

Talking Cure: Dialogue as Collaborative Resistance Guérison par la parole : le dialogue comme résistance collaborative

Victoria Stanton and Stacey Cann

Number 104, Winter 2022

Collectifs
Collectives

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/97749ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Les éditions Esse

ISSN

0831-859X (print)

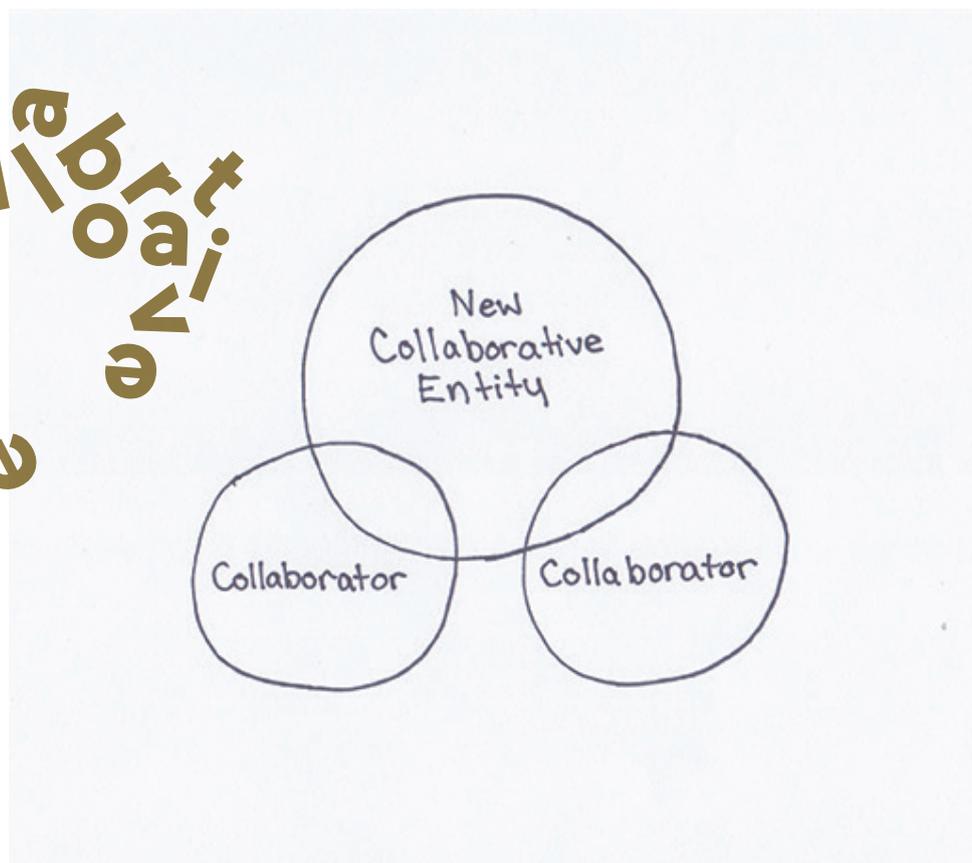
1929-3577 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Stanton, V. & Cann, S. (2022). Talking Cure: Dialogue as Collaborative Resistance / Guérison par la parole : le dialogue comme résistance collaborative. *Esse arts + opinions*, (104), 44–51.

Talking
Cure.
Dialogue
as
Collaborative
Resistance
Environment

Discovering multiple overlaps in our respective trajectories as artist/researchers and PhD students—Victoria exploring dialogue-as-performance, Stacey investigating collaboration research—it made sense to be reading, reflecting, and talking *together* about dialogue as collaboration. Through an embodied practice of being in conversation around readings with which we are engaged, we are instigating a performative process of *making-through-cooperative-thinking*, a dialogue between ourselves and the text through which the reading process (the material of the text itself) and our discussion of it (a collaborative reflection) become the basis of our dialogue.

