

Leisure

Meredith Carruthers & Susannah Wesley

Chrysalis and Butterfly

Leisure, Meredith Carruthers and Susannah Wesley, *Chrysalis and Butterfly*, 2025. Inkjet print on canvas. Dimensions variable. Courtesy of the artists. Photo Credit: Elise Windsor

As several streams run through the sand to meet the ocean, **Meredith Carruthers** and **Susannah Wesley (Leisure)** urge multiple social, material and cultural discourses to flow together into a synergic resource. This wellspring of discourses is an alive and dynamic commons which both sustains and is cared for and renewed by many humans and non-humans. A model of artwork as relational, intimate, and living emerges from Leisure's ongoing collaborative practice, and is offered by them here in *Butterfly and Chrysalis* as a possibility for future worlds.

One such stream Leisure follow is the participatory nature of art inherent to its social function. This stream redirects contemporary art's meaning away from a predominantly contemplative experience towards a generous active engagement by visitors. As in Joseph Beuys' vision, an artwork requires the creative energy of each gallery visitor to activate the work. Society is thus transformed and energized by the liberation of every member's creative potential. Similarly, Leisure craft a public space for creative possibilities with various natural materials such as fired, unglazed terracotta topsy turvy vessels, water, a large pile of sand, giant rolls of cardboard, plants, household tools, and paper pulp clay. By composing a playing field of what artist and educator Simon Nicholson (son of artist Barbara Hepworth) called «loose parts» or variables to make things with, they respond to his oft cited calling to artists, architects, and city planners which asks, "why shouldn't everyone be creative?"

In their current exhibition, this «everyone» is here channeled and centred on the very real needs of children, a minoritarian population often overlooked by contemporary art. As concerned mothers responding to their children's ecoanxiety's, *Butterfly and Chrysalis* is confluent with the contributions of Nicholson, who created Art and Environment courses and a text of the same name with his own children in mind. Cultivating therapeutic intentions, specifically the self-regulatory goals of Nature therapy, the artists provide a living landscape wherein children are guided by their physical and emotional needs for relationship, interaction, belonging, creative expression, and pleasure. Their parents or accompanying adults experience a space where mess is accepted, play is encouraged, goals are not pre-determined, and the child is the agent of her own emotional or physical self-regulation. For the adult witnesses or participants, this convalescence can also be their own relearning and reconnecting to alive, responsive, and sympathetic materials, another site of future world-building.

The artist mothers also add to the new materialist stream of engagement, which decentres the human as sole creative agent in this space of play. Collages from their ongoing research on Nicholson's work, and composed materials installed in the gallery space, invite participants to become sensitive to the creative role of the materials themselves - water pooling earth pigments on paper, clay slabs moulding to the shape of large rocks, sand responding to the form of the hand, squishy pulp gluing assemblages together. Using these natural materials that respond readily to the child's play, her body's forms, movements, and creative will, the child develops intimate sensorial relationships with nature. These relationships honour the creative capacities of an alive and responsive earth, and beckon our children to follow myriad streams back to real belonging and pleasure in the great pool of creative becoming.

Author: Andrea Williamson

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Opening

Saturday, April 12th, 2025, 3 pm to 5 pm

Exhibition

April 12th - June 14th, 2025

Tuesday to Saturday, 12 pm to 5 pm

Public Education Program

Activities and guided tours linked to the exhibition for a variety of audiences

Contemporary Labs (4 to 6 year olds)

School groups (7 to 17 year olds)

Community Organizations

Cégeps, Colleges, Universities

For booking, contact Anne St-Louis

mediationoptica@gmail.com

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

Leisure, Meredith Carruthers and Susannah Wesley, would like to thank: Conseil des arts et des lettres du Québec, Concordia University Textiles and Materiality Lab, Fonderie Darling, Annie Lord-La fermette florale, Claire Nadon, Papeterie St Armand, Marko Savard, Martin Schop, Elise Windsor, Simon Clarke, John Hudson and Jen Larkin, their families: Mark Lancôt, Eli Wesley-Lancôt, Paul Wesley-Lancôt, Douglas Moffat, Violet Carruthers Moffat.

OPTICA receives support from the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de Montréal. The educational program is supported by the Conseil des arts et des lettres du Québec and OPTICA funds. OPTICA is a member of the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec and of Regroupement Pied Carré.

Leisure is a collaborative art practice founded in 2004 between Montreal-based artists **Meredith Carruthers** (1975) and **Susannah Wesley** (1976). Their research-based practice explores subjects such as feminist cultural history, working in friendship, and children's right to creativity—particularly as an antidote to climate anxiety.

Andrea Williamson is an artist, writer and teacher from Calgary, situated on Treaty 7 territory. Her work focuses on multispecies relationships of care, adoration and mutual becoming.

Leisure

Meredith Carruthers & Susannah Wesley

Chrysalis and Butterfly

À la manière des nombreux ruisseaux qui courent dans le sable à la rencontre de l'océan, **Meredith Carruthers** et **Susannah Wesley (Leisure)** font ruisseler ensemble de multiples discours sociaux, matériels et culturels pour qu'ils deviennent une ressource synergique. Cette source est une nourriture vivante et dynamique qui soutient et est soutenue tout à la fois, et qui est renouvelée par plusieurs humains et non-humains. Relationnel, intime et vibrant, un modèle d'œuvre d'art émerge de la pratique collaborative actuelle du duo de Leisure, lequel nous est proposé ici avec *Butterfly and Chrysalis* en tant que possibilité pour des mondes à venir.

