[Creation of an Ethereal World](#)

DISCUSSION : ESTHER CALIXTE-BEA & CÉCILIA BRACMORT

September 24, 2021

(Le français suit)

Cécilia: Hi Everyone, my name is Cécilia. Thank you everyone for being here at La Centrale, to transform La Centrale. This is Esther. I'm very glad to be here and I'm sure Esther agrees with me and is very glad to be here.

I'm going to give a little description to learn a little bit more about the project and about what happened. For the next few minutes we'll talk about different levels of questions - the first about the project, or how it came to be. The second part is about aesthetic practice, and then we'll slide into the activity and aspect of her work. Like this you'll learn a bit more. Sometimes Esther will be the one talking to me, but I'm the person talking right now. And sometimes, I think I'll ask questions and talk about certain things as the curator of the show. So here we go Esther.

Esther: Yes I'm ready.

C: Awesome. So, Esther, hi! I know we're really happy with this exhibition, but we have to go back to the beginning so people will know how the project came to be. The seeds that led you to do the project.

E: Well, I've been in art school since I was like 12. When I was in high school, I was in Visual Arts. I went to Dawson in Visual Arts. And then I finally graduated from Concordia in Painting and Drawing specifically, because I knew that's what I want to do. Last year I graduated. I had a teacher of mine who told me that I should really use this year to just paint and just to make work. And that's what I focused on. I feel ready to have my own solo exhibition because I have done a lot of exhibitions, and by the end of 2018, beginning of 2019, that's when I felt I found my style. I knew what I wanted to do. And so by the end of 2019, that's when I really understood my purpose in visual arts making.

C: Found your purpose? [laughs] Ok, whoa. Let's talk about what you've been saying about 2019 - that you've been focusing on your work. But maybe we can start on how we met?

E: Yes, go first.

C: Do you want me to say it?

E: Yeah, you can start!

C: So in 2019 I was at Dawson University, no College. Cegep is like a university for me. I'm from France so the concept of Cegep is really blurry for me, sorry for that. So, let's get back to Dawson. I was doing an exhibition with two or three other artists and discovering my place there, and there was a little section with an exhibition made by three students and one of them was Esther. She has a really nice personality and she's really driven, and she knew what she wanted to do, and so we kept in touch. In November 2020, while you were curating your work you contacted me, and said "Hey Cécilia, do you remember me?"

E: I'll continue the story... Yeah exactly, so when I felt like I was ready to do my own solo show, I contacted a friend of mine, Stanley Février to let him know I needed a curator. You know, I can't do this all alone. He gave me a list of people and she was on the first list, and the first person on that list. I said, oh I know her! So that's perfect! So I contacted her. I was aware of how she kind of transformed the space and how she didn't like the white cube. Because the previous exhibition she created was with yellow walls. Yes, so I remember that and thinking, well that's different. I didn't go to many exhibitions with different colored walls, usually it's always white. So I contacted her, and she's said "let's jump on a zoom call, and talk to me about your project". And so I did! I said okay that's what I do - I paint black women with body hair, and she was like, okay.. yes! So yeah, that's when we decided to work on this together and here it is now!

C: Between this moment and the first call, and let's say, the realization, which could be a funny way to say it. Like I said, the white cube is a bit annoying for me, because for me it's like the materialization of the world we live in. I'm really focused on the notion of being black on a white background. So that's why I'm trying to play with this kind of aspect in the artworld. This type of presentation in art currently. So that's why I try to do that most of the time. When Esther asked me to do this project, it was actually kind of a challenge for me, because usually I do group exhibitions. Sometimes I have my own ideas, then I ask the artists, and they feed on it. But in this case, it was your first show and you had your own ideas. And I thought, what should I do in this case? Maybe I'm not needed? I don't know. So while we were discussing a lot, there was this notion of looking at work and really trying to see what was in common. What was the sense and ambience in your work? In many of your creations, for example, Lavender was really inspiring for the ideas. There were a lot of wraps of nature, you love flowers in your works. So I said yeah, why not! I loved it. It was really, really amusing. It was great to talk together - to have Zooms because it was Covid time - to try to see how it could look. It's really fun to see what we've been discussing about reality in the space.

We did a good job!

E: Yes, very.

C: Well, let's try to talk about. We're actually talking about the notion of sisterhood, because I think you can kind of see a good connection together. How can I formulate this question?

E: I was going to say that I feel like as a black artist I really wanted a black curator. Especially also a woman. I felt like she could see my work - especially with my first ones - she could really understand and really relate to a deeper level. If I were to talk about the impact of the beauty industry, how it really impacted the black community specifically as well. She would understand how that affected her as well. And so that was a really important part as well. But also, I think our personalities really meshed well together. We're both kind of like a bit timid but we have big ideas, and so it really works perfectly.

C: I totally agree. And it's funny because Esther is a very optimistic person, and I'm maybe more pessimist but still an optimist person. And this kind of connection that was going on. When it happened, there weren't that many spaces to propose the project. So we said we probably won't be able to do that in 2021, maybe 2022. But we'll try. And you said yeah, let's go! Yeah! And I said okay, but maybe it won't work that way. But actually, everything went in a good direction. So yeah, the compatibility and the energy together and all the elements and the stars! La Centrale said yeah, go! We love your project! I said okay, awesome, let's go. Maybe we can switch to the second part of the discussion, more toward your art practice so we can see what you see. The idea is really to go into another world. We are on

Boulevard Saint-Laurent, and there are people walking by. But when you come in here you're in a little world. There's clothes over there. There's really the notion of escapism, it's really a term that you love a lot. And I wanted you to say why it's really important for you. And there's also the notion of black imagination in your work, and I want to talk about that more.

E: I think when it comes to escapism, why it's important to me is because when growing up, I was really really shy, and really insecure, and so daydreaming became a way to escape. I would do that for hours to create characters in my brain, where I feel like I'm comfortable with these people and they're not judging me. I was doing that for years until I really got to work on my self esteem and was able to bring myself back into reality and try to make really good, strong relationships in the real world. And so for escapism, I thought it was really important because oftentimes - especially for the black community - the type of stuff through the media is a lot of black trauma, in a sense. A lot of slavery-type movies and so, for us, it's a type of horror genre. Because we feel that it's so painful to watch it. It's been a few years now since I can watch these types of movies because it affects me really really deeply. Escapism kind of gives Black people the option to discover a world where they're just being, and they're not suffering necessarily. Or if they are, it's something that's human and that everyone can relate to. Especially when it comes to accepting your body, and things like that we can all connect to. And so that's why I feel like it's really important for my work to get to escape, and discover a world where you're reading, you're enjoying yourself, you're a person that's creative. You're your own person. And so, what's the other one there?

C: Black imagination?

E: Yeah, black imagination. I think I was inspired by... so I watched one of these movies from director Jordan Peele, because he started making movies that were really interesting and very different. Obviously the main characters were black, but it wasn't like necessarily about slavery and we could all relate. We could all see like, oh my gosh something completely new, where we're just a character, it could have been anyone, but it was instead it was a black character and it wasn't always necessarily about our blackness. But simply, just a character that's living through a storyline. And so that's why I felt like black imagination is really important, especially when as Black people we're asking for diversity, and sometimes we're not given the right kind. Often, it's the token black character, or the stereotype, and we know that all black people aren't like this. We want variety, we want people. For me, that's why Black imagination is important to bring back the aspects of just being human as black people. That we cry, we live all sorts of emotions. We laugh like everyone else.

C: And we are vulnerable. And it's really important to show that aspect, because there's this notion of image, as you've been saying, this notion of horror. In *Get Out*, there's still the notion of the horror movie, but it's really clever how he is reversing the notion of the thing, but it's still a horror movie. Like with what you've been showing here, it's something colourful. Yesterday during the opening people were saying, 'Oh man, I needed this kind of happiness!' And 'it was so refreshing' It's the notion of something else. So the fact that you say escapism, there's this notion of escapism, of going with something. But sometimes I see it as another aspect of escapism, the creation of something. And maybe it could be interesting to talk about the notion of the title, because the title was your idea. The notion of escapism is related to the notion of creation. Can you talk about this notion of the title, and why you wanted to call it that?

E: Growing up I always liked to write stories. I loved to write at the time. I thought I was going to be a cartoonist because I really loved drawing cartoons. I had a really big imagination, I would see objects and

think I can draw a monster and a creature. I had a really wild imagination, and so I felt that as I grew up I kind of lost aspects of myself. And then going to school, you learn different things and feel like you're being put in a box. So then when I felt ready to have a solo exhibition, I wanted to create something where people would discover a world. I want to create a world within this world, obviously it's imaginary, but I want to create it in the way as if it actually exists. And so, so that's what I obviously chose the word "creation", because it's all from my imagination and I'm trying to create something new. But ethereal, it's really dumb how that came about. I was brainstorming a lot and since I'm also a body hair activist I was posting a lot of pictures with nature. Someone commented and said 'this is so ethereal' and I thought, 'what is that word'! I had heard it, but I don't know what it really means. And so I looked it up, and oh my gosh, I fell in love with the word. This is perfect. It was so spiritual, imaginary and so like a fantasy world. And thought - this is what I want. *Creation of an Ethereal World*. I felt like that really put everything together, everything that I wanted to talk about and wanted people to discover. So obviously when you hear creation, you think 'okay, something's being created, I want to see what it is'. I felt that it was also an interesting title to bring people to come and see what this artist is creating. With the grass, we both wanted it to be kind of immersive. People really enter the space, and really feel like they're going into a portal. Especially with the blue walls, I thought it was really important that we really needed those elements.

C: For me, I was really interested in the title because of the notion of creation. For a solo show, she's creating something so 'let's see what's going on!' The word ethereal, it's a trick word, too. There's real, but there's ether, and the two aspects of it were interesting. I watch a lot of movies on Netflix, and sometimes I watch fantasy. Sometimes you can hear ethereal noises or ethereal sounds, and I think, 'Oh, that's nice, really good choice.' So I was really into what you decided. It's funny but 'ether' in French is really close to your name, Esther. I thought, that's great. Let's go for that. There are all these connections coming together. I feel there are never any 'hazards' (coincidence), so that was perfect. I was taking notes when I was listening to you, and the notion of creation is really important. Because of the notion of the myth that you are creating for this show, you are introducing some people to us here. So maybe you can talk about the tribe element you're creating here.