**Victoria Stanton
& Stacey Cann**

Stacey Cann*Diagram 3 (Talking Cure Series):**New Collaborative Entity, 2021.*Photo : permission de l'artiste |
courtesy of the artist

Collaboration, as a foundational element of our collective work, causes us to slow down and spend more time reflecting on the creative process and discussing our values as artists and academics. This intentional deceleration and commitment to a slower approach, which is important to both of our practices, allows us to focus on the process of making rather than the production of an end product. Through our dialogues, an encounter with the other emerges and our individual practices become one. This text is a performance of that dialogue.

Victoria Stanton Conversation is a foundational part of my artistic, and now academic, practice. It's the motor that drives all stages of any creative or intellectual work. I would even propose that my impulse to be in conversation is what has led me to continually seek out and cultivate collaboration in my projects.

Stacey Cann Conversation has also been key in my collaborative practices. I often work with artists and professionals who use different media than I do within my solo practice. This involves having to think together conceptually and not only learning about each other but

about unfamiliar materials and tools as well. In a way, we are working collaboratively not only as humans but also with materials and processes. Working with industrial designers, computer programmers, musicians, and dancers has allowed me to think about both my solo and my collaborative practices differently and expand my ideas of how materials and concepts can be explored. For example, building a sixteen-by-twenty-four-foot sculpture that divides the gallery into spaces of social engagement and isolation allowed me to think about how I positioned my body in relation to the audience within my solo performances and how I created moments of connection and disconnection within my work.

VS Right, so the desire to want to be in communication can be a way into an elaboration of ideas. For my part, this has grown into my methodology of practice (and research) and supports the bulk of my creative production. What's also become clearer over time is how conversation not only allows for the communication of ideas but is often the kernel of creative production itself.

SC Having ideas is often the easy part, especially when starting a conversation. Actually, trying to get things done and the logistics of getting grants or commissions, having materials shipped, hiring people to move large works or help us build them, that's where a lot of the tension happens. I think sometimes we get a little carried away with this utopian idea of collaboration, it's not really like that at all. There are disagreements and compromises; that's part of collaboration too. I see these not as negatives but as an important part of the collaborative process.

VS I agree. So, do you think that this is also a way of generating ideas? Because tension and conflict can lead to new possibilities—when we make the effort to really hear each other. In that instance, conflict can then be creative. I've found that working through the messy stages, finding (creative) solutions, makes ideas grow. "Things not working" is one of those curveballs that performative practices bring, and the performative *dialoguing-with* is where spontaneous making blooms. Now that I find myself in an academic context I want to validate the act of being in dialogue as a form of creative making; as a kind of knowledge production. I see collective thinking, talking, and being together (harmoniously or within tension) as a form of artful becoming; a portal into creation that's taking place through the conversation itself. Collaboration is a form of conversation.

SC Yes, and it's not just the art part of the conversation that's important. It's important to be on the same page not only artistically, but also recognizing each other's situations. Conversation can lead to that. I think that understanding what your collaborator wants and needs from the project, from an intellectual,

emotional, and financial standpoint, is crucial. The personal becomes important. It changes what can be done. It's easy to get excited about an idea and jump in, but what does *doing* the project actually mean, what do you get from it, and what do you give up to be able to take it on? Through conversation, you get to know your collaborators, not only artistically but also personally. This can lead to a sense of solidarity and strength within the group. Because of the competitive nature of both the art world and the academy, this solidarity may be the most important part of collaboration for me.

