

COVID Chronicles

Donna McGee © 2021

The pandemic has affected us all in different ways. Mine is to paint my way out of the complex emotions I feel. These paintings are a result of my unease. Perhaps oddly, I don't wait for inspiration or do much planning. It's a compulsion. A lot of the process is intuitive at first. Colours need to be put down, so I follow that. At one point I start to plan and design comes into play and adjustments made. The titles came after I had analyzed what I had done.

At first, I disliked many of these paintings. As they were developing, they just seemed to be chaotic. But somehow they all worked out and I have found that I love them.

I have my own vocabulary of symbolism which sometimes changes with the context. Here's the legend:

Wild colour: the infection itself.

Circles and arcs: family, work or school bubbles, vaccines, the vaccinated, etc.

Geometric lines: Restrictions and attempts to take control of our situation.

Other lines: Paths of infection, vectors.

Interpret as you see fit. After all, abstraction is a form of dialogue between the work and the viewer. One of my students was surprised not to see a lot of black and a depressing feeling. The first painting was the only one I did during a feeling of depression and making it helped me get out of it. Perhaps two things mitigate the darkness: I love colour and I guess I'm generally a happy person. So I hope that despite the subject of these paintings they will help elevate your mood and that you enjoy the exhibition!

There is a binder of descriptions that go along with the paintings explaining some of my processes. Feel free to take the sheet with you and bring it back once you are finished looking at the painting.

Les Chroniques de COVID

© Donna McGee 2021

La pandémie nous a tous touchés de manières différentes. Pour moi, c'est un besoin de faire sortir les émotions complexes que je ressens. Ces peintures sont le résultat de mon malaise. Curieusement peut-être, je n'attends pas l'inspiration et je ne fais pas beaucoup de planification. C'est une pression irrésistible. Une grande partie du processus est intuitif au début. Des couleurs doivent être appliqués, alors je les suis. À un moment donné, je commence à planifier et la conception entre en jeu et des ajustements sont faits. Les titres sont venus après avoir analysé ce que j'ai fait.

Au début, je n'aimais pas beaucoup plusieurs de ces peintures. Au fur et à mesure qu'elles se développaient, elles semblaient simplement chaotiques. Mais d'une manière ou d'une autre, elles étaient toutes réussies et j'ai constaté que je les adorais.

J'ai mon propre vocabulaire de symbolisme qui parfois change avec le contexte. Voici la légende:

Couleur sauvage: l'infection elle-même.

Cercles et arcs: bulles familiales, professionnelles ou scolaires, vaccins, vaccinés, etc.

Lignes géométriques: restrictions et tentatives de prendre le contrôle de notre situation.

Autres lignes: Chemins d'infection, vecteurs.

Interprétez comme bon vous semble. Après tout, l'abstraction est une forme de dialogue entre l'œuvre et le spectateur. Un de mes élèves a été surpris de ne pas voir beaucoup de noir et un sentiment déprimant. Le premier tableau a été le seul que j'ai fait pendant un sentiment de dépression et le faire m'a aidé à m'en sortir. Peut-être que deux choses atténuent l'obscurité: j'aime la couleur et je suppose que je suis généralement une personne heureuse. J'espère donc que malgré le sujet de ces peintures elles vous aideront à soulever votre moral et que vous apprécierez l'exposition!

Il y a un cartable de descriptions qui accompagnent les peintures qui expliquent certains de mes processus. N'hésitez pas à emporter la feuille avec vous et à la rapporter une fois que vous aurez fini de regarder le tableau.

#1 Trying to Impose Order

It's April 2020 and I really needed to escape into a painting. We had been weeks now into a total shut-down. I had no particular idea in mind; I just had to put paint to paper. So I chose some favorite colours and began.

I had a plan for the yellow-orange. It went awry. So in response it seemed to need some contrast, which is where the dark blue came in. As I was painting, it occurred to me that this was a visual example of how I was responding to the COVID crisis.

During our lockdown I saw that the numbers of afflicted and dead just kept getting worse and I was getting depressed, wondering when, or even if, we could get it under control, fully aware that we were in this for the long haul because I have an inkling of the complexity of the research necessary into developing a vaccine. A silver lining that gave me hope was that there seemed to be global cooperation trying to understand this new disease and everything related to this menace took priority everywhere in the larger scientific and medical communities.

