PROFESSION ARTISTE

Guide pratique à l'intention des artistes en arts visuels

LE REGROUPEMENT
DES ARTISTES EN ARTS VISUELS
DU QUÉBEC

www.RAAV.org | raav@raav.org

Remerciements

Le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec souhaite remercier le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) ainsi que le Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) pour leur support financier.

Le RAAV souhaite également remercier tous les artistes membres en règle de leur association professionnelle qui, grâce à leur cotisation, la soutiennent dans ses activités. C'est pourquoi ce guide leur est dédié.

Ont contribué à l'élaboration de ce Guide :

Me Georges Azzaria, avocat
Christian Bédard, directeur général - RAAV
Éric Dufresne-Arbique, Coordonnateur au développement professionnel - RAAV
Sylvain Faucher, adjoint à la direction - RAAV
Julie Legault, agente de développement culturel – Ville de Montréal
Lise Létourneau, artiste et présidente du RAAV
Yves Louis-Seize, artiste
Joanna Piro, chargée de projet - RAAV
Me Normand Tamaro, avocat
Sylvie Tourangeau, artiste

© RAAV 2010. Toute reproduction interdite sans le consentement écrit du RAAV.

Introduction

Tout au long de sa carrière, un artiste en arts visuels doit porter une foule de chapeaux : surtout celui du créateur et parfois celui d'un entrepreneur; à certains moments, il se fera un peu comptable, à d'autres il gérera et négociera l'utilisation de ses droits d'auteur; il rédigera son texte de démarche artistique pour ensuite actualiser son site Internet; il négociera la tenue d'une exposition avec son galeriste pour ensuite gérer la réalisation d'un projet d'art public. Ainsi, tout au long de sa carrière, un artiste peut être appelé à transiger avec une foule d'intervenants en plus de ses pairs: galeristes, collectionneurs, avocats, architectes, directeurs de centres d'exposition, conservateurs de musée...

En somme, un artiste oeuvrant dans le domaine des arts visuels sera appelé à maîtriser une foule de connaissances et de compétences en plus d'apprendre à évoluer dans différents milieux. C'est pourquoi, soucieux de participer activement à leur développement professionnel, le RAAV propose ce *Guide pratique* aux artistes, jeunes et moins jeunes.

La conception et la rédaction de ce guide reposent sur le postulat principal de la Politique de formation continue du RAAV. Nonobstant le talent, mieux les artistes, jeunes et moins jeunes, seront informé-es des conditions de pratiques professionnelles, et mieux ils seront outillés pour bien gérer leur carrière, meilleures seront leurs chances d'améliorer leurs revenus et de s'épanouir dans la carrière qu'ils ont choisie.

Tant pour les artistes qui débutent, que pour les artistes à mi-carrière qui ont appris, parfois à leurs dépens, à évoluer dans ce milieu, le RAAV propose ici une foule d'informations qui, souhaitons-le, les aideront à se familiariser avec la profession d'artiste mais aussi avec le milieu québécois des arts visuels, ses rouages, ses lois, afin de mieux y cheminer.

La publication du guide en version électronique permettra éventuellement de lui ajouter de nouveaux chapitres et, au besoin, d'y apporter des correctifs ou des modifications.

Bonne lecture!

Éric Dufresne-Arbique
Coordonnateur au développement professionnel
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec

Chapitre 3
Le texte de présentation d'un projet et le texte de démarche artistique

Tout artiste qui prépare un projet d'exposition ou de résidence, ou une demande de bourse, doit être en mesure de rédiger et de fournir un texte de présentation de projet. Quel style adopter? Comment distinguer démarche artistique et présentation d'un projet? À quel genre de texte de projet peut s'attendre un membre de jury qui devra l'évaluer? Si les mots ne viennent pas facilement, ne convient-il pas alors de confier la rédaction à un spécialiste?

