

Étapes pour réaliser un portfolio d'artiste

Systeme de l'art et « réseautage ».

Josiane Lanthier

Comment fonctionne le système de l'art actuel?

Avant de se lancer dans une **demande de subvention** ou dans la **réalisation d'un porte-folio**,

il est nécessaire de savoir quelques bases à propos:

- des **jurys**,
- des critères de sélection**
- et des **organismes subventionnaires**.

Nous vivons dans une **société intellectuelle**.

Donc, si vous voulez obtenir des bourses,
il faudra vous plier aux règles et critères des organismes gouvernementaux ou privés,
ceux qui détiennent l'argent.

Comment ça fonctionne?

Le système de l'éducation conditionne l'artiste à la **compétition et à la performance.**

Ce qui selon Duchamp, n'a rien avoir avec les modes d'expression ni de créativité pour le développement d'un individu.

Le système de l'éducation est très similaire que les institutions gouvernementales (Conseil des arts, centres d'artistes, musées), car ils **imposent à l'artiste**

- une étiquette** (peinture, sculpture, etc.),
- des définitions préfabriquées** (ce qui définit la peinture, la sculpture),
- une notation des pairs et**
- une genèse talentueuse.**

Ce qu'ils exigent de l'artiste, ce sont des :

- productions accélérées,**
- des idées et oeuvres inédites**
- et des projets toujours plus complexes,**
- des projets coûteux.**

Pourquoi?

Parce qu'ils **promettent aux artistes des bourses entre 1000 et 25 000\$.**

Vous devinez que tous les artistes veulent le 25 000\$.

N'oubliez pas que ces institutions vous font de **belles promesses**:

ils **vendent du fantasme et des illusions**.

Ils reprennent des **techniques de marketing** pour faire de **l'artiste un gestionnaire** soumis à leur **bureaucratie**.

Tout ça dans le **but de faire rouler l'économie**.

Sachant ça,
Pourquoi l'artiste fait des demandes de subventions
continuellement?

Parce qu'avec le temps, **l'artiste devient accro aux subventions** comme
l'art n'était pas possible sans ça.

Rappelez-vous un artiste aujourd'hui fait 75% de gestion et 25% d'art.
Dans cette perspective, **l'art devient secondaire dans ce processus.**

Pourtant, l'artiste fait abstraction de cette réalité vicieuse. Pourquoi?

Car **l'artiste est carriériste.**

Il a une **soif d'attention médiatique.**

Quand il est subventionner, il croit **détenir un certain succès auprès du
marché de l'art ;**

alors qu'en fait, il est clairement **soumis à un système économique.**

Étant lui-même l'un des **composants de la machine,**
l'artiste (ou plutôt **l'ouvrier de l'art**) est **prêt à tout pour immortaliser
ses projets mégalomanes,** égocentriques, narcissiques et capitalistes
dans des expositions.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Quoi faire pour devenir un artiste carriériste
et devenir une vedette internationale?

Il n'y a pas de passe-droit pour personne, désolé!

Tout le monde sait **comment être carriériste:**

-il faut **travailler, développer son réseau, exposer**, participer à des **concours**, etc.

Pour réussir à percer dans la jungle de l'art,
il faut se **démarquer avec son CV,**
son **porte-folio** et
sa **démarche artistique.**

Pour **être international**, il faut être **attiré par l'immense,**
les **grandes étendues,**
quelque chose de plus grand que soi
et **foncer pour l'atteindre.**

Quoi faire pour se différencier avec sa biographie, son CV, sa démarche et son portfolio?

1. Il y a **énormément de compétitions** dans le domaine des arts.
Des centaines parfois des milliers artistes. (concours photo suisse)
2. Il faut se **démarquer dans son approche et sa présentation**.
Les **petits détails font la différence**. Je vais vous montrer.
3. Étant dans une société intellectuelle, **les administrateurs vont lire vos projets avant de regarder vos images**. Donc, vous devez **exceller dans la rédaction, savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez!** N'oublier pas, un administrateur ne pense pas comme un artiste.

Portfolio (images)

Depuis 2006, les portfolios d'artistes sont numériques.
Avant l'artiste devait envoyer un carrousel de diapositives.

En général, les organismes demandent entre **10 et 20 images**.

Les images doivent avoir le **format de 72 ppp** afin de faciliter le téléchargement sur la page. * Parfois à 72 ppp la qualité est faible et contient des zones floues. Vous pouvez réduire la taille de votre image et augmenter la résolution de l'image à **150 ppp**.