Back to my painting. The yellow-orange can be seen as the spreading virus – major concentrations and little blobs of infection. The dark clouds could be my emotions. I so wanted to see and hug my children. But, being an artist, I looked at the composition and saw that it needed to be brought under control and realized that that was exactly what the authorities were asking of us in order to keep the virus under some sort of control. Enter the geometry!

The circles were, of course, the family bubbles, the front-line worker bubbles, etc. The lines were the goal posts of flattening the curve.

#1 Essayant d'imposer l'ordre

Nous sommes en avril 2020 et j'ai vraiment besoin de m'évader dans un tableau. Nous avons été des semaines maintenant en confinement total. Je n'avais aucune idée particulière en tête; Je devais juste mettre peinture sur papier. J'ai donc choisi quelques couleurs préférées et j'ai commencé.

J'avais un plan pour le jaune-orange. Ça dérapé. Il semblait y avoir besoin d'un certain contraste, c'est là que le bleu foncé entre en jeu. Pendant que je peignais, il m'est venu à l'esprit que c'était un exemple visuel de la façon dont je répondais à la crise du COVID.

Au cours de notre confinement, j'ai vu que le nombre de personnes affligées et décédées ne faisait qu'empirer et je devenais déprimé, me demandant quand, ou même si, nous pourrions maîtriser la situation, pleinement consciente que nous y étions pour le long terme parce que j'ai une vague idée de la complexité de la recherche nécessaire pour mettre au point un vaccin. Une lueur d'espoir était qu'il semblait y avoir une coopération mondiale essayant de comprendre cette nouvelle maladie et tout ce qui était lié à cette menace était prioritaire partout dans les

communautés scientifiques et médicales.

Revenons à ma peinture. Le jaune-orange peut être considéré comme le virus qui se propage — des concentrations majeures et de petites taches d'infection. Les nuages sombres pourraient être mes émotions. Je voulais tellement voir et embrasser mes enfants. Mais, en tant qu'artiste, j'ai regardé la composition et j'ai vu qu'il fallait la maîtriser et j'ai réalisé que c'était exactement ce que les autorités nous demandaient pour garder le virus sous une sorte de contrôle. En scène la géométrie!

Les cercles étant, bien sûr, les bulles familiales, les bulles des travailleurs de première ligne, etc. Les lignes étant l'objectif d'aplatir la courbe.

#2 Un peu de liberté

Nous sommes maintenant quelque part vers la fin mai ou le début juin 2020 et certaines restrictions ont été levées. Même envie de lancer de la peinture. J'ai essayé à nouveau de verser une courbe en s, mais encore une fois, ça a pris un petit détour. Mais ce fut un heureux hasard et ma tâche en s ressemblait à un skateur ou à un surfeur. Il y a une exubérance dans la forme qui suggère que de la peinture dorée pourrait être de mise. Bien sûr, le contrôle est toujours nécessaire, d'où l'utilisation continue de la géométrie. Mais l'ambiance est plus optimiste, j'ai donc utilisé le violet pour le contraste. C'est ici que j'introduis mon ombrage en gribouillis, un type de gribouillage que je fais depuis des années, mais que je n'ai jamais utilisé dans aucune peinture.

#2 A Bit of Freedom

We're now somewhere around the end of May or the beginning of June 2020 and some restrictions were lifted. Same urge-to-throw-some-paint. I tried again with pouring an S-curve, but again, it took a bit of a detour. But this one was serendipitous and my S-blob looked like a skateboarder or surfer. There's an exuberance to the form that suggested that some gold paint might be in order. Of course, control is still needed, hence the continued use of geometry. But the mood is more upbeat, so I used purple for contrast. This is where I introduce my scribble shading, a type of doodling I've been doing for years, but have never used in any paintings.

#3 Les vagues et la contagion

C'est l'été et on nous dit qu'il y aura une deuxième et peut-être une troisième ou plusieurs autres vagues. Dépitée. J'ai peint des arcs verts sur le papier. Ces formes semblaient avoir besoin d'une touche calligraphique. Mais il fallait beaucoup plus de géométrie! J'ai donc introduit les deux autres couleurs secondaires, appropriées, en pensant à une possible deuxième vague.

N'ouvrons pas trop si nous en attendons une autre!