Démarche artistique ou présentation de projet
Il importe de différencier ces deux textes alors que, même s'il doit exister un lien et une cohérence entre ceux-ci, ils n'ont pas la même fonction. Le texte de présentation de projet résume un projet artistique qui est issu d'une démarche artistique; le texte de démarche artistique explique les motivations de l'artiste, les thèmes de sa ou ses recherche(s), qui sont en quelque sorte, les fondements du projet.

Par ailleurs, il est préférable que les artistes maîtrisent l'énoncé écrit de leurs idées, de leur démarche artistique, mais rien ne peut le garantir et il n'y a pas un rapport évident entre la création en arts visuels et l'effort à fournir pour théoriser sur sa pratique.

Il est pourtant assez aisé pour les artistes d'expliquer verbalement leur travail, leurs préoccupations, les problématiques abordées, les sources et les références du processus créateur. Ils sont alors dans le domaine du texte de démarche artistique. S'ils peuvent l'exprimer verbalement, ils peuvent aussi l'écrire ou, à défaut, le confier à quelqu'un qui l'écrira pour eux. C'est le genre de texte qui sera utile à la présentation d'une exposition, sous la forme d'un communiqué ou sous la forme d'un texte affiché et distribué aux visiteurs.

La Démarche artistique

La forme que peut prendre un texte de démarche artistique est beaucoup plus libre que celle d'un texte de présentation d'un projet. Dans une certaine mesure, il s'agit d'une autre « création », où le style de rédaction pourra être poétique, lyrique, philosophique ou autre. Ce texte diffère d'une notice biographique, qui concerne directement le parcours de l'artiste : sa formation, son perfectionnement, les années charnières dans sa production, ou son évolution personnelle par exemple. Peu importe le style que l'on adopte, il faut s'assurer que le propos rende justice à votre travail pour que le lecteur saisisse bien le fruit de vos recherches sur le plan thématique, technique, esthétique ou philosophique; un excès de poésie ou de lyrisme pourrait nuire à la compréhension de votre propos. Tout est affaire de dosage.

Le texte de démarche artistique présente donc la réflexion personnelle de l'artiste sur sa propre pratique. On y retrouvera les problématiques explorées, le processus créateur personnel, les traitements que l'artiste fait subir aux matériaux afin de passer d'une idée à une œuvre d'art. Les questions sociales, esthétiques, artistiques, théoriques que l'artiste approfondit par son processus créateur sont au cœur d'un texte de démarche artistique.

Trucs et astuces - Quelques questions à se poser :

- *Qu'est-ce que je cherche à exprimer ou à communiquer par le biais de ma production artistique?*
- *Quels sont les thèmes que je privilégie?*
- *Quels sont les angles de traitement de ces thèmes (engagés, sociaux, formalistes, sémiotiques, historiques, etc.)?*
- *Qu'est-ce qui m'inspire?*
- *Comment qualifier ma production?*
- *Est-ce que mon travail s'inscrit dans un courant ou une tendance en particulier ou à contre-courant?*
- *À quoi réfère ma production?*
- *En quoi consiste mon questionnement? Quelle est ma préoccupation sur le plan esthétique?*
- *Quel est le sujet de la démarche poursuivie?*
- *Quel est le thème principal de ma recherche artistique, et quels sont les éléments principaux de ce thème qui font l'objet de ma recherche artistique, qui me tiennent à cœur, ou que je tiens à continuer d'explorer?*
- *Quelle est ma position, ma vision personnelle par rapport à ce thème?*

Le texte de présentation de projet

Comme mentionné précédemment, le texte de présentation d'un projet différera de celui de la démarche artistique. En fonction des programmes de subventions offerts en arts visuels, un artiste peut être amené à structurer par écrit un projet. La plupart du temps, des formulaires sont disponibles, et permettent de rédiger une demande en respectant les critères précis du programme concerné. L'artiste doit non seulement planifier son projet et la présentation, mais aussi le budget nécessaire à sa réalisation.

