Sara Catena Art

Une aventure colorée - À propos de Sara Catena

Mon parcours d'artiste en arts visuels a été, comme mon art, une aventure assez colorée. J'ai obtenu mon diplôme en arts appliqués en Nouvelle-Zélande, à l'âge de 21 ans, puis j'ai exploré le monde. J'ai voyagé à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie, acquérant une expérience de la vie, me faisant des amis et surtout, trouvant l'inspiration pour mon art. De retour à Auckland, j'ai installé un petit studio, commencé à peindre sur du textile et bientôt présenté ma première exposition sur les belles rives nord de la ville d'Auckland. Encouragée par le succès de ce lancement, j’ai créé une gamme de vêtements pour enfants peints à la main, disponibles par plans et par magasins.

J'ai déménagé à Melbourne, en Australie, en 1992 avec mon partenaire Nino. J’ai conservé mon art textile en créant des motifs uniques dessinés à la main pour les fabricants de vêtements pour enfants. Peu de temps après, notre fille Isabella est née. Nous avons déménagé dans la magnifique péninsule de Mornington où j'ai créé mon nouvel espace de travail. J'ai travaillé à l'acrylique, au pastel à l'huile et à l'aquarelle pour le plaisir, pour remplir nos propres murs, et je vendais rapidement des œuvres sur commande, notamment une grande série d'aquarelles pour une franchise de vente au détail bien connue.

Comme les commissions pouvaient être imprévisibles, je voulais un flux de revenu fiable que je pourrais créer tout en élevant un bambin curieux qui aime «aider»! Un matin, je peignais de petits pots en terre cuite pour y planter des herbes, et sur un coup de tête, Nino en a emmené quelques-uns au magasin de jardinage local. Ils les ont aimés et ont commandé cinquante immédiatement. C'était le début d'une période prolifique de pots peints à la main, où nous fournissions des cadeaux, des articles de maison et des magasins de jardinage dans toute l'Australie.

Puis, en 1998, j’ai obtenu un contrat pour la création d’une mercerie et d’articles de maison inspirés de l’art australien pour un fabricant travaillant avec de grands magasins du tourisme. J'ai créé des motifs géniaux de koalas, kangourous et cacatoès joyeux, imprimés sur des milliers de torchons, tabliers, tasses et marque-pages. Je les imagine encore dans divers foyers du monde entier, rappelant aux gens leur voyage en Australie.

Nous avons accueilli un deuxième enfant, notre fils Giulio, et maintenant une jeune maman très occupée, la peinture sur toile a pris du recul. Cependant, j'ai quand même travaillé sur quelques projets communautaires créatifs, y compris une fresque murale de notre école locale. Avec nostalgie, je me suis aussi senti attiré par l'exploration de nombreux objets d'artisanat qui m'entouraient dans mon enfance. J'ai confectionné des jupes, des chapeaux et des tricots à vendre dans les magasins locaux, aux fêtes scolaires et à des amis.

J'avais hâte de recevoir mes peintures et mon chevalet et je suis retourné dans mon atelier, désireux d'explorer de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Avec un désir de me dépasser et de grandir en tant qu'artiste, mon style s'est développé et consolidé. J'ai lancé un site Web, organisé des expositions locales et nationales et j'ai été accepté dans les expositions d'art haut de gamme.

En 2003, on m’a demandé de devenir un artiste régulier de la maison de ventes Grays Online. Depuis lors, j’ai produit une «gamme Grays» de petites œuvres fantaisistes qui ont un public dévoué de partout en Australie. J'ai perdu le compte du nombre d'œuvres que j'ai vendues en ligne, mais ça doit être près d'un millier!

Je continue à être approché par les magasins en ligne et je suis honoré de voir que mes œuvres se retrouvent maintenant dans le monde entier, vendues comme des tirages sous licence pour Saatchi Art Online, Art Prints UK, Repro-tableaux et autres.

Actuellement, je suis très attiré par les couleurs et les textiles du Mexique. Je dessine et je rêve, ce qui m'inspire pour ma prochaine exposition. Même après trente ans à jouer et à travailler avec la peinture et le textile, il m’enthousiasme de toujours avoir un pinceau ou une aiguille à la main, ce qui donne vie à une histoire ou à une idée.

Par-dessus tout, je suis profondément reconnaissant de pouvoir travailler et vivre en tant qu’artiste.

Rhyme and Reason - À propos de mon processus narratif

Dans mon enfance, j'étais entouré par les merveilleuses histoires de Winnie l'ourson et de Beatrix Potter. Cela m'a donné une forte connexion au vers et à la rime. Je me suis imprégné de poésie de temps en temps, mais c'est sur une toile que j'exprime le mieux.

Le processus que j'ai développé consiste à créer des œuvres basées sur un récit. Plutôt que de choisir un sujet à peindre, il s’agit pour moi d’exprimer un sentiment ou une expérience du travail. J'aime prendre une expérience de tous les jours, par exemple une tasse de thé avec un ami proche ou une promenade sur la plage, et la filtrer à travers ma réalité: comment je conçois le monde. J'aime trouver les aspects spirituels qui animent nos expériences ordinaires et j'ajoute ces motifs pour créer une œuvre pleine de symbolisme vivant, joyeux et coloré.

Lorsque je crée un travail substantiel, je commence par écrire un récit réel. Je permets à une pensée de faire surface et de me faire confiance. Je garde mon stylo en mouvement et je trouve que la pensée suivante suit et la suivante.

Une fois que j’aurai terminé, je pourrai peut-être revenir en arrière et raffiner le verset, resserrer les traits, mais l’essence du thème restera la même. L'écriture est ce qui permet aux idées d'émerger et de prendre forme. Les images que je dois utiliser commencent alors à révéler