

Lenka Clayton, mai 2016

Quelques questions pour créer une structure et un objectif pour votre résidence. Répondez à tous ceux qui vous sont utiles.

*** ** * * * * * * * * * *

Première partie – Où en êtes-vous maintenant ?

1. Décrivez où vous en êtes actuellement avec votre travail créatif. Combien de temps êtes-vous capable de travailler, où travaillez-vous, comment vous sentez-vous à ce sujet, sur quoi travaillez-vous? Comment la parentalité a-t-elle affecté (ou non) votre pratique professionnelle ?

Cela fait deux ans, depuis la fin de mon Master aux Beaux-Arts, que je ne crée plus exclusivement pour moi, ou très rarement, un petit dessin ou l'autre, ou quelques pages dans un carnet. Je continue à filmer et photographier mon quotidien comme matière, accumuler des petites choses, mais impossible de les mettre en forme. Tout ce que je crée, c'est pour les autres ou en partie :

Panneaux Dyna-Livres, costumes pour Iggy-Zion, cartes d'anniversaire, la sculpture pour Libertad avec Flo', Paysage mental au Babibar, ...

Il y a des jours où ça me glisse dessus, je suis quand même fière des travaux réalisés, d'autres où c'est plus dur, comme hier, où j'ai l'impression de m'être perdue en chemin.

La parentalité à transformer ma pratique artistique positivement dans un premier temps, disposant toujours de l'atelier de l'académie, j'ai pu extérioriser tous les chamboulements qu'a causé la maternité en donnant formes à diverses sculptures et installations, des dessins et des photos, des performances et vidéos.

Au début, la maternité a été un vrai moteur qui m'a amené à mon projet majeur « MArTRESCEANCE : artiste et mère en développement » dans lequel je vais surtout puiser dans ma propre histoire maternelle, avec le recul de ma nouvelle maternité. Ce élan créatif m'a permis d'être exposée deux fois de suite et de faire vivre ce projet en dehors des murs de l'école sous des lumières différentes.

La maternité est devenue le sujet de ma pratique, avec ses sous-sujet contemporain comme la charge mentale, l'articulation mère-artiste, ...

Le soucis c'est qu'une fois cet élan retombé après la dernière exposition, l'enlisement dans la routine travail, repas, dodo, ... La perte d'espace de création à la fin de mes études, l'espace de vie réduit qui ne permet pas vraiment la mise en place de projets concrets,... je n'ai plus rien créé dans la matière qui soit exclusivement un travail artistique personnel. J'y pense beaucoup mais je n'ai plus l'énergie pour aller au bout. Quand je rentre du travail (en association) je m'occupe de mon fils, et encore il est fort livré à lui-même pendant que je m'occupe surtout du repas et de la vaisselle en général, puis il est l'heure de manger, d'aller au lit, ... Une fois tout cela terminer, j'essaye de passer un peu de temps avec mon conjoint, ou me divertir, mais avec des choses inutiles. Je n'arrive plus à m'imposer de placer un espace artistique.

2. Décrivez aussi précisément que possible tout ce qui rend votre vie créative difficile dans votre situation actuelle. Écrivez vos premières réflexions dans la zone ci-dessous, puis modifiez-les pour créer une liste hiérarchisée.

Le temps et l'énergie que je dois consacrer à mes différents boulots alimentaires, et même la charge mentale qui reste avec moi à la maison.

Le temps et l'énergie que me demande la vie de famille active et consciente, pour répondre aux besoins intenses de mon fils de 5 ans et de mon conjoint.

Le manque d'un espace extérieur mais proche consacré uniquement au travail artistique ainsi que la dispersion de mes anciens travaux et du matériel. J'aurais besoin d'un atelier, d'une pièce, d'une maison, ou tout est présent et où je peux m'isoler pour travailler. J'ai besoin de solitude pour exécuter mon travail artistique, ou en tout cas pour le matérialiser, et pas d'être happée toutes les deux minutes par le mouvement autour de moi et les demandes de mon fils.