E: For the tribe - oh, that's a lot! I'm trying to summarize. I thought that in 2020, I decided to create a project where I'm creating this new tribe inspired by my own. I'm Haitian, half Ivorian. So on the Ivorian side, my aunt from Ivory Coast contacted me and let me know that it was completely normal that I was this hairy, that was after I became a body hair activist, I didn't have the knowledge of all that. And so when she told me, 'It's completely normal, on your dad's side of the family the women are very hairy. In your great grandmother's time, it was seen as something beautiful. And if a woman had a beard, she could become chief in the tribe. She was seen as an authority.' I thought, 'Oh my gosh, why didn't she tell me this sooner?' I feel like obviously it's destiny. When I found this knowledge, I wanted to learn more. Because of my parents and colonialism and a lot of history on both sides of the family, I felt like I was not so close to my heritage. Although I had visited the country, I was very young, and I went to Haiti only in 2019. But I didn't feel like I got enough information. I would get little pieces and thought 'I'll discover more as I grow up.' So creating this tribe inspired by my own - this one is called Fyète Souhou-te, which means divine pride. Fyète is in Creole and Souhou-te is in Guéré. So I wanted to put it together. My last name is Calixte-Bea, and Calixte is my mom's last name - she's from Haiti. And Bea is my dad's last name - he's Ivorian. I didn't do it on purpose, it just happened. And I realized, 'Oh my gosh, it's like my last name.' I feel like a lot of times when I create, things happen and later on, I guess my subconscious knew what it was doing. So I decided to create a tribe where the women are embracing

their body, embracing themselves, embracing their body hair. Because I felt, not that I was alone, but I felt like it would be really interesting, especially thinking back to Black imagination, to create something new. Because I had felt like I had lost a bit of this creative side of me. I used to create so many stories. I went back to a childhood state of creating. I thought, let's create a tribe that wears their body hair with pride and that's also part of their identity. That's why I created it. The funny story even before that - it's a funny story but really important: my little cousins, they're two years apart. One is five, the other is four or three. The oldest one was showing me his drawings and taking himself really seriously. He was looking at our reactions, and he was afraid. But the youngest one was showing me his drawings and he kept laughing, and he thought it was hilarious. One part of the drawing was just brown circles with a bunch of colourful lines. I said, 'What is that?' He said, 'They're Timbits.' I said, 'What?' The kid just felt like, 'I want to draw Timbits.' And I think they had arms and legs, and I thought, wow! The freedom my little cousin had. I thought, Oh my gosh. It really felt like two different artists having a subconscious dialogue with me. I thought, 'I see this person as taking himself too seriously, and this person that's just enjoying himself and doing whatever he wants and laughing and just creating for the fun of it. That really touched me and brought me back to what it's like being a kid, and obviously our different personalities. He's more of a joker, and more free, and so that really inspired me as an artist. I said, 'I need to enjoy myself. I don't need to take it too seriously, and just create.' And when I felt like I was enjoying myself, I felt free. I felt like mistakes, they're not mistakes. Just keep going and work with them. And that's really how that went.

C: That's really inspiring, what you've been saying, because what you're explaining about these children is that they're free of the *carcan* (straitjacket) of society. They teach you something or reteach you something that maybe you lost. That's why it's really important to connect with children, because they remind us of that, and that feeling was important for you and the work you've been doing. So thank you for sharing that.

E: No problem!

C: About that, about other inspirations, I would like to hear you talk about your inspirations. You've been talking about your cousins, but do you have other artists who are inspiring your work?

E: Since I've always been working with acrylic, when I went to the museum I felt like Kent Monkman really touched my soul, because his work was so colourful and creative, especially his Miss Chief character, and I always thought it was so interesting. I saw an artist that was going beyond the limits. He inspired me in a way. Concerning my artistic practice, there was one particular artist. It was Black History Month and the teacher forced the two Black students in the class to do a presentation on a Black artist. So yes, we were forced, we had no choice. It's ok, it's part of destiny, because that's when I discovered this artist here in Montreal, Maliciouz. I looked her up and found her, and I really fell in love with her work. Her murals of Black people were so colourful. Looking at her work made me feel safe, and made me feel like, 'Ok, I feel comfortable painting myself.' Because obviously, when you're Black or you're a person of colour and you paint people who look like you, people ask, 'Why don't you paint white people?' But they don't ask that to white people. I've been asked that. It's just like, 'But I'm Black.' Just in general, sometimes you don't see yourself in other white artists' work, when they're surrounded by multiculturalism. So that's another artist that inspired me. And Kerry James Marshall, for obvious reasons. I just loved the way he painted Black people. He painted them actually Black. I had never seen something so beautiful and delicate. His characters really felt like people. So that's another artist that really inspired me. I felt like they brought me to who I am in the sense of the comfort in my work. I felt

like they were important in my artistic practice. But a big inspiration is simply nature. Because back then I used to often go to the park. I don't as often because I don't live near a park anymore. But when I did I used to go often and just walk around and stay there for hours. I still really love flowers. Every time I saw one grow, my grandma would always tell me, 'Look, there's a new flower in the back yard.' And I would just stare at it. So I always loved nature, except insects, but they're part of nature! I just love the flowers, so that really inspired me. It became really important. Grass and nature brings it back to body hair. That's also part of our bodily environment, because it comes out of our skin naturally. So that's also a big inspiration.

C: There's a notion of resilience in nature that's really important to think about, because what could be annoying with society, when you don't fit with what is the image of society. So you have nature to inspire you and to calm you. For me, too, I love to walk and have this presence of nature, global feeling, it happens a lot. You feel better, so I agree with you. About the inspirations you've been talking about, what I can see is the notion that it's not just beautiful work they're doing, they're delivering a message. And I know you have a message, too. I wanted to know how you begin as an artist to think with your art, not with your heart but maybe, too, together, to say with your predilection you'll be delivering a message.

E: I've always been a person that's very hairy, so being forced to shave, wax and all those procedures are painful. So going through all that pain, part of me was telling a story through my work. It would just happen automatically. I would paint whatever, but then I would feel this force inside of me that wants to paint what I'm going through. It would happen where, in particular, there's a painting, where I had this painting with a flower painfully coming out of my back. But at the time I was so timid and couldn't express the pain I was going through – why do I feel like I'm going to cry? I'm not trying to cry. Through that, that's when – that was in college when I first made that painting. It happened again when I got to university, to feel like a force telling me how to talk about the pain I'm going through. After that, when I felt like I was ready, I started questioning myself and questioning, why was I doing all that? Who was I doing all that for? And that's when I realized, oh my gosh, it's society. I was born into it. We're forced to do that. Just realizing how beauty standards change over time, and how as women or people, we're caught in a loop, and we're always changing, and no one's screaming or reacting, like, 'Hey, we can stop. We can get out of that loop.' And so for me, I guess through working on myself a lot, I was able to slowly get out of that loop, through art of course, because that was the only medium I knew how to express myself in. So that's when I went into self-photography. Before that, I was modelling, and I liked to take selfies at the time. I don't take as many pictures anymore, but mostly for my Instagram and my activism. So in 2019 I created the Lavender Project, a self-photography project. I also call it self-liberating, where I showed my chest hair for the first time. I made this purple dress, and I showed it off. The dress had two sides, one that hid my chest hair and another side that revealed it, because I remember at that moment I wasn't sure if I was actually ready. So I decided to wear the side that revealed my chest hair. So I put that on Instagram, and that's where it all started. I got different opinions, and people trying to question themselves, like 'Oh my gosh, I didn't think about that. Why on a man, I'm not shocked or disgusted, but on a woman it's outrageous.' And so you have to think about all these elements and about your own body – why you feel disgusted. After the Lavender Project, I knew that I needed to continue normalizing female body hair. I wasn't a body activist. People were like, 'Oh, you're a feminist, you're a body activist.' They thought I just did that for a trend, but I just did that because I wanted to set myself free. So that's when I started - someone gave me the label of body hair activist. I didn't even know that was a thing. I accepted the title. I thought, 'Ok, yeah, I'll actively be doing that.' Because it is really important. I didn't

know at the time, I thought 'I just want to live'. I just felt like I was in a dark place and I was tired of being in that place. When I made that decision I knew that I had to bring that same message in my work and my paintings. I understood the power of photography, and it's the same power that it had negatively on us people. Like seeing thin, white women with blond hair and no body hair. These images let us know what's beautiful and what's not, and if we're not seen, by default we think that we're ugly. So that became really important, and I knew that I was going to bring that in my work. I wanted people to see themselves. Especially because a lot of people don't realize that many women are hairy, but we're just all removing it. I remember I had a conversation with a group of friends and someone said, 'Yeah, I remove my facial hair.' And I was like, 'You have facial hair?' You know? We don't know all that stuff. We don't talk about it. It's like a secret we're afraid to talk about. That's why I brought it into my work. I know that if photography can destroy people from the inside, it can also heal. I knew that through my photography work but I don't see that in museums or galleries, so I'm going to bring it. I think that painting brings a different element, the texture, just the imagination and all that. It became really important to bring it into painting as well. It's also a form of representation, to see yourself in an art space. And so that was another thing. I also wanted them to be, just live, how I wanted to be. That's why I made sure they're just going through life. It's not necessarily about the fact that they're hairy. They're just going about their day. I'm just capturing a moment. That's how I feel. I also feel when I'm painting I'm capturing a moment. I'm painting it when it's happening. That's why I feel it's important. There's still a lot of work to do, but it's a beginning for me. As a person, my artistic practice expanded. At first I wasn't sure about including photography as well. It was very different to me. The photography I wanted to do for myself, but also for the women and the people that need that liberation. And she (Cécilia) told me, 'no you need to bring it together, you need to do that'. I didn't feel ready, and once I listened to her, that's when I created the project and brought it together and it really started to make sense. So really in life, you just need people, friends that really have a vision when it comes to your work, and they can see further. Sometimes we're too much in our own bubble, but other people have great ideas.

