

COMMENT ÉCRIRE UNE EXCELLENTE DÉCLARATION D'ARTISTE

Élevez votre impact artistique! Découvrez notre guide pour rédiger une déclaration d'artiste qui intrigue les jurés et trouve un écho auprès de votre public.

Si vous soumettez votre œuvre à un concours d'art — comme le [Prix national d'art Salt Spring](#) — il vous sera probablement demandé de inclure une déclaration de l'artiste: un court article écrit sur l'œuvre d'art que vous soumettez. Cela aide le comité de sélection, le jury et les spectateurs à comprendre de quoi parle votre œuvre.

La déclaration d'un grand artiste augmente également vos chances d'être sélectionné pour une exposition d'art. Bien qu'il ne soit pas jugé directement, un jury examinera la déclaration de l'artiste lorsqu'il verra l'art, ce qui aidera à mieux comprendre votre travail.

Une déclaration d'artiste doit être rédigée pour chaque œuvre d'art. Avant de rédiger votre déclaration, vérifiez auprès du concours d'art auquel vous participez pour confirmer les exigences. Il y aura généralement des exigences concernant la longueur. Il peut également y avoir des lignes directrices spécifiques différentes de l'approche générale décrite ici.

Voici un processus étape par étape pour vous aider à rédiger la déclaration d'un grand artiste.

Étape 1: Réfléchissez à l'objectif de la déclaration de l'artiste

La déclaration de l'artiste, comme votre œuvre, est destinée à communiquer. Plus il pourra communiquer vos idées clairement, avec le moins de mots possible, plus il sera efficace.

La déclaration de votre artiste concerne votre œuvre d'art, pas vous ou votre carrière. Incluez des informations biographiques uniquement si elles sont essentielles pour que le spectateur comprenne votre œuvre.

Idéalement, chaque élément d'information que vous incluez dans votre déclaration d'artiste aura une bonne raison d'être là. Pas de peluches, pas de remplissage!

Voici le mantra de l'artiste qui écrit la déclaration:

Communiquer clairement mes idées importantes sur cette œuvre.

Étape 2: Considérez l'objectif secondaire

La déclaration d'un artiste a un autre objectif important que vous devez prendre en compte lors de sa rédaction : persuader le lecteur pourquoi votre œuvre est importante.

Cette persuasion devrait se produire naturellement en tant que sous-produit des idées que vous présentez dans votre déclaration d'artiste. Évitez toute démonstration d'orgueil dans votre déclaration. Montrez pourquoi votre travail est important, ne dites pas qu'il est important. Alors, notre deuxième mantra:

Cette phrase dans ma déclaration d'artiste aide-t-elle à montrer pourquoi mon travail est important?

Étape 3: Réfléchissez aux principales parties

Conseil :

Nous vous recommandons, lorsque vous démarrez une nouvelle pièce, de créer également un cahier pour noter toutes les idées que vous avez sur votre travail au fur et à mesure que vous y travaillez. Il sera beaucoup plus facile de rédiger votre déclaration d'artiste avec toutes ces idées déjà écrites. Si vous avez fait cela, vous avez pris une longueur d'avance. Mais même si ce n'est pas le cas, cette section vous aidera à commencer à générer des idées.

Il est temps de commencer. Ayez vos œuvres d'art à proximité pour vous rafraîchir la mémoire.

Les titres ci-dessous sont des éléments courants de la déclaration d'un artiste. Ils incluent des invites de questions pour vous aider à générer des idées. Vous n'êtes pas obligé d'inclure des informations sur chaque section, ni de répondre à toutes ces questions, dans votre déclaration d'artiste. Utilisez ce qui est pertinent pour vous et votre œuvre.

Notez les titres que vous jugez pertinents, utilisez les questions pour susciter des idées et notez vos idées.

Dans cette étape de brainstorming, ne vous inquiétez pas trop si vous pensez que ce que vous écrivez est bon ou non. Vous voulez simplement générer des idées qui peuvent être éliminées ou affinées plus tard.

Souvent, vous aurez peut-être besoin de quelques séances de brainstorming pour générer des idées. Prenez un jour ou deux entre chacun. Trouver des idées de départ est un voyage. Laissez-vous flâner!

Les éléments communs de la déclaration d'un grand artiste sont ci-dessous.

