L'acte de foi d'amour en sculpture

Sculpture et création / 510-352-MV/ Francis O'Shaughnessy, prof.

Le readymade et la tradition de l'art

Comme vous l'avez remarqué, **travailler avec des readymades, c'est agencer un ensemble d'objets en vue d'en faire une sculpture significative.**

C'est un **processus créatif qui ne fabrique pas d'objets** comme l'inscrit la **tradition de l'histoire de l'art**, car on a utilisé des **accessoires préfabriqués du quotidien**.

De manière générale, on a été **influencé des théories de Duchamp:** c'est-à-dire de la **formule conceptuelle de « ceci est de l'art »** appliquée à la sculpture.

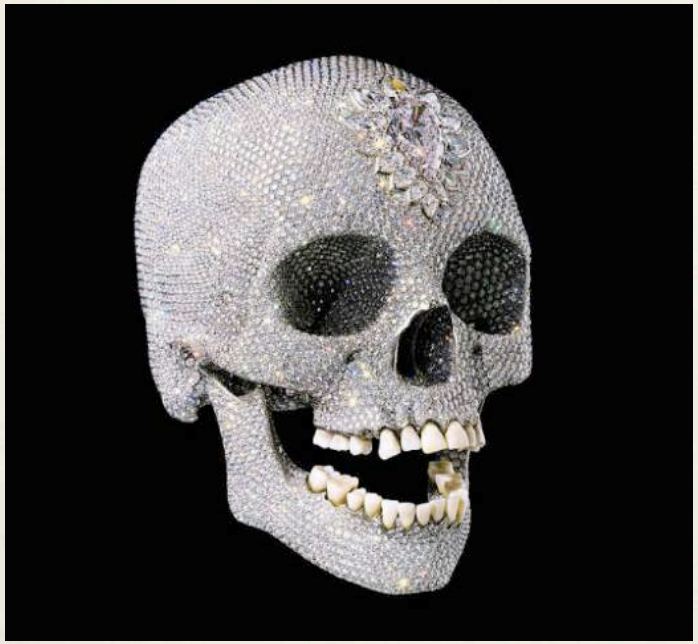
Francis Arguin

La voie de la représentation ou de l'évocation en sculpture?

Si on cherche la **représentation:** on construit une figure pour que la sculpture devienne un **concept ou un symbole de la réalité extérieure.** Les spectateurs se poseront la question: **à quoi ça ressemble?**

Si on cherche **l'évocation**: on produit un projet imaginaire ou émotionnel qui équivaut à des mots d'amour. En ce sens, on **dépasse la suggestion figurative de : à quoi ça ressemble.**

Ces deux types de recherche vise le même résultat « faire exister »: être vus, entendus, perçus et montrés.



Hist

Ceci est de l'art

Quand on pose **l'énonciation, ceci est de l'art à notre ensemble d'objets (la création):** on a donné **une vie éternelle à sa sculpture.** Si on **déconstruit la sculpture** après le projet, on lui **donne une vie limitée. Pourquoi?**

Parce que les readymades utilisés retrouvent **leurs fonctions premières**, car elles détiennent une **valeur artistique uniquement le temps de la conception et de l'exposition**.

Durant l'exposition, « **la sculpture a été informé** » par un **comportement**, un concept, une **attitude**, des **idées**, etc.

Lorsqu'on pose la banale déclaration, « ceci est de l'art »: on crée un **moment de rencontre entre soi et l'art.** Autrement dit, on affirme que **l'art s'adresse au sens et à l'esprit** puisqu'on **structure l'espace-temps**. C'est comme ça qu'on prend **connaissance de l'œuvre.**

Duchamp

Pourquoi dit-on qu'il y a de l'amour dans une œuvre?

Parce que quand je **construis une œuvre, j'y insuffle de l'amour.** Comment? En consacrant beaucoup de **temps, d'énergie et d'ingéniosité**.

Pourquoi consacre-t-on autant de temps à nos œuvres ?

Parce que c'est **dans le but de faire plaisir; de NOUS faire plaisir.** La création c'est apprendre volontairement à surmonter des défis à même la matière. Sinon l'artiste ferait d'autres choses.

Une sculpture est tout simplement un « dire » somptueux, une consécration (aboutissement) via des gestes artistiques qui nous font grandir.

Mathieu Cardin

C'est **se positionner et s'affirmer par rapport à ce qu'on vit** tous les jours dans notre société.

Le **processus de recherche en sculpture** est une sorte **de poésie en chantier** (qui évoque une richesse: la nôtre).

À vous de déterminer ce que vous voulez évoquer, **ce qui vous inspire**.

Quelle est votre force en sculpture? Quand vous l'avez trouvée, misez dessus et **allez trois fois plus en profondeur avec vos idées.**

Karine Payette

Quand on expose son travail (devant ses collègues ou en galerie), l'artiste **souhaite faire un transfert au spectateur.**

Il peut s'agir d'un **discours, de l'empreinte d'une expérience intérieure, d'une présence imaginaire, de l'absence réelle**, etc.

L'expérience intérieure est un événement que nous devons mettre en forme.

Un spectateur qui regarde l'œuvre **est saisi au-delà du sens,** c'est-à-dire **au-delà de ce que l'artiste voulait dire**. Parce que la **signification de l'œuvre est difficile à percer.**

C'est pour ça que lorsqu'on visite une exposition, on **se demande rarement ce à quoi l'artiste a bien voulu faire exister.** Souvent, **on la traduit avec notre propre expérience de vie.**

*Le **spectateur apporte le sens de l'œuvre avec lui et il prend plaisir de le découvrir en contemplant la sculpture.**

Sara Létourneau et Magali Baribeau-Marchand

La sculpture: un objet auratique

Un **spectateur qui rencontre une sculpture**, c'est une **rencontre qui est pour l'essentiel invisible**.

Parfois, quand on est **frappé d'étonnement**, on peut **apercevoir une « aura » autour de la sculpture.** Elle **résonne**.

Lorsque ça arrive, **la présence de l'objet ouvre l'esprit.** Elle tra**nsmet alors passion, émotion, amour** de l'acte artistique.

Tous artistes ont une vision. Son problème est de leur donner existence, c.-à-d. de créer la présence qui fait événement.

Mathieu Valade

L'épreuve en sculpture est de révéler l'amour (un **objet auratique)** qui se manifeste par l'intermédiaire de **résonances intérieures.**

Est-ce possible de révéler l'amour à travers une sculpture?

Si j'ai la perception que l'amour advient, j'ai la **sensation que tout est possible**, même si ce possible ne peut qu'être évoqué par la **force de l'imaginaire**.

L'amour est un produit de mon esprit, car **vivre l'amour dépend de moi**.

L'« esprit crée tout », il invente des idées