C: I'm happy to help. About that, friends can help out, but there's a great author that can help out. For the project, there was a book that was very helpful for me for the curatorial reflection. It's called *The Body Is Not An Apology*. It's written by Sonia Renee Taylor. I think very recently, maybe 2019-2020. Like you were saying before, it's in relation to what she calls body terrorism, all these injunctions society tells us: you should not be hairy, you should not be fat. I'm fat, for example. So the notion, what you've been saying, your work resonated for me with another subject. It was really helping me too to think about what society is telling me. Maybe I should not take too much space, but I take up space. I think it was really inspiring, because in the book, there's a notion of radical self-love. So let's say in your project, you're showing your own journey about that and how you connected with your history, with your tribal (side), but you created your own, and with your journey. To explain very quickly, the exhibition is separated in three steps. We are in the mythology part right now. We are really in connection with the Fyète Souhou-te tribe here. But there is more the standard ideal paradise, where you break out the standards we live in, and say you have to be a specific type of body. It's like the seed of change. The last part is really a reflection of your journey, saying let's open the door, the cage - we can see chaos, imperfection. For me, that was my favourite, by the way. It's really this connection with the ancestor from above, liberating you, helping you, like your aunt - thank you to her, by the way - opening the door to the cage. And after, questioning the work, I forget the name of the work.

E: The one beside it? It's *Identity*.

C: *Identity*. Like when the character is suffering, string in hair. It's suffering for being beautiful. You're like, 'Ok, fuck that. Sorry! But fuck that.' So it's this notion of liberation for yourself, but at the same time you're a model, a reflection for myself. I was the curator, but I've been thinking a lot of that for myself and it was really helping. So it's weird to connect it to the book. Renee Taylor is talking about making the changes in yourself but also the community. I was very happy to be part of this project, because you've been doing that perfectly well. As I was saying to somebody else, 'Yeah when she will be in a big museum, I will be like, 'Yeah, I know her. I presented her first solo show.' So just a lot of happy times, proud. The notion of sisterhood.

E: Also the aspect of bodily diversity, especially when it comes to body hair. Over time, I learned to understand that people from different parts of the world are hairier than others, and that's also part of our differences. That's something we don't necessarily talk about, even different types of beauty standards. When I went to Haiti, some women weren't shaving their armpits and it wasn't seen as shameful. I thought, 'Oh my gosh, yay!' That was at the time when I hadn't fully decided to stop shaving, but I thought, 'Oh my gosh, this is perfect. I'm going to stop shaving my armpits. No one's going to judge me. I'm not going to feel shame.' That's why I feel like normalization is really important, because you remove that shame. You show people that there are people that look like this, and even if it's you, to feel comfortable and not feel ashamed. It's a horrible feeling to be ashamed of the body you live in. So that's another thing, as well.

C: That's really good. When you're in a relationship with your body, you're in a relationship to the end. So it's better to have a good journey with it. You live for yourself, so I think it's very important that you meant that for your project, too. People will have a good moment, and good reflection after. I think it's very important. Voilà. So I don't know if we are done for the time. Two minutes? Well maybe we can say, if you have questions, we have two minutes in advance. I hope you had a good time with us. So yeah, if you have questions, don't hesitate. This is the moment. No questions? Or comments.

E: Some of them haven't looked around yet. So they don't have questions.

C: Do you have any questions? Yes?

Q: I was wondering, when you talked about this dream with all this grass. And you said it's very joyful, light and colourful. I'm wondering if there's pain in your paintings that are presented in a colourful and lighthearted manner.

E: Yes there is. In *Identity*, for sure, but also *Chaos in Perfection*. And *My White Barbie*. This one is a very personal one, but I don't mind talking about it. *My White Barbie* was something I realized when developing who I am today. Obviously it's continuous. But as a Black person I wasn't seeing enough of myself on screen; but my parents made sure to buy me Black Barbies. I also had white Barbies. There's just this picture of me holding this white Barbie. I wasn't seeing the Black girls as the love interest, and all that. I didn't even know how much it had impacted me so terribly, to the point that growing up, I remember, when I'm watching TV, thinking 'Oh, I want to be the blond girl. She's the one all the guys want.' You know? Automatically in my head, I thought, 'That's me,' even though we look nothing alike. And so, when I got to high school, I remember, we had a project in my visual arts program. We had to draw a magazine cover. When I was a kid, I thought, 'When I'm going to be famous, my name is going to be Christella Malone.' To this day, I have no idea why. In that magazine cover, I had drawn this white girl with short blond hair, and in my head it said, 'That's me.' And thought, 'What?' I didn't understand until I got older and I thought I remember that moment as a kid, and said, that's me. So seeing more

representation, I can identify with characters that look like me, and just the importance of that, because then you feel like you want to look like someone you're not. It's the same thing with social media, when we were taught that social media is toxic, it's a toxic space. But I try to remind people that we have a choice. You can follow people on social media and you can choose who you want to follow. You can choose the people you want to inspire you. That's really a moment I want to capture. When I was playing Mario Kart, I was always Peach. In the Mario universe, there are no Black characters, so I was always Peach. I was like, 'That's me.' Especially since I like pink. So that's really where the piece comes from. And with *Identity*, it was really the extent of how far you're willing to go to change yourself to fit this image, or your breaking point where you start removing your hair because you don't know who you are anymore. And *Chaos in Perfection* is more about wanting to control more aspects of your life, but there's a spiritual aspect we don't see with our own lives but that's impacting our lives everyday. And so that's what I also wanted to bring in the work. Some people told me, 'It looks like a stage.' It's kind of like a stage with curtains. People from the outside putting it together, and trying to control you, or you wanting things to be perfect but they're not. That almost came by accident, because there's a part of the painting at the very bottom with the heel where I just wanted to paint a heel and someone's putting their foot in there, and I realized, 'Oh, that's the wrong way. You can't put your foot in there like this. It doesn't make sense.' And I thought 'Ok that's just perfect, it goes perfectly with that. There's so many things going on. You want your life to be perfect. Things are happening around you you're not aware of, and that's part of the journey. That's what that one was about.

C: Are there any other questions or comments?

Q: Lots of comments. I think I have to digest a little, but it's great to have the discussion of so many of the things between society, and how it impacts each one differently, whether or not we fit the image of what's taking place. Our whole system does not fit those people. And to become conscious of how toxic it is and how much trauma has been instilled in so many people, especially people who are racialized, it's crazy. When you're talking about Barbie, I get it, but in my head, we've been told we can't identify. When you're a kid you're going to identify and change the image. If it's a cartoon about animals, we're going to identify with any animal we want to. And now all of a sudden, because it's a skin colour, we can't identify if it's not corresponding to our own thing, and how violent that is. And how much mediatization and socialization has made people of all kinds feel different, feel so isolated, so much that they can't be part of society, and how much that enslaves everybody. I love how you just embrace this in a very empowerment way, in a very I'm going to love and accept myself first. I think that's the most beautiful path. And it's wonderful and inspiring and such a strong message, thank you.

E: Thank you.

Q: I have a question. I'm super curious to hear you talk about designing your own clothes, and the role that clothing plays in realizing this imaginary world.

E: Yeah, when it comes to the fashion aspect, since I was modelling and doing a lot of fashion shows, when I was a kid, my grandparents used to sew, my mom used to sew, so I felt like that was in my blood. I always felt like I wanted to sew at some point in my life. But it really came when I took a fibres class at Concordia and I learned how to sew again. I was like, 'Oh my gosh, I feel like I want to do this.' And I bought my own sewing machine and everything. I like to do things with a purpose, because I feel like when I just do something, I don't feel anything. When I paint, I need to feel something. If I just feel like,

'I'm going to paint an apple,' I feel frustrated. I really have to feel connected to the work emotionally. And so I wanted to create this fabric and just paint on it and just experiment. I wanted to see how far I could go with it and what I could do with it. I'm just a beginner so I was trying different things. That also became important when it came to clothing. I always believed that it's part of your personality. You can dress however you want and it's really part of who you are. That's also what I bring into the characters who are painted. Individuality is really important. I want them to all dress differently and have different hair styles, because each person is a different person. So bringing the fashion aspect became really important. It brings it into the real world, but also gives it a personality. Especially in this project, it was about different stages, like *Ideal Self*, I wanted to talk about our ideals and to question where they come from, and why we feel certain ways. Especially the blue one, it's about how you feel when you're around other people, and that *Ideal Reflection*. So this particular photograph is really to kind of go back to high school to how I used to feel in the past. It's kind of insecure, feeling isolated. I wanted to bring that, but she has a personality, she knows who she is but she doesn't know how to express it. So she's just there, looking away. So that's why I felt like I wanted to bring it back, with the long arms, the long fabric where the arms are supposed to be, where they are pulling you down. It's still creative but it's pulling you down and you feel empty, in a sense. And also, blue symbolizes feeling sad, but also blue can be happy. But in that particular work, I'm not even looking at anyone; I'm just looking away. I'm stuck in my own head. That became really important, to just bring the characters to life and to try to talk about something through fashion.

Q: I had another question. One thing I'm noticing is that there's such an aliveness to all the plants and the flowers and the nature and the hair too. And the bodies all feel like much more in a different space. Is that conscious?

E: Can you elaborate on that? I'm not sure I understand.

Q: Even though the faces are very expressive and go through things, the bodies themselves, the way they're painted is very smooth and calm. And all the plants are almost speaking louder, visually.

E: I'm trying to think. That's a good question.

Q: Because you're talking about how much you love the plants, the park. I'm just wondering, sometimes you have a relationship with something. Sometimes it's coming out of the painting, and sometimes it's something you're doing on purpose.

E: Yeah, I feel like when I paint bodies, I want it to look a certain way, but it's also a certain focus I get into. I want to make sure we see the body hair and they're in the places I want them to be in the painting. Like this one, how the grass is made. I just started making lines. I have an idea, we all know what grass is like - just make lines. I just allow myself to go a little crazy when it comes to nature. I feel like when you paint nature, you can paint it in an abstract way where you understand when you're looking at it. But with my characters, I want people to really read it how it is. That's why I feel like it's more solid, in a sense. We see a lot more details in that. But sometimes there's details in others. But in the self-painting *Secrets*, where nature is in a relationship with the body, that's really what I thought was important. I always like to bring back body hair, with nature, how it grows naturally, how we're removing it like weeds, or taught to remove them. Most of us didn't know why, we just had to remove them. Now we know how important it's for bees.

