AiR bij DRAWinternational

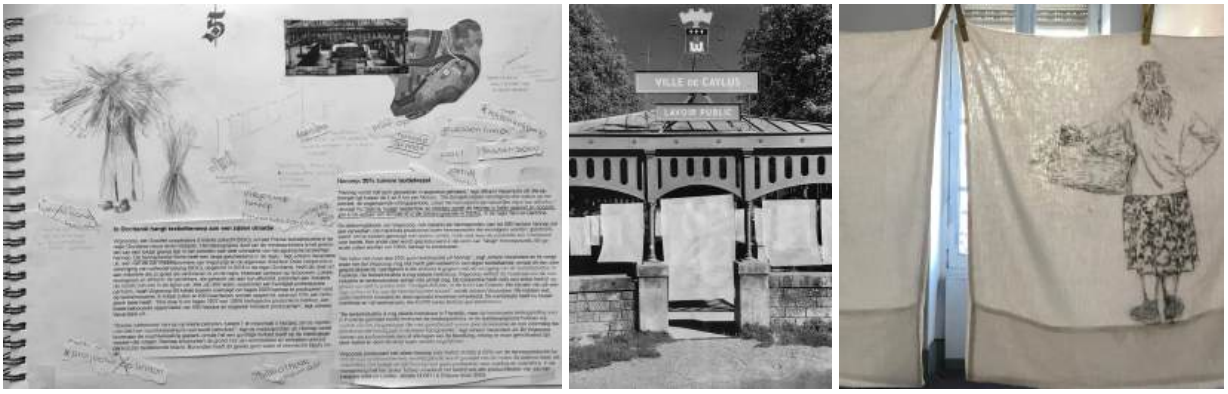
01/09–29/10 2024, Caylus, Frankrijk

In september en oktober 2024 verbleef ik in het middeleeuwse dorp Caylus in Frankrijk, waar ik als artist-in-residence bij DRAWinternational werkte aan het ontwikkelen van nieuw werk. Het was een waardevolle periode waarin ik de ruimte had om te experimenteren met materialen, technieken en ideeën, zonder de druk van een eindresultaat. Deze vrijheid gaf me de kans om mijn tekeningen te vertalen naar ruimtelijke installaties en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dit verblijf heeft me opnieuw laten ervaren hoe waardevol het is om buiten mijn bekende omgeving te treden, mijn vertrouwde werkwijze los te laten en de ruimte en tijd te hebben om nieuwe inzichten op te doen.

caylus

Caylus zelf speelde een belangrijke rol in mijn werk. Het dorp en de omgeving vol verhalen en geschiedenis inspireerden me op veel manieren. Tijdens wandelingen en ontmoetingen ontstonden ideeën die verder reiken dan deze residentie. Het dorp en zijn omgeving waren niet slechts een decor, maar vormden het fundament voor mijn concepten. De residentie was niet bedoeld om deze ideeën volledig te realiseren, maar om mogelijkheden te onderzoeken en technieken uit te proberen. De residentie gaf me de ruimte om te experimenteren: ideeën en materialen verzamelen, technieken uitproberen, ruimtelijke modellen maken en samen te werken met lokale vrouwen, advies te krijgen van ambachtslieden, het Fablab, en John & Greta van DRAWinternational.

Zo werkte ik aan acht verschillende projecten, elk met een eigen onderzoek en aanpak.



WasGoed?

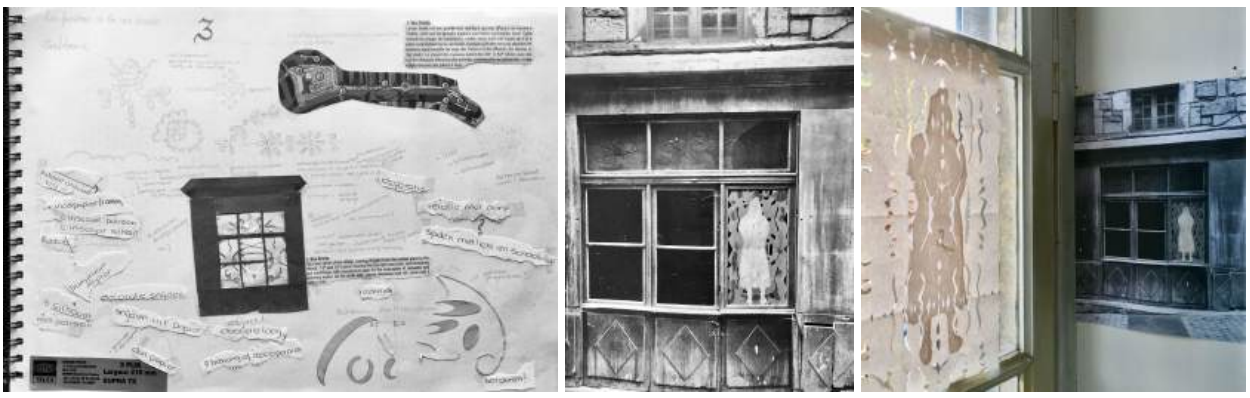
Een van die projecten, **WasGoed?**, werd geïnspireerd door het oude lavoir (washuis), ooit een ontmoetingsplek voor vrouwen tijdens hun zware werk. Ik maakte een houtskooltekening van Latitea, de schoonmaakster van DRAWinternational, op een wit linnen laken. Dit werk, samen met andere witte lakens, zou een plek krijgen in het lavoir als een symbolische verbinding tussen verleden en heden.

