

*Intensive Visual Art Professional Practice
Development Programme*

Être Artiste
Aujourd'hui

*Douta Seck – Maison de la Culture
Dakar, 11 -13 June 2013*

BIENVENUE

- À nos invités distingués : **Monsieur le représentant du Ministre de la Culture; Monsieur le secrétaire général de la biennale de Dakar; mesdames et messieurs les directeurs de centre culturel**
- À tout nos intervenants et contributeurs nous rejoignant à différents moments de ces trois prochains jours
- À vous – artistes du Sénégal, nos chers délégués. **chers artistes, chers étudiants, chers participants**

MERCI

- Ce programme pilote de développement professionnel à été rendu possible par la vision et le soutien fourni par Monsieur le Ministre de la Culture, Monsieur le Secrétaire général de la biennale de Dakar, et toute l'équipe de la biennale de Dakar.
- En particulier, cela vous a permis de vous voir offrir des places sponsorisées en tant qu'artistes et participants invités.
- Ceci est une initiative de développement, tournée vers l'avenir : nous espérons recevoir vos impressions, suggestions et soutien pour aller de l'avant après cet événement.

NOTRE PROGRAMME

- Prestations variées : conférences, études de cas, exercices participatifs, interviews, panel questions/réponses
- Trois jours de travail – tout le programme se trouve dans votre pack de délégué
- **JOUR 1 : QUI et POURQUOI : cartographie du territoire**
- **JOUR 2 : QUOI et OÙ : au-delà de l'atelier**
- **JOUR 3 : COMMENT et QUAND : développer sa carrière**

LES 6 QUESTIONS

**Je garde à mon service six serviteurs zélés,
Qui m'ont enseigné tout ce que je sais.
Leurs noms sont QUI et QUOI et QUAND
Et POURQUOI et COMMENT et QUI**

Rudyard Kipling

'The Elephant's Child'

JUST SO STORIES

How the Elephant
got his trunk

RUDYARD KIPLING

COMMENT TRAVAILLENT LES ARTISTES?

- Pour débiter notre travail, je vais présenter quelques principes fondamentaux.
- Vous pouvez ne pas les accepter, mais veuillez les prendre en compte, s'il vous plaît.
- Il s'agit des fondements pour une grande partie du travail que nous allons effectuer durant ce programme.

DIFFUSION

- La plupart des artistes travaillent pour une raison, et cela implique en général une quelconque forme de diffusion
- Artistes « secrets » ???
- Il n'existe pas qu'une seule forme correcte de diffusion
- Le monde change et les options de diffusion deviennent plus que jamais variées
- La forme de diffusion est déterminée par l'intention de l'artiste

LA STRUCTURE DE DIFFUSION

L'ACTE CRÉATIF

- On peut aller plus loin – regarder ce qui se passe lorsque le travail est diffusé
- Le grand artiste français Marcel Duchamp, a suggéré que le destinataire de l'œuvre complète l'acte créatif par son engagement
- Par conséquent, une œuvre sans destinataire est incomplète.

Si l'on examine le point de vue de Marcel Duchamp, on découvre qu'il pense que l'œuvre artistique est complétée par l'implication du spectateur. Duchamp a évoqué ce point très clairement dans sa conférence *The Creative Act*, donnée à Houston en 1957.