Q: It's almost like the painting is about the plant, and the body is just there to make the plant more alive.

E: Yeah, that was actually a plant I saw when I went to Haiti. It's called 'crown of thorns', if I'm correct, or 'crown of Christ', something like that. When I think of thorns, I think of roses. Roses are very beautiful but there's thorns that are kind of dangerous. Body hairs are like soft thorns that are on your body. They're just part of you. You as a person are beautiful, but you also have these thorns that make you unique. But I think that plant in particular was really specific. Like I said, I like flowers, and when I saw that plant when I went to Haiti, I thought, 'Oh, I really like this. I'm going to paint it one day.' And then it happened.

C: What I can see is, it's really interesting, because there's the body and the nature, but maybe there's this connection that is more blurry, that could be more interesting for you to see. As you've been saying, the body is more calm, but maybe nature is taking over. But maybe there's an association that is more blurry, and that's why it's so intriguing. There's a notion of everything being together. When you see nature turning into hands, and the waterfall, it's like a bowl, but then you understand it's a waterfall. There's this notion of the body and nature going together. There's a merge that is interesting to notice all together.

E: In this particular work, when she's chosen as a chief and she's being anointed near the river and they're pouring water on her - obviously my characters don't often have shoes, and it brings it back to walking on nature. I haven't done that in forever, so when you feel your feet in the grass, it's such a –

C: You're grounded.

E: Yeah, exactly. And so that feeling of humility and connecting with nature itself, that I feel like is really important as well. That's why nature is so present and they're not wearing shoes, they're really walking on it. And so that as well.

C: I think it's like fighting, too. In our society, there's this disconnection with nature. By fighting back, you're actually reconnecting that way. So it's very interesting ... Is that another question? No. Ok, so maybe this is it. Thank you, I hope you had a good moment.

Transcript by Heidi Barkun

Création d'un monde éthéré

DISCUSSION : ESTHER CALIXTE-BEA & CÉCILIA BRACMORT

24 Septembre 2021

Cécilia : Bonjour à tous, je m'appelle Cécilia. Merci à tous d'être ici à La Centrale, pour transformer La Centrale. Voici Esther. Je suis très heureuse d'être ici et je suis sûre qu'Esther est d'accord avec moi et est très heureuse d'être ici.

Je vais faire une petite description pour en savoir un peu plus sur le projet et sur ce qui s'est passé. Pendant les prochaines minutes, nous allons parler de différents niveaux de questions - le premier concerne le projet, ou comment il a vu le jour. La deuxième partie concerne la pratique esthétique, puis nous glisserons vers l'activité et l'aspect de son travail. Vous en apprendrez ainsi un peu plus. Parfois, c'est Esther qui me parle, mais c'est moi qui parle en ce moment. Et parfois je pense que je vais poser des questions et parler de certaines choses en tant que curatrice de l'exposition. Alors c'est parti Esther.

Esther : Oui je suis prête.

C : Génial. Alors, Esther, salut ! Je sais que nous sommes très heureuses de cette exposition, mais nous devons revenir au début pour que les gens sachent comment le projet a vu le jour. Les graines qui vous ont poussé à faire ce projet.

E : Eh bien, je suis dans une école d'art depuis l'âge de 12 ans. Quand j'étais au lycée, j'étais en arts visuels. Je suis allée à Dawson en arts visuels. Puis j'ai finalement obtenu un diplôme à Concordia en peinture et en dessin, parce que je savais que c'était ce que je voulais faire. J'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. Un de mes professeurs m'a dit que je devais profiter de cette année pour peindre et créer des œuvres. Et c'est sur cela que je me suis concentrée. Je me sens prêt à avoir ma propre exposition solo parce que j'avais fait beaucoup d'expositions, et fin 2018, début 2019, c'est là que j'ai senti que j'avais trouvé mon style. Je savais ce que je voulais faire. Et donc à la fin de 2019, c'est là que j'ai vraiment compris mon but dans la création d'arts visuels.

C : Tu as trouvé ton but ? [rires] Ok, whoa. Parlons de ce que vous avez dit à propos de 2019 - que vous vous êtes concentré sur votre travail. Mais peut-être pouvons-nous commencer par la façon dont nous nous sommes rencontrés ?

E : Oui, vas-y en premier.

C : Tu veux que je le dise ?

E : Oui, tu peux commencer !

C : Donc en 2019, j'étais à l'université de Dawson, pas au Collège, un cégep. Le Cégep c'est comme une université pour moi. Je viens de France donc le concept de Cégep est vraiment flou pour moi, désolée pour ça. Donc, revenons à Dawson. Je faisais une exposition avec deux ou trois autres artistes et je découvrais ma place là-bas, et il y avait une petite section avec une exposition faite par trois étudiant.e.s et l'un d'eux était Esther. Elle a une personnalité très agréable et elle est très motivée, elle savait ce

qu'elle voulait faire, et nous sommes restés en contact. En novembre 2020, alors que tu étais en train d'organiser ton travail, tu m'as contactée, et tu m'as dit "Hey Cécilia, tu te souviens de moi ?".

E : Je vais continuer l'histoire... Oui exactement, donc quand j'ai senti que j'étais prête à faire ma propre exposition solo, j'ai contacté un de mes amis, Stanley Février pour lui faire savoir que j'avais besoin d'un.e curateur.trice. Vous savez, je ne peux pas faire ça tout seul. Il m'a donné une liste de personnes et elle était sur la première liste, la première personne de cette liste. J'ai dit, oh je la connais ! Alors c'est parfait ! Alors je l'ai contactée. Je savais qu'elle avait transformé l'espace et qu'elle n'aimait pas le cube blanc. Parce que l'exposition précédente qu'elle a créée avait des murs jaunes. Oui, je m'en souviens et je me suis dit que c'était différent. Je ne suis pas allée à beaucoup d'expositions avec des murs de différentes couleurs, d'habitude c'est toujours blanc. Je l'ai donc contactée, et elle m'a dit : "Prenons un rendez-vous téléphonique et parlons de ton projet". Et c'est ce que j'ai fait ! J'ai dit que c'est ce que je fais - je peins des femmes noires avec des poils sur le corps, et elle était comme, ok ... oui ! Alors oui, c'est à ce moment-là que nous avons décidé de travailler ensemble sur ce projet et le voici maintenant !

C : Entre ce moment et le premier appel, et disons, la réalisation, ce qui pourrait être une drôle de façon de le dire. Comme je l'ai dit, le cube blanc est un peu ennuyeux pour moi, parce que pour moi c'est comme une matérialisation du monde dans lequel nous vivons. Je suis vraiment concentrée sur la notion d'être noir sur un fond blanc. C'est pourquoi j'essaie de jouer avec ce genre d'aspect dans le monde de l'art. Ce type de présentation dans l'art actuel. C'est pourquoi j'essaie de faire ça la plupart du temps. Quand Esther m'a demandé de faire ce projet, c'était en fait une sorte de défi pour moi, parce que d'habitude je fais des expositions de groupe. Parfois, j'ai mes propres idées, puis je demande aux artistes, et ils s'en inspirent. Mais dans ce cas, c'était ta première exposition et tu avais tes propres idées. Et je me suis demandé ce que je devais faire dans ce cas. Peut-être que l'on n'a pas besoin de moi? Je ne sais pas. Donc, pendant que nous discutons beaucoup, il y avait cette notion de regarder le travail et d'essayer vraiment de voir ce qui était en commun. Quel était le sens et l'ambiance dans votre travail ? Dans beaucoup de vos créations, par exemple, la lavande était vraiment une source d'inspiration pour les idées. Il y avait beaucoup de brins de nature, tu aimes les fleurs dans tes œuvres. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas ! J'ai adoré ça. C'était vraiment, vraiment amusant. C'était génial de parler ensemble - d'avoir des Zooms parce que c'était pendant le Covid - d'essayer de voir à quoi ça pourrait ressembler. C'est vraiment amusant de voir ce dont nous avons discuté devenir réalité dans l'espace.

Nous avons fait du bon travail !

E : Oui, très.

C : Eh bien, essayons d'en parler. Nous sommes en fait en train de parler de la notion de sororité, parce que je pense que vous pouvez voir une bonne connexion ensemble. Comment puis-je formuler cette question ?

E : J'allais dire que j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste noire, je voulais vraiment un.e commissaire noir.e. Et surtout une femme. J'avais l'impression qu'elle pouvait voir mon travail - surtout mes premières œuvres - elle pouvait vraiment comprendre et s'identifier à un niveau plus profond. Si je devais parler de l'impact de l'industrie de la beauté, de son impact sur la communauté noire en particulier. Elle pouvait comprendre comment cela l'affectait aussi. Et donc, c'était une partie très importante aussi. Mais aussi, je pense que nos personnalités s'accordent bien ensemble. Nous sommes tous deux un peu timides, mais nous avons de grandes idées, et cela fonctionne parfaitement.

C : Je suis tout à fait d'accord. Et c'est drôle parce qu'Esther est une personne très optimiste, et je suis peut-être plus pessimiste mais toujours optimiste. Et cette sorte de connexion qui se passait. Quand c'est arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'espaces pour proposer le projet. Nous avons donc dit que nous ne pourrions probablement pas le faire en 2021, peut-être 2022. Mais nous allons essayer. Et tu as dit oui, allons-y ! Ouais ! Et j'ai dit ok, mais peut-être que ça ne marchera pas comme ça. Mais en fait, tout est allé dans le bon sens. Donc oui, la compatibilité et l'énergie ensemble et tous les éléments et les étoiles ! La Centrale a dit oui, allez-y ! On adore votre projet ! J'ai dit ok, génial, allons-y. Peut-être qu'on peut passer à la deuxième partie de la discussion, plus orientée vers ta pratique artistique pour qu'on puisse voir ce que tu vois. L'idée est vraiment d'aller dans un autre monde. Nous sommes sur le Boulevard Saint-Laurent, et il y a des gens qui passent. Mais quand vous entrez ici, vous êtes dans un petit monde, il y a des vêtements là-bas, Il y a vraiment la notion d'évasion, c'est vraiment un terme que tu aimes beaucoup. Et je voulais que tu dises pourquoi c'est vraiment important pour toi. Et il y a aussi la notion d'imagination noire dans votre travail, et je veux en parler davantage.