It is sometimes a wonder to me that anyone collaborates at all, given the highly competitive and individualistic nature of artistic and academic practice. We are all in competition for grants, teaching positions, exhibitions, conference invitations, and published articles. The fact that collaborative practices survive despite the lurking presence of the notion of the artist/academic as the lone genius is a testament to the solidarity that is created when working with others. The resistance to the neoliberal university through collaborative and slow practices, an approach that foregrounds intentionality and attentiveness, countering pressures of productivity in favour of process, seems to be increasing despite the lack of institutional structures in place to support them. I believe that both the art world and the academy are places where we should be able to think about ideas together, but this is made difficult by the fact that we are competing with each other as well. How do you balance those things? Can you collaborate while competing? This also positions artistic and academic collaboration differently when compared to corporate collaboration, as it is not necessarily about efficiency, although I suppose it also doesn't preclude it. Rather, I conceive of collaboration as a means of intentionally connecting with others in a way where it is more than one but less than two.¹

VS I see collaboration as a way of holding space for others as well. In the process of co-creation, we're not always arriving eye to eye with our ideas, nor does communication happen smoothly just because we like each other. As we were discussing earlier, any (and frankly all) relationships require work—and working through—and creative collaboration is no exception. But coming together to dream, to build something, is an act of trust. Which is an act of resistance. Building trust in order to collaborate means slowing down a process, being more thoughtful, taking more time, pushing against this culture of efficiency. This form of active listening and looking for ways of supporting one another sets other priorities into motion and builds a culture of cooperation. And by this, I mean a kind of working together toward a mutually beneficial, nourishing, and reciprocal experience.

1 — Karen Barad, "Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart". *Parallax*, vol. 20, no. 3, (July 2014): 168–87.

Our ongoing conversation has led us to reading and talking extensively about a wish to frame our respective (and collective) academic experiences through the lens of slow movement(s), one that not only counters the accelerated pace, and the sort of “information extraction” model that “reduces everything to a resource”² (along with the need to “publish or perish”) but also addresses the need to counter this culture through our intentional efforts to work cooperatively. Of wanting to question how being part of a competitive context can encourage us to develop a cooperative network, rather than steamroll us into a competitive framework. If we’re thinking about levels of burnout in grad students and faculty, say, how can we counter this untenable environment that everyone’s part of? But these questions, our attitude, and approach... it’s not just for the sake of rabble-raising, resisting, being political (though I support all those things), it’s a genuine effort toward trying to create the conditions that help us contribute to—and be part of—a more viable situation. One that is life-giving and affirming, longer-term, and not just a recipe for burnout. So, in that regard, I see collaboration as a space of dialogue that emerges where we can talk about those things that are important for us: what it means to be equitable, ethical, thoughtful in our processes. It’s not to say that this doesn’t happen in a solo practice, but I think it’s evoked differently in collaboration; being called upon to be accountable not just to yourself but to others you are working with. Collaboration, and

the conversations that ensue, reflect the desire to want to cooperate. So, picking up from an earlier thread, it’s not only our conversation that is a form of creative output; our cooperation, by extension, can be considered a form of creative making (and community-building) as well.

SC Cooperation, for me, also comes back to the ideas of values. It is somewhat difficult to value working together in a society that constantly pushes the idea of competition for survival. You must always be more, better, progressing, or you will get left behind, and cooperation allows you to be enough as you are. It permits you to not be everything, but instead one part of a larger whole. This is where I see cooperation and slow movement coming together.

