

Une pratique artistique qui assure un revenu régulier par la transmission de connaissances = Eine künstlerische Tätigkeit, die durch Wissensvermittlung ein regelmässiges Einkommen sichert = Un'attività artistica che assicura entrate regolari con la tras...

Autor(en): **Ducret, Stéphane**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art**

Band (Jahr): **121 (2019)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-858583>

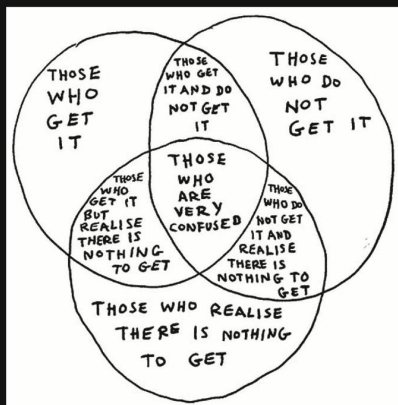
Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Stéphane Ducret

David Shrigley, *Those who get it*, ohne Jahr, © 2019, ProLitteris, Zürich

Ateliers REAL/FAKE tout public, adultes et enfants

Team Building pour 70 personnes de chez Audemars Piguet en 2017, photographie retouchée à la façon de l'artiste conceptuel John Baldessari

Participant d'un atelier REAL/FAKE

76

Fashion Editor for a Women's Magazine
Conference Founder and Director
Army Illustrator

Une pratique artistique qui assure un revenu régulier par la transmission de connaissances

F

Longtemps, je me suis demandé quelle était la meilleure manière d'allier travail artistique et revenus financiers. Si j'ai peut-être maintenant trouvé la solution qui me convient le mieux, cela n'a pas toujours été ainsi.

Pendant mes études d'art, je pensais que l'idéal était de pouvoir vivre des ventes de ses oeuvres. Cette idée, qui m'a presque obsédé sur plus de 20 années de carrière, s'avéra une fausse « bonne idée », car elle allait altérer ma production artistique. Un travail non commercial destiné aux bourses et prix ne pouvait pas non plus être une alternative viable, car seuls ses clients changeaient, jurys versus collectionneurs, mais pas le processus créatif.

Je pense que la seule et vraie solution pour être authentique est d'effectuer un travail centré sur la recherche et le développement et dont la logique de production fait avant tout plaisir à l'artiste qui le crée, en indépendance totale avec les marchés de l'art, des bourses, ou des prix. Immanquablement, ce travail trouvera son juste chemin, des galeries, centres d'art ou manifestations artistiques qui lui correspondent.

Un fois que j'ai fait le tour des jobs alimentaires typiques de l'artiste (professeur, coordinateur de l'année propédeutique à l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL), créateur et responsable de galeries d'art), j'ai tenté différentes approches ou logiques commerciales basées sur mes œuvres : la création d'une ligne de t-shirts ou le développement d'une marque de vins argen-

tins (ayant vécu 6 ans à Buenos Aires). Cela a fonctionné quelques temps, mais toujours avec un faible revenu et une forte dépense énergétique.

Depuis 2016, ma pratique artistique associe deux catégories de travaux. Le premier m'assure un revenu régulier et une indépendance de création pour le second :

ART CLASSE regroupe les ateliers REAL/FAKE, où les participants peignent leurs « vraies/fausses œuvres d'art » à emporter chez soi, inspirées par des pratiques d'artistes contemporains reconnus. Ces ateliers sont destinés aux privés ou entreprises pour des événements d'équipe tels que « team building » et des voyages liés à l'art contemporain.

Ma pratique de la peinture, que l'on pourrait qualifier de « appropriation art », est centrée sur la reproduction d'œuvres d'art contemporaines, disposées à l'intérieur de ce qui pourrait être une demeure somptueuse d'un collectionneur d'art. Ce travail de recontextualisation – évocateur, suggestif, allusif voire métaphorique – aborde ou confronte les systèmes dominants d'établissement de l'art, de goût et de style.

Eine künstlerische Tätigkeit, die durch Wissensvermittlung ein regelmässiges Einkommen sichert

D

Ich habe mich lange gefragt, welches wohl die beste Art sei, künstlerische Arbeit und finanzielles Einkommen zu verbinden. Heute habe ich vielleicht die Lösung für mich gefunden, doch das war nicht immer so.

Während meines Kunststudiums dachte ich, die ideale Lösung wäre, vom Verkauf der eigenen Werke leben zu können. Diese Idee, von der ich in meiner Karriere mehr als zwanzig Jahre lang besessen war, hat sich als falsche «gute Idee» erwiesen, denn sie hat mein künstlerisches Schaffen untergraben. Eine auf Stipendien und Preise ausgerichtete nicht kommerzielle Arbeit konnte keine echte Alternative sein, da in diesem Modell lediglich die Kunden ausgewechselt wurden – Jury versus Sammler –, der kreative Prozess aber unverändert blieb.

Inzwischen glaube ich, dass die einzige echte Lösung, welche Authentizität ermöglicht, darin besteht, eine Arbeit auszuführen, die auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet ist und deren Ausföhrung vor allem dem Künstler Freude macht, völlig unabhängig von Kunstmärkten, Stipendien oder Preisen. Eine solche Arbeit wird unweigerlich ihren Weg finden und auch Galerien, Kunsthäuser oder Kunstveranstalter auf sich aufmerksam machen, die ihr entsprechen.

