

CÉGEP DE
RIVIÈRE-DU-LOUP

La démarche de création

La démarche de création

Le texte évoquant la démarche de création sert à présenter brièvement et clairement l'objet produit (l'œuvre créée). Il s'adresse à un lecteur qui ne connaît pas l'œuvre présentée et à qui vous devez fournir des pistes pour l'aider à comprendre votre travail.

Ce texte ne doit pas mentionner votre intention de création. Vous n'avez donc pas à décrire ce que vous vouliez faire quand vous avez commencé le projet ni ce que vous n'avez pas réussi à réaliser ni ce que vous avez entrepris pour atteindre votre objectif. Vous devez uniquement émettre des commentaires sur le produit final, sur l'œuvre complétée.

Quel est le style à adopter pour présenter sa démarche de création?

Choisissez les pronoms qui vous conviennent

Certains préfèrent rédiger au « je » en donnant une touche plus personnelle à leur texte. D'autres vont préférer se distancier du contenu abordé en employant le pronom « on » ou « il » impersonnel, plus neutre et objectif.

Évitez les tournures trop subjectives

Exemple 1 :

- « ~~J'aurais dû faire une texture plus détaillée~~ »
- « La texture brute accentue le caractère réaliste de... »

Exemple 2 :

- « ~~J'aime exploiter le thème de la liberté~~ »
- « Dans ce projet, on favorise le thème de la liberté de manière à... »

Exemple 3 :

- « ~~J'ai beaucoup aimé réaliser ce projet~~ »
- « Ce projet m'a permis d'approfondir la technique x de tel artiste »

Exemple 4 :

- « ~~Le jaune est une belle couleur~~ »
- « Ici, la couleur jaune symbolise la vigueur de tel élément »

Quelle est la structure d'une démarche de création?

Le texte présentant une démarche de création contient trois parties essentielles : l'introduction, le développement et la conclusion.

L'introduction

Présentez votre projet de manière générale

L'introduction vise à dire brièvement ce que vous avez voulu exprimer et ce que vous avez exploité ou exploré en produisant votre œuvre. Vous mentionnez alors les aspects suivants :

- ✓ Titre de l'œuvre;
- ✓ Thème abordé;
- ✓ Type ou genre d'œuvre (sculpture, vidéo, photo, tableau, etc.);
- ✓ Brève description physique de l'œuvre : matériaux, technique, dimensions, lieu physique de l'œuvre (localisation).

Exemple :

Cette œuvre bidimensionnelle est un projet d'intégration à l'architecture. L'image numérique créée à partir de deux photographies, l'une ancienne et l'autre actuelle, est exposée devant l'église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Ce photomontage de grand format, monté sur un panneau d'aluminium, traite de la religion et de l'environnement. L'imagerie nous montre un Christ en croix recouvert d'écorce de bouleau sacrifié devant l'église, un bâtiment patrimonial.

Décrivez l'œuvre avec méthode

Pour présenter une œuvre clairement, il suffit d'imaginer que vous parlez de celle-ci à quelqu'un au téléphone. Sans même avoir vu l'œuvre, votre interlocuteur devrait être en mesure de la reconnaître à l'intérieur d'un musée qui contient un millier d'œuvres. Ainsi, votre description devrait s'articuler en fonction des plans (avant-plan et arrière-plan, coins supérieurs et inférieurs, etc.). D'ailleurs, commencez à décrire l'œuvre en abordant son sujet, l'élément le plus visible, pour ensuite aborder les éléments secondaires.

Si vous présentez une œuvre abstraite, il sera plus facile de la décrire en faisant des références au monde réel, à des signes qui sont reconnaissables (une forme géométrique, des éléments de la nature, des couleurs, etc.)

Exemple :

Cette œuvre est composée de six tubes fluorescents (2 jaunes, 2 roses et 2 bleus). La structure, mesurant 245 cm x 245 cm x 139 cm, est assemblée de manière à former un cadre. Le côté droit est animé de lumière jaune tandis que celui de gauche reflète du bleu. Deux bandes métalliques peintes en noir cachent les lumières bleues et quatre autres, du côté jaune, forment une sorte d'écran qui atténue la luminosité. Le haut et le bas de l'encadrement sont formés par des tubes fluorescents roses. Enfin, cette sculpture est placée dans un coin de la pièce de manière à illuminer seulement ce dernier et à mettre, par le fait même, la structure architecturale en valeur.

Évitez de montrer que le texte est écrit dans le cadre d'un travail scolaire

Le texte présentant votre démarche de création sert de complément à l'œuvre créée. Que vous le produisiez dans un contexte scolaire ou professionnel, il ne doit pas exposer les contraintes imposées pour sa production.