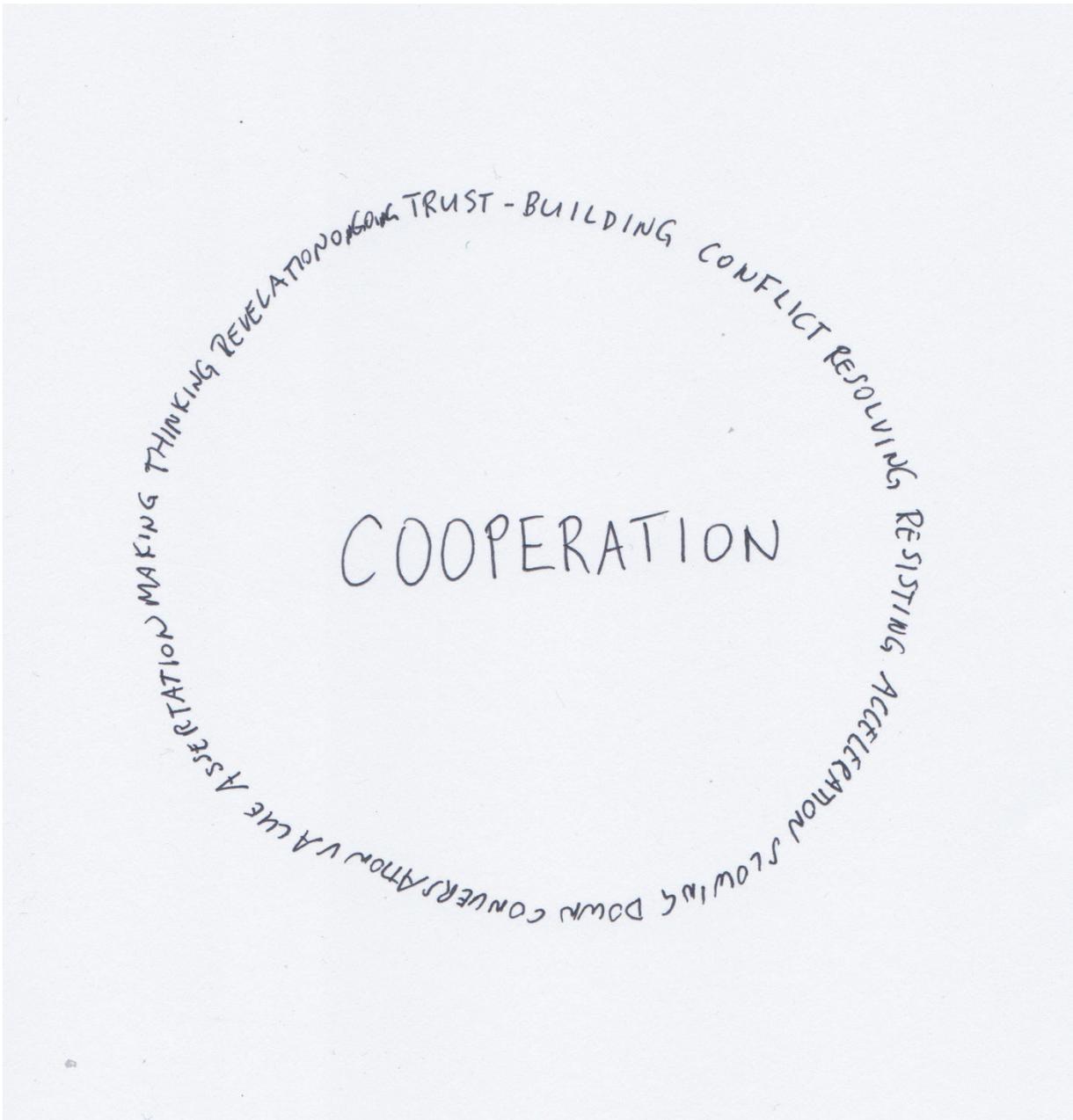
VS Exactly. So, when you start to delve into talking about approaches to working, not just the content itself, but the form (as it were), you are then touching on values, whether you’re naming that specifically or not.

This eventually ends up determining a culture that is created within a given collaboration, within a chosen manner of being together. And while it’s not a foregone conclusion that a collaboration would or should focus on its value system, what I have recognized over the years is that the values of the collective end up emerging in order to systematize a way of working; to create a group ethic. Say, we need to resolve certain situations that we’ve gotten into—the kinds of stories that unfold within a professional or

academic context. A concrete example: Stacey and I decided we wanted to write a text together. We’re confronted with the first author/second author issue. We each recognize that this is problematic because it represents (symbolically and materially) the competitive framework we’re wishing to challenge. We try to find a solution that’s a reflection of our values. So, we end up in a conversation *about* our values as opposed to just finding a solution. We’re talking about *why* there is a need to find a solution in the first place. We find ourselves being called to *have* to think about and then name what our values are because we’re confronted by those situations.