Les lacunes techniques qui se sont installées progressivement et dont je me sens « victime » car elles n'ont pas été claires durant ma formation. Par exemple comment travailler et cuire une terre dans les règles de l'art et faire des patines et cuissons particulières de façon à obtenir certains résultats précis. De même pour le moulage par exemple. Et en peinture les différents produits utilisables, en photographie les moyens de capturer l'image que je veux et pas celle que l'appareil décide. En vidéos créer les montages que je désire efficacement, ...

Un manque de moyens financier et/ou de réseaux pour créer/montrer certaines œuvres.

Le fait d'être limité dans le temps et l'espace, dans d'éventuels déplacements, par ma vie professionnelle et ma vie de famille. Je n'ai pas envie de les laisser seuls pour par exemple partir en résidence x temps dans un autre pays, et même si la famille était acceptée, mon conjoint travail aussi maintenant et le petit est en obligation scolaire.

Mes défis :

1. Du temps et de l'énergie pour créer seule
2. M'extraire de la charge mentale professionnelle/familiale
3. Un espace de création avec matériel
4. Avoir les moyens financiers / m'adapter à ceux actuels
5. Rattraper mes lacunes techniques
6. Élargir mon réseau
7. Pouvoir partir en résidence seule

3. De quoi avez-vous besoin que vous n'avez pas actuellement? Heure? Espace? Curiosité? Inspiration? Communauté? Solitude? De nouvelles expériences ? Un mentor ? Responsabilité? Dormir? Formation? Materials? Assistance? Garde d'enfants? Écrivez vos premières réflexions dans la zone ci-dessous, puis modifiez-les pour créer une liste hiérarchisée.

Comme en haut

J'ai besoin de :

1. Temps imposé à créer

2. D'espace

- a. Espace réduit mais pratique pour de petites créations (numériques, écrites, ...)
- b. Espace moyen mais isolé, éclairé et bien ventilé pour peindre à l'huile utiliser des colles et des solvants
- c. Espace monumental pour laisser libre court à la création d'œuvres monumentales
- d. Espace de STOCKAGE

3. De matériel

- a. Un bon appareil photo (avec la formation)
- b. Un ordinateur de bureau performant.
- c. Des cups, sous-vêtements, de la résine, ...
- d. Du carton, de la colle, de la mousse, ...
- e. Des peintures, du bois, ...

4. Compétences techniques

- a. Formation photographique numérique et argentique
- b. Formation montage vidéo
- c. Formation céramique et cuisson
- d. Formation moulage
- e. Formation peinture académique
- f. Formation technique gravure

5. Garde d'enfant/cohabitation sereine avec lui

Pour chacun des éléments de votre liste, que faudrait-il pour obtenir chacun de ces éléments?

1. Du temps et de l'énergie pour créer seule :

Que je me fixe un agenda et qu'au lieu de jouer ou faire n'importe quoi, ou du ménage, je m'installe pour créer et uniquement ça pendant un temps déterminé, par exemple pendant que le petit regarde ses dessins animés.

2. M'extraire de la charge mentale professionnelle/familiale

Avoir plus de relais pour les tâches domestiques, un enfant plus autonome, et/ou un plus grand lâcher prise encore sur tout cela, ou délégué une partie des tâches domestiques et ne pas dépasser mon temps de travail légal à la maison, sauf réelles urgences.

3. Un espace de création avec matériel

Déménager, et dans un premier temps trier et rassembler au maximum le matériel stocker ailleurs.

4. Avoir les moyens financiers / m'adapter à ceux actuels

Attendre notre changement de situation prochain, en attendant faire avec ce que j'ai, adapter ma création à mes moyens, en utilisant des méthodes facilement à disposition.

5. Rattraper mes lacunes techniques

Consacrer du temps et de l'argent à ses formations à l'académie ou dans un autre lieu de formation.

Apprendre de façon autodidacte

Demander conseil à mes mentors de l'époque, ... ou d'autres ami.es/connaissances.

6. Élargir mon réseau

Aller plus souvent aux vernissages, aux expos, dresser une liste des prix, résidences et candidatures accessibles, les classer et hiérarchiser, prospecter, apporter des portfolios dans les galeries, mettre à jour mon site avec tout ce que j'ai déjà fait, jusqu'au bout, pour ne plus avoir à faire que des mises-à-jour.