L'un des ruisseaux suivis par Leisure, c'est la nature participative de l'art, inhérente à sa fonction sociale. Ce courant redirige le sens de l'art contemporain, le faisant passer d'une expérience essentiellement contemplative à un généreux engagement actif de la part du public. Comme l'envisageait Joseph Beuys, une œuvre d'art requiert l'énergie créatrice de chaque membre du public pour être activée. La société est ainsi transformée et énergisée par la libération du potentiel créatif de chacune et chacun. Pareillement, Leisure construit un espace public pour favoriser ce potentiel de création, utilisant divers matériaux naturels comme des contenants en terre cuite non émaillée dans le désordre, de l'eau, un gros tas de sable, de grands rouleaux de carton, des plantes, des outils domestiques et du papier mâché. En composant un terrain de jeu à partir de ce que l'artiste et éducateur Simon Nicholson (fils de l'artiste Barbara Hepworth) appelle des « pièces détachées » ou des variables avec lesquels on réalise des choses, le duo réagit à cet appel, souvent mentionné, aux artistes, aux architectes et aux urbanistes : « Pourquoi tout le monde ne serait-il pas créatif ? ».

Dans la présente exposition, ce « tout le monde » est canalisé et centré sur les très réels besoins des enfants, une population minoritaire souvent négligée par l'art contemporain. Comme des mères préoccupées par l'écoanxiété de leurs enfants, *Butterfly and Chrysalis* rejoint les apports de Nicholson, qui a créé des cours sur l'art et l'environnement et écrit un texte sur le même sujet en ayant à l'esprit ses propres enfants. Cultivant des intentions thérapeutiques, précisément les objectifs autorégulés de la thérapie par la nature, les artistes offrent un paysage vivant où les enfants sont guidé-es par leurs besoins physiques et émotionnels en matière de relation, d'interaction, d'appartenance, d'expression créatrice et de plaisir. Les parents ou adultes qui les accompagnent font l'expérience d'un espace où le désordre est accepté, le jeu est encouragé, les objectifs ne sont pas prédéterminés et où l'enfant est l'agent de sa propre autorégulation émotionnelle ou physique. Pour les adultes, témoins ou participant-es, cette convalescence peut également mener à leurs propres réapprentissage et connexion avec des matériaux vivants, réceptifs et sympathiques – un autre site de construction de mondes à venir.

Les artistes mères renchérissent également ce nouveau courant matérialiste d'engagement, qui décentralise l'être humain comme seul agent créatif dans cet espace de jeu. Des collages provenant de leur recherche en cours sur le travail de Nicholson, composés de matériaux présents dans l'espace de la galerie, invitent le public à prendre conscience du rôle créatif des matériaux comme tels : l'eau qui dépose des pigments terreux sur le papier, des plaques d'argile prenant la forme de rochers, du sable réagissant à la forme de la main, une pulpe spongieuse faisant tenir ensemble les assemblages. En utilisant des matériaux naturels qui répondent à ses jeux, aux formes de son corps, à ses mouvements et à sa volonté de créer, l'enfant développe des relations sensorielles intimes avec la nature. Ces relations rendent hommage aux capacités de création d'une Terre vivante et réceptive, et incitent nos enfants à suivre les innombrables ruisseaux qui ramènent à une appartenance et à un plaisir réels dans le grand étang du devenir créatif.

Autrice : Andrea Williamson ; Traductrice : Colette Tougas

Fondée en 2004, le collectif montréalais **Leisure** est formé des artistes **Meredith Carruthers** (1975) et **Susannah Wesley** (1976). Elles explorent des thématiques telles que l'histoire culturelle féministe, la collaboration en amitié et le droit des enfants à la créativité, en particulier en tant qu'antidote à l'anxiété climatique.

Andrea Williamson est une artiste, autrice et professeure de Calgary, ville située sur le territoire du Traité numéro 7. Son travail porte sur les relations multi-espèces de la sollicitude, de l'adoration et du devenir mutuel.

Leisure, Meredith Carruthers et Susannah Wesley, *Chrysalis and Butterfly*, 2025.
Impression numérique sur canvas. Dimensions variables.
Avec l'aimable permission des artistes.
Crédit photo : Elise Windsor

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Vernissage

Samedi le 12 avril 2025, 15h à 17h

Exposition

12 avril - 14 juin 2025

Mardi au samedi de 12h à 17h

Programme éducatif public

Activités et visites commentées en lien avec l'exposition pour divers publics

Laboratoires contemporains (4 à 6 ans)

Groupes scolaires (7 à 17 ans)

Organismes communautaires

Cégeps, collèges, universités

Contactez Anne St-Louis
mediationoptica@gmail.com

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

Leisure, Meredith Carruthers et Susannah Wesley, tiennent à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, Concordia University Textiles and Materiality Lab, Fonderie Darling, Annie Lord-La fermette florale, Claire Nadon, Papeterie St Armand, Marko Savard, Martin Schop, Elise Windsor, Simon Clarke, John Hudson, Jen Larkin et leur famille : Mark Lanctôt, Eli Wesley-Lanctôt, Paul Wesley-Lanctôt, Douglas Moffat, Violet Carruthers Moffat.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Le programme éducatif public reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Fonds OPTICA. OPTICA est membre du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et du Regroupement Pied Carré.