SC I think it’s easy to forget how we express our values in a day-to-day setting, when we are working by ourselves and in ways that have become routine. Collaboration forces you to think about what you are doing and why you are doing it. This helps us reconnect with our values and makes us articulate them to our collaborators in addition to ourselves. ●

² — Michelle Boulous Walker, *Slow Philosophy: Reading Against the Institution*, (London and New York: Bloomsbury Academic, 2016), xiv.

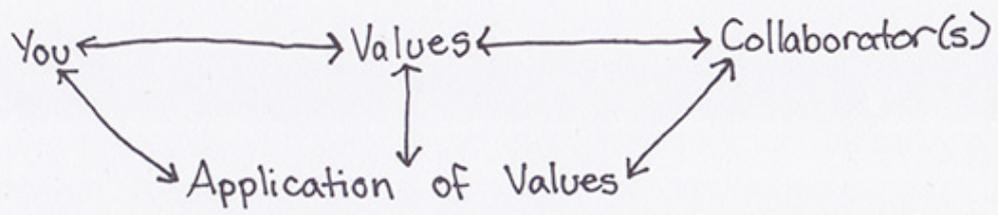

↘ **Collectif TouVA | TouVA Collective**
Fresh Candy/Post-apocalyptique, vue
d'installation | installation view, Le
4330, Montréal, 2011.

Photo : Victoria Stanton, permission des
artistes | courtesy of the artists

↑ **Victoria Stanton**
Diagram 6 (Talking Cure Series):
Cooperation, 2021.

Photo : permission de l'artiste |
courtesy of the artist

Stacey Cann

Diagram 1 (Talking Cure Series):
Values, 2021.

Photo : permission de l'artiste |
courtesy of the artist

Guérison par la parole : le dialogue comme résistance collaborative

Victoria Stanton & Stacey Cann

Compte tenu des multiples croisements entre nos trajectoires respectives d'artistes-chercheuses et de doctorantes – Victoria explore le dialogue comme performance, Stacey étudie la recherche collaborative –, il était naturel de lire, réfléchir et discuter *ensemble* à propos du dialogue comme collaboration. Par une pratique incarnée de la conversation autour de lectures dans lesquelles nous sommes plongées, nous engageons un processus performatif visant à *faire par la pensée coopérative*, un dialogue entre nous-mêmes et le texte dans lequel le procédé de lecture (la matière du texte lui-même) et notre discussion sur celui-ci (une réflexion collaborative) deviennent les bases de notre dialogue.

La collaboration, comme élément fondateur de notre travail collectif, nous amène à ralentir ainsi qu'à passer plus de temps à réfléchir au processus créatif et à discuter de nos valeurs en tant qu'artistes et universitaires. La décélération intentionnelle et l'adoption d'une approche plus lente, éléments importants de nos pratiques, nous permettent de nous concentrer sur le processus de création plutôt que sur la production d'un objet final. Une rencontre avec l'autre émerge de nos dialogues et nos pratiques respectives ne font qu'une.

Le présent texte est une performance de ce dialogue.

Victoria Stanton La conversation est un aspect fondamental de ma pratique artistique et maintenant universitaire. C'est le moteur qui propulse chaque étape de tout travail créatif ou intellectuel. J'irais même jusqu'à dire que c'est cette impulsion d'être en conversation qui me pousse continuellement à rechercher et cultiver la collaboration dans mes projets.

Stacey Cann La conversation est aussi essentielle à mes pratiques collaboratives. Je travaille souvent avec des artistes ou des professionnels qui utilisent des techniques différentes de celles que j'emploie dans ma pratique individuelle. Cela nécessite, d'une part, de penser ensemble sur le plan conceptuel et, d'autre part, d'apprendre à se connaître, mais également à utiliser des matériaux et des outils auxquels on n'est pas habitué. D'une certaine façon, nous collaborons non seulement avec des êtres humains, mais aussi avec des matériaux et des processus.