Le contexte général ou le contexte de l'œuvre d'art

1. Quelle a été l'inspiration personnelle, la source ou l'origine de la pièce?
2. Quels événements ou tendances artistiques ou historiques ont influencé vos œuvres?
3. Quels problèmes sociaux, culturels, politiques ou autres ont influencé cet art?

4. Quelle est votre philosophie de l'art et comment influence-t-elle votre pratique artistique et cette œuvre?
5. Cette œuvre est-elle dérivée d'une autre œuvre (de la vôtre ou de celle d'un autre artiste)? Assurez-vous de nommer l'autre artiste.
6. Cette œuvre est-elle un hommage? Assurez-vous de nommer l'artiste et l'illustration source.

La place de l'œuvre

1. Comment cette œuvre s'intègre-t-elle dans votre pratique artistique? Est-ce que ça fait partie d'une série?
2. Comment cette œuvre reflète-t-elle votre évolution en tant qu'artiste?
3. Comment votre travail s'inscrit-il dans le contexte plus large de l'art contemporain?

Les objectifs et la vision de l'artiste

1. Quels objectifs aviez-vous pour cet article?
2. Quelle était votre vision de cette œuvre?

Thèmes et signification dans l'œuvre

1. Quels thèmes explorez votre pièce?
2. Pourquoi ces thèmes sont-ils importants pour vous et pour le monde?
3. Comment le sens est-il créé dans votre travail?
4. Quelle est l'expérience du spectateur?

Matériaux et technique utilisés

1. Quel médium est cet art?
2. Quels matériaux ont été utilisés?
3. Quelles techniques avez-vous utilisées pour créer cette pièce?
4. Qu'est-ce qui est intéressant et/ou unique dans les matériaux ou la technique?

Étape 4: Rédiger un brouillon

Prenez vos idées et rédigez une première ébauche de votre déclaration d'artiste. Essayez d'avoir le premier brouillon environ 20 % plus long que le nombre maximum de mots autorisé. Nous allons le modifier et il est plus facile de commencer avec trop de mots que pas assez de mots.

Étape 5: Évitez ces erreurs courantes

Avant de terminer votre brouillon, assurez-vous de ne commettre aucune de ces erreurs courantes.

1. N'utilisez pas de langage compliqué si vous pouvez l'éviter. Utilisez les mots les plus simples qui peuvent expliquer correctement votre idée. Parfois, un mot de jargon est requis. C'est bien, mais sachez que la personne qui lit la déclaration de l'artiste n'a peut-être pas la même formation artistique que vous, donc le mot peut ne pas être familier. Cela pourrait nuire à leur compréhension.
2. Ne faites pas la déclaration de l'artiste à votre sujet. Ce n'est pas une biographie.
3. N'écrivez pas de manifeste artistique ou de déclaration philosophique. Incluez des informations sur votre philosophie si vous pouvez montrer pourquoi la philosophie est importante pour le travail.
4. N'écrivez pas sur votre carrière artistique à moins de pouvoir expliquer clairement pourquoi cela doit être inclus pour comprendre votre travail.
5. N'écrivez pas pour impressionner. Les lecteurs doivent être impressionnés par vos idées, pas par vos écrits fantaisistes.

Étape 6: Affiner

Assurez-vous d'avoir eu un jour ou deux de repos après la rédaction de votre déclaration d'artiste, afin de vous sentir frais lorsque vous abordez cette étape. Vous souhaitez commencer à affiner votre déclaration. Vos objectifs pendant le processus de raffinement sont:

- Soyez plus précis et plus précis dans les mots utilisés. Recherchez des synonymes de mots pour voir si vous pouvez trouver des mots plus spécifiques et plus significatifs pour remplacer les mots vagues.

- Expliquez vos idées plus en profondeur. Demandez-vous: puis-je en dire plus à ce sujet ? Quelles questions quelqu'un qui lit ceci pourrait-il se poser sur ce que j'essaie de dire?
- Rassemblez plus de sens et de détails dans moins de mots. Réécrivez les phrases pour qu'elles disent la même chose – ou plus! — en moins de mots.
- Assurez-vous de terminer avec un nombre de mots approprié.

À ce stade, il peut être utile de lire la déclaration à haute voix, à vous-même ou à un ami artiste de confiance.

Vous voudrez peut-être peaufiner votre propos en quelques séances.

Étape 7: Assurez-vous qu'il répond aux exigences

Avant de finaliser, revoyez les exigences relatives à la déclaration de l'artiste et assurez-vous de les respecter. Ne soyez pas rejeté parce que vous avez trop de mots ou que vous ne répondez pas à une autre exigence.