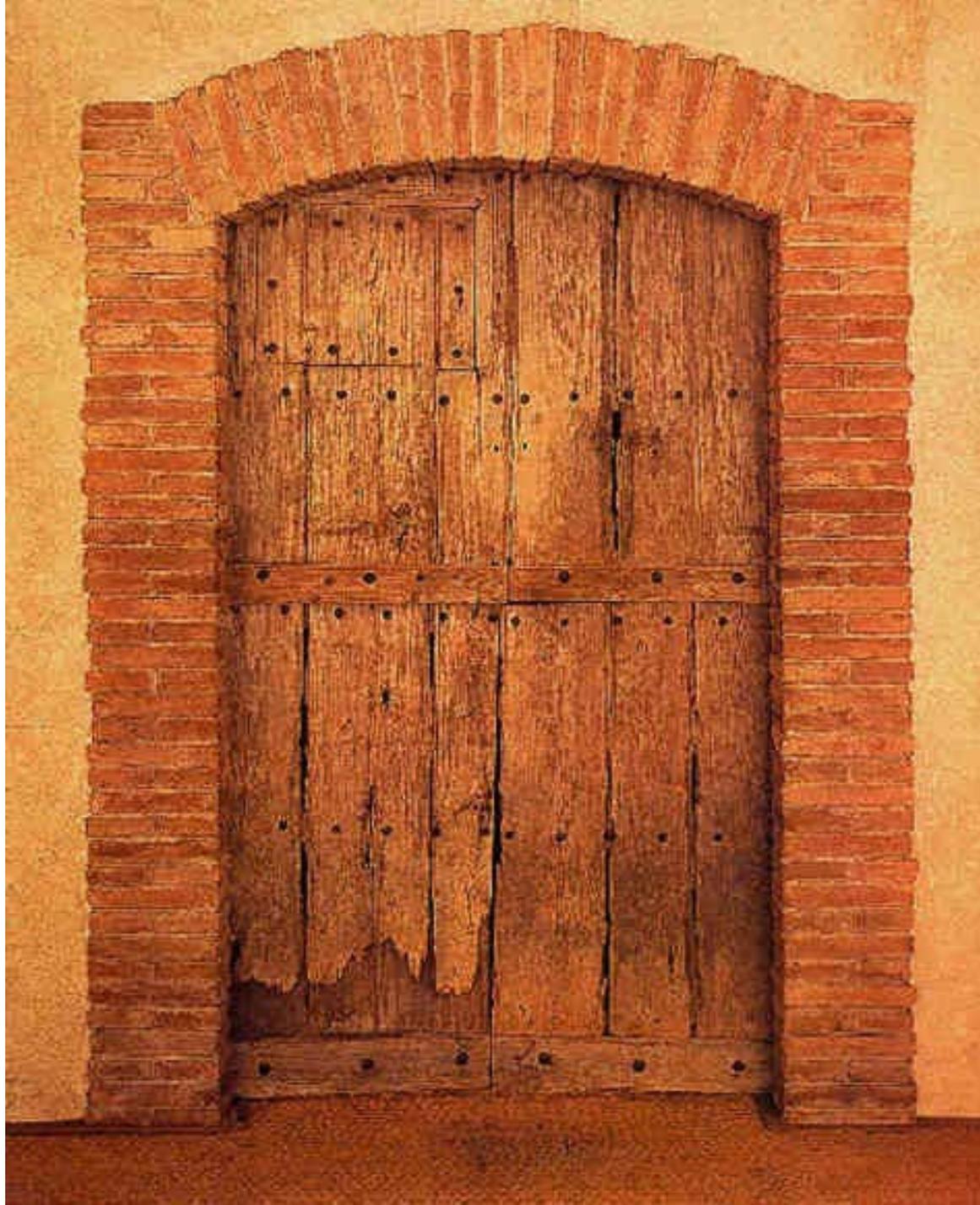
Voir : *Marcel Duchamp*, Dawn Ades, Neil Cox et David Hopkins, Thames et Hudson – et le site web *Tout Fait* .

Le point-clé est que l'art ne peut exister sans le spectateur:

"En fin de compte, l'artiste n'est pas le seul intervenant dans l'acte créatif; le spectateur met l'oeuvre en relation avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualités intrinsèques, ainsi ajoute t'il sa contribution à l'acte créatif"

Le dernier travail de Duchamp *Étant donné* illustre pleinement cette pensée. Tant que le contact de l'œuvre avec son spectateur (autrement dit– consommateur) ne s'est pas produit, l'œuvre est incomplète.

En conclusion, s'impliquer dans l'achèvement de l'œuvre et sa diffusion fait partie intégrante du travail de l'artiste.

