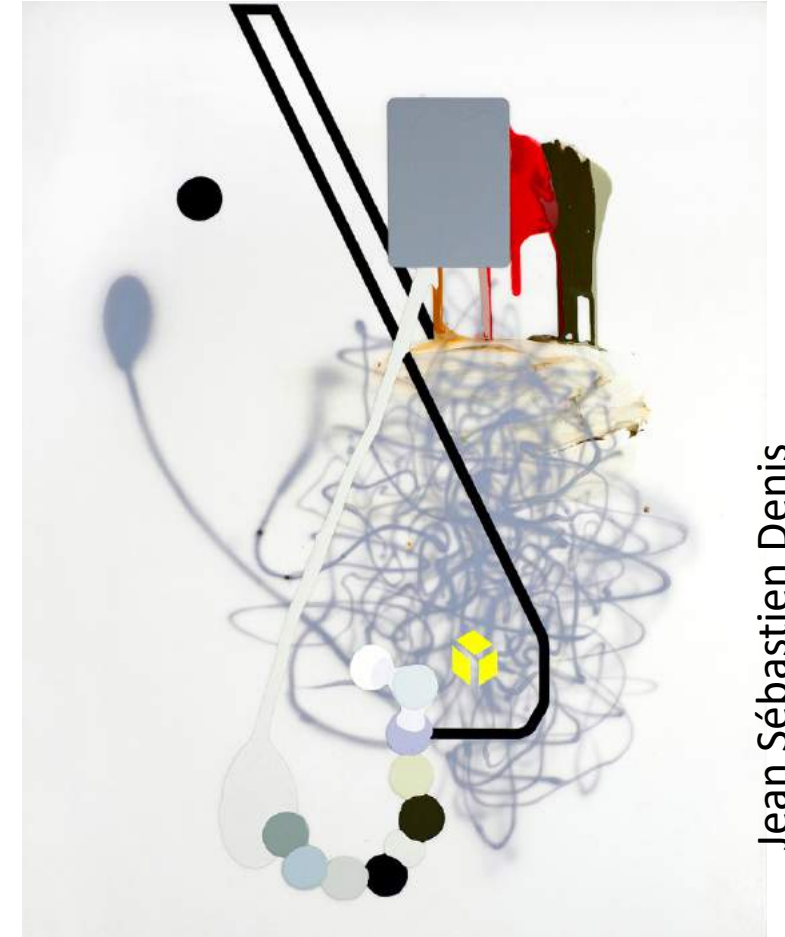
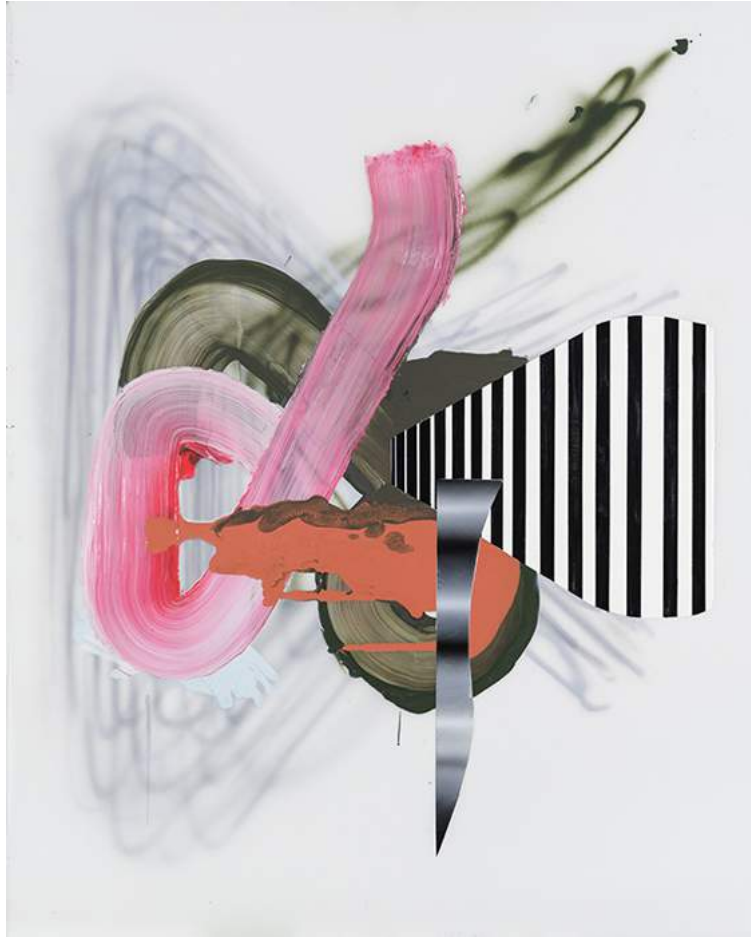

Qu'est-ce qu'une démarche artistique créative?

