

La démarche artistique

510-354-MV, Langage visuel et démarche, Francis O'Shaughnessy, prof

Exercice 1: Analyse de démarche artistique d'artiste!

En équipe, les étudiants doivent analyser des démarches remises par le professeur.

ANALYSE DE DÉMARCHE ARTISTIQUE

Poirier

D'esprit novateur, Poirier ose. C'est d'ailleurs la philosophie de vie qu'elle applique dans son quotidien. Son désir d'apprendre la pousse à se renouveler constamment. L'artiste multidisciplinaire illustre par des images la couleur de ses pensées. Elle s'imprègne aussi de certains peintres : Cy Twombly, Antoni Tàpies, Joan Miró et Michel Beaucage.

Elle puise son inspiration dans l'étude des comportements humains, de voyages, du rythme musical et des mots. Son rapport à la communication nourrit sa production. D'ailleurs, elle souhaite sensibiliser le spectateur à l'importance de celle-ci.

Par des procédés mixtes actuels et à partir d'une palette restreinte de pigments aux couleurs vibrantes, son travail de recherche l'amène à déborder du cadre pour créer en série.

La texture l'interpelle. Par couches successives, elle ajoute à ses toiles divers matériaux, souvent récupérés. La matière devient ainsi une clé de lecture, une ouverture qui permet à l'observateur de pénétrer au cœur de sa création.

Le blanc est présent, il oxygène la toile. Une abstraction lyrique épouse les jeux de transparence et de contraste, alimentant davantage l'imagination. Au graphite, elle écrit, elle dessine. Des lignes émergent structurent l'œuvre, suscitant maintes réflexions. Elles représentent aussi des ponts ou des trajectoires de vie qui invitent à une introspection.

Elle tente par le langage et des moyens plastiques d'éveiller et parfois même de réveiller le spectateur. Elle cherche à établir avec lui une interaction, un dialogue.

Mélanie repousse sans cesse les limites. Elle signe une œuvre qui suggère un voyage intérieur ainsi qu'un rapprochement entre les humains.

Kevin

Les thèmes de mes œuvres rassemblées dans mon portfolio varient avec le médium qui les compose. Ce qui est de mes photos, elles sont souvent sombres et prises de proche pour pouvoir mettre de l'accent sur les détails. Mes photos en noir et blanc sont prises à des buts plus artistiques. Les couleurs sont plus sombres et elles sont contrastées. Le cadrage n'est jamais parfait, un petit travail de retouchage est souvent nécessaire. Le sujet est toujours centré. Mes photos prises en couleur avec film sont pour leurs parties exécutées dans des buts professionnels et sont retouchées seulement si nécessaire; le résultat initial est souvent convaincant. En 2014, j'explorais les médiums qui m'étaient accessibles. J'ai pu découvrir l'acrylique, l'huile, la gouache, mais celui que j'ai le plus retenu était l'aquarelle. Plusieurs de mes œuvres à mes débuts ont été réalisées à l'aquarelle, dont deux dans mon portfolio (réalisées en 2015). Celles-ci pour thème l'appartenance sociale. Essayer de faire partie d'un groupe d'individu qui ne nous reflète pas tout. Les couleurs qui s'y retrouvent sont les mêmes qu'on peut retrouver dans mes autres peintures : des colorées et un peu sales. On les retrouve également plus tard sur la murale de l'Université de Montréal, parle pour sa part de l'identité ethnique. Les œuvres réalisées en collaboration sont abstraites. La partie formelle est toujours représentée par la partie iconographique. Les sujets revenant les plus souvent dans mes œuvres sont ceux de l'identité.

ANALYSE COLLECTIVE DE DÉMARCHE ARTISTIQUE D'ARTISTES

En équipe de 4, les étudiants doivent analyser trois démarches artistiques d'artiste afin d'affiner leur esprit critique sur la rédaction, la transmission et l'articulation de la démarche. Ils devront noter les POUR et les CONTRES et expliquer ce qui est manquant selon eux. Cet exercice les aidera à rédiger leur démarche artistique.

RÉDACTION :

Pourquoi la démarche est-elle claire pour le lecteur ou non? Est-ce bien écrit, incompréhensible, quelles sont les erreurs notables, est-ce bien expliqué/ articulé? Inscrire ce qui est manquant et ce qui est bien expliqué.