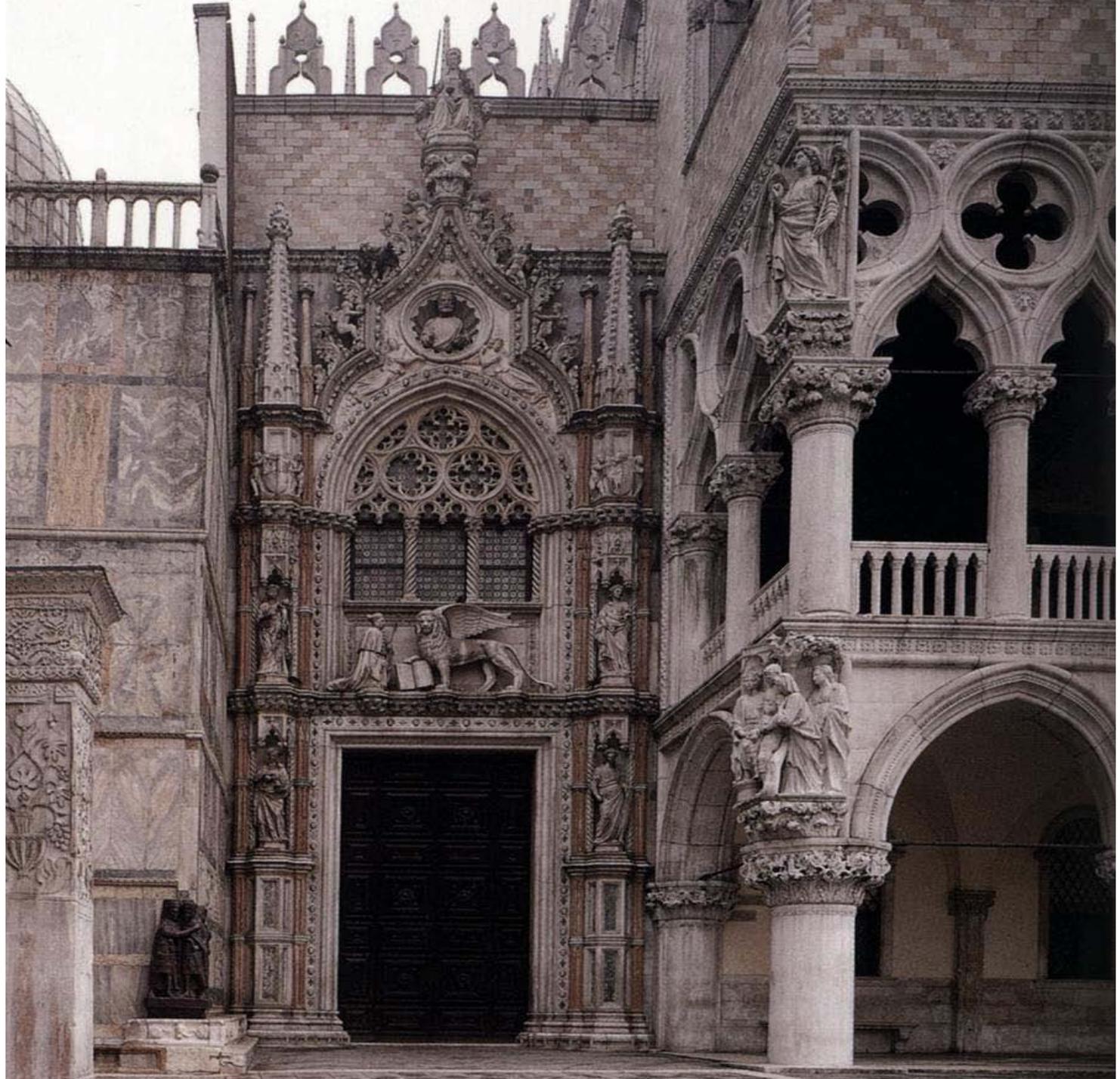

LE ROLE DE L'ARTISTE

- On peut donc considérer que l'artiste a un rôle à jouer dans la totalité du déroulement de l'acte créatif.
- Même si la diffusion est effectuée par d'autres – comme les agents ou les marchands – l'artiste conduit et dirige ce processus.
- Cela fait partie intégrante de sa pratique artistique.
- Ceci va à l'encontre de l'image caricaturale de l'artiste hors du monde et peu adroit en affaire.