Travailler avec des designers et designeuses industriel-le-s, des programmeurs et programmeuses informatiques, des musicien-ne-s et des danseurs et danseuses m'a permis de réfléchir différemment à mes pratiques individuelle et collaborative et d'élargir ma conception de la façon dont les matériaux et les concepts peuvent être explorés. Par exemple, construire une sculpture de quelque 5 mètres sur 7 mètres qui divise la galerie en espaces d'engagement social et d'isolement m'a permis de penser à la façon dont je positionnais mon corps par rapport au public durant mes performances solos et à ma façon de créer des moments de connexion et de déconnexion dans mon travail.

VS En effet, le désir d'être en communication peut être un moyen d'élaborer des idées. Pour ma part, cela est devenu la méthodologie de ma pratique (et de ma recherche) et soutient l'essentiel de ma production créative. Ce qui est devenu plus clair, avec le temps, c'est que la conversation, en plus de permettre la communication d'idées, est souvent le cœur de la production créative elle-même.

SC Avoir des idées, c'est souvent la partie facile, surtout en début de conversation. En réalité, plusieurs tensions apparaissent dans l'accomplissement du travail, la logistique de l'obtention de subventions ou de commandes, la réception des matériaux, l'embauche de gens pour nous aider à construire ou déplacer des œuvres de grande taille. Je crois que nous nous laissons parfois un peu emporter par cette idée utopique de la collaboration alors que ce n'est pas du tout la

réalité. Il y a des désaccords et des compromis; cela en fait aussi partie. Je ne perçois pas cela comme des aspects négatifs, mais comme une part importante du processus collaboratif.

VS Je suis d'accord. Alors, crois-tu qu'il s'agisse aussi d'une façon de générer des idées? Parce que les tensions et les conflits peuvent mener à de nouvelles possibilités – lorsque nous faisons l'effort de réellement nous écouter les un-e-s les autres. Dans ce cas, le conflit peut être créatif. J'ai découvert que de passer par les étapes compliquées en cherchant des solutions (créatives) fait avancer les idées. Les pratiques performatives nous habituent à ces « choses qui ne fonctionnent pas » et c'est dans l'aspect performatif de *dialoguer-avec* que la spontanéité s'épanouit. Maintenant que je me retrouve dans un contexte universitaire, je veux valider l'action d'être en dialogue *comme* une forme de création; *comme* un type de production de savoir. Je vois la pensée collective, la discussion et l'être-ensemble (harmonieusement ou avec des tensions) comme une forme de devenir artistique; un portail vers la création qui prend place à même la conversation. La collaboration *est* une forme de conversation.

SC Oui et ce n'est pas seulement la partie de la conversation qui concerne l'art qui est importante. C'est essentiel d'être sur la même longueur d'onde artistiquement et d'être conscient-e de la situation de l'autre. La conversation peut mener à cela. Je crois qu'il est crucial de comprendre les besoins de nos collaborateurs et collaboratrices et ce qu'ils et elles attendent du projet d'un point de vue intellectuel, émotionnel et financier. La

dimension personnelle devient importante. Cela modifie ce qui pourra être fait. C'est facile de s'enthousiasmer pour une idée et de plonger, mais que signifie réellement *réaliser* le projet? Qu'en retirons-nous et que sacrifions-nous pour être en mesure de l'entreprendre? À travers la conversation, nous apprenons à connaître nos collaborateurs et collaboratrices sur le plan artistique, mais aussi personnel. Cela peut mener à un sentiment de solidarité au sein du groupe et le solidifier. En raison de la nature compétitive des mondes artistique et universitaire, cette solidarité est peut-être l'aspect le plus important de la collaboration pour moi.