Démarche 1 _____

Démarche 2 _____

Démarche 3 _____

TRANSMISSION :

À titre de lecteur, comprenez-vous la démarche de l'artiste? Énumère-t-il ses problématiques, ses thématiques de travail, sa discipline, ses avancées, ses projets futurs? Nommez ce qui est manquant dans ces textes.

Démarche 1 _____

Démarche 2 _____

Démarche 3 _____

FORCES ET FAIBLESSE DE LA DÉMARCHE :

À la lecture de ces trois textes, quelles sont les forces de la démarche? Quelles sont les faiblesses de la démarche? Dans vos critiques, allez à l'essence dans vos interventions critiques.

Démarche 1 _____

Démarche 2 _____

Démarche 3 _____

On appelle « **démarche artistique** » un court texte qui explique le cheminement, les intentions, les **objectifs de création et de production de l'artiste**. En tant que complément aux autres documents, la démarche ne doit pas être un élément de répétition mais doit permettre d'apporter un éclairage neuf sur votre carrière. Elle permet de cerner votre potentiel et le mettre en œuvre à travers des projets de faire et des projets d'être (**où je suis, ce que je fais et où je veux aller**). La « démarche artistique » permet **d'expliquer vos motivations profondes en regard de vos passions** pour un médium, poursuite d'acquis techniques et de la recherche pure. De plus, elle permet de **démontrer l'originalité de votre travail**, c'est-à-dire ce qui vous distingue des autres.

— **Source** : Revue OPTIMA, avril 1991, page 18 et 19

<https://www.culturebsl.ca/guide-des-artistes/la-demarche-artistique>

De l'intention à la démarche

À la session dernière (dans le cours Production 2D), nous avons vu des thématiques à propos de l'intention de l'artiste.

Nous avons appris :

- à **recentrer ses intentions sur soi-même**
- à créer à partir de ses **souvenirs et de ses expériences**
- à créer à partir de son **musée intérieur**, son **musée imaginaire**

-Vous avez fait **plusieurs exercices par écrit** pour **affiner** vos recherches.

Cette session-ci nous allons aller dans cette direction pour approfondir votre démarche afin d'instaurer de vous préparer à votre exposition des finissants.

Pourquoi aiguïser une démarche artistique?

- Parce que les **questions du public** sont incontournables
- Écrire une **lettre de motivation** pour l'Université
- Si vous voulez des **bourses en art**, faire des **expositions** c'est la manière à suivre

Pour un artiste, il n'est **pas simple de se définir, de valoriser son travail.**

Traduire avec des mots ses intentions,
ce n'est pas forcément aisé.

C'est le **but de la démarche artistique.**

Une démarche est indispensable
car elle **permet à votre interlocuteur de comprendre**
dans quel **processus de création**

Jean Sébastien Denis

Pourquoi s'interroger sur son oeuvre?

C'est pour mieux se connaître

- c'est-à-dire faire du rangement dans sa tête
- cesser d'avoir peur d'expliquer son travail

Faire ce rangement dans votre tête est essentiel, car vous allez **construire un discours qui dit:**

- Ce que je fais ce n'est pas n'importe quoi
- C'est significatif pour moi **SINON** je ne le ferais pas
- Je suis conscient de mes gestes artistiques

La démarche va convaincre le public que votre art est plus grand de ce qu'il peut voir.

Autrement dit, **derrière votre œuvre, il y a une vision,**
C'est ça que vous allez tenter d'expliquer ici.

GLUTEN FREE
SANS GLUTEN

ART

L'ART procure une importante source quotidienne de bonheur et de joie.

Valeur émotionnelle
Pour 1 portion

Teneur	% valeur quotidienne
Calories	0 %
Satisfaction	100 %
Joie	80 %
Euphorie	50 %
Passion + Bonheur	99 %
Cholestérol	0 %
Sodium	0 %
Glucides	0 %
Amour	130 %
Vitamine A (art)	100 %
Vitamine C (culture)	100 %

Produit et emballé par ArtQuebec.ca

Ingredients: Art, liberté, partage culturel, ouverture, création de nouveaux liens, identité et confiance, sans agent de conservation.

J'ai remarqué que quand vous expliquez votre travail, vous parlez trop de vous!