Chaque photo doit être bien identifiée: (numéro de la photo, Initiales de l'artiste, titre et année.

Ex. **01_FOS_mondivandebois_2009.jpg**

*Vos photos doivent être uniquement en **JPG et pesant moins de 1 Mo**

Arrimez les images au projet soumis

Présentez des photos qui ont un lien avec votre démarche ou le projet écrit.

L'employeur **doit avoir une idée claire des photos** qu'il voit pour comprendre si vous serez dans la prochaine exposition ou non.

***Si votre art est conceptuel** et difficile à saisir au premier coup d'oeil, faites un **tableau en annexe à votre dossier** dans lequel vous **décrivez vos photos**.

***Ne mettez que des œuvres des 5 dernières années.**
Mettez vos meilleures œuvres et soyez structuré.

Tableau descriptif des images

Description des documents manuscrits, imprimés ou visuels ↵

Présentez sur une feuille en annexe, si nécessaire (livres, recueils, partitions, scénarios, image numériques, autres). ↵

Important : → Pour les images numériques, présenter des fichiers compatibles avec PC seulement; en format .JPG seulement. Les images doivent avoir une résolution de 72 ppp n'excédant pas 1,0 Mo. Sauvegarder les images directement sur CD-ROM ou DVD sans créer de dossiers (répertoires). ↵

No ↵	Année de réalisation ↵	Auteur, titre et description de l'œuvre ↵	Autres renseignements utiles (Matériaux, dimensions (cm), publications, etc.) ↵
1 ↵	2010/07 ↵	Francis O'Shaughnessy, (M), Performance à Valence en Espagne ↵	mixtes ↵
2 ↵	2007/03 ↵	Francis O'Shaughnessy, Je suis mort beaucoup, Performance à Chicoutimi ↵	mixtes ↵
3 ↵	2010/11 ↵	Francis O'Shaughnessy, Magie, Performance à Québec ↵	mixtes ↵
4 ↵	2008/11 ↵	Francis O'Shaughnessy, Garlic, Performance à Ilsede en Allemagne ↵	mixtes ↵
5 ↵	2009/04 ↵	Francis O'Shaughnessy, La descente, Performance à Rimouski ↵	mixtes ↵
6 ↵	2009/04 ↵	Francis O'Shaughnessy, Je n'ai rien fait, Performance à St-John ↵	mixtes ↵
7 ↵	2007/05 ↵	Francis O'Shaughnessy, Mon futur, Performance à Montevideo, Uruguay ↵	mixtes ↵
8 ↵	2009/10 ↵	Francis O'Shaughnessy, Pain of the others, Performance à Chicoutimi ↵	mixtes ↵
9 ↵	2011/06 ↵	Francis O'Shaughnessy, Séduction incertaine, Performance à Montréal ↵	mixtes ↵
10 ↵	2010/06 ↵	Francis O'Shaughnessy, FM-16, Performance à Berlin, Allemagne ↵	mixtes ↵

Description du matériel visuel ¶

¶

No ¶	Année de réalisation ¶	Titre de l'œuvre ¶	Format ¶	Part du candidat dans la production ¶
1 ¶	2008 ¶	Cow-girl ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶
2 ¶	2008 ¶	Femme au plateau ¶	36 x 24 pouces ¶	Photographe ¶
3 ¶	2008 ¶	Fumer les cornichons ¶	36 x 24 pouces ¶	Photographe ¶
4 ¶	2008 ¶	Bien assise ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶
5 ¶	2008 ¶	Suspendu ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶
6 ¶	2007 ¶	Domingo1 ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶
7 ¶	2007 ¶	Domingo2 ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶
8 ¶	2007 ¶	Domingo3 ¶	24 x 36 pouces ¶	Photographe ¶

PDF des images

Si l'organisme vous demande un dossier regroupant vos images, alors faites un PDF bien identifié.

Pourquoi un dossier visuel?

L'élaboration d'un **dossier artistique est incontournable pour tout créateur** souhaitant

- être **représenté par une galerie,**
- intéresser un **diffuseur, un commissaire d'exposition,**
- intégrer **un centre d'artiste,**
- pour préparer une **demande de subvention.**

-Quelles sont les règles de base pour rédiger et présenter un dossier convaincant?

-Quels sont les critères de sélection?

-Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ?

1. La qualité d'un dossier d'artiste est très importante :

C'est la porte d'entrée.

Pour avoir été sur des jurys du Conseils des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, tu vois en moins de 15 secondes **si un dossier à été « baclé » ou fait avec sérieux.**

Il se peut qu'un dossier négligé se voit écarté au profit d'un dossier soigné et fait avec sérieux.

***Lisez correctement les consignes** qui vous sont données afin de vous assurer de faire une bonne première impression!

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes?

1. Un portfolio pas clair

Votre portfolio doit ressembler à un portfolio. Il doit être **simple pour le lecteur**. **S'il est trop complexe à lire**, vous prenez le risque que l'évaluateur quitte en n'ayant même pas compris le sujet.

Si votre portfolio est sur un site web: indiquez le dès la première page.

Richard Giard Leduc
Illustrateur - Promotion Automne 2018

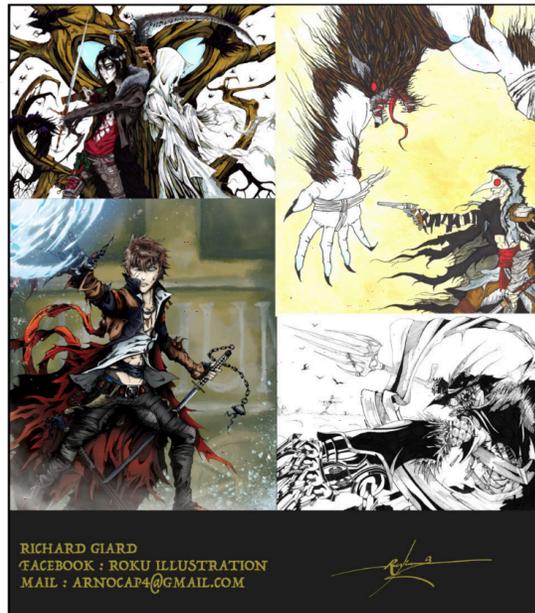

Le dessin a toujours fait partie de vie. Encouragé par mes parents, j'ai commencé très tôt à dessiner. Les personnages, les costumes, le monde fantastique ainsi que la science-fiction, ont toujours été mes sources d'inspiration.

C'est au milieu du secondaire que ma démarche artistique s'est davantage concrétisée au niveau de la technique et du contenu. Depuis mes récentes études et expériences, je m'identifie beaucoup au Concept Art. Cinéphile et amateur de bandes dessinées et d'animations japonaises, j'ai su développer une passion et un univers qui se projette vers divers projets d'illustrations.

Actuellement, je suis en élaboration d'une bande dessinée afin de pouvoir transposer un univers que j'affectionne particulièrement par l'originalité des personnages, de leurs costumes et de leur caractère.

Photo: Benoit Jubinville

Jessica Brousseau
Illustrateur - Promotion Automne 2018

Dessiner pour gagner ma vie. Voilà le rêve auquel je pense depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon ! Quand j'étais enfant, je m'amusais à écrire de petites histoires pour pouvoir les illustrer, et depuis tout ce temps, je sais ce que je veux faire de ma vie : communiquer à l'aide d'images.

L'illustration, le graphisme, la photographie et l'artisanat sont les domaines qui me font triper. C'est donc avec ma curiosité et ma détermination sans limites que je donne vie à mes idées !

Photo: Louis-Daniel Vallée

2. Parler de votre âge

Que vous ayez 16 ans ou 53, ça n'intéresse pas l'organisme. Ce qui **importe pour lui** sont **vos compétences et la qualité du travail** que vous fournissez. *On associe trop rapidement quelqu'un de jeune à quelqu'un d'inexpérimenté, d'immature ou non professionnel.

Graphisme 3 : BORIS Projet publicitaire en collaboration avec les étudiants en photographie du Collège Marsan

Projet intégrateur en collaboration avec Triathlon Québec

Typographie 3 : Projet d'édition, développer une collections pour L'Essentiel du voyage en 50 mots clés

Typographie 1 : Création d'une identité visuelle

3. Mettre votre adresse complète

(prénom, nom, adresse, courriel, téléphone, site web)

Il sera beaucoup plus facile de vous contacter directement.

4. Ne sélectionnez que les meilleures

Il vaut mieux avoir une dizaine de très belles créations plutôt qu'une cinquantaine. *Il est impossible pour un artiste de n'avoir que de superbes réalisations à montrer.

