; avec la danse, nous nous engageons dans un processus de construction et de déconstruction […] une évolution combinée. » Un moment marquant dans la carrière de Dobrovolskiy est survenu lorsqu'il a vu le ballet de Boris Eifman, *L'Idiot* de Dostoyevsky. Il espère que son travail engage les gens à revenir; que ses œuvres provoquent une discussion et résonnent avec une communauté grandissante. « La création est un voyage artistique – plus je crée, plus j'ai besoin de créer. »

Dobrovolskiy croit que l'art vise la communauté, et que le théâtre est un lieu de partage, de découverte et de discussion. Après des performances de *Ombres de violence*, il note : « J'ai été profondément touché par de nombreuses victimes de violence qui sont venus à la suite de la performance pour me parler de leurs propres vies et de ce qu'ils ont vu sur la scène, comment ils se sentaient, les moments de connexion, leurs sentiments. En tant que chorégraphe, c'est le plus grand compliment pour mon travail – l'engagement personnel dans une communauté grâce à l'art. »

2014 Lieutenant-Governor's Award for High Achievement in Visual Arts

Prix du Lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans les arts visuels 2014

Anna Torma

"Art-making is hard work. Artists need more endurance in life than usual, but the rewards of being a working professional artist are very great."

Raised on a farm in the Hungarian countryside, Anna Torma's father was an amateur painter; and her mother and grandmothers worked with textiles — for practical reasons, out of necessity — but often it was also an access point for spiritual fulfilment. Song and storytelling were also strong elements in her childhood home.

In her youth, Torma was interested in natural sciences, literature and history — and first dreamed of becoming a scientist. In her twenties, she realized that art gave her more freedom, excitement and satisfaction, and she graduated from the Hungarian University of Applied Arts in Budapest in 1979. Her early interest in science, literature and history often comes through in her work. She married an artist, started a family, and they immigrated to Canada in 1988. For fourteen years they lived in Hamilton, Ontario, where Torma exhibited with the LaPai Gallery, the Art Gallery of Hamilton, MOCCA Toronto and the Textile Museum of Canada. Torma's work has been profiled in numerous publications including *Border Crossings*, *Selvedge*, *NY Arts Magazine*, *The Globe and Mail* and *National Post*. In 2002 the family moved to New Brunswick to live in the community of Baie Verte so that they could enjoy the quiet life and devote time and energy to making art and building their garden.

As a visual artist, Torma collaborates often with curators, galleries, artist-run centres and museums. Anna Torma's work is in many private and public collections, including the Richard Harris Private Collection, the Department of Foreign Affairs Fine Art Collection, the Museum of Craft and Design in New York, and the New Brunswick Art Bank. Exhibiting is the point at which artist meets audience, and for Torma, this is what gives her work the most meaning. She has several ongoing projects working with textiles and the making process itself, along with others that have conceptual and narrative focus.

« La création artistique est un travail difficile. Les artistes ont besoin d'une endurance exceptionnelle dans la vie. Cependant, être un artiste professionnel comporte aussi beaucoup d'avantages.»

Élevé sur une ferme dans la campagne hongroise, le père d'Anna Torma était un peintre amateur. Sa mère et sa grand-mère ont travaillé avec des textiles, ce qui devenait souvent un point de départ vers l'épanouissement spirituel. Le chant et le conte étaient également des éléments prépondérants dans sa maison d'enfance.

Au cours de sa jeunesse, Torma était intéressée par les sciences naturelles, la littérature et l'histoire – et rêvait même de devenir une scientifique. Dans la vingtaine, elle a réalisé que l'art lui donnait beaucoup de liberté, d'enthousiasme et de satisfaction, et a obtenu un diplôme de l'Université hongroise des arts appliqués à Budapest en 1979. Son intérêt précoce pour la science, la littérature et l'histoire est souvent reflété dans ses œuvres. Elle a épousé un artiste, a commencé une famille, et ils ont immigré au Canada en 1988. Pendant 14 ans, ils ont vécu à Hamilton en Ontario, où Torma a exposé à la Galerie Lapai, à l' Art Gallery of Hamilton, au MOCCA de Toronto et au Textile Museum of Canada. Le travail de Torma est apparu dans de nombreuses publications, y compris *Border Crossings*, *Selvedge*, *NY Arts Magazine*, *The Globe and Mail* et le *National Post*. En 2002 la famille a déménagé à Baie Verte au Nouveau-Brunswick afin de profiter de la vie calme, de se consacrer à l'art et de cultiver un jardin.

En tant qu'artiste visuelle, Anna Torma collabore souvent avec des conservateurs, des galeries, des centres d'artistes autogérés et des musées. Son travail fait partie de nombreuses collections privées et publiques, y compris la collection privée de Richard Harris, et les collections du ministère des Affaires étrangères, du Museum of Craft and Design à New York, et de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick. L'exposition d'œuvres est le point focal permettant à l'artiste de rencontrer le public; pour Torma, c'est ce qui donne du sens à ses œuvres. Elle travaille actuellement sur plusieurs projets de textiles et sur le processus créatif lui-même, ainsi que sur d'autres projets d'aspect plutôt conceptuel et narratif.