Si vous soumettez au SSNAP 2025/26, voici les conditions de soumission liées à la déclaration de l'artiste:

- Une déclaration d'artiste doit être soumise pour chaque œuvre d'art soumise.
- La déclaration de l'artiste doit contenir au maximum 100 mots
- Pour garantir l'anonymat lors du jugement, la déclaration de l'artiste ne doit pas inclure le nom de l'artiste, ni inclure des informations susceptibles d'identifier l'artiste, y compris des informations sur son curriculum vitae, sa formation ou une exposition antérieure.
- Reconnaître si l'œuvre est un hommage, une œuvre réutilisée ou si elle utilise des matériaux sources provenant d'un autre artiste

Vous pouvez trouver toutes les conditions de soumission sur notre page [Informations sur les soumissions](#).

N'oubliez pas que la déclaration d'un artiste doit:

Communiquer clairement mes idées importantes sur cette œuvre.

Et pendant que vous travaillez sur votre déclaration, demandez-vous :

Cette phrase dans ma déclaration d'artiste aide-t-elle à montrer pourquoi mon travail est important?

Nous allons analyser et réécrire un exemple fictif de déclaration d'un artiste. L'objectif est de vous aider à apprendre à approfondir vos idées écrites afin que vous puissiez systématiquement produire des déclarations de grands artistes.

Nous examinerons et discuterons également de cinq déclarations d'artistes tirées des récentes candidatures au Salt Spring National Art Prize.

Exemple de réécriture

Titre de l'œuvre : « Hortensia et Alice »

“Je fais de l'art depuis l'âge de 12 ans. Mes parents adoraient les fleurs et avaient toujours un grand jardin. Je suis devenue fascinée par la couleur de l'hortensia de mes parents, j'ai donc voulu capturer ce souvenir de mon enfance. Grandir avec cette fleur m'a beaucoup affecté. Cela m'a beaucoup appris sur les relations. Cela a été réalisé à l'aquarelle. Il montre les fleurs d'hortensia rose-rouge qui se produisent avec certains sols. Mon amie d'enfance, Alice, se tient à côté. Alice a grandi dans la pauvreté.”

- “Je fais de l'art depuis l'âge de 12 ans.”

En quoi est-ce pertinent pour l'œuvre d'art? Si l'artiste ne peut pas expliquer pourquoi ce fait est important et pertinent pour l'œuvre, supprimez-le pour laisser de la place à des informations plus importantes.

- “Mes parents aimaient les fleurs et avaient toujours un grand jardin. Je suis devenu fasciné par la couleur de l'hortensia de mes parents, j'ai donc voulu capturer ce souvenir de mon enfance.”

Il s'agit d'une explication du contexte du travail, et le contexte est précieux. Mais cette vague affirmation ne crée-t-elle pas dans votre esprit des questions auxquelles vous aimeriez vraiment que l'artiste réponde? Par exemple:

- Qu'est-ce qui a fasciné l'artiste dans la couleur des fleurs d'hortensia?
- Quelles émotions l'artiste a-t-il ressenties en plus de sa fascination?
- Beaucoup de choses dans la vie sont fascinantes. Qu'est-ce qui a rendu cela si fascinant que l'artiste a voulu le capturer?

Ne serait-il pas utile de mieux comprendre cette œuvre si l'artiste allait un peu plus en profondeur pour répondre à ce genre de questions?

- Grandir avec cette fleur m'a beaucoup affecté. Cela m'a beaucoup appris sur les relations.

Nous commençons ici à entrer au cœur de ce qu'est réellement cette œuvre: l'évolution de la jeune artiste et l'apprentissage des relations, à travers son expérience avec l'hortensia. Mais nous allons vouloir être beaucoup plus précis et expliquer comment l'expérience a affecté l'artiste, ce qu'elle a appris de cette expérience et ce que la vision de l'artiste offre également au spectateur.

- Cela a été réalisé à l'aquarelle.

Super. Il est souvent approprié d'inclure le médium. Idéalement, essayez d'aller plus loin en parlant de support. Considérez, par exemple:

- Pourquoi l'artiste a-t-il choisi ce médium?
- Comment le médium ajoute-t-il du sens à l'œuvre?
- Il montre les fleurs d'hortensia rose-rouge qui se produisent avec certains sols.

Intéressant – mais pourquoi ce fait est-il important pour le travail?