#3 Waves and Contagion

It's summer and we're told that there will be a second and possibly a third or more waves. Bummed. I painted some green arcs on the paper. These shapes seemed to need a calligraphic touch. But way more geometry was needed! So I brought in the two other secondary colours, appropriate, I thought if we got a second[ary] wave.

Let's not open too much if we're expecting another one!

#4 Les bulles et la propagation

Les choses étaient tellement plus complexes. Nos voisins du sud étaient apparemment hors de contrôle avec le virus, la situation politique et les troubles sociaux. J'étais heureuse que les protestations contre les inégalités sociales soient mondiales et que cette fois, un changement puisse réellement se produire, y compris ici. Comment ne pas voir l'humanité des uns et des autres? Comment avons-nous pu tous supporter les vieilles idées selon lesquelles seuls les hommes blancs savaient ce qui était mieux pour tout le monde? La plupart des hommes blancs que je connais ne sont pas d'accord avec ça non plus.

J'ai pensé que ce tableau était un gâchis au début. Plus tard, je me suis rendu compte que mon envie de circonscrire une partie de la couleur pouvait être comparé à la recherche de contacts pour essayer de contenir le virus. L'un des cercles est devenu presque sphérique, éclaté, incapable de rester à plat.

#4 Bubbles and Spread

Things were so much more complex. Our neighbors to the south were seemingly out of control with the virus, political situation and social unrest. I was happy that the protests about social inequality were world-wide and that this time, change might actually happen, including here. How can we not see the humanity in each other? How could we all have put up with the old ideas that only white men knew what was best for everyone? Most white men I know don't agree with that either.

I thought that this painting was a mess at first. Later it occurred to me that my urge to outline some of the colour could be compared to contact tracing to try to contain the virus. One of the circles became almost sphere-like, bursting out, unable to stay flat.

#5 La promesse de vaccins

Celle-ci a été faite en tandem avec la peinture précédente. Apportant mes inquiétudes à notre situation locale, nous étions en proie à un nombre croissant de cas. Mais les vaccins étaient en phase de test et donnaient encore plus d'espoir. Là encore, j'ai travaillé sur les aspects du design de la peinture et je n'ai remarqué que plus tard que ma symbolique se référait aux images que nous voyions de la production de vaccins et des injections. Le triangle avec la pointe s'arrêtant au centre du cercle d'or s'est transformé en une injection dans le mille!

#5 Vaccine Promise

This was done in tandem with the previous painting. Bringing my concerns to our local situation, we were in the throes of mounting cases. But vaccines were in the testing phases and provided some more hope. Here again, I worked on the design aspects of the painting and only later noticed that my symbolism referred to the images we were seeing of vaccine production and injections. The triangle with the point stopping in the centre of the gold circle turned into an injection bulls-eye!

#6 La Déprime de la Deuxième Vague

Janvier et février 2021. Nous sommes dans une deuxième vague. Celle-ci a mis un certain temps à maîtriser et l'encre or a pris une éternité à faire. Le tableau se lit de gauche à droite, comme l'écriture. Nous étions en hiver (le blanc) et j'avais hâte au printemps (le vert). Entre les deux était la distribution des vaccins (le jaune). Le rouge, la couleur sauvage, est le virus. Occupant plus de la zone hivernale, mais continuant jusqu'au printemps, à mesure que les variants émergeaient. Les lignes dorées et blanches faisaient référence aux voyages, aux personnes qui se déplaçaient, à la propagation du virus. Mais optimistiquement, il y avait moins de rouge dans le vert!

#6 Second Wave Funk

January and February 2021. We're in a second wave. This one took a while to get under control and the gold inking took forever to do. The painting reads from left to right, like writing. We were in winter (the white) and I was looking forward to spring (the green). Between was the distribution of vaccines (the yellow). The red, as the wild colour, is the virus. Taking up more of the winter area, but continuing into spring, as the variants were emerging. The gold and white lines referred to travelling, people moving about, spreading the virus around. But optimistically, there was less red in the green!

#7 Les Variants

Ce n'était pas beau. De mars à avril, la troisième vague. Les variants explosaient de façon exponentielle dit-on. Des trucs effrayants. J'ai donc utilisé des couleurs opposées très fortes et j'ai réalisé par la suite que je les avais répandues partout. Il a été difficile de reprendre le contrôle de ce tableau, imitant notre situation dans le monde réel, mais sans le drame. Après tout, j'aurais pu simplement déchirer le papier. Mais l'or ici est pour le personnel médical qui lutte contre cette folie, garde nos malades en vie et leur donne l'espoir d'un retour à la santé.