Inhérent à un projet en particulier (voyage d'études ou de perfectionnement, projet de recherche, stage de formation ou de perfectionnement, résidence d'artiste, etc.), un tel texte présente les objectifs de l'artiste et la pertinence ou l'impact que la réalisation du projet aura sur sa carrière professionnelle ou l'évolution de sa pratique artistique. La conception du projet, les intentions et les objectifs seront donc déterminés en fonction d'un lieu précis ou d'un thème particulier. Ce texte retiendra les différentes étapes de réalisation, les matériaux utilisés, les déplacements prévus, l'assistance disponible, le budget nécessaire pour le réaliser. Il doit de préférence être rédigé dans un style direct, explicatif, étant destiné à être analysé dans un cadre très précis.

Trucs et astuces - Quelques questions à se poser :

- *Quel est le fil conducteur du projet?*
- *Qu'est-ce qui relie les oeuvres entre elles?*
- *Quel est le thème principal et les sous-thèmes du projet? Quelle forme lui donnerais-je?*
- *À qui je m'adresse? Quelle(s) expérience(s) vivront les visiteurs?*
- *Quel est mon projet de recherche?*
- *Comment s'inscrit ce projet dans mon cheminement artistique?*

La rédaction du texte de présentation d'un projet

Deux options s'offrent à un artiste qui a besoin d'un texte de présentation d'un projet : le rédiger lui-même ou en confier la rédaction à un rédacteur spécialisé (critique d'art, historien d'art, commissaire d'exposition, etc.). Ces deux possibilités ont leurs avantages et inconvénients qu'il convient d'examiner pour avoir une meilleure idée des implications de chacune.

L'écrire soi-même oblige l'artiste à un effort d'abstraction, de théorisation, grâce auquel il pourra mettre ses idées en ordre pour les présenter de façon appropriée. D'ailleurs, les différents formulaires qui existent à cet effet exigent justement que le projet soit présenté de façon logique et cohérente. Bien souvent, chaque aspect du projet sera présenté dans une section précise du formulaire. Il sera alors d'autant plus intéressant pour l'artiste d'avoir déjà réfléchi à tous les éléments de son projet et de les avoir préalablement classés.

L'artiste qui choisit de rédiger son texte de présentation d'un projet doit aussi déterminer le style d'écriture qu'il privilégiera. Comme pour toute rédaction, il est fortement recommandé de relire plusieurs fois son texte, de le faire lire et commenter par d'autres personnes. Cette étape permet de comprendre comment le texte sera perçu et de faire les modifications qui s'imposeraient.

Trucs et astuces

On ne recommandera jamais assez à tout rédacteur de porter une attention particulière à la formulation de phrases négatives. Bien souvent, une telle rédaction provoque une perception biaisée du projet, car l'artiste n'y apparaît pas assez sûr de lui. De plus, on tentera d'éviter l'usage des verbes « être » et « avoir » pour obtenir un texte moins descriptif, plus dynamique et plus précis. On pourra même aller lire le texte de démarches de ses pairs et peut-être y trouver un peu d'inspiration.

Si l'artiste décide d'engager un spécialiste pour rédiger son texte de présentation de projet, il s’engage alors dans un processus d’échanges et de négociations. Il devra prévoir une ou plusieurs entrevues avec la personne sollicitée, s'assurer que la confiance est établie dans la relation, et fournir les documents qui peuvent s'avérer nécessaires à la rédaction. Parfois, le travail de rédaction peut se faire en collaboration, mais l'artiste devra respecter le travail de « création » du spécialiste qui « traduit » le travail artistique ou le projet conçu.

Finalement, le rédacteur (à moins d'être un ami) demandera des honoraires pour ce travail de rédaction. L'artiste doit donc prévoir un budget à cet effet, et s'attendre à négocier avec la personne sollicitée; peut-être pourra-t-il aussi s'agir d'un échange de services ou troquer une oeuvre.

Il n'y a pas de solution magique ou générale pour déterminer laquelle des deux options est la « meilleure ». C'est à l'artiste d'examiner attentivement les différentes possibilités qui s'offrent à lui en fonction notamment de ses compétences et de ses ressources financières.