- “Mon amie d'enfance, Alice, se tient à côté. Alice a grandi dans la pauvreté.”

Oh, attends! Pourquoi Alice est-elle impliquée dans cette histoire? Inclure Alice dans le tableau ne peut pas être accidentel! Et qu'est-ce qu'Alice qui a grandi dans la pauvreté a à voir avec ça?

Déclarer qu'Alice a grandi dans la pauvreté peut être très utile au spectateur si ce fait n'est pas clair en regardant le tableau lui-même.

CONSEIL: Prenez des notes sur l'œuvre pour la déclaration de votre artiste pendant que vous créez l'œuvre.

Réécriture déclaration

“Hydrangea and Alice” élucide une révélation d’enfance sur mon amie pauvre, Alice, déclenchée par le buisson d’hortensias de mes parents. L’hortensia est extrêmement sensible à l’acidité du sol. Des couleurs de fleurs très différentes – dans ce cas, rose-rouge – résultent en fonction des conditions dans lesquelles elles poussent. La pauvreté d’Alice était-elle un échec personnel ou familial, ou était-elle causée par un contexte plus large si omniprésent qu’il pouvait être négligé? L’aquarelle est capricieuse sur le support en toile. Tout comme je l’ai vécu à l’âge de 13 ans, Hortensia et Alice évoquent l’empathie envers ‘l’autre’ et donnent un aperçu de notre capacité collective à influencer l’épanouissement.

Décomposons cela.

- “Hortensia et Alice” élucide une révélation d’enfance sur mon amie pauvre, Alice, déclenchée par le buisson d’hortensias de mes parents.

La première phrase présente le contexte de l’œuvre (épiphanie de l’enfance) et les éléments majeurs (Alice et l’hortensia) qui ont contribué à cette épiphanie et sont représentés dans l’œuvre.

- L’hortensia est extrêmement sensible à l’acidité du sol. Des couleurs de fleurs très différentes — dans ce cas, rose-rouge — résultent en fonction des conditions dans lesquelles elles poussent.

Les deuxième et troisième phrases expliquent des détails importants sur l’hortensia qui sont nécessaires au lecteur pour commencer à comprendre la nature de l’épiphanie du jeune artiste.

- La pauvreté d’Alice était-elle un échec personnel ou familial, ou était-elle causée par un contexte plus large si omniprésent qu’il était négligé?

La quatrième phrase explique le rôle d’Alice dans cette épiphanie.

- L’aquarelle est capricieuse sur le substrat en toile.

La cinquième phrase fournit des détails sur le support. “Capricieux” est un mot soigneusement choisi.

- Tout comme je l’ai vécu à l’âge de 13 ans, Hortensia et Alice évoquent l’empathie envers « l’autre » et donnent un aperçu de notre capacité collective à influencer l’épanouissement.

La dernière phrase donne quelques détails sur l’impact de l’œuvre sur le spectateur.

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette structure exacte dans la déclaration d'un artiste pour que cela fonctionne bien. C'est une façon d'organiser les différentes pièces. Cet exemple montre cependant quelques-unes des principales parties communes de la déclaration d'un artiste dont nous avons parlé dans la première partie:

- Le contexte général de l'œuvre d'art
- Thèmes et signification de l'œuvre
- Matériaux et techniques utilisés

Lorsque vous modifiez votre déclaration d'artiste, vous devez bien sûr veiller à corriger la grammaire et l'orthographe. L'objectif plus large, cependant, est d'essayer d'approfondir le contenu en le rendant plus significatif et plus perspicace.

Une grande partie de la rédaction d'une déclaration d'artiste consiste en réalité à réfléchir: réfléchir à la raison pour laquelle vous avez voulu entreprendre cette œuvre, à ce qu'elle signifiait pour vous à l'époque, à la façon dont vous la voyez maintenant, à ce que vous espérez que les spectateurs en retiendront. Réfléchir à ces choses peut prendre plus de temps que réellement écrire! Ce n'est pas grave. C'est un travail difficile!

CONSEIL : Faites fonctionner les mots

Les déclarations des artistes sont généralement relativement courtes. Cela signifie que quelques mots bien choisis peuvent apporter une grande amélioration positive. Recherchez des occasions de remplacer des mots ou des phrases courtes courants et quelque peu vagues par un seul mot très spécifique. Sortez le dictionnaire et le thesaurus.