LE ROLE DE L'ARTISTE

- Les artistes de l'Histoire étaient très doués en affaires
- Ils étaient considérés comme des membres à part entière de la société, fournissant une marchandise qui était reconnue, précieuse et recherchée
- Par exemple :

BARTOLOMEO BON

- 1483 : contrat manuscrit pour le portique principal du palais des Doges à Venise.
- 1 700 ducats = équivalent de la dot d'une jeune fille noble.
- Coût des matériaux et du transport inclus (Bon était préoccupé par la qualité de la roche utilisée).
- Les portes devaient être ouvrables de l'intérieur ou de l'extérieur
- Il proposait de faire les figures à deux faces si nécessaire.
- *Poncées, polies, peaufinées et fixées normalement.*
- Le travail devait être effectué dans les 18 mois après la signature du contrat.

L'ART POUR L'ART

- L'image de l'artiste étranger au commerce, ne se sentant pas concerné par le financement de son travail, est venu bien plus tard.
- Cela a été le résultat du développement et de l'industrialisation qui a poussé les artistes à questionner et défendre leur rôle.
- Ce concept dure depuis longtemps et prévaut toujours dans le monde de l'art actuel.
- Beaucoup d'artistes se demandent s'ils devraient s'engager dans des questions financières – ils doivent juste produire l'œuvre, n'est-ce pas ?

Être bon en affaire est la forme d'art la plus fascinante. Faire de l'argent est un art et travailler est un art et les bonnes affaires sont la meilleure forme d'art.