#7 The Variants

It wasn't looking good. March into April, the third wave. The variants were exploding exponentially, as they said. Scary stuff. So I used some very strong opposite colours and realized afterwards that I had spread them everywhere. It was hard to regain control of this one, mimicking our situation in the real world, albeit without the drama. After all, I could have just torn up the paper. But the gold here is for the medical staff fighting this madness, keeping our sick alive and giving them hope for a return to health.

#8 Et quelles sont les règles aujourd'hui?

C'est le tableau le plus récent, terminé fin avril. Les règles de la santé publique ont ayant été renversées et ajustées au cours du mois dernier, il a été difficile de suivre ce que nous étions autorisés à faire ou ne pas faire selon les directives de la santé publique. Et il y a d'autres experts qui ont réclamé d'autres mesures telles que l'installation de purificateurs d'air dans les salles de classe pour protéger plus de personnes. Il doit être si difficile de trouver l'équilibre entre la santé physique, la santé mentale, la sécurité des personnes vulnérables et la santé économique de tous nos concitoyens.

Dans ce tableau, les cercles font référence au déploiement de la vaccination - ces groupes assez chanceux pour avoir eu au moins une dose d'un vaccin. Nous pouvons toujours tomber malade, mais nous ne serons pas atteints d'une maladie aussi grave. La maladie et les variants sont présents dans les couleurs vertes et bleues.

#8 And What are the Rules Today?

This is the most current painting, finished at the end of April. With the public health rules having taken reversals and adjustments over the past month, it has been hard to keep up with what we are allowed to do and not allowed to do according to public health directives. And there are other experts who have been calling for other measures such as installing air-purifiers in classrooms to protect more people. It must be so difficult to find the equilibrium between the physical health, mental health, safety of the vulnerable and economic health of all our citizens.

In this painting the circles refer to the vaccination roll-out—those groups lucky enough to have had at least one shot. We can still get sick, but will not have as severe illness. The disease and variants are there as the green

and blue colors.

Epilogue

I feel another painting brewing....

List of Works for Dorval Library Exhibition May 2021

Donna McGee 514-219-0012

“COVID Chronicles” 2020-2021

Mixed media (Watercolour, Acrylic, Ink) on watercolour paper mounted on gallery canvas, 1 ½” thick.

1. Trying to Impose Order	22” x 13”	Mounted, 24” x 16”	\$ 300 sold
2. A Bit of Freedom	22” x 15”	Mounted, 24” x 16”	\$ 300
3. Waves and Contagion.....	22” x 13”	Mounted, 24” x 16”	\$ 300 sold
4. Bubbles and Spread	15” x 11”	Mounted, 16” x 12”	\$ 150 sold
5. Vaccine Promise	15” x 11”	Mounted, 16” x 12”	\$ 150
6. Second Wave Funk	22” x 15”	Mounted, 24” x 16”	\$ 300 sold
7. Variants and Vaccines	22” x 15”	Mounted, 24” x 16”	\$ 300
8. And What are the Rules Today?	22” x 15”	Mounted, 24” x 16”	\$300

La Liste des Oeuvres pour l’Exposition à la Bibliothèque de Dorval

Les Chroniques de COVID 2020-2021

Médias mixtes (aquarelle, acrylique et encre) sur papier aquarelle maroufflé sur toile.

1. Essayant d’imposer l’ordre	22” x 13”	Sur toile, 24” x 16”	\$ 300 vendu
2. Un Peu de Liberté	22” x 15”	Sur toile, 24” x 16”	\$ 300
3. Les Vagues et la Contagion	22” x 13”	Sur toile, 24” x 16”	\$ 300 vendu
4. Les Bulles et la Propagation	15” x 11”	Sur toile, 16” x 12”	\$ 150 vendu
5. La Promesse de Vaccine	15” x 11”	Sur toile, 16” x 12”	\$ 150
6. La Déprime de la Deuxième Vague.	22” x 15”	Sur toile, 24” x 16”	\$ 300 vendu
7. Les Variants	22” x 15”	Sur toile, 24” x 16”	\$ 300
8. Et Quelles sont les Règles Aujourd’hui?	22” x 15”	Sur toile, 24” x 16”	\$300