- Vous parlez de vos **motivations** (intentions, préoccupations)
- Vous parlez de **faits, positions** (écologie, réchauffement de la planète, pollution, consommation)
- Vous **parlez de vous** (identité, valeurs, expériences, influences, aspirations, erreurs)

C'est bien pour amorcer vos exposés oraux parce que

- vous expliquez **le moteur de vos recherches** visuels,
- la **genèse de votre travail**,
- le **contexte** dans lequel il se situe,

mais vous devez aller plus loin,
c'est-à-dire **parler de l'œuvre elle-même, celle devant nos yeux.**

Qu'est-ce que le spectateur a devant les yeux?

Qu'est ce qu'il voit?

Comment décrire cette œuvre?

Le spectateur voit des **couleurs**, des **formes**, un **style**, une **technique**.

C'est ça qu'on va développer dans ce cours.

Pourquoi faire une démarche?

pour s'établir en tant qu'artiste, il faut:

- **trouver sa pratique** (qu'est-ce que tu veux faire?),
- **comprendre ce que tu fais,**
- **et l'écrire.**

Une démarche artistique constitue la base pour se vendre.

C'est grâce à **ce groupe de phrases** relativement cohérentes que nous pouvons **faire le pont entre l'auditoire et les œuvres** que nous créons Pourquoi?

Parce qu'il **s'agit de faire**

- **des demandes auprès de galeries,**
- proposer un **projet pour un concours**
- pour **annoncer une exposition,**
- se **positionner au sein d'un groupe** ou collectif artistique, etc.

<https://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/conseil-pour-jeunes-artistes-1.html>

Comment partir d'une intention et de décrire sa démarche?
La démarche artistique – comment la définir?

Il faut **aborder le côté formel et théorique** de l'œuvre:

Parler :

- de la **création** (thématique, théorique, formelle),
 - de la **composition** (les traits, les lignes, les textures, l'ensemble visuel)
 - de la **production et technique** (matériaux, accrochage, dispositif, éclairage)
 - de son **contenu visuel** (pourquoi tel couleur et pas une autre, tel forme)
 - de **pourquoi l'approche artistique** (gestuelle, cubiste, expressionniste, hyperréaliste)
-
- de la **diffusion** (impact, avancement, carrière artistique)

Pensez toujours:

Objectifs, résultats, retombées

La description formelle et théorique de l'œuvre,
c'est faire des **associations** qui sont reliées à vos
intentions initiales et
à l'action (où vous souhaitez aller).

La démarche artistique à **un caractère intellectuel**,
-une **narration cartésienne**,
-un **contenu moins émotif**

Le caractère intellectuel permet au lecteur de
comprendre dans quel processus de création l'artiste
est engagé.

Quel est la longueur de la démarche?

Une démarche est **synthétisée au maximum**.

Ce n'est pas une courte biographie (artiste émergent ou professionnel): de 5 à 10 lignes. C'est **davantage ½ page à 1 page**.

Au-delà de cela, souvent le **lecteur ne le liera pas**.
Trop de longueurs, il... décrochera.

Une démarche dans une **monographie, un hommage, une présentation**.
Souvent on parle d'une **demi-page maximum**.

***La démarche artistique n'est pas coulée dans le bronze.

Elle est évolutive autour d'un texte, d'une idée ou de plusieurs idées de base.

Il faut l'actualiser régulièrement afin de rendre justice à vos idées et vos projets.

Elle doit être **retravaillée dans le temps**, en fonction de votre évolution et à chaque occasion importante.

Comment peut-on définir une recherche-création?

-**C'est une recherche passionnée sur la sincérité de l'expression personnelle de l'artiste.**

Dans cette recherche, il **n'y a pas que des forces**,

-il a des **faiblesses**,

-des **imperfections** (voulues ou non).

Une **recherche création décrit l'humain** dans toute sa complexité, et ses différences.

C'est **une étude sur soi et aussi les autres.**

C'est une étude **conduit par l'artiste-lui-même**

L'artiste articule ses **méthodologies d'accomplissement.**

-Il interroge ses **agirs créateurs**

-les **outils** qu'il utilise

-**articule une réflexion** sur son travail

-ses **explorations**

-sa **formation**

Dans une recherche-création
(c'est faire des **all -retour entre rationalité et sensible**)

C'est à la fois:
expliquer sa **démarche artistique**,
expliquer son **processus créatif**
sa poésie et
le comment il se mettre en action

Trouver un équilibre entre le discours et l'oeuvre

Souvent lorsque **l'artiste parle de sa démarche, il y a un déséquilibre:**

- a) dans son discours par rapport l'oeuvre
- b) dans son oeuvre par rapport au discours

a) son discours est parfois **très très élaboré**, mais il y a très **peu de liens visibles avec l'oeuvre**. Ainsi, l'oeuvre peu sembler **simpliste, moins travaillé**, il y a plusieurs **lacunes**, on peut juger son savoir-faire.