E : Je pense que lorsqu'il s'agit d'évasion, la raison pour laquelle c'est important pour moi est que lorsque j'ai grandi, j'étais vraiment très timide et très peu sûre de moi, et donc la rêverie est devenue un moyen d'évasion. Je faisais cela pendant des heures pour créer des personnages dans mon cerveau, où je me sentais à l'aise avec ces personnes et où elles ne me jugeaient pas. J'ai fait ça pendant des années, jusqu'à ce que je travaille sur mon estime de moi et que je sois capable de revenir à la réalité et d'essayer d'établir des relations solides dans le monde réel. Et donc, pour l'évasion, je pensais que c'était vraiment important parce que souvent - surtout pour la communauté noire - le type de choses que l'on voit dans les médias est en quelque sorte un traumatisme noir. Beaucoup de films d'esclavage et donc, pour nous, c'est un genre d'horreur. Parce que nous pensons que c'est si douloureux de le regarder. Cela fait quelques années maintenant que je ne peux plus regarder ce genre de films parce que cela m'affecte vraiment profondément. L'évasion donne en quelque sorte aux personnes noires la possibilité de découvrir un monde où ils sont simplement en train d'être, et où ils ne souffrent pas nécessairement. Ou s'ils le sont, c'est quelque chose d'humain auquel tout le monde peut s'identifier. Surtout quand il s'agit d'accepter son corps, et des choses comme ça, on peut tous s'y identifier. Et c'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important pour mon travail de s'évader, et de découvrir un monde où vous lisez, vous vous amusez, vous êtes une personne créative. Vous êtes votre propre personne. Et donc, quel est l'autre élément ?

C : L'imagination noire ?

E : Oui, l'imagination noire. Je pense que j'ai été inspirée par... parce que j'ai regardé un de ces films du réalisateur Jordan Peele, parce qu'il a commencé à faire des films qui étaient vraiment intéressants et très différents. Évidemment, les personnages principaux étaient noirs, mais ce n'était pas nécessairement sur l'esclavage et nous pouvions tous nous identifier. Nous pouvions tous voir comme, oh mon dieu quelque chose de complètement nouveau, où nous sommes juste un personnage, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'était plutôt un personnage noir et ce n'était pas toujours nécessairement sur le fait d'être une personne noire. Mais simplement, juste un personnage qui vit une histoire. Et c'est pourquoi je pense que l'imagination noire est vraiment importante, surtout quand, en tant que Noirs, nous demandons de la diversité, et parfois on ne nous donne pas la bonne. Souvent, c'est le personnage noir de service, ou le stéréotype, et nous savons que tous les personnes noires ne sont pas comme ça. Nous voulons de la variété, nous voulons des gens. Pour moi, c'est la raison pour laquelle l'imagination

noire est importante pour ramener les aspects de l'humanité des personnes noires, que nous pleurons, que nous vivons toutes sortes d'émotions. Nous rions comme tout le monde.

C : Et nous sommes vulnérables. Et c'est vraiment important de montrer cet aspect, parce qu'il y a cette notion d'image, comme vous le disiez, cette notion d'horreur. Dans *Get Out*, il y a toujours la notion de film d'horreur, mais c'est vraiment intelligent de voir comment il inverse la notion de la chose, mais c'est toujours un film d'horreur. Comme avec ce que tu as montré ici, c'est quelque chose de coloré. Hier, pendant l'ouverture, les gens disaient : "Oh, j'avais besoin de ce genre de bonheur" ! Et "c'était si rafraîchissant". C'est la notion de quelque chose d'autre. Donc le fait que tu dises "évasion", il y a cette notion d'évasion, d'aller avec quelque chose. Mais parfois je vois comme un autre aspect de l'évasion, la création de quelque chose. Et peut-être serait-il intéressant de parler de la notion de titre, parce que le titre était ton idée. La notion d'évasion en relation avec la notion de création. Peux-tu nous parler de cette notion de titre, et de la raison pour laquelle tu as voulu l'appeler ainsi ?

E : En grandissant, j'ai toujours aimé écrire des histoires. J'adorais écrire à l'époque. Je pensais que j'allais être une dessinatrice de bandes dessinées parce que j'aimais vraiment dessiner des bandes dessinées. J'avais une très grande imagination, je voyais des objets et je pensais que je pouvais dessiner un monstre ou une créature. J'avais une imagination débordante, et j'ai eu l'impression qu'en grandissant, j'ai perdu certains aspects de moi-même. Et puis, en allant à l'école, on apprend des choses différentes et on a l'impression d'être mis dans une boîte. Alors, quand je me suis sentie prête à faire une exposition solo, j'ai voulu créer quelque chose où les gens découvrirait un monde. Je veux créer un monde dans ce monde, évidemment imaginaire, mais je veux le créer comme s'il existait réellement. C'est pour cela que j'ai choisi le mot "création", parce que tout vient de mon imagination et que j'essaie de créer quelque chose de nouveau. Mais éthéré, c'est vraiment idiot comment c'est arrivé. Je réfléchissais beaucoup et comme je suis aussi une militante des poils, je postais beaucoup de photos dans la nature. Quelqu'un a commenté et a dit "c'est tellement éthéré" et j'ai pensé, "quel est ce mot" ! Je l'avais entendu, mais je ne savais pas ce qu'il signifiait vraiment. Alors j'ai cherché, et oh mon Dieu, je suis tombée amoureuse de ce mot. C'est parfait. C'était tellement spirituel, imaginaire et comme un monde de fantaisie. Et j'ai pensé - c'est ce que je veux. La création d'un monde éthéré. J'ai eu l'impression que ça rassemblait vraiment tout ce dont je voulais parler et ce que je voulais faire découvrir aux gens. Évidemment, quand vous entendez "création", vous pensez "OK, quelque chose est en train de se créer, je veux voir ce que c'est". Je trouvais que c'était aussi un titre intéressant pour amener les gens à venir voir ce que cet artiste crée. Pour ce qui est de l'herbe, nous voulions toutes les deux qu'elle soit en quelque sorte immersive. Les gens entrent vraiment dans l'espace, et ont vraiment l'impression d'entrer dans un portail. Surtout avec les murs bleus, je pensais que c'était vraiment important, que nous avions vraiment besoin de ces éléments.

C : Pour moi, le titre m'a vraiment intéressé en raison de la notion de création. Pour une exposition solo, elle crée quelque chose, donc "voyons ce qui se passe". Le mot éthéré, c'est aussi un mot piège. Il y a le réel, mais il y a l'éther, et ces deux aspects étaient intéressants. Je regarde beaucoup de films sur Netflix, et parfois je regarde du fantastique. Parfois, on peut entendre des bruits ou des sons éthérés, et je me dis : "Oh, c'est bien, un très bon choix. Donc j'étais vraiment dans ce que vous avez décidé. C'est drôle, mais "éther" en français est très proche de votre nom, Esther. J'ai pensé, c'est génial. Allons-y pour ça. Il

y a toutes ces connexions qui se rejoignent. Je pense qu'il n'y a jamais de "hasard" (coïncidence), alors c'était parfait. Je prenais des notes en t'écoulant, et la notion de création est vraiment importante. Parce que la notion de mythe que tu crées pour cette émission, tu nous présente certaines personnes ici. Donc peut-être que tu peux parler de l'élément de tribu que tu crées ici.

E : Pour la tribu - oh, c'est beaucoup d'informations ! Je vais essayer de résumer. Je pensais qu'en 2020, j'ai décidé de créer un projet où je crée cette nouvelle tribu inspirée de la mienne. Je suis haïtienne, à moitié ivoirienne. Donc du côté ivoirien, ma tante ivoirienne m'a contactée et m'a fait savoir que c'était tout à fait normal que je sois aussi poilue, c'était après que je sois devenue une activiste des poils corporels, je n'avais pas la connaissance de tout ça. Alors quand elle m'a dit : "C'est tout à fait normal, du côté de ton père, les femmes sont très poilues. À l'époque de ton arrière-grand-mère, c'était considéré comme quelque chose de beau. Et si une femme avait une barbe, elle pouvait devenir chef de la tribu. Elle était considérée comme une autorité. Je me suis dit : "Oh mon Dieu, pourquoi elle ne me l'a pas dit plus tôt ? J'ai l'impression que c'est le destin. Quand j'ai découvert ces connaissances, j'ai voulu en savoir plus. À cause de mes parents et du colonialisme et de beaucoup d'histoires des deux côtés de la famille, j'avais l'impression de ne pas être très proche de mon héritage. Bien que j'aie visité le pays, j'étais très jeune, et je ne suis allée en Haïti qu'en 2019. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir reçu assez d'informations. Je recevais des petits morceaux et je me disais 'je découvrirai plus en grandissant'. Alors créer cette tribu inspirée de la mienne - celle-ci s'appelle Fyète Souhou-te, ce qui signifie fierté divine. Fyète est en créole et Souhou-te est en guéré. J'ai donc voulu les mettre ensemble. Mon nom de famille est Calixte-Béa, et Calixte est le nom de famille de ma mère - elle est originaire d'Haïti. Et Béa est le nom de famille de mon père - il est ivoirien. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça. Et j'ai réalisé, "Oh mon dieu, c'est comme mon nom de famille. J'ai l'impression que souvent, quand je crée, les choses arrivent et plus tard, je suppose que mon subconscient savait ce qu'il faisait. J'ai donc décidé de créer une tribu où les femmes embrassent leur corps, s'embrassent elles-mêmes, embrassent les poils de leur corps. Parce que je sentais, non pas que j'étais seule, mais je sentais que ce serait vraiment intéressant, surtout en pensant à l'imagination noire, de créer quelque chose de nouveau. Parce que j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de ce côté créatif en moi. J'avais l'habitude de créer tellement d'histoires. Je suis retourné à l'état d'enfance de la création. Je me suis dit : créons une tribu qui porte ses poils avec fierté et qui fait aussi partie de son identité. C'est pourquoi j'ai créé cela. L'histoire drôle, même avant cela - c'est une histoire drôle mais vraiment importante : mes petits cousins ont deux ans d'écart. L'un a cinq ans, l'autre quatre ou trois. L'aîné me montrait ses dessins et se prenait vraiment au sérieux. Il regardait nos réactions, et il avait peur. Mais le plus jeune me montrait ses dessins et il n'arrêtait pas de rire, il trouvait ça hilarant. Une partie du dessin était juste des cercles bruns avec un tas de lignes colorées. J'ai dit : "C'est quoi ça ?" Il a dit : "Ce sont des Timbits. J'ai dit : "Quoi ? Le gamin s'est dit : "Je veux dessiner des Timbits. Et je pense qu'ils avaient des bras et des jambes, et j'ai pensé, wow ! La liberté qu'avait mon petit cousin. J'ai pensé, "Oh mon dieu." C'était vraiment comme si deux artistes différents avaient un dialogue subconscient avec moi. Je me suis dit : "Je vois cette personne qui se prend trop au sérieux, et cette autre qui s'amuse, fait ce qu'elle veut, rit et crée pour le plaisir". Cela m'a vraiment touché et m'a ramené à ce que c'est que d'être un enfant, et évidemment à nos différentes personnalités. Il est plus farceur, plus libre, et cela m'a vraiment inspiré en tant qu'artiste. Je me suis dit : "J'ai besoin de m'amuser. Je n'ai pas besoin de prendre ça trop au sérieux, et juste de créer. Et quand j'avais l'impression de m'amuser, je me sentais libre. Je me suis dit que les erreurs n'étaient pas des erreurs. Il suffit de continuer et de travailler avec eux. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.

