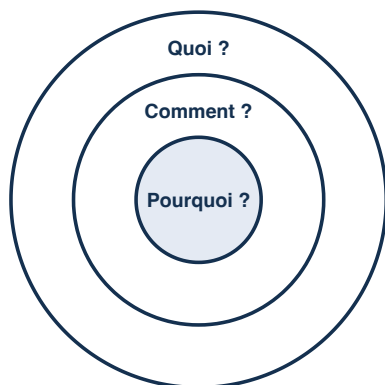

Dix lignes pour commencer sa démarche artistique

Cette fiche accompagne le compte rendu du webinaire « Construire sa démarche artistique (1/3) ». Elle se remplit au crayon, en une heure environ. Le but n'est pas un texte définitif, mais un premier jet d'une dizaine de lignes, à reprendre projet après projet.

1 Votre cercle d'or

Pourquoi ? Qu'est-ce que je rends visible ? Dans quoi je m'inscris : une histoire, une société, une question sur mon médium, un récit, une pensée ?

Comment ? Par quel dispositif formel : la matière brute, une ligne épurée, une illusion, un déséquilibre, la répétition, la transposition d'un son en forme ?

Quoi ? Quelle est la nature de l'image : peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, installation, vidéo ?

2 Situer votre degré de figuration

Cochez la position la plus proche de votre travail actuel.

Aniconique

L'image ne représente rien : motif répété, illusion optique.

Abstraction qui figure

On ne reconnaît rien, mais l'image figure une énergie, un état, un geste.

Motif stylisé

On reconnaît encore la chose, ou son idée, poussée à sa limite.

Mimétique

L'image reproduit au plus près ce qu'elle montre.

← l'image existe par elle-même

l'image ressemble à ce qu'elle désigne →

Quelle difficulté concrète cette position vous pose-t-elle ?

Œuvre fermée ou dispositif ?

- ☐ Mon œuvre existe comme un objet achevé, indépendamment du lieu où elle est montrée.
- ☐ Mon œuvre prend sens dans un dispositif que le spectateur active.
- ☐ Les deux, selon les projets.

3 D'où vient ce que vous figurez ?

Mes références visuelles artistiques (œuvres, artistes, mouvements)

Mes références non artistiques (un paysage, un souvenir, un objet, une science, un récit)

Ce qui résiste : là où je rencontre des difficultés formelles

Le récit dans lequel mon image s'inscrit (historique, fondateur, à venir, spirituel, scientifique...)

4 La structure en dix lignes

2 lignes

Votre recherche

Ce que vous rendez visible, et pourquoi.

7 lignes

La technique et les matériaux

Comment vous fabriquez l'image, et ce que ces choix produisent.

1 ligne

L'expérience du spectateur

Ce qui se passe devant l'œuvre.

5 Quatre démarches d'artistes commentées

Quatre démarches réelles, présentées pendant le webinaire. Elles sont citées en courts extraits, avec leur source : lisez-les en entier sur le site de chaque artiste. Les commentaires reprennent ceux de l'intervenant. Les couleurs signalent la structure : recherche, technique, spectateur.

2 lignes · Votre recherche

7 lignes · La technique et les matériaux

1 ligne · L'expérience du spectateur

Annie Briard · l'image qui ne représente rien ANICONIQUE

« L'expérience phénoménologique de la réalité versus l'imaginaire formule une thématique à la base de sa pratique artistique. [...] Souvent sous forme d'installation, ses œuvres sont constituées soit d'images captées et réinterprétées ou entièrement simulées, et d'illusions visuelles immersives afin d'offrir une expérience personnelle pour son public. »

Démarche publiée par L'Artothèque (Montréal) pour l'exposition « L'instabilité du réel », 2021. Site : anniebriard.com

→ Une image qui ne fait référence à rien, et pourtant une démarche. L'art optique et les motifs aniconiques venus de la Grèce antique nourrissent son travail : elle ne fait pas partie de ce mouvement, mais elle s'inscrit dans cette histoire. Sa démarche est construite simplement : ce qu'elle recherche, puis son dispositif formel. La vidéo et l'installation créent des illusions qui jouent sur la faillibilité de l'œil, pour nous emmener ailleurs, dans un monde presque méditatif, celui du rêve.