Je m'étonne parfois que les gens souhaitent collaborer étant donné la nature très compétitive et individualiste des pratiques artistiques et universitaires. Nous sommes tous et toutes en compétition pour des subventions, des postes d'enseignement, des expositions, des invitations à des conférences et la publication d'articles. Le fait que les pratiques collaboratives survivent malgré le spectre de la notion de l'artiste-universitaire en tant que génie solitaire témoigne de la solidarité qui naît lorsque nous travaillons avec les autres. La résistance à l'université néolibérale à travers les pratiques collaboratives et lentes qui contrent la pression de la productivité en faveur du processus – une approche qui met l'accent sur l'intentionnalité et l'attention – semble augmenter malgré le manque de structures institutionnelles en place pour la soutenir. Je crois que les mondes artistique et universitaire sont des lieux où nous devrions pouvoir réfléchir ensemble à des idées, mais le fait d'être en concurrence les un-e-s avec les autres complexifie cela. Comment équilibrer les choses? Pouvons-nous collaborer tout en étant en compétition? Cela place également la collaboration dans les milieux artistique et

universitaire dans une position différente de celle des milieux entrepreneuriaux puisqu'elle n'est pas nécessairement axée sur l'efficacité, bien que je présume qu'elle ne l'exclut pas. Je vois plutôt la collaboration comme un moyen d'entrer en relation avec les autres intentionnellement, de façon à être plus qu'un mais moins que deux¹.

vs Je vois la collaboration aussi comme un moyen de préserver l'espace pour les autres. Dans un processus de cocréation, nous ne sommes pas toujours d'accord avec les idées des autres et la communication n'est pas toujours fluide même si nous nous apprécions. Comme nous le disions plus tôt, toute relation (et vraiment toute) demande du travail et des efforts, et la collaboration créative ne fait pas exception. Cependant, se rassembler pour rêver, pour construire quelque chose, est un acte de foi. Ce qui est un acte de résistance. Bâtir la confiance afin de collaborer signifie ralentir un processus, être plus attentionné-e, prendre plus de temps, s'opposer à la culture de l'efficacité. Cette forme d'écoute active et la recherche de moyens de se soutenir mutuellement permettent de mettre en œuvre d'autres priorités et de construire une culture de coopération. J'entends par là une sorte de travail commun en vue d'une expérience mutuellement bénéfique, nourrissante et réciproque.

Cette conversation nous a amenées à lire et à discuter longuement de notre souhait d'encadrer nos expériences universitaires respectives (et collectives) dans l'objectif d'un ou plusieurs mouvements lents qui non seulement s'opposent au rythme accéléré et au genre de modèle « d'extraction d'information » qui « réduit tout à une ressource² » (ainsi qu'à la nécessité de « publier à tout prix »), mais qui répondent aussi

Le fait que les pratiques collaboratives survivent malgré le spectre de la notion de l'artiste-universitaire en tant que génie solitaire témoigne de la solidarité qui naît lorsque nous travaillons avec les autres.

au besoin de contrer cette culture par nos efforts intentionnels de travail coopératif. Vouloir nous interroger sur la façon dont nous prenons part à un contexte concurrentiel peut nous encourager à bâtir un réseau coopératif, plutôt que de nous enfermer dans un cadre compétitif. En pensant au nombre d'épuisements professionnels chez les étudiant·e·s de cycle supérieur et les enseignant·e·s, comment pouvons-nous nous opposer à cet environnement insoutenable auquel tout le monde contribue ? Mais ces questions, notre attitude et notre approche... ce n'est pas seulement pour inciter à la révolte, résister ou faire de la politique (bien que je soutienne toutes ces choses) : il s'agit d'un effort sincère pour tenter de créer les conditions qui nous aident à contribuer – et à prendre part – à une situation plus viable. Une situation à long terme qui est vivifiante et positive, pas seulement une recette pour l'épuisement. En ce sens, je vois la collaboration comme un espace de dialogue qui émerge où nous pouvons parler de ces sujets qui sont importants pour nous ; ce que l'équité, l'éthique et l'attention signifient dans notre processus. Cela ne veut pas dire que ça ne se produit pas dans une pratique individuelle, mais je crois que cela se manifeste différemment dans la collaboration ; être appelé·e à être responsable pour soi-même, mais aussi pour ceux et celles avec qui nous travaillons. La collaboration et les conversations qui s'ensuivent reflètent le désir de coopérer. Donc, pour reprendre le fil de ce qui a été dit plus tôt, nos conversations ne sont pas l'unique forme de production créative ; notre coopération, de surcroît, peut aussi être

