

Situer l'émotion de son œuvre pour écrire sa démarche

Cette fiche prolonge le compte rendu du webinaire « Construire sa démarche artistique (3/3) ». Elle se remplit devant trois ou quatre de vos œuvres, en une heure environ, et pose une question : qu'attendez-vous de l'œuvre que vous créez ? Elle clôt la série des fiches n° 1 et 2 : la dernière partie vous fait relire votre démarche entière.

LE REPÈRE

Une œuvre cherche à provoquer une réaction sensible et intelligible. Les fiches n° 1 et 2 portaient sur l'intelligible : ce que vous rendez visible, et la manière dont vous composez. Celle-ci porte sur le sensible. En 1928, Brancusi gagne son procès contre la douane américaine, qui refusait de tenir son *Oiseau dans l'espace* pour une œuvre d'art. Parmi les critères avancés pour sa défense : une œuvre vise à susciter l'émotion de celui qui la regarde. Une émotion qui n'est pas forcément celle de la beauté. D'où la question de cette fiche : **dans votre démarche, où est l'émotion, et quelle est la finalité de votre œuvre ?**

1 Ce que vous attendez de votre œuvre

Choisissez trois ou quatre œuvres récentes, représentatives de votre travail. Dès qu'on parle d'émotion, quatre pôles sont en jeu. Notez ce que chacun vous apprend.

Les œuvres que vous examinez (titres):

Vos attentes d'artiste

Que cherchez-vous à provoquer chez celui qui regarde ? Ou ne cherchez-vous pas de réaction émotive particulière ?

Les attentes du regardeur

Il ressent avec son époque et sa sensibilité propre. Qu'avez-vous observé chez ceux qui regardent vos œuvres : leurs réactions, leurs mots ?

Les discours sur l'œuvre

Qu'a-t-on déjà dit ou écrit de votre travail, ou du type d'œuvres que vous faites ? Quels mots reviennent ?

L'œuvre comme discours

Chaque œuvre est déjà un manifeste : elle dit quelque chose de ce qu'est une œuvre d'art. Que dit la vôtre ?

2 La beauté : où vous situez-vous ?

Le mot se manie avec des pincettes : dans un texte de démarche, il est souvent mal compris, car le spectateur lit les œuvres avec ses propres canons, conscients ou non. Situez votre travail sur trois niveaux.

Le concept de beauté

Une idée extérieure à l'art. Un absolu, fait de proportion et d'harmonie (Platon), vers lequel l'artiste peut tendre (Plotin) ? Ou une perception humaine, subjective ?

.....

.....

La beauté du sujet

Choisir un sujet beau plutôt que laid. Mais un sujet laid peut devenir beau par son traitement (Victor Hugo, Baudelaire).

.....

.....

La beauté de la représentation

La bonne facture : ce qui est bien fait. Quelle place a-t-elle dans votre travail ?

.....

.....

Dans vos œuvres, la beauté est plutôt...

- ☐ **un élément parmi d'autres** : l'œuvre vise aussi à émouvoir par son sujet, à raconter, ou sert une fonction religieuse, politique, utilitaire ;
- ☐ **la seule finalité** : vous cherchez une émotion esthétique, propre à l'art ;
- ☐ **une opposition avec laquelle vous jouez**, ou que vous questionnez.

Votre forme est-elle au service du sujet, ou le sujet au service de la forme ? Quelle part de votre travail est une recherche purement plastique, détachée du sujet : votre degré d'esthétisme ?

.....

.....

3 Deux grilles pour situer votre travail

Les catégories ne sont pas exhaustives : vous pouvez en inventer d'autres, et une œuvre peut en cumuler plusieurs. Inscrivez le titre de vos œuvres dans les lignes vides, sous la ou les colonnes qui leur correspondent.

Grille 1 • La fonction de votre œuvre

Magique ou religieuse	Esthétique	Psychologique	Métaphysique	Narrative
L'œuvre agit, rend présent. <i>Le masque de deuilleur kanak</i> ; <i>les Vierges à l'Enfant de l'atelier de Bellini</i> , faites pour la dévotion.	Les enjeux plastiques purs. <i>Kandinsky</i> .	L'œuvre exprime le refoulé, sublime la pulsion. <i>Adolf Wölfli</i> , <i>l'art brut</i> .	Un révélateur, au sens photographique : l'œuvre fait voir l'essence des choses et des êtres. <i>Rothko</i> .	L'œuvre questionne les récits d'une société (écologie, condition des femmes, domination), ou en compose de nouveaux.