7. Pouvoir partir en résidence seule

Patience encore un peu pour y partir quand Iggy-Zion sera assez autonome et quand Olivier pourra se libérer plus facilement. Ou prendre Iggy-Zion avec moi... Ou y aller en famille en tant que couple artiste aussi, durant une période de congés.

4. Qu'aimeriez-vous faire différemment pendant votre résidence ?

M'imposer du temps de travail à créer en le considérant plus important que le reste, pour ne pas me laisser happer par les tâches quotidiennes, sauf si c'est pour m'en servir de matière créative.
J'aimerais aussi que la présence de mon fils ne soit pas un frein, d'arriver à l'inclure plus dans mon travail en lui donnant des missions à lui ou en travaillant en symbiose, que ce ne soit plus une gêne, de ne pas me sentir obligée de le caser devant la TV à chaque fois.
Mettre de l'ordre dans la matière accumulée pour de bon, et recommencer sur de nouvelles bases, en donnant forme directement à mes idées sans attendre une éternité que ce soit le bon moment.
Me sentir libre d'utiliser mon espace comme laboratoire.
Recommencer à écrire de façon régulière.

5. Décrivez où vous aimeriez être avec votre travail après avoir terminé la résidence.

J'aimerais me sentir cohérente et alignée à ma production artistique.
J'aimerais me sentir accomplie, gratifiée, active.
J'aimerais avoir mis en ordre mes archives et projets laissés en suspens et mit en formes ceux que je laisse à l'état de rush depuis 2 ans.
Pouvoir démarrer sur une nouvelle page blanche, ou presque. Un nouveau chapitre.
Avoir exposé individuellement en galerie.

Partie 2 - Qu'allez-vous faire?

Rédigez un manifeste et/ou un accord pour vous-même

Utilisez vos réflexions de la première partie pour rédiger un document décrivant votre approche de votre résidence. Décrivez la façon dont vous aimeriez travailler et pourquoi. Décrivez les choses dont vous avez besoin et comment vous pourriez y accéder. Qu'allez-vous changer ? Qu'est-ce que la parentalité apporte, pourrait ou pourrait apporter à votre travail? Y a-t-il des attentes que vous pouvez abandonner ou de nouvelles approches que vous pourriez explorer? Vous pouvez écrire votre propre manifeste, ou n'hésitez pas à utiliser celui sur le site. Enregistrez les idées ci-dessous.

Afin de ne pas rester figée dans un mode de vie contemporain où le temps et l'espace dédié à ma pratique artistique ont été englouti par la vie professionnelle et familiale, mais ne voulant pas quitter mon quotidien ou me sentir freinée par celui-ci – qui depuis longtemps est le sujet et la matière de mes œuvres – je vais m'appliquer à participer au programme de Résidence d'Artiste en Maternité (Artist Residency in Motherhood) conçu et partagé par l'artiste Lenka Clayton.

Par ce dispositif, je compte me réapproprier mon quotidien, comme j'ai pu le faire par le passé, comme matière première à la création et pas comme un frein à celle-ci.

Je vais adapter au quotidien ma façon de créer, les espaces, les moyens et le temps consacré à ma pratique artistique pour qu'elle reprenne pleinement sa place dans ma routine et mes habitudes de vie familiale et professionnelle.

Je vais adapter ma routine et mes habitudes de vie familiale et professionnelle de façon à créer des espaces, des moyens et du temps consacré pleinement à ma pratique artistique et à la restitution de sa place dans mon quotidien.

Pour établir les bases de ma résidence, je vais m'imposer des étapes structurées, tout en gradant à l'esprit que la vie est impermanente et surprenante, et que donc ses étapes peuvent sauter, s'échanger, se croiser, et que leurs contenus peut se transformer en cours de route. Sans oublier les imprévus inhérents à la vie de parent d'un jeune enfant, auxquels je laisse place dans cette programmation en toute conscience.