Jean Sébastien Denis

Aujourd'hui, j'ai le pressentiment qu'il y a **une confusion extrême en ce qui concerne la notion de créativité**. Trop souvent, on utilise cette notion pour valoriser tous les attitudes, les comportements ou les propositions artistiques qui incorporent des notions de nouveauté. Or, dans le paradigme de l'art actuelle, il y a très peu de créativité, car il y a un nombre élevé d'artistes qui définissent leur pratique en regard des traditions idéologiques des années 1950, 1960 et 1970. De plus, l'influence de la pensée duchampienne et contextuelle maintient une logique conservatisme. Dans cet ordre d'idée, l'approche « traditionnelle » de l'art action est loin de mettre en oeuvre un concept qui transforme la perception qu'on a de l'art ; puisque soumis à une forme d'expression stéréotypée, l'artiste contribue davantage à la pérennité des vieux schémas performatifs qu'à une mise en valeur de l'inventivité. **La créativité produit une quantité d'idées permettant l'innovation de l'art** ; alors comment peut-on distinguer un artiste « créatif » d'un autre qui l'est plus ou moins dans le domaine des arts visuels ?

Francis O'Shaughnessy, l'artiste inactuel
Protocole pour imaginer de nouvelles manières d'exister, p. 39

Maintenant que nous avons une meilleure idée de qu'est-ce qu'une démarche artistique, **penchons-nous sur qu'est-ce qu'une démarche artistique CRÉATIVE pour se différencier de ses collègues.**

D'abord, **qu'est-ce que la créativité?**

Pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire **d'imaginer** et de réaliser quelque chose de nouveau.

Tous les êtres humains sont doués de créativité et en particulier les **enfants.**

Joseph Beuys disait que tout le monde peut être artiste, car tout le monde a de l'imagination.

La créativité est une démarche de l'esprit qui consiste à construire ou reprendre des situations déjà exploitées, **mais dont on découvre de nouvelles applications possibles.**

Ce qui signifie qu'un **artiste pourrait avoir une démarche artistique sans être nécessairement créativé.**

Qu'est-ce que ça veut dire?

C'est qu'un **artiste peut faire de l'art,**
il **aboutit à des créations** en **réexploitant des méthodes,**
des **techniques déjà bien connues. = comportement mimétique**

Pourquoi?

Pour établir son appartenance à une tradition,
à une culture et
un cercle d'idée.

Ses créations demeurent dans une standardisation,
le recommencement,
l'imitation.

car l'artiste n'utilise **pas de facteur d'originalité ou d'innovation.**

En art, il y a **des artistes qui ont une aptitude différente à créer.**
Certains vont **trouver ça plus facile,**
d'autres plus difficile.

Pour **développer votre créativité,**
il y a des **exercices** à appliquer.

*Il faut faire attention,
car si un grand nombre d'artistes font les mêmes exercices,
ils peuvent **tomber dans une homogénéité d'idées,**
de réflexes,
de style et
d'effets artistiques.

Si on comprend bien,
un artiste qui use de créativité
édifie des œuvres qui sont innovantes,
qui dont il y a le **caractère de « suffisante nouveauté ».**

Il ne faut pas oublier que
toute œuvre ressemble plus ou moins à des œuvres précédentes.
Sans tomber dans la copie,
On peut dire qu'il y a **toujours une influence.**

Or, quand le **public** a la sensation de nouveauté,
il **découvre ensuite les précurseurs,**
les œuvres annonciatrices.

Picasso avec les demoiselles d'avignon (1907).

Si on analyse
cette œuvre là

**Voyez-vous des
influences** dans
cette toile?

Si on analyse cette œuvre là:

- Elle fait référence au **penseur de Rodin (1882)**
- La **Vénus d'Alexandre Cabanel (1863)**
- Les **masques africains**
- Déjeuner sur l'herbe de Manet (1863)**

Picasso est influencé par les œuvres du passé, mais pourtant cette œuvre passe à l'histoire dans son traitement cubiste.

La **nouveauté, d'un point de vue académique,**
C'est un effet d'apparition, de naissance, d'émergence.

La **nouveauté,** bien que c'est un **concept caduque,**
- Ex. La rivière n'est jamais la même, car ce n'est pas la même eau qui y coule.
L'artiste n'est jamais le même, car il évolue dans son art!

Lorsqu'il y a une apparition d'un fait esthétique nouveau
On pense au **cubisme,** au **surréalisme,** au **readymade** ou à **l'art contextuel.**

Y a-t-il réellement des œuvres authentiques?