Grille 2 • La charge émotive de votre œuvre

Esthétique non figurative	Esthétique figurative, sujet secondaire	Esthétique figurative, sujet porteur	Non esthétique
Art non référentiel : l'œuvre n'a pas de sujet. <i>L'art optique.</i>	La forme esthétique est première ; le sujet s'efface, ou se reconnaît à peine. <i>Rothko.</i>	Le sujet porte une émotion, agréable ou non, et son traitement est esthétique. <i>L'impressionnisme.</i>	L'œuvre refuse l'enjeu esthétique : elle provoque une réaction par son sujet, ou par l'expérience qu'elle propose. <i>La performance, souvent.</i>

4 Deux textes qui situent l'émotion

Montrés pendant le webinaire : l'esthétique pure, puis l'expérience proposée au visiteur. Courts extraits sourcés ; commentaires de l'intervenant. La position intermédiaire, le récit et l'émotion du sujet, est à illustrer par vos propres références.

Mark Rothko • l'émotion par la forme seule

« Je ne m'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales – la tragédie, l'extase, la fatalité, etc. »

Propos recueillis par Selden Rodman en 1956, *Conversations with Artists*, 1957. Traduit de l'anglais.

→ La couleur pure, quelques compositions : le sujet est presque absent. Une émotion purement artistique, qui vise pourtant des émotions humaines absolues. Grille 2 : la forme est première, le sujet s'efface.

Tadashi Kawamata • proposer une expérience

« Qu'elles s'élèvent en de fragiles constructions babéliennes [...], ses œuvres offrent, à ceux qui les expérimentent, les escaladent ou en foulent le plancher, un autre point de vue – dans tous les sens du terme – sur le lieu qui les accueille. »

Présentation de l'artiste par la galerie Mennour (mennour.com, page « Tadashi Kawamata »), consultée le 4 octobre 2026.

→ La beauté n'est pas la finalité. Le texte décrit une réaction à provoquer : changer de point de vue. Le spectateur peut entrer dans l'œuvre, et en éprouver la fragilité. Grille 2 : non esthétique.

5 Écrire ce que votre œuvre produit

Votre texte est une ekphrasis : la représentation, par les mots, de ce qui est déjà représenté. L'œuvre échappe aux mots : donnez quelques points d'entrée plutôt que de tout dire. Fixez d'abord trois choix.

- **Quelle est sa fonction ?** S'il est nécessaire à la compréhension de l'œuvre, il en fait partie (installation, performance). Sinon, il accompagne le regard, comme une porte d'entrée.
- **Quelle est sa place ?** À côté de l'œuvre, sur votre site, dans un catalogue, une candidature. Comptez une dizaine de lignes pour la démarche, 10 à 15 au plus dans un portfolio, environ 5 pour une œuvre sur un site, une à deux pages pour une candidature qui attend un propos théorique, un seul texte pour une série.
- **Doit-il être une œuvre lui-même ?** Très expressif, comme Huysmans décrivant une *Crucifixion* de Grünewald, ou discret ? Trop poétique, il crée un trouble ; simple, il laisse apparaître l'œuvre.

1. Ce que vous cherchez à susciter, et d'où cela naît

Une émotion (laquelle ?), une réaction, une expérience, un questionnement : nommez-le précisément. Naît-il de la forme et des couleurs, du sujet et de son traitement, ou de l'expérience proposée ?

2. Ce qui se passe devant l'œuvre

Développez la ligne « spectateur » de la fiche n° 1. Œuvre non esthétique : dites ce qu'elle questionne.

6 Relire votre démarche entière

Cette fiche clôt la série. Réunissez vos lignes des fiches n° 1 et 2 et celles-ci, puis gardez ce qui fait sens pour votre travail.

Relisez-vous

- ☐ **Volet 1** (fiche n° 1) : on comprend ce que je rends visible, et comment.
- ☐ **Volet 2** (fiche n° 2) : ma manière de composer, ou mon écart avec une convention, est dite.
- ☐ **Volet 3** (cette fiche) : on comprend ce que mon œuvre cherche à produire chez celui qui la regarde.
- ☐ Ce que je cherche à susciter s'accorde avec ce que je rends visible et avec ma composition.
- ☐ Mes œuvres, même dans plusieurs colonnes des grilles, sont reliées par un fil que le texte nomme.
- ☐ Si j'emploie « beau », « beauté » ou « émotion », on comprend de quoi je parle.
- ☐ Le texte est simple, à la longueur du support : il ouvre l'œuvre sans l'épuiser.

Le compte rendu complet du webinaire : lacondamine.org/blog/2023/09/28/16-novembre-2023-les-enjeux-de-la-creation-construire-une-demarche-artistique-vol-3/

La Condamine, association loi 1901 · lacondamine.org — Fiche pratique n° 3, d'après le webinaire de Pierre-Benoit Roux du 21 décembre 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.