C : C'est vraiment inspirant, ce que tu dis, parce que ce que tu expliques à propos de ces enfants, c'est qu'ils sont libérés des carcans de la société. Ils nous apprennent ou nous réapprennent quelque chose que nous avons peut-être perdu. C'est pourquoi il est vraiment important d'établir un lien avec les enfants, parce qu'ils nous rappellent cela, et ce sentiment était important pour vous et le travail que vous avez fait. Merci donc d'avoir partagé cela.

E : Pas de problème !

C : À propos de cela, à propos d'autres inspirations, j'aimerais t'entendre parler de tes inspirations. Tu as parlé de tes cousins, mais as-tu d'autres artistes qui t'inspirent dans ton travail ?

E : Comme j'ai toujours travaillé à l'acrylique, lorsque je suis allée au musée, j'ai eu l'impression que Kent Monkman avait vraiment touché mon âme, parce que son travail était si coloré et créatif, en particulier son personnage de Miss Chief, et j'ai toujours trouvé cela très intéressant. J'ai vu un artiste qui allait au-delà des limites. Il m'a inspiré d'une certaine manière. En ce qui concerne ma pratique artistique, il y avait un artiste en particulier. C'était le mois de l'histoire des Noirs et le professeur a obligé les deux étudiant.e.s noir.e.s de la classe à faire une présentation sur un.e artiste noir.e. Donc oui, nous avons été forcés, nous n'avions pas le choix. Ce n'est pas grave, ça fait partie du destin, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette artiste ici à Montréal, Maliciouz. Je l'ai cherchée et trouvée, et je suis vraiment tombée amoureuse de son travail. Ses peintures murales de personnes noires étaient si colorées. En regardant son travail, je me suis sentie en sécurité, et je me suis dit : "Ok, je me sens à l'aise pour me peindre moi-même". Parce qu'évidemment, quand vous êtes Noir ou une personne de couleur et que vous peignez des gens qui vous ressemblent, les gens vous demandent : "Pourquoi ne peignez-vous pas des Blanc.he.s ?". Mais ils ne demandent pas ça aux Blanc.he.s. On me l'a demandé. C'est comme : "Mais je suis noire". D'une manière générale, il arrive que l'on ne se voie pas dans le travail d'autres artistes blanc.he.s, alors qu'ils sont entourés de multiculturalisme. C'est donc un autre artiste qui m'a inspiré. Et Kerry James Marshall, pour des raisons évidentes. J'aimais la façon dont il peignait les Noir.e.s. Il les peignait vraiment noir.e.s. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau et délicat. Ses personnages ressemblaient vraiment à des personnes. C'est donc un autre artiste qui m'a vraiment inspiré. J'ai senti qu'ils m'ont amené à ce que je suis, dans le sens du confort de mon travail. J'ai senti qu'ils étaient importants dans ma pratique artistique. Mais une grande inspiration est tout simplement la nature. À l'époque, j'allais souvent au parc. Je ne le fais plus aussi souvent parce que je n'habite plus près d'un parc. Mais quand j'en avais un, j'y allais souvent, je me promenais et je restais là pendant des heures. J'aime toujours autant les fleurs. Chaque fois que j'en voyais pousser une, ma grand-mère me disait toujours : "Regarde, il y a une nouvelle fleur dans le jardin". Et je la regardais fixement. J'ai donc toujours aimé la nature, sauf les insectes, mais ils font partie de la nature ! J'aime juste les fleurs, donc ça m'a vraiment inspiré. C'est devenu vraiment important. L'herbe et la nature nous ramènent aux poils du corps. Cela fait également partie de notre environnement corporel, car ils sortent naturellement de notre peau. C'est donc aussi une grande source d'inspiration.

C : Il y a une notion de résilience dans la nature à laquelle il est vraiment important de penser, parce que ce qui pourrait être ennuyeux avec la société, quand vous ne correspondez pas à ce qui est l'image de la

société. Donc vous avez la nature pour vous inspirer et pour vous calmer. Pour moi aussi, j'aime marcher et avoir cette présence de la nature, ce sentiment global, ça arrive souvent. Vous vous sentez mieux, donc je suis d'accord avec toi. En ce qui concerne les inspirations dont vous avez parlé, ce que je peux voir, c'est la notion que ce n'est pas seulement un beau travail qu'ils font, ils délivrent un message. Et je sais que tu as aussi un message. Je voulais savoir comment tu commences, en tant qu'artiste, à penser avec ton art, non pas avec ton cœur, mais peut-être aussi, ensemble, à dire qu'avec votre prédiction, tu vas délivrer un message.

E : J'ai toujours été une personne très poilue, alors être obligé de me raser, de m'épiler et de faire toutes ces procédures est douloureux. En passant par toute cette douleur, une partie de moi racontait une histoire à travers mon travail. C'était automatique. Je peignais ce que je voulais, mais je sentais cette force en moi qui voulait peindre ce que je vivais. Cela se produisait, en particulier dans une peinture, où j'avais cette peinture avec une fleur sortant douloureusement de mon dos. Mais à l'époque, j'étais si timide et je ne pouvais pas exprimer la douleur que je ressentais - pourquoi ai-je l'impression que je vais pleurer ? Je n'essaie pas de pleurer. Grâce à cela, c'est à ce moment-là - c'était à l'université quand j'ai fait cette peinture pour la première fois. Cela s'est reproduit lorsque je suis entré à l'université, pour sentir comme une force qui me disait comment parler de la douleur que je traversais. Après cela, quand j'ai senti que j'étais prête, j'ai commencé à me remettre en question et à me demander pourquoi je faisais tout cela ? Pour qui faisais-je tout cela ? Et c'est là que j'ai réalisé, oh mon dieu, c'est la société. Je suis née dedans. On nous force à faire ça. Je me suis rendu compte que les normes de beauté changent avec le temps, et qu'en tant que femmes ou personnes, nous sommes pris dans une boucle, et que nous changeons constamment, et que personne ne crie ou ne réagit en disant : "Hé, on peut arrêter. On peut sortir de cette boucle. Et donc pour moi, je suppose qu'en travaillant beaucoup sur moi-même, j'ai pu sortir lentement de cette boucle, par l'art bien sûr, parce que c'était le seul moyen que je connaissais pour m'exprimer. C'est donc à ce moment-là que je me suis mise à l'auto-photographie. Avant cela, j'étais mannequin, et j'aimais prendre des selfies à l'époque. Je ne prends plus autant de photos, mais surtout pour mon Instagram et mon activisme. En 2019, j'ai donc créé le Lavender Project, un projet d'auto-photographie. Je l'appelle aussi auto-libération, où j'ai montré mes poils de poitrine pour la première fois. J'ai fait cette robe violette, et je l'ai montrée. La robe avait deux côtés, un qui cachait mes poils de poitrine et un autre qui les révélait, car je me souviens qu'à ce moment-là, je n'étais pas sûre d'être vraiment prête. J'ai donc décidé de porter le côté qui révélait mes poils de torse. Alors j'ai mis ça sur Instagram, et c'est là que tout a commencé. J'ai eu des avis différents, et des gens qui essayaient de se remettre en question, du genre 'Oh mon dieu, je n'avais pas pensé à ça. Pourquoi sur un homme, je ne suis pas choqué ou dégoûté, mais sur une femme, c'est scandaleux.' Il faut donc réfléchir à tous ces éléments et à son propre corps - pourquoi on est dégoûté. Après le Lavender Project, je savais que je devais continuer à normaliser la pilosité féminine. Je n'étais pas une militante du corps. Les gens disaient : "Oh, vous êtes une féministe, vous êtes une militante du corps". Ils pensaient que je faisais ça pour suivre une tendance, mais je l'ai fait parce que je voulais me libérer. C'est ainsi que j'ai commencé - quelqu'un m'a donné l'étiquette d'activiste des poils du corps. Je ne savais même pas que c'était une chose. J'ai accepté le titre. J'ai pensé, 'Ok, ouais, je vais faire ça activement.' Parce que c'est vraiment important. Je ne savais pas à l'époque, j'ai pensé "Je veux juste vivre". J'avais juste l'impression d'être dans un endroit sombre et j'étais fatiguée d'être dans cet endroit. Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai su que je devais transmettre ce même message dans mon travail et mes peintures. J'ai compris le pouvoir de la photographie, et c'est le même pouvoir qu'elle avait sur nous de manière négative. Comme voir des femmes blanches, minces, aux cheveux blonds et sans poils sur le corps. Ces images nous font savoir ce