Mettez des œuvres que vous aimez faire.

Normalement, l'évaluateur le voit lors de sa lecture.

Pour l'Université, mettez des projets de plusieurs disciplines afin de montrer votre savoir-faire et vos compétences.

5. Ne mettez pas trop d'informations

Ne surchargez pas vos créations

de **textes inutiles** (de longues explications, de tous les croquis que vous avez pu faire dans les phases préliminaires du projet).

Laissez parler votre œuvre d'elle-même.

Développez votre réseautage

Développez votre réseautage

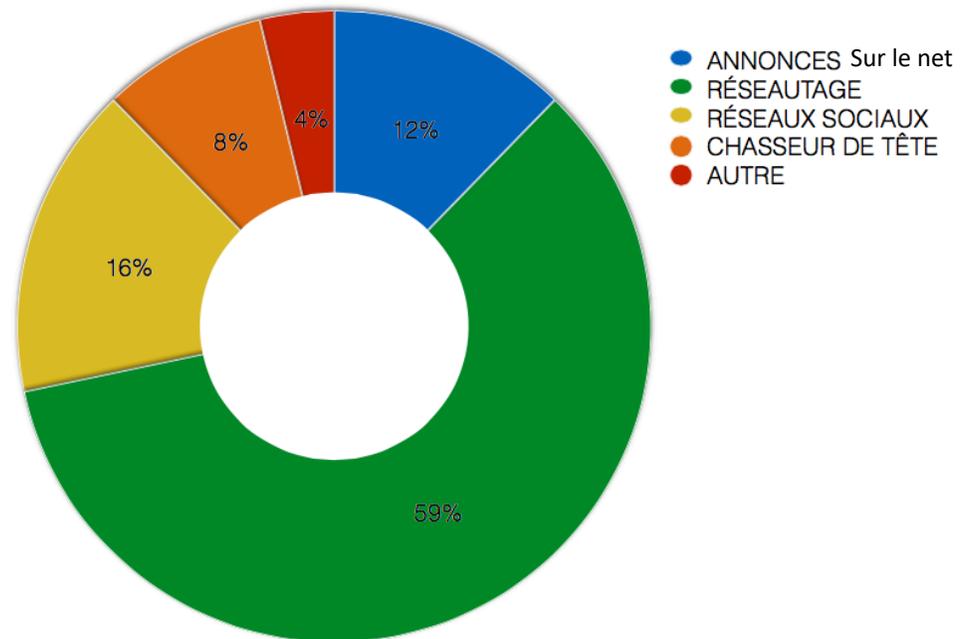
Aujourd'hui, le CV ne suffit plus, il ne vous permet pas d'obtenir l'exposition que vous voulez;
Le CV donne **uniquement une réputation!**

Voilà pourquoi en tant qu'artiste il est **crucial de développer son réseau** (amis, professionnels, etc.)!

Source: <https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-votre-cv-ne-suffit-plus-yvane-le-dot-crha?trk=mp-reader-card>

L'importance du réseautage

COMMENT SONT TROUVÉS LES EMPLOIS ?

Sources:

<http://web.jobvite.com/rs/jobvite/images/2014%20Job%20Seeker>

<http://www.recruitingblogs.com/profiles/blogs/80-of-today-s-jobs-are-landed-through-networking>

<https://www.linkedin.com/pulse/new-survey-reveals-85-all-jobs-filled-via-networking-lou-adler>

<http://www.foxbusiness.com/features/2011/04/25/know-networking-job.html>

Ce que font les meilleurs

Ils ciblent leur emploi idéal et ils ciblent les employeurs qui correspondent à leurs valeurs.

En art, il faut cibler les centres d'artistes dont le mandat est propice à votre travail.

Au lieu d'envoyer des centaines de CV, ils mettent en place une stratégie ciblée qui leur permettra de générer plusieurs offres intéressantes en même temps.

Ils ont compris les règles du jeu, pour trouver votre job ou une exposition, vous DEVEZ CHANGER votre approche.

Même chose en art.

Sans réseau, un artiste attend les invitations

Pour se faire un réseau,
**il ne s'agit pas de se vendre,
mais d'investir dans les relations interpersonnelles.**

**Les organismes culturels ne font pas de faveur
lorsqu'ils t'accordent une exposition!**

Pour construire un réseau, **la clé: c'est la rencontre et l'échange.**

**Le problème des organismes culturels est de trouver un artiste qui fait un
travail exceptionnel.** Toi, tu es la solution à leur problème.