Een ander project, **HoogSpel**, draaide om de drooggevallen waterbron ‘La Fontaine de l’Ifernet et la source’. Lege emmers, hoog geplaatst op palen, symboliseerden de kwetsbaarheid van onze waterbronnen. Tegelijkertijd hadden de emmers een speels element, alsof het basketbalringen waren, en nodigden ze uit om na te denken over ons omgaan met water.

HoogSpel

technieken en materialen

In het lokale Fablab van Caylus experimenteerde ik met lasergraveren en -snijden, een kans om traditionele ambachten te combineren met moderne technieken. Zo gebruikte ik borduurpatronen van oude Franse nachtjaponnen om nieuwe motieven te creëren en sneed deze uit papier met een laser. Uit hetzelfde papier knipte ik silhouetten van lokale ‘werkende’ vrouwen, elk met een werktuig of gereedschap in de hand, voor het project **Verbloemd**. Deze vrouwen, verscholen achter de decoratieve patronen, werden ontworpen om te plaatsen achter de ramen van de lege winkelpanden in Rue Droite.



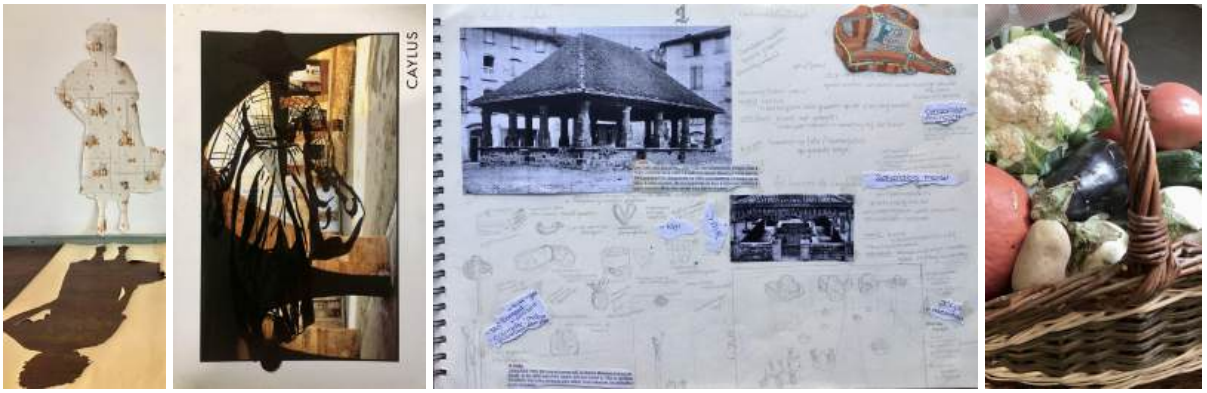
Verbloemd?

Onder het juk

Daarnaast werkte ik aan een transparante plexiglazen figuur voor **Onder het juk**: een waterdrager die de last van onze relatie met water en natuur symboliseert. Verder experimenteerde ik met een borduurmachine en graveerde bezemstelen voor het project **BeZem(nn)en**. Deze stelen, gegraveerd met Latijnse namen van zeldzame vrouwenmantelsoorten, verwezen naar vrouwelijke kracht, arbeid en de historische associatie met hekserij.

BeZem(nn)en

De residentie bij DRAWinternational bood niet alleen technische verdieping, maar ook ruimte voor thematische reflectie. Feminisme, identiteit, vastgelegde patronen in houding en gedrag, en de rol van vrouwen in heden en verleden vormden een rode draad. Zo onderzocht het project **Onbereikbare Oogst?**, geïnspireerd op de lokale markt, de tegenstelling tussen perfect gepresenteerde producten en lokale, biologische ‘imperfecte’ groenten. Hiermee stelde ik vragen over duurzaamheid, waardering en hoe waarde en schoonheid worden bepaald.



Onbereikbare Oogst?

presentatie

Tijdens de **Journées des Ateliers d'Artistes d'Occitanie** stelde ik mijn studio open voor het publiek en liet ik mijn experimenten; ruimtelijke modelen, schetsen, foto’s, projecties, tekeningen

zien. Eerder al nam ik deel aan een tentoonstelling tijdens de open dagen bij het Fablab, waar ik mijn eerste stappen met nieuwe technieken deelde.

Aubergiste

reflectie en toekomst

Mijn tijd in Caylus heeft mijn artistieke praktijk verdiept en mij nieuwe inzichten en technieken gebracht. Bij DRAWinternational kreeg ik de kans om mijn concept vanuit nieuwe invalshoeken te onderzoeken, dit was leidend in mijn experimenten.

Mijn schetsen en concepten vormen een goede basis voor toekomstig werk. Het idee voor **Aubergiste**, geïnspireerd op de legende van Kaatje van Blokzijl, ontstond hier en kan wellicht dit jaar worden gerealiseerd. Ik kijk ernaar uit om de ideeën die hier zijn ontstaan verder uit te werken en mijn werk verder te ontwikkelen.

Verbloemd?

Verder werk ik aan een nieuw project **Sporen van Tijd.** Deze zal zomer 2025 in Zeeland worden uitgevoerd. De ervaring die ik opdeed met materialen zoals plexiglas en technieken zoals lasergraveren in het Fablab hebben bijgedragen aan het idee voor dit project. Het werken met verhalen van de plek en het (symbolisch) verbinden van verleden en heden, zoals ik in Caylus deed, is een rode draad in zowel **Aubergiste** als **Sporen van Tijd**. Ik kijk ernaar uit om deze ideeën verder uit te werken en mijn werk verder te ontwikkelen.

Rolina Nell
@rolinanell
rolinanell.nl