Donc, il y a davantage d'intellect que de sensible.

b) L'oeuvre est très **travaillée et impressionnante**, mais le **discours est peu élaboré** comme

- si **l'artiste ne trouvait pas les mots**, ne se connaissait pas
- il ne sait pas décrire ses constructions visuelles,
- il a des **lacunes avec le langage** pour **s'exprimer sur sa propre recherche artistique**.

Donc, il y a davantage de sensibles que d'intellect.

Autrement dit

Un artiste doit trouver un **équilibre**
entre le **discours (la démarche)** et son **œuvre (le sensible)**.

Les questions à se poser et à répondre pour écrire sa démarche

- À quoi ressemble mon travail?
- Quelle est l'inspiration pour mon travail?
- Comment mes expériences influencent-elles la façon que j'aborde mon oeuvre?
- Quelle technique est importante dans mon travail? Pourquoi j'ai choisi de le faire de cette façon? Est-ce une nouvelle façon de travailler? Qu'est-ce qu'y me m'a poussé à faire cela?
- Quelle est ma vision/idée pour mon travail?
- Qu'est-ce que j'aimerais que le lecteur voie dans mon travail?
- Qu'est-ce qui rend mon travail unique (y a-t-il une idée centrale ou un thème)?
- Quelles questions sont les plus souvent posées par rapport à mon travail?
- Pour qui je fais de l'art? / quel est mon audience idéale pour mon travail?

Conseils pour la rédaction de votre démarche

- Restez **concis et court** (visez environ 50 à 100 mots)
- **Attirez l'attention** du lecteur avec la **première phrase**.
- Laissez votre personnalité transparaître.
- Donnez un **indice sur le pourquoi de l'œuvre (genèse, l'origine, moteur de recherche)**.
- Commencez avec des **idées simples** et donnez un **aperçu de votre travail** en quelques phrases.
- Écrivez à la première personne (je, moi).
- **Utilisez des mots actifs** : explore, analyse, questionne, teste, recherche, invente, découvre, expérimente, juxtapose ou construit.
- **Informez le lecteur, mais ne surexpliquez pas les choses** – laissez de la place pour que le lecteur fasse ses propres interprétations.
- Faites **attention à la grammaire et la ponctuation** et **demandez à des proches de réviser** votre texte démarche artistique. *Demandez leur s'ils comprennent.
- Soyez spécifique à votre travail et **offrez un point de vue unique**.

À éviter dans l'écriture de votre démarche (à lire à la maison) :

- Écrire une démarche artistique à propos de **l'importance de votre travail et son rôle dans le monde**. Cela paraîtra comme présomptueux et ne donnera pas une bonne impression.
- Des **expressions vides et des clichés** à propos de votre travail et votre vision.
- L'utilisation de mot technique relatif au **domaine des arts, de jargon** qui est seulement compréhensible au monde des métiers d'art. À la place, décrivez les choses avec des termes simples.
- **Poèmes, écriture en prose**, des **anecdotes culturelles à propos** d'un événement important de votre vie ou de votre famille
- **Résumer votre curriculum vitae**. Rappelez-vous : votre démarche artistique est une introduction à votre travail, et non une introduction sur vous-même ou à votre expérience de travail.
- Donnez seulement une **description physique de vos oeuvres**
- **Rester général**. Demandez-vous « est-ce que ce texte est spécifique à mon travail ou il pourrait être à propos de n'importe quel autre oeuvre? »
- **Dire à votre public comment se sentir ou quoi regarder**. Vous voulez informer votre lecteur sans surexpliquer les choses. Laissez de la place pour que les lecteurs arrivent à ses propres conclusions.
- Presque tous les textes de démarches artistiques que nous avons lus commencent par les mots « Mon travail est... », « Mes peintures/dessins/sculptures/vidéo/performance sont inspirées par... » ou « Dans mon travail... »

Conseils!