Tant que je dépends d'un espace restreint, afin d'en tirer au mieux partis, je consacrerai le début de ma résidence à la mise en ordre de mes archives ; au tri des fichiers numériques antérieur à 2022 et à la mise à jour de mon site internet avec ceux-ci ; à rassembler, classer et mettre en forme les projets artistiques non-finis, avortés, laissé en suspens afin de donner de l'espace à la nouveauté et me replonger dans ce qui a construit ma pratique artistique ; à redonner de la place à la création littéraire, en passant par la relecture et reproduction correcte d'écrits anciens, et l'écriture hebdomadaire de nouveaux journaux de bord.

En parallèle, je m'imposerais de pratiquer de façon régulière et en petits formats, le dessin, la photo, la peinture, la sculpture, le montage vidéo, ... Au moins une fois par mois, tout en continuant de nourrir ma curiosité en visitant des lieux culturels et artistiques au même rythme, seule ou en famille.

Sur le long terme, quand l'espace propice sera disponible, je m'engage à créer une œuvre conséquente, prospecter en galeries avec un dossier, répondre à des appels à candidature, récolter des fonds et exposer le résultat de cette longue résidence d'artiste en maternité, auto-gérée.

À partir d'aujourd'hui, 25 juin 2022, et tout au long de cette résidence, je m'engage à accepter mon quotidien de mère et travailleuse, comme une matière à ma pratique artistique et pas comme un fardeau. Je m'engage à continuer d'être une mère impliquée, une employée efficace et une conjointe aimante, tout en étant une artiste active, en imposant doucement si nécessaire ses directions à s'informer, se nourrir, s'instruire, s'inspirer. Je me donne toutefois le droit à la vulnérabilité et à l'erreur, et de les accueillir comme matière et moteur dans ce projet.

Je me donne jusque-là fin de l'année 2022 en cours pour atteindre mes premiers objectifs, et jusqu'à la fin 2024 pour atteindre les autres.

Je m'engage à transformer 2 ans d'inactivité artistique individuelle en 2 ans de remise à niveau et de production active.

D'ici la fin de ma 30ème année de vie, je me donne l'objectif de mettre en ordre ce qui a déjà été fait, de créer de nouvelles choses et de les exposer.

Planning prévisionnel détaillé

Entre le 25 Juin 2022 et le 31 décembre 2022 (et/ou tant qu'on a pas déménagé) :

- **Mettre de l'ordre dans mes archives :**

- Trier, déplacer et photographier les œuvres antérieurs à 2021
- Trier les fichiers, photos et vidéos des travaux antérieur à 2022 de façon à y accéder facilement.
- Mettre à jour mon site internet avec les œuvres qui n'y figurent pas encore, jusque 2022.
- Rassembler mes carnets de notes et de dessins, mes mémos.
- Reconstruire une dernière fois ma MArTRESCENCE chez YooMeYoo.

- **Rassembler, classer et mettre en formes les projets artistiques non-finis :**

- Reportages domestique ; photos et vidéos
- Charge-mentale d'artiste-mère
- Yogi thé
- Bouchons d'alcool vs kinder surprises
- Frigo : "L'horreur du vide artistico-maternel »
- ...

- **Niveau littérature :**

- Continuer de lire Annie Ernaux et d'autres auteurs inspirantes
- Retaper les journaux de ma grand-mère
- Relire et retaper mes journaux
- Écrire à nouveau des journaux actuels
- Commencer un livre autobiographique
- Commencer un livre jeunesse illustré

Jusqu'à nouvel ordre :

- **Mettre en place des activités régulières :**

- Quotidiennement :

- Écouter de la musique
- Faire quelque chose d'hebdomadaire / mensuel
- Lecture

- Hebdomadairement :

- Écriture de journaux
- Retapage journaux antérieurs
- Tri de fichiers
- Mise à jour du site internet
- Mise en forme des reportages domestique

- Mensuellement :

- Création plastique : Dessins, photos, peinture, petite sculpture, montage vidéo, ...
- Visite d'une expo, d'un musée, d'une galerie, ... seule ou en famille.

Ponctuellement, ou quand on aura déménagé :

- Créer une œuvre conséquente, qui demande une longue période de travail et de l'espace.
- Prospector en galerie avec un dossier
- Répondre à des appels à candidature
- Récouter des fonds

Écrivez-le, imprimez-le, signez-le et placez-le quelque part où vous le regarderez souvent.