- Un **artiste** qui est guidé par les **conseils d'un mentor**, réalise-t-il des œuvres qui se qualifient d'authentiques?
- Un **écrivain** qui est **influencé de toutes ses lectures**, réalise-t-il des œuvres qui se qualifient d'authentiques?
- Un **traducteur** qui **traduit un texte**, réalise-t-il une œuvre originale, car il n'y a pas réemploi de phrases ou de formes littéralement identiques.
- Un **acteur** qui fait **la première représentation d'un spectacle** est dite **création** (même si elle n'est pas originale), peut-on dire qu'elle est authentique à la 2e, 3e et 4e représentation?

**L'ensemble de ces problématiques,
ne peuvent être tranché par des critères nets.**

Quand on détermine **une démarche artistique créative**,
c'est souvent dans **l'appréciation de tout un ensemble de faits**,
de circonstances et de qualités. Chaque cas est particulier.

Maintenant, comment s'introduire dans une démarche artistique CRÉATIVE?

Lorsqu'on **associe démarche et création**,
on associe **rationnelle et sensibilité**.
Autrement dit, **imagination intellectuelle et imagination émotionnelle**.
Il faut **développer sa démarche artistique créative**
non pas à partir d'une **seule perspective**,
mais sous de multiples angles.

La **démarche artistique** est une sorte de **conte**
dans lequel **l'artiste a foi, investi du temps, de l'énergie** pour se mouvoir,
se mettre en action dans la production.

Pour **ouvrir sa démarche à un conte plus vaste**,
(une imagination plus élargie)
L'artiste doit envisager son œuvre selon des points de vue
qui ne sont pas les siens,
-de penser et ressentir à partir de différents endroits

C'est un moyen
pour se **décontextualiser de ses habitudes**, de ses **croyances**, de ses
conditionnements de travail.

Ex. Faire une **résidence** artistique en **France**, en **Afrique** ou en **Amérique** du Sud, va nécessairement **changer vos méthodes de créations**, vos **outils**, vos **manières de penser et faire de l'art**.

Comment arriver à faire une démarche artistique créative?

- Je crois que **si l'artiste est sincère avec lui-même,**
- qu'il **aspire à la simplicité** et
- qu'il conçoit à **bâtir son art tel qu'il le voit** et le perçoit
- en **étant son propre modèle**

sa démarche sera créative, car sa recherche artistique devient un acte déterminant dans sa vie.

En d'autres mots, **sa recherche est significative** et permet de se **sculpter soi-même.**

Tout ce qu'il fait : c'est pour **atteindre son rêve d'artiste.**

Conseils

1. Si vous voulez développer vos aptitudes en création en tant qu'artiste, il est de votre devoir de vous **ouvrir à la critique tant négative que positive** pour sortir de soi, **franchir les limites de son petit monde**.
2. **Tenez-vous avec des artistes qui sont meilleurs que vous**: méthodologiquement, techniquement, intellectuellement, en créativité.
3. **Voyager, c'est l'école de la vie. Voyager** ouvre votre art à plus grand (rencontres, les inspirations, la différence, découverte de soi). Ce qui signifie que vous **repoussez plus loin les frontières de votre cerveau**. Faites, des **résidences artistiques, stages, ateliers de perfectionnement des projets outre-mer**.
4. **Articuler sa créativité: c'est développer une facilité à résoudre des conflits, à trouver des solutions, à s'exprimer, à avoir davantage confiance en soi**.
L'artiste sera mené à explorer et trouver sans cesse de nouvelles idées.
5. Peaufiner et affiner ses réponses aux questions:
Quel est mon rêve d'artiste?
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon rêve d'artiste?
6. Ayez une **meilleure connaissance de l'histoire de l'art**.

Exercice pour développer sa créativité

1. Écrire un haïku (5 syllabes – 7 syllabes – 5 syllabes) sur un moment particulier dans notre journée ou sur une émotion qui nous habite.
2. Visionnez une vidéo sur qui vous explique le travail d'un artiste que vous aimez bien et retenez une idée qui pourrait vous servir.
3. Selon Jodorowski, si on écrit 30 minutes de poésie par jour sans se préoccuper si c'est bon ou mauvais, ou si ça aura un succès commercial. Sa créativité sera plus positive. Ça permet de purifier l'ego en art.
4. Lire le texte « les sources de la créativité » afin de mieux comprendre ce terme.

Plus d'infos

Créativité:

- <https://www.educatout.com/edu-conseils/coaching-pedagogique/activites-educatives/stimuler-la-creativite.htm>
- <https://www.cnrtl.fr/definition/cr%C3%A9ativit%C3%A9>
- <https://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/Devenez-creatif/Etre-creatif-c-est-ajouter-de-la-vie-a-la-vie>