La clé pour écrire une démarche artistique est d'écrire **BEAUCOUP**, et ensuite faire des **modifications, encore et encore**.

Vous devriez passer à travers au moins **3 brouillons** avant de réaliser une démarche claire.

Ce n'est pas quelque chose que **vous pouvez composer en une heure** – cela va prendre du temps.

Maude White

Exercice 2:

Écrire sa propre démarche!

Cela va vous aider à écrire votre démarche.

Observez et analysez la méthodologie d'artistes

Pistez les erreurs, les manques!

Retenez les bons coups!

L'artiste décrit son œuvre selon les limites de son cerveau.

La responsabilité de ses collègues,

c'est de lui rappeler qu'il y a d'autres interprétations possibles à son œuvre, d'autres manière d'écrire, d'exprimer une pensée.

Maintenant, vous allez tenter d'écrire votre démarche artistique!

Exercice 3: Entrevue à vous-même

Pour vous aider à approfondir le travail que vous faites sur vous-même, devenez votre propre professeur.

À l'aide de mots-clés (significatifs), l'exercice vise à se poser 5 questions dont vous ne connaissez pas encore la réponse et que vous devrez trouver au cours de la session.

L'objectif:

- c'est de mieux vous connaître à travers votre art.
- gagner en connaissances sur une thématique de recherche.

En bref

Une démarche artistique, c'est d'abord écrire ses propres croyances, ses doutes. Ensuite, viens l'action pour affirmer ses pensées, ses théories!

Le rôle de la démarche artistique, c'est de rendre réalité ses projections.

Devoir pour le cours 6 :

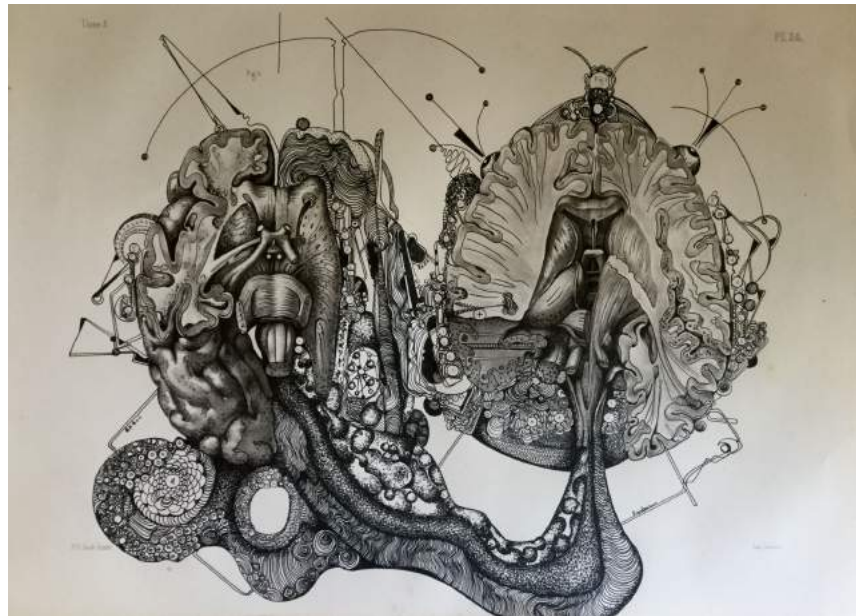
Commencer l'écriture de votre démarche artistique!

Relisez ce PPT

Une fois écrite, lisez votre démarche artistique avec un esprit reposé.

Faites les modifications nécessaires afin d'écrire une démarche entre 50 et 100 mots. Vous pouvez également écrire beaucoup plus.

***Nous allons voir au cours 3 où vous en êtes et vos collègues lieront vos premiers jets.**

Au cours 5 pour le cours 6

Apportez deux copies imprimées en N&B de votre démarche écrite à double interlignes.