Sécurisez les ressources dont vous avez besoin

Recueillez des fonds si vous en avez besoin. Il peut s'agir de demander un financement pour l'art traditionnel ou de mener une campagne indépendante Kickstarter ou Indigogo. Vous pouvez également adopter une approche créative; faites une édition abordable et vendez-la à vos amis, à votre famille et à vos collègues, organisez des événements de collecte de fonds, demandez des dons, organisez une vente de garage ou vendez des actions dans votre carrière. Regardez www.studiodirect.org pour un grand modèle indépendant de mécénat contemporain.

Sinon, regardez comment vous pourriez reconsidérer les choses auxquelles vous avez déjà accès. Pourriez-vous utiliser l'espace de votre maison différemment ou utiliser d'autres espaces publics pour travailler? Pouvez-vous changer votre routine ou éliminer des tâches pour créer plus de temps? Pourriez-vous nommer un ami ou un collègue comme pilleur de responsabilisation ou mentor? Pourriez-vous échanger avec des amis pour des services de garde d'enfants ou du matériel, ou collaborer avec d'autres pour rendre ces choses plus accessibles? Pourriez-vous modifier votre façon de travailler pour la rendre plus productive compte tenu de votre situation actuelle? Écrivez ideas ci-dessous.

- Utiliser le temps des dessins animés du petit comme temps de travail journalier
- Demander aux voisinages/amis de le garder de temps en temps
- Travailler un peu en soirée
- Aller à l'usine pour faire des œuvres plus conséquentes et en solitaire
- Créer avec Iggy-Zion (et Olivier ?)
- Investir dans du matériel tel que I-pad pour l'illustration et l'écriture
- Adapter mes œuvres à l'espace et les moyens dont je dispose maintenant.
- Je pourrais aller au Pré des Secrets pour travailler en plein air et finir le projet de parcours ludique (pierre peintes, ...)

Créer une structure pour votre résidence

Définissez une limite de temps (vous pouvez toujours la prolonger si nécessaire)

Quand votre résidence commence-t-elle ? Le samedi 25/06/2022

Quand cela prendra-t-il fin ? Le 31/12/2024

Où allez-vous travailler ? Dans mon appartement, à l'usine Yoomeyoo, au Pré des Secrets, dans ma future maison, peut-être au Babibar ?

Combien d'heures par semaine allez-vous travailler ? Au minimum 1h/jour

À quoi ressemblera votre semaine de travail idéale? Exemple ci-dessous, concevez votre propre système pour s'adapter à votre situation.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Matin 09h - 12h	Job	Job	Sport ?	Job	Job	ARiM ¹ Mise en forme projets	Lessive
Après-Midi 12h-15h30	Job	Job	Activités avec Iggy-Zion	Job	Job	ARiM ² Visite ou Création	Activité en Famille ?
Fin de journée 15h30 - 18h	ARiM ¹ Tri fichiers	ARiM ¹ Tri de fichier		ARiM ¹ MàJ site	ARiM ¹ MàJ site		
	Prépa repas + vaisselle	Prépa repas + vaisselle	Prépa repas + vaisselle	Prépa repas + vaisselle	Prépa repas + vaisselle		
Soirée 18h - 22h	Manger	Manger	Manger	Manger	Manger	Manger	Manger
			ARiM ¹ Retapage				ARiM ¹ Retapage
Notes							

ARiM¹ = Activités hebdomadaires

ARiM² = Activités mensuelles

Créer une responsabilisation

Choisissez un ou plusieurs systèmes que vous utiliserez pour suivre votre propre expérience, par exemple : un document écrit, un journal personnel, un blog public, un site Web, des réunions régulières avec un mentor, etc.

- Un journal de bord
- Mon site internet
- Mon instagram/facebook

Partagerez-vous le travail que vous faites ? Comment? Quand?

Sur instagram et mon site, idéalement une fois par mois

Communauté

Allez-vous entreprendre votre résidence seul ou avec d'autres? Si vous en voulez un, comment allez-vous créer une communauté et rester en contact avec eux. Qui sont-ils?

Non seule pour l'instant, peut-être agrandir à l'avenir.

Comment pourriez-vous commencer ?



Signé

Date. 25/06/2022