Cinq exemples de bonnes déclarations d'artiste

L'auditeur - Liljana Mead Martin, Île Salt Spring, Colombie-Britannique
The Parallel Art Show Lauréat du Matt Steffich Jurors' Choice Award 2021

<https://saltspringartprize.ca/artwork/the-listener/>

“The Listener’ s” inspire de sujets liés à l’écologie et à la fiction spéculative pour synthétiser une plante carnivore avec un auditeur profond. L’œuvre est constituée d’un tronc d’arbre : bien que carbonisé par le feu, il sert de bûche pour les nouvelles pousses et les petites sculptures coulées depuis l’oreille de l’artiste. Des pétales fluorescents bleu-vert jaillissent des tiges en laiton et des gouttelettes de perles de verre s’échappent des pousses pour reproduire le nectar transpirant. Grâce à un réalisme magique, ‘The Listener’ spéculer sur nos conditions environnementales actuelles et le potentiel d’échanges savants avec d’autres formes de vie.”

Entre le marteau et l’enclume - Anna Belleforte, Amersfoort, Pays-Bas

Finaliste du Salt Spring National Art Prize 2021/22

[https://saltspringartprize.ca/artwork/between-rock-and-a-hard-place /](https://saltspringartprize.ca/artwork/between-rock-and-a-hard-place/)

“Ma série ‘Places’ s’intéresse à l’architecture vernaculaire en transition. Toute architecture, qu’elle soit vernaculaire ou monumentale, fait écho à la société qui l’a construite. Les fissures dans les communautés finissent par se retrouver dans les bâtiments. Les décisions de maintenir une structure ou de la laisser se détériorer appartiennent collectivement. Il y a une histoire plus profonde que la simple négligence. En capturant ces moments de vulnérabilité, je veux exprimer quelque chose sur les luttes humaines communes. Ces œuvres sont construites avec des morceaux de papier : des cartes (de la côte est) peintes de manière transparente à l’acrylique, des textures naturelles provenant de pages de magazines et des supports supplémentaires.”

Pour votre propre bien - Christine De Vuono, Guelph, Ont.

Finaliste du Salt Spring National Art Prize 2021/22

<https://saltspringartprize.ca/artwork/for-your-own-good/>

“‘For Your Own Good’ (2020) est une sculpture inspirée de notre réaction face à la menace du Covid pour notre population âgée, en particulier dans les établissements de soins de longue durée. Même si les règles de confinement visaient à protéger les résidents âgés du virus, le bilan émotionnel du refus de toute visite de la famille, des amis ou des bénévoles est dévastateur. Cette pièce, composée de 100 figures sculptées à partir de pains de savon identiques, a ensuite été placée dans des bocaux Mason, qui sont à leur tour placés sur des étagères. La sculpture nous permet de contempler les figures miniatures âgées qui nous regardent, protégées de la maladie mais privées de tout contact humain.”

Soi - Tammy Salzl, Edmonton, Alberta

Finaliste du Salt Spring National Art Prize 2019/20

<https://saltspringartprize.ca/artwork/self/>

“Le soi relie les bouleversements collectifs de nos vies intérieures aux réalités mondiales changeantes du présent. À l’intérieur d’un nuage toxique flottant comiquement surpris se trouve un bosquet forestier idyllique, un monde dans un autre. Une paire de mains usées se tord et se tord au centre de la clairière. Une chanson folklorique envoûtante commence à jouer à mesure que le spectateur s’approche, embellissant les mondes contrastés de sens et d’émotion. Cette œuvre contient les peurs et les inquiétudes de l’être, les merveilles et la beauté de notre monde troublé ainsi que la force et la vulnérabilité combinées de la mortalité.”

Sambuza après l’école - Sarah-Mecca Abdourahman, Ottawa, Ont.

Prix national d’art de Salt Spring 2023/24 Prix Salt Spring – Le prix Joan McConnell

<https://saltspringartprize.ca/artwork/sambuza-after-school/>

“En explorant le concept d’être chassé par son foyer, tel que défini par Warsan Shire dans son poème intitulé ‘Home’, l’artiste démontre les dangers de résider dans un pays où les communautés diasporiques sont confrontées à la discrimination, produisant par conséquent la deuxième poursuite qui initie un désir de vivre. retourner dans leur pays d’origine, et susciter un besoin de se

connecter à la communauté, à la famille et au pays. L'artiste illustre son reconnexion à son foyer : les archives familiales sont utilisées pour démontrer la narration visuelle de ses communautés somaliennes et indiennes.”