qui est beau et ce qui ne l'est pas, et si nous ne sommes pas vus, nous pensons par défaut que nous sommes laid.e.s. C'est donc devenu très important, et je savais que j'allais intégrer cela dans mon travail. Je voulais que les gens se voient eux-mêmes. En particulier parce que beaucoup de gens ne réalisent pas que beaucoup de femmes sont poilues, mais nous sommes toutes en train de l'enlever. Je me souviens d'une conversation avec un groupe d'ami.e.s et quelqu'un a dit : "Oui, je m'épile le visage". Et j'ai dit, 'Tu as des poils sur le visage?' Tu sais ? On ne sait pas tout ça. On n'en parle pas. C'est comme un secret dont on a peur de parler. C'est pourquoi je l'ai intégré dans mon travail. Je sais que si la photographie peut détruire les gens de l'intérieur, elle peut aussi les guérir. Je le savais grâce à mon travail photographique, mais je ne vois pas cela dans les musées ou les galeries, alors je vais l'apporter. Je pense que la peinture apporte un élément différent, la texture, l'imagination et tout ça. Il est devenu vraiment important de l'apporter aussi dans la peinture. C'est aussi une forme de représentation, de se voir dans un espace d'art. Et donc c'était une autre chose. Je voulais aussi qu'elles soient, simplement vivantes, comme je voulais l'être. C'est pourquoi j'ai fait en sorte qu'iels traversent simplement la vie. Il ne s'agit pas nécessairement du fait qu'iels soient poilues. Iels sont juste en train de vivre leur journée. Je ne fais que capturer un moment. C'est ce que je ressens. Je pense aussi que lorsque je peins, je capture un moment. Je le peins au moment où il se produit. C'est pourquoi je pense que c'est important. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un début pour moi. En tant que personne, ma pratique artistique s'est élargie. Au début, je n'étais pas sûre de vouloir inclure la photographie. Elle était très distincte pour moi. La photographie, je voulais la faire pour moi, mais aussi pour les femmes et les personnes qui ont besoin de cette libération. Et elle (Cécilia) m'a dit : "Non, tu dois les réunir, tu dois le faire". Je ne me sentais pas prête, et une fois que je l'ai écoutée, c'est à ce moment-là que j'ai créé le projet et que je l'ai rassemblé, et il a commencé à prendre tout son sens. Dans la vie, vous avez besoin de personnes, d'ami.e.s qui ont vraiment une vision de votre travail et qui peuvent voir plus loin. Parfois, nous sommes trop dans notre propre bulle, mais d'autres personnes ont de grandes idées.

C : Je suis heureuse d'aider. A ce propos, les ami.e.s peuvent aider, mais il y a un grand auteur qui peut aider. Pour le projet, il y a un livre qui m'a été très utile pour la réflexion curatoriale. Il s'intitule *The Body Is Not An Apology*. Il est écrit par Sonia Renee Taylor. Je pense que c'est très récent, peut-être 2019-2020. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est par rapport à ce qu'elle appelle le terrorisme corporel, toutes ces injonctions que la société nous dit : tu ne dois pas être poilue, tu ne dois pas être grosse. Je suis grosse, par exemple. Donc la notion, ce que tu as dit, ton travail a résonné pour moi avec un autre sujet. Cela m'a vraiment aidé à réfléchir à ce que la société me dit. Peut-être que je ne devrais pas prendre trop de place, mais je prends de la place. Je pense que c'était vraiment inspirant, parce que dans le livre, il y a une notion d'amour de soi radical. Disons que dans ton projet, tu montres ton propre parcours à ce sujet et la façon dont tu t'es connectée à ton histoire, à ton côté tribal, mais tu as créé ton propre parcours. Pour expliquer très rapidement, l'exposition est séparée en trois étapes. Nous en sommes actuellement à la partie mythologique. Nous sommes vraiment en lien avec la tribu des Fyète Souhou-te ici. Mais il y a plus le paradis idéal standard, où on casse les normes dans lesquelles on vit, et on dit qu'il faut être un type de corps spécifique. C'est comme la graine du changement. La dernière partie est vraiment un reflet de votre voyage, disant ouvrons la porte, la cage - nous pouvons voir le chaos, l'imperfection. Pour moi, c'est ce que j'ai préféré, d'ailleurs. C'est vraiment cette connexion avec l'ancêtre d'en haut, qui vous libère, vous aide, comme ta tante - merci à elle, d'ailleurs - qui ouvre la porte de la cage. Et après, le questionnement sur l'œuvre, j'ai oublié le nom de l'œuvre.

E : Celui qui est à côté ? C'est *Identité*.

C : *Identité*. Comme lorsque le personnage souffre, la ficelle dans les cheveux. Il souffre d'être beau. Tu te dis, 'Ok, on s'en fout. Je suis désolée. Mais on s'en fout. Donc c'est cette notion de libération pour toi-même, mais en même temps tu es un modèle, un reflet pour moi-même. J'étais la commissaire, mais j'ai beaucoup pensé à ça pour moi-même et ça m'a vraiment aidé. Donc c'est bizarre de le relier au livre. Renée Taylor parle de faire des changements en soi mais aussi dans la communauté. J'ai été très heureuse de participer à ce projet, parce que tu l'as fait parfaitement bien. Comme je le disais à quelqu'un d'autre : "Oui, quand elle sera dans un grand musée, je dirai : "Oui, je la connais. J'ai présenté son premier solo show. Donc juste beaucoup de moments heureux, de fierté. La notion de sororité.

E : Il y a aussi l'aspect de la diversité corporelle, notamment en ce qui concerne les poils. Avec le temps, j'ai appris à comprendre que les gens de différentes régions du monde sont plus poilus que d'autres, et que cela fait aussi partie de nos différences. C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, même les différents types de normes de beauté. Lorsque je suis allée en Haïti, certaines femmes ne se rasaient pas les aisselles et ce n'était pas considéré comme honteux. J'ai pensé : "Oh mon dieu, ouais !". C'était à l'époque où je n'avais pas encore totalement décidé d'arrêter de me raser, mais je me suis dit : "Oh mon dieu, c'est parfait. Je vais arrêter de me raser les aisselles. Personne ne va me juger. Je ne vais pas avoir honte. C'est pourquoi je pense que la normalisation est vraiment importante, parce que vous enlevez cette honte. Vous montrez aux gens qu'il y a des gens qui ressemblent à ça, et même si c'est vous, vous pouvez vous sentir à l'aise et ne pas avoir honte. C'est un sentiment horrible d'avoir honte du corps dans lequel on vit. C'est donc une autre chose, aussi.

C : C'est vraiment bien. Quand on est dans une relation avec son corps, on est dans une relation jusqu'au bout. Il est donc préférable de faire un bon voyage avec lui. Vous vivez pour vous-même, alors je pense qu'il est très important que tu le signifiais aussi pour votre projet. Les gens passeront un bon moment, et auront une bonne réflexion après. Je pense que c'est très important. Voilà. Je ne sais pas si nous avons terminé pour le moment. Deux minutes ? Eh bien peut-être que nous pouvons dire, si vous avez des questions, nous avons deux minutes d'avance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Pas de questions ? Ou de commentaires.

E : Certains d'entre eux n'ont pas encore regardé autour d'eux. Donc ils n'ont pas de questions.

C : Avez-vous des questions. Oui ?

Q : Je me demandais, quand tu as parlé de ce rêve avec toute cette herbe. Et vous avez dit que c'était très joyeux, léger et coloré. Je me demande s'il y a de la douleur dans vos peintures qui sont présentées de manière colorée et joyeuse.

E : Oui, il y en a. Dans *Identité*, bien sûr, mais aussi dans le *Chaos in Perfection* et *Ma Barbie Blanche*. C'est un sujet très personnel, mais ça ne me dérange pas d'en parler. *Ma Barbie blanche* est quelque chose que j'ai réalisé en développant ce que je suis aujourd'hui. Évidemment, c'est un processus continu. Mais en tant que Noire, je ne me voyais pas assez à l'écran, mais mes parents s'assuraient de m'acheter des Barbies noires. J'avais aussi des Barbies blanches. Il y a juste cette photo de moi tenant cette Barbie blanche. Je ne voyais pas les filles noires comme porteuses d'intérêt amoureux, et tout ça. Je ne savais même pas à quel point cela m'avait affectée, au point qu'en grandissant, je me souviens avoir pensé, en regardant la télévision : "Oh, je veux être la fille blonde. C'est celle que tous les mecs veulent. Vous voyez

? Automatiquement, dans ma tête, je me disais : "C'est moi", même si on ne se ressemble pas du tout. Et donc, quand je suis arrivée au lycée, je me souviens, on avait un projet dans mon programme d'arts plastiques. Nous devions dessiner une couverture de magazine. Quand j'étais petite, je pensais : "Quand je serai célèbre, je m'appellerai Christella Malone". Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi. Sur cette couverture de magazine, j'avais dessiné cette fille blanche aux cheveux blonds courts, et dans ma tête, j'ai dit : "C'est moi". Et j'ai pensé, "Quoi ? Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je sois plus âgée et que je me souviens de ce moment quand j'étais enfant, et j'ai dit : "C'est moi". Donc, en voyant plus de représentation, je peux m'identifier à des personnages qui me ressemblent, et c'est important, parce qu'on a envie de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. C'est la même chose avec les médias sociaux, quand on nous a appris que les médias sociaux sont toxiques, que c'est un espace toxique. Mais j'essaie de rappeler aux gens que nous avons le choix. Vous pouvez suivre des gens sur les médias sociaux et vous pouvez choisir qui vous voulez suivre. Vous pouvez choisir les personnes que vous voulez laisser vous inspirer. C'est vraiment un moment que je veux capturer. Quand je jouais à Mario Kart, j'étais toujours Peach. Dans l'univers de Mario, il n'y a pas de personnages noirs, alors j'étais toujours Peach. Je me disais : "C'est moi". Surtout que j'aime le rose. Donc c'est vraiment de là que vient le morceau. Et avec *Identity*, c'était vraiment la mesure dans laquelle vous êtes prêt à vous changer pour correspondre à cette image, ou votre point de rupture où vous commencez à enlever vos cheveux parce que vous ne savez plus qui vous êtes. *Chaos in Perfection* parle davantage de la volonté de contrôler plus d'aspects de sa vie, mais il y a un aspect spirituel que nous ne voyons pas dans nos propres vies mais qui a un impact sur nos vies de tous les jours. C'est donc aussi ce que je voulais apporter dans ce travail. Certaines personnes m'ont dit : "Ça ressemble à une scène". C'est un peu comme une scène avec des rideaux. Des gens de l'extérieur qui mettent tout en place et essaient de vous contrôler, ou vous voulez que les choses soient parfaites mais elles ne le sont pas. C'est presque par accident, parce qu'il y a une partie du tableau, tout en bas, avec le talon, où je voulais simplement peindre un talon et quelqu'un qui mettait son pied dedans, et j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne manière. Vous ne pouvez pas mettre votre pied là-dedans comme ça. Ça n'a pas de sens. Et je me suis dit "Ok, c'est parfait, ça va parfaitement avec ça". Il y a tellement de choses qui se passent. Tu veux que ta vie soit parfaite. Des choses se passent autour de vous dont vous n'avez pas conscience, et ça fait partie du voyage. C'est de ça qu'il s'agissait.