Pour devenir un expert en réseautage, **faites la différence ;**

cessez de vous vendre et posez des questions!

**Ça va vous faire grandir! C'est en sachant ce qu'ils
recherchent que tu comprends leur réalité.**

Contribuer au développement de sa discipline!

**Si l'artiste se voit comme une opportunité,
les gens vont le voir comme une opportunité.**

Si sa démarche artistique susciter **la curiosité**,
les gens auront **la curiosité** d'aller voir son exposition.

Pour être avant-garde sur son temps,
-vous devez avoir une **très bonne connaissance de l'histoire de l'art,**
-du **milieu de l'art actuel**
-et un **bon réseautage.**

Entrez un art qui fait avancer, murir, réfléchir.

Conseils de Jack Ma (créateur de Alibaba)

<https://www.youtube.com/watch?v=9t2sXoEgDn4>

Astuces de carrière selon mon expérience

Très peu d'artistes deviennent l'entrepreneur de leur vie.

**Ils préfèrent miser dans la création et la vente d'œuvres;
ils délaissent les possibilités pour faire évoluer leur carrière.**

Lorsque vous avez les dates d'une exposition à venir,
**réservez un montant de votre cachet pour payer un journaliste afin
qu'il rédige un article pour annoncer votre travail dans le journal
(étudiant) ou encore un article critique dans une revue d'art.**

Vous vous assurez :

- un large public à l'exposition
- une couverture médiatique
- un dossier de presse
- un nombre étendu de gens qui connaîtront votre travail
- des acheteurs potentiels

Comment avoir de l'expérience en art?

Faire beaucoup d'erreurs va te donner de l'expérience. Ensuite, l'expérience te dira si les prochains projets à venir sont des bonnes décisions ou non.

Mon avis,

Participe à tous les événements : professionnels et émergents tout au long de votre carrière.

On nous a souvent dit qu'un artiste doit monter les échelons, c'est ridicule! Je vous explique pourquoi.

Dans une **carrière d'artiste**, il y a des hauts et des bas.
Donne à ton rêve une chance:
celle d'être un artiste qui choisi de **faire chaque jour des décisions extraordinaires**.

Schéma des défis quotidiens de l'artiste!

Sites importants pour l'artiste

****Artère:** référence de la relève artistique de Montréal

Maisons de la culture

****LOGIQ:** (35 ans et moins) [Les Offices jeunesse internationaux du Québec](#)
(Faire des échanges)

RAAV: [Regroupement des artistes en arts visuels du Québec](#)

***Conseil des arts du Canada** (appliquer relève)

RcaaQ: un organisme national de représentation dont le mandat est de servir, rassembler, représenter et promouvoir les centres d'artistes autogérés du Québec.

SODEC: Société de développement des entreprises culturelles

Conseil des arts de Montréal

Conseil des arts et des lettres du Québec

ARCCO : Artist-Run Centres and Collectives of Ontario

***AGAVF:** L'Association des groupes en arts visuels francophones (partager tous les appels de dossiers au Québec et Canada)

Autres

À propos du marché de l'art, écoutez la capsule sur YouTube:

Marc Séguin (est l'un des seuls artistes à avoir réussi à vivre de son art au Québec):

<https://www.youtube.com/watch?v=9r25AB278Pk>

<https://www.youtube.com/watch?v=rd-i0LKBLBk>

https://www.youtube.com/watch?v=KVXK61_gNI8

Pour développer des techniques de marketing en art:

<http://yourartmentor.com/>

Pour acquérir des compétences stratégiques

<http://yourartmentor.com/>

Dossier d'artiste:

<https://carolinehoude.com/formations/rediger-presentier-dossier-artistique/>
<https://liliflore.ca/demarche-artistique-cv-bio-comment-ecrire-son-dossier-dartiste/>

Portfolio

<https://nouvelles.umontreal.ca/article/2014/08/25/le-portfolio-etudiant-un-outil-qui-fait-rage/>

Artistes:

https://maripiermorin.com/2019/05/22/josiane-lanthier-parfaits-accidents-et-solutions-magnifiques/?fbclid=IwAR1Gbw1i89gUjuZwEJAej_QetUoeyebYfem7II_95niVs07pM7s1CeSzeFA