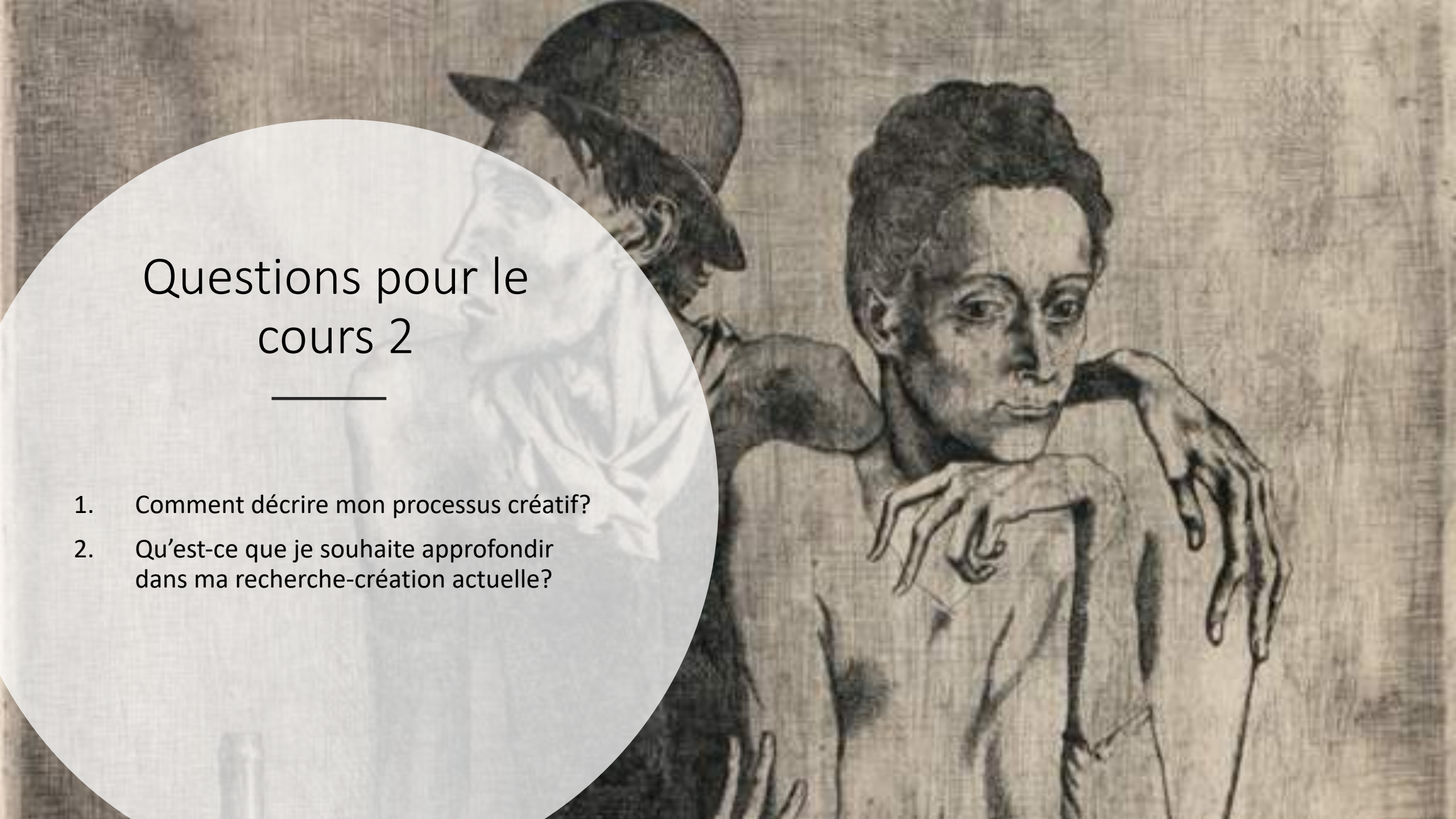
Demandez à deux personnes de lire votre brouillon.

Faites-leur réviser votre démarche artistique et demandez-leur de vous donner une rétroaction et des suggestions.

Demandez-leur aussi de regarder pour des fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe.

Faites les modifications nécessaires avec la rétroaction reçue.

Prenez tous les conseils, ne négligez rien!

Questions pour le cours 2

1. Comment décrire mon processus créatif?
2. Qu'est-ce que je souhaite approfondir dans ma recherche-crédation actuelle?

Plus d'informations

Démarche de l'artiste

<https://www.culturebsl.ca/guide-des-artistes/la-demarche-artistique>

<https://www.esma-artistique.com/conseils-pour-definir-sa-demarche-artistique/>

<https://www.esma-artistique.com/conseils-pour-definir-sa-demarche-artistique/>

<https://www.craftnb.ca/fr/comment-composer-une-demarche-artistique-geniale/>

Méthodologies:

http://lcpaquin.com/methoRC/MethoRC_methodologie.pdf