C : Y a-t-il d'autres questions ou commentaires ?

Q : Beaucoup de commentaires. Je pense que je dois digérer un peu, mais c'est formidable d'avoir une discussion sur tant de choses dans la société, et sur la façon dont cela affecte chacun.e différemment, que nous correspondions ou non à l'image de ce qui se passe. Tout notre système ne correspond pas à ces personnes. Et prendre conscience de la toxicité de ce système et de l'ampleur du traumatisme qui a été inculqué à tant de personnes, en particulier les personnes racisées, c'est fou. Quand tu parles de Barbie, je comprends, mais dans ma tête, on nous a dit que nous ne pouvions pas nous identifier. Quand tu es enfant, tu vas t'identifier et changer l'image. Si c'est un dessin animé sur les animaux, on va s'identifier à l'animal qu'on veut. Et maintenant, tout d'un coup, parce que c'est une couleur de peau, on ne peut pas s'identifier si elle ne correspond pas à notre propre chose, et combien c'est violent. Et combien la médiatisation et la socialisation ont fait que des gens de toutes sortes se sentent différents, se sentent tellement isolés, qu'ils ne peuvent pas faire partie de la société, et combien cela asservit tout le monde. J'aime la façon dont vous embrassez tout cela d'une manière très responsabilisante, d'une manière très "je vais m'aimer et m'accepter d'abord". Je pense que c'est le plus beau chemin. Et c'est merveilleux et inspirant et un message si fort, merci.

E : Merci.

Q : J'ai une question. Je suis super curieuse de vous entendre parler de la création de vos propres vêtements, et du rôle que jouent les vêtements dans la réalisation de ce monde imaginaire.

E : Oui, en ce qui concerne l'aspect mode, depuis que je suis mannequin et que je fais beaucoup de défilés de mode, quand j'étais enfant, mes grands-parents cousaient, ma mère cousait, alors j'ai senti que j'avais ça dans le sang. J'ai toujours eu l'impression de vouloir faire de la couture à un moment donné de ma vie. Mais le déclic s'est produit lorsque j'ai suivi un cours de fibres à Concordia et que j'ai réappris à coudre. Je me suis dit : "Oh mon Dieu, je sens que j'ai envie de faire ça". Et j'ai acheté ma propre machine à coudre et tout le reste. J'aime faire les choses dans un but précis, car j'ai l'impression que lorsque je fais quelque chose, je ne ressens rien. Quand je peins, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Si je me dis simplement : "Je vais peindre une pomme", je me sens frustrée. Je dois vraiment me sentir connectée à l'œuvre sur le plan émotionnel. J'ai donc voulu créer ce tissu, peindre dessus et expérimenter. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avec lui et ce que je pouvais en faire. Je ne suis qu'une débutante, alors j'ai essayé différentes choses. C'est aussi devenu important lorsqu'il s'agissait de vêtements. J'ai toujours pensé que cela faisait partie de votre personnalité. Vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez et cela fait vraiment partie de qui vous êtes. C'est aussi ce que j'apporte aux personnages que je peins. L'individualité est vraiment importante. Je veux qu'ils s'habillent tous différemment et qu'ils aient des coiffures différentes, parce que chaque personne est différente. L'aspect mode est donc devenu très important. Cela permet d'intégrer le personnage dans le monde réel, mais aussi de lui donner une personnalité. Dans ce projet, il s'agissait de différentes étapes, comme *Ideal Self*, je voulais parler de nos idéaux et me demander d'où ils viennent, et pourquoi nous ressentons certaines choses. Surtout la bleue, qui parle de ce que l'on ressent quand on est entouré d'autres personnes, et cette *Réflexion Idéale*. Cette photographie particulière me ramène au lycée, à ce que je ressentais dans le passé. C'est une sorte d'insécurité, un sentiment d'isolement. Je voulais faire ressortir cela, mais elle a une personnalité, elle sait qui elle est, mais elle ne sait pas comment l'exprimer. Donc elle est juste là, à regarder ailleurs. C'est pourquoi j'ai eu envie de la ramener, avec les longs bras, le long tissu où les bras sont censés être, là où ils sont, ils vous tirent vers le bas. C'est toujours créatif, mais ça vous tire vers le bas et vous vous sentez vide, en un sens. Et aussi, le bleu symbolise le sentiment de tristesse, mais le bleu peut aussi être heureux. Mais dans ce travail particulier, je ne regarde même pas quelqu'un ; je regarde simplement ailleurs. Je suis coincé dans ma propre tête. C'est devenu très important, de donner vie aux personnages et d'essayer de parler de quelque chose à travers la mode.

Q : J'avais une autre question. Je remarque qu'il y a une telle vivacité dans les plantes, les fleurs, la nature et les cheveux. Et les corps donnent l'impression d'être beaucoup plus dans un espace différent. Est-ce que c'est conscient ?

E : Pouvez-vous développer ce point ? Je ne suis pas sûr de comprendre.

Q : Même si les visages sont très expressifs et traversent des épreuves, les corps eux-mêmes, la façon dont ils sont peints est très douce et calme. Et toutes les plantes parlent presque plus fort, visuellement.

E : J'essaie de réfléchir. C'est une bonne question.

Q : Parce que vous dites à quel point vous aimez les plantes, le parc. Je me demande juste, parfois on a une relation avec quelque chose. Parfois ça vient de la peinture, et parfois c'est quelque chose que tu fais exprès.

E : Oui, j'ai l'impression que lorsque je peins des corps, je veux qu'ils aient un certain aspect, mais je me concentre aussi sur un certain aspect. Je veux m'assurer que l'on voit les poils du corps et qu'ils sont à l'endroit où je veux qu'ils soient dans la peinture. Comme ici, comment l'herbe est faite. Je commence juste à faire des lignes. J'ai une idée, on sait tous à quoi ressemble l'herbe - je fais juste des lignes. Je me permets d'être un peu folle quand il s'agit de la nature. J'ai l'impression que lorsqu'on peint la nature, on peut la peindre de manière abstraite, de sorte que l'on comprenne ce que l'on regarde. Mais avec mes personnages, je veux que les gens les lisent vraiment comme ils sont. C'est pourquoi je pense que c'est plus solide, dans un sens. On voit beaucoup plus de détails là-dedans. Mais parfois il y a des détails dans d'autres. Mais dans l'auto-peinture Secrets, où la nature est en relation avec le corps, c'est vraiment ce qui me semblait important. J'aime toujours ramener les poils du corps, avec la nature, comment ils poussent naturellement, comment on les enlève comme des mauvaises herbes, ou qu'on nous apprend à les enlever. La plupart d'entre nous ne savaient pas pourquoi, nous devions juste les enlever. Maintenant, nous savons que c'est important pour les abeilles.

Q : C'est presque comme si la peinture parlait de la plante, et que le corps était juste là pour rendre la plante plus vivante.

E : Oui, c'est en fait une plante que j'ai vue quand je suis allé à Haïti. Elle s'appelle "couronne d'épines", si je ne m'abuse, ou "couronne du Christ", quelque chose comme ça. Quand je pense aux épines, je pense aux roses. Les roses sont très belles mais il y a des épines qui sont plutôt dangereuses. Les poils du corps sont comme des épines douces qui se trouvent sur votre corps. Ils font partie de vous. En tant que personne, vous êtes belle, mais vous avez aussi ces épines qui vous rendent unique. Mais je pense que cette plante en particulier était vraiment spécifique. Comme je l'ai dit, j'aime les fleurs, et quand j'ai vu cette plante en Haïti, je me suis dit : "Oh, j'aime vraiment ça. Je vais la peindre un jour". Et puis c'est arrivé.

C : Ce que je peux voir, c'est que c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a le corps et la nature, mais peut-être qu'il y a cette connexion qui est plus floue, qui pourrait être plus intéressante à voir pour vous. Comme vous l'avez dit, le corps est plus calme, mais peut-être que la nature prend le dessus. Mais peut-être qu'il y a une association qui est plus floue, et c'est pourquoi c'est si intrigant. Il y a une notion de tout est ensemble. Quand vous voyez la nature se transformer en mains, et la cascade, c'est comme un bol, mais ensuite vous comprenez que c'est une cascade. Il y a cette notion de corps et de nature qui vont ensemble. Il y a une fusion qui est intéressante à remarquer dans son ensemble.

E : Dans cette œuvre particulière, lorsqu'elle est choisie comme chef et qu'elle est consacrée près de la rivière et qu'on lui verse de l'eau dessus - évidemment mes personnages n'ont pas souvent de chaussures, et cela ramène à la marche sur la nature. Je n'ai pas fait ça depuis une éternité, alors quand vous sentez vos pieds dans l'herbe, c'est un tel...

C : Tu es ancré dans le sol.

E : Oui, exactement. Et donc ce sentiment d'humilité et de connexion avec la nature elle-même, je pense que c'est vraiment important aussi. C'est pourquoi la nature est si présente et ils ne portent pas de chaussures, ils marchent vraiment dessus. Et donc ça aussi.

C : Je pense que c'est comme les combats, aussi. Dans notre société, il y a cette déconnexion avec la nature. En se battant, on se reconnecte en fait de cette façon. C'est donc très intéressant... C'est une autre question ? Non. Ok, alors peut-être que c'est tout. Merci, j'espère que vous avez passé un bon moment.