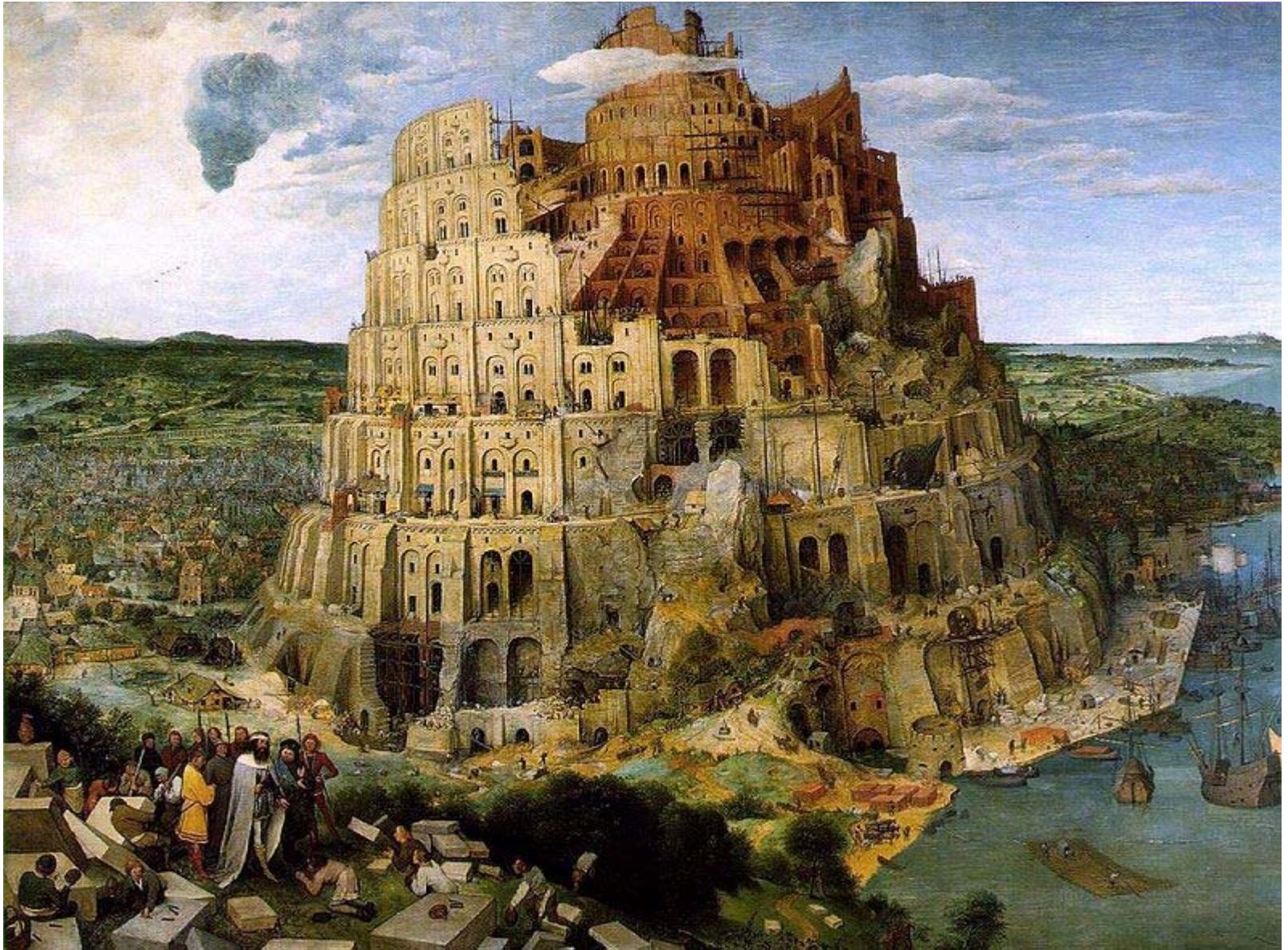
Andy Warhol

ANDY WARHOL

- À New York, dans les années soixante, Andy Warhol passe de la publicité aux beaux-arts.
- Ils voyait sa pratique comme une activité financière et le soutenait ouvertement.
- À cette époque, des remarques comme la citation précédente étaient provocatrices et choquantes : cependant elles ont toujours un impact aujourd'hui.

INTÉGRITÉ ARTISTIQUE

- Il existe un souhait naturel et compréhensible que l'art parle par lui-même et soit reconnu pour sa qualité intrinsèque
- Certains artistes estiment qu'une activité professionnelle délibérée affaiblit l'authenticité de la relation à l'œuvre.
- Ceci est irréaliste et infondé – les acheteurs et observateurs considéreront toujours l'œuvre en elle-même.
- MAIS dans le monde moderne on se bat pour le temps et l'attention des gens avec de nombreuses armes...

INTÉGRITÉ ARTISTIQUE

- Afin d'arriver à une diffusion efficace de l'art, il est nécessaire d'être proactif et stratégique.
- Cela implique de savoir quel public vous souhaitez viser et pourquoi – ainsi que où et comment.
- Puis prendre les mesures pour y parvenir.
- Faire ceci ne compromet PAS l'intégrité artistique – en fait, cela la complète.
- Et en réalité la plupart des artistes accomplis le font – mais ils ont tendance à rester discret à propos de leurs moyens et techniques.
- **Cela a nourri le mythe de l'artiste « hors du monde ».**

L'ARTISTE COMME TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

- Donc, j'estime que l'artiste est responsable de chaque aspect de sa pratique.
- Cela ne veut pas dire qu'il/elle doit tout FAIRE lui/elle-même, mais qu'il/elle détermine et dirige ce qu'il se passe.
- Ceci implique une grande diversité de connaissance et de disposition, ainsi qu'un équilibre complexe entre temps et priorités.

L'ARTISTE COMME TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

- L'artiste tient effectivement une entreprise qui a plusieurs activités – comme les différents services d'une grande entreprise.
- L'auto-entreprise comprend des divisions comme Recherche et Développement, Planification, Organisation, Finances, Marketing, Relations Client, Communication...
- Et bien sûr la **Production**

L'ARTISTE COMME TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

- **Ceci soulève donc des problèmes concernant:**
- *Le savoir, les compétences, les aptitudes*
- *Le choix d'objectif*
- *Le classement des priorités*
- *La gestion du temps*
- *La délégation des tâches*
- *L'organisation*

AU PROGRAMME AUJOURD'HUI

- **Nous allons débiter tout cela MAINTENANT**
- Dans la prochaine session regardons le monde de l'art
 - *Où le retrouve-t-on ?*
 - *Comment fonctionne-t-il ?*
 - *Quelle(s) secteur(s) vous concerne(nt) ?*
 - *Quelle est votre définition de la réussite?*
- Après cela nous explorerons ce 'travail d'auto-entrepreneur' et examinerons ses différentes activités et comment les gérer.
- Nous aborderons également comment travailler avec quelqu'un d'autre et les relations contractuelles que cela implique.