Exemple :

~~Dans ce projet d'image numérique, nous devions créer une œuvre photographique modifiée par ordinateur à l'aide de Photoshop. Le thème étant « L'œuvre du temps », nous devions intégrer une photo personnelle, une photo ancienne, une image de texture et un objet. J'ai choisi de traiter un sujet très personnel qui évoque mon histoire familiale et ses souvenirs importants. Il fallait imprimer l'œuvre sous un format de 42 pouces x 72 pouces sur de l'alupanel, car il fallait qu'elle soit exposée à l'extérieur.~~

Cette œuvre photographique modifiée par ordinateur est créée à partir du thème « L'œuvre du temps ». J'ai choisi de traiter un sujet très personnel qui évoque mon histoire familiale et ses souvenirs importants. L'œuvre est imprimée en grand format (42 pouces x 72 pouces) sur de l'alupanel, car elle est exposée à l'extérieur sur un bâtiment patrimonial de Rivière-du-Loup. L'imagerie décrit...

Le développement

Décrivez votre travail en présentant uniquement ce que le spectateur voit de l'œuvre

Vous aborderez les qualités formelles de l'œuvre pour mettre en évidence votre concept (idée). Vous décrierez donc le résultat final de votre travail en choisissant les aspects les plus importants parmi les suivants :

- ✓ Le choix des techniques, du style;
- ✓ Les qualités de texture, grain;
- ✓ La composition, le rapport fond-forme;
- ✓ La coloration, les contrastes;
- ✓ La tonalité (lumière);
- ✓ Le cadrage;
- ✓ Les effets numériques;
- ✓ Le rythme, le jeu des lignes;
- ✓ Le jeu des plans;
- ✓ Les qualités visuelles.

Organisez les aspects abordés

Vous devez toujours traiter en deux temps les aspects abordés dans le développement :

- ✓ D'abord, vous décrirez un aspect (une qualité formelle) pour que votre lecteur l'identifie bien dans l'œuvre et qu'il comprenne le traitement que vous en avez fait. **(Cette partie est soulignée dans les exemples plus bas.)**
- ✓ Ensuite, vous préciserez comment cet aspect met en évidence votre concept, votre idée. Vous justifierez en quelque sorte le sens produit par l'élément formel que vous avez identifié, c'est-à-dire que vous expliquerez ce que vous avez voulu évoquer par le traitement de cet aspect.

Exemple 1 :

La montre représente le temps qui s'est écoulé avant ma naissance. Cependant, **la montre que je tiens dans mes mains, sur la photo de moi (autoportrait)**, traduit plutôt le temps présent, où je prends conscience de ce passé révolu, et l'avenir qu'il me reste à créer.

Exemple 2 :

J'ai choisi d'intégrer au canevas une texture de rouille, car elle évoque l'ancienneté. Elle est aussi un élément qui se développe et qui évolue dans le temps. La rouille se transforme et transforme ce qu'elle touche, comme en continuité. Elle témoigne de l'histoire. Elle traverse les éléments de l'œuvre pour signifier toute cette histoire.

Exemple 3 :

La porte prend la forme d'un compte-fil. Autrefois, on utilisait ce dernier dans le domaine du textile afin de vérifier le tissu pour qu'il n'ait pas de défauts invisibles à l'œil nu. Son traitement en effacement suggère le fait de regarder le passé avec plus d'attention. Cette idée est renforcée par **le fond en tissu brodé** qui donne un aspect ancien, fragile et sensible à l'image.

Employez des termes explicatifs

Au moment de préciser le sens que vous donnez à un aspect (qualité formelle), vous utiliserez des verbes explicatifs. Ceux-ci vous aideront à justifier vos choix formels.

- Accentuer
- Caractériser
- Conférer
- Contribuer à
- Désigner
- Dévoiler
- Évoquer
- Exprimer
- Faire voir
- Faire ressortir
- Figurer
- Illustrer
- Indiquer
- Laisser paraître
- Laisser entendre
- Mettre en évidence
- Mettre en lumière
- Mettre en relief
- Montrer
- Opposer
- Présenter
- Proposer
- Rappeler
- Représenter
- Révéler
- Signifier
- Souligner
- Suggérer
- Symboliser
- Témoigner de
- Traduire
- Etc.

La conclusion

La conclusion s'organise en deux temps.

Résumez votre projet

Il suffit de faire ressortir l'idée générale de votre production. Pour ce faire, vous devez cibler un point essentiel à retenir de l'œuvre, vous devez rappeler votre concept. **(Cette partie est soulignée dans l'exemple plus bas.)**

Proposez une ouverture

À partir de ce que vous avez écrit pour résumer votre projet, terminez sur une note plus personnelle en abordant, par exemple, l'un des aspects suivants :

- Mentionnez ce que le projet vous a permis de réaliser sur le plan technique, conceptuel ou émotif;
- Établissez un lien entre votre production et l'approche d'un artiste connu;
- Établissez un lien entre votre production et une œuvre d'un artiste vous ayant inspiré;
- Etc.

Exemple :

En conclusion, ce montage photographique nous plonge dans le passé en nous obligeant à réfléchir au temps qui passe, à l'oubli et même à l'avenir. La notion de temps est différente pour chacun, mais pour moi, elle est directement reliée à l'espace et au lieu. L'histoire d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une personne est concrète, mais elle peut facilement tomber dans l'oubli. C'est pour cette raison que, par l'énergie qui s'en dégage, un objet qui a une histoire me semble plus valable et fascinant qu'un matériau neuf qui a tout à devenir.