considérée comme une forme de création (et d'élaboration d'une communauté).

SC Pour moi, la coopération revient aussi à l'idée de valeurs. Il est plutôt difficile de valoriser le travail commun dans une société qui met constamment de l'avant l'idée de la compétition pour la survie. Nous devons toujours en faire plus, être les meilleur·e·s et progresser sous peine qu'on nous laisse derrière, alors que la coopération nous permet d'être accepté·e·s tel·le·s que nous sommes. Elle nous autorise à ne pas être tout, mais plutôt une partie d'un ensemble plus vaste. C'est là que, selon moi, la coopération et le mouvement lent se rejoignent.

VS Exactement. Alors, lorsque nous commençons à parler d'approches de travail – pas seulement sur le plan du contenu, mais également de la forme (pour ainsi dire) –, nous touchons aux valeurs, qu'elles soient nommées de façon spécifique ou non. Cela finit par déterminer une culture qui est créée dans une collaboration donnée, dans une manière choisie d'être ensemble. Et s'il n'est pas évident qu'une collaboration va ou doit se concentrer sur son système de valeurs, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que les valeurs du collectif finissent par émerger afin de systématiser une méthode de travail – de créer une éthique de groupe. Disons que nous voulons résoudre des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvé·e·s – le genre d'histoires qui se déroulent dans un contexte professionnel ou universitaire. Un exemple concret : Stacey et moi avons décidé

d'écrire un texte ensemble. Nous sommes confrontées au dilemme de l'autrice principale et secondaire. Nous reconnaissons toutes deux le problème parce que cela représente (symboliquement et matériellement) le cadre compétitif que nous souhaitons remettre en question. Nous tentons de trouver une solution qui reflète nos valeurs. Ainsi, nous engageons une conversation à propos de nos valeurs plutôt que de simplement trouver une solution. Nous parlons de la *raison* pour laquelle nous devons trouver une solution en premier lieu. Nous *devons* réfléchir à nos valeurs et ensuite les identifier parce que nous sommes confrontées à ces situations.

SC Je crois qu'il est facile d'oublier comment nous exprimons nos valeurs au quotidien, lorsque nous travaillons seules et que nous sommes dans la routine. La collaboration nous oblige à réfléchir à ce que nous faisons et à la raison pour laquelle nous le faisons. Cela nous aide à renouer avec nos valeurs et nous permet de les exprimer à nous-mêmes ainsi qu'à nos collaborateurs et collaboratrices.

Traduit de l'anglais par **Catherine Barnabé**

1 — Karen Barad, «Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart», *Parallax*, vol. 20, n° 3 (2014), p. 168-187.

2 — Michelle Boulous Walker, *Slow Philosophy: Reading Against the Institution*, New York, Bloomsbury, 2016, p. xiv. [Trad. libre]

Angèle Karosi & Stacey Cann

↳ *Ablution*, Silver Skate Festival, Edmonton, 2016.

Photo : Yuri Wuensch, permission des artistes | courtesy of the artists

Stacey Cann

↳ *Diagram 2 (Talking Cure Series): Personal/Professional/Aesthetic*, 2021.

Photo : permission de l'artiste | courtesy of the artist