Nach einer Reihe von Brotjobs, die typisch sind für Künstler (Lehrer, Koordinator des Vorbereitungsjahrs an der Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), Gründer und Verantwortlicher von Kunstgalerien), versuchte ich es mit verschie-

denen kommerziellen Projekten, die auf meinen Werken basierten: die Gründung eines T-Shirt-Labels oder die Entwicklung einer Marke argentinischer Weine (ich habe sechs Jahre in Buenos Aires gelebt). Das hat eine Zeitlang tatsächlich funktioniert, doch die Einkünfte waren, gemessen an der aufgewendeten Energie, immer gering.

Seit 2016 verbindet meine künstlerische Praxis zwei Kategorien von Arbeiten. Die erste garantiert mir ein regelmässiges Einkommen sowie Unabhängigkeit zur Ausführung der zweiten:

ART CLASSE besteht aus den Ateliers REAL/FAKE, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ausgehend von Stilen und Techniken anerkannter zeitgenössischer Künstler, ihre «echten/falschen Kunstwerke» malen, die sie dann nach Hause nehmen. Diese Angebote richten sich an Privatpersonen oder Unternehmen und kommen bei Gruppen-Events zum Einsatz, zum Beispiel beim «Teambuilding» oder bei Reisen im Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst.

Meine Malpraxis, die man als «Appropriation Art» bezeichnen kann, basiert auf der Reproduktion zeitgenössischer Kunstwerke, die innerhalb eines bestimmten Rahmens, etwa in der fiktiven Luxusvilla eines Kunstsammlers, dargestellt sind. Diese suggestive oder gar metaphorische Neukontextualisierung voller Anspielungen setzt sich mit den dominierenden Systemen in den Bereichen Kunstbetrieb, Stil und Geschmack auseinander.

78

X-Ray Photo Lab Assistant

Greenskeeper
Handyman
Fish-Cutter in a Fish Packing Factory

Arborist

Janitor
Leathersmith

Un'attività artistica che assicura entrate regolari con la trasmissione del sapere

I

Mi sono a lungo domandato quale fosse il lavoro migliore capace di coniugare attività artistica ed entrate economiche. Oggi, forse, ho trovato la soluzione che fa al caso mio, ma non è sempre stato così.

Quando studiavo arte pensavo che la soluzione ideale fosse poter vivere della vendita delle opere. Questa idea, che nella mia carriera mi ha ossessionato per oltre vent'anni, si è dimostrata una «buona idea» sbagliata, perché ha sepolto il mio lavoro artistico. Un lavoro al di fuori del circuito commerciale, che puntava alle borse di studio e ai premi, non poteva rappresentare una vera alternativa, perché nel modello cambiano solo i clienti – giuria versus collezionisti – ma il processo creativo resta invariato.

Intanto ho capito che l'unica vera soluzione che salvaguardi l'autenticità consiste nel fare un lavoro orientato alla ricerca e allo sviluppo e la cui esecuzione dia soddisfazione soprattutto all'artista, nella piena indipendenza dal mercato dell'arte, dalle borse di studio, dai premi. Un lavoro così troverà immancabilmente la sua strada attirando anche l'attenzione di gallerie, case d'arte e manifestazioni artistiche che gli corrispondono.

Dopo essermi guadagnato da vivere con una serie di lavori tipici degli artisti (insegnante, coordinatore dell'anno propedeutico per accedere alla ECAL, fondatore e responsabile di gallerie d'arte), mi sono cimentato con vari progetti commerciali che si basavano sulle mie opere: la creazione di una marca di t-shirt o lo sviluppo di una

marca di vini argentini (ho vissuto sei anni a Buenos Aires). Per un po' in effetti ha funzionato, ma le entrate, commisurate all'energia spesa, erano comunque scarse.

Dal 2016 la mia pratica artistica unisce due categorie di lavori. La prima mi garantisce entrate regolari e insieme l'indipendenza necessaria per svolgere la seconda:

ART CLASSE consiste negli atelier REAL/FAKE, nei quali i/le partecipanti, prendendo le mosse dagli stili e dalle tecniche di artisti contemporanei riconosciuti, dipingono le loro «opere d'arte false/autentiche», che poi si portano a casa. Questi laboratori sono rivolti sia alle singole persone sia alle imprese, e sono utili per rafforzare la coesione del gruppo, per esempio nel «team building» o nei viaggi alla scoperta dell'arte contemporanea.

La mia prassi pittorica, che si può definire «Appropriation Art», si basa sull'accostamento ad altri artisti contemporanei, per cui il quadro è una sorta di «quadro nel quadro» all'interno di una determinata cornice, per esempio nella lussuosa villa immaginaria di un collezionista d'arte. Questa ri-contestualizzazione suggestiva o addirittura metaforica, ricca di rimandi, dialoga con i sistemi dominanti nell'ambito dell'industria artistica, dello stile e del gusto.

79

Support Worker for Mental Health

Deejay

High-School Art Teacher

Cabin Boy on a Barge

McDonald's Worker

Walmart Employee

Stonemason Restoring Historic Buildings

ART
SURVIVAL
CAMP