Cressanne · le geste et la figure FIGURATION ET MOUVEMENT

« Entre gravitation et légèreté, mes œuvres cherchent à révéler la force, la joie et le souffle de la vie dans un équilibre vibrant. [...] D'un chaos originel de couleurs spontanées et puissantes, je fais naître l'ordre. »

Démarche publiée sur le site de l'artiste, page « À propos », consultée le 4 octobre 2026. Site : cressanne.fr

→ Cressanne cherche à la fois à figurer, en donnant par quelques traits l'image d'une personne, et à donner l'illusion d'un mouvement par la trace de couleur. Ce n'est pas du dripping, mais un jeu sur les couleurs : on reconnaît quelqu'un, et pourtant tout bouge. Son texte suit l'ordre de la méthode : la recherche d'abord, puis le comment. On y lit à la fois la trace du geste, qui figure le mouvement, et les lignes, qui figurent le modèle.

Sarah Clotuche · un autre système de pensée FIGURES HYBRIDES

« Inspirée par une pensée animiste, le sujet du métissage et des origines est au cœur de sa réflexion artistique, questionnant la relation entre nos parts d'humanité et d'animalité. Ses sculptures sont plus en lien avec le rituel et la magie qu'avec un concept ou une technicité. »

Texte de présentation publié sur le site de l'artiste, page « Démarche artistique », 2022. Site : sarahclotuche.com

→ Dans nos sociétés, qui ne sont pas animistes, des artistes questionnent la séparation entre humains et non-humains, entre nature et culture, et se réapproprient d'autres systèmes de pensée pour créer de nouvelles images. Sarah Clotuche réinterprète la pensée animiste pour montrer que nous sommes, au même titre que les non-humains, à égalité dans ce qu'elle appelle « la toile du Vivant ». Ses figures animales à visage humain renvoient aux codes visuels de l'art inuit.

Gilles Teboul · figurer l'infigurable ANICONIQUE

« Avec ses peintures récentes, il va jusqu'à abolir toute implication gestuelle de l'artiste dans la production. [...] Teboul verse la peinture qui se répand sur la toile, sans qu'il intervienne dans son étalement. [...] Autrement dit, l'acte physique de la peinture cède la place à un procédé où la couleur dans la plus pure tradition acheiropoïète se couche d'elle-même sur la toile. »

Texte de la Galerie Univer (Paris) pour l'exposition Gilles Teboul, 11 février - 12 mars 2016. Site : gillesteboul.com

→ L'absence de titre montre déjà une volonté de ne faire référence à rien. Acheiropoïète veut dire « non fait de main d'homme » : c'est comme si la toile était apparue miraculeusement. Teboul cherche une couleur pure, qui serait avant la forme, un lieu avant la figuration, presque détaché de toute trace humaine : une réflexion mystique sur l'infigurable. Une démarche abstraite, qui peut aussi être spirituelle.

6 À vous

Votre cercle d'or en une phrase

Je rends visible par

sous la forme de

Votre démarche en dix lignes

Votre recherche (2 lignes)

La technique et les matériaux (7 lignes)

L'expérience du spectateur (1 ligne)

Relisez-vous avec cinq questions

- ☐ Un lecteur qui ne connaît pas mon travail comprend-il ce que je rends visible ?
- ☐ Le pourquoi et le comment sont-ils reliés, ou simplement juxtaposés ?
- ☐ Chaque choix technique cité est-il justifié par ma recherche ?
- ☐ Ai-je précisé les mots qui pourraient décrire n'importe quel artiste (« univers », « sensible », « émotion ») ?
- ☐ Ai-je fait lire mon texte à un pair, pour un regard en miroir ?

Le compte rendu complet du webinaire : lacondamine.org/blog/2023/09/28/5-octobre-2023-les-enjeux-de-la-creation-construire-une-demarche-artistique-vol-1/

La Condamine, association loi 1901 · lacondamine.org — Fiche pratique n° 1, d'après le webinaire de Pierre-Benoît Roux du 5 octobre 2023.
Licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 : vous pouvez copier, partager et adapter cette fiche, sans usage commercial, en citant La Condamine avec un lien vers lacondamine.org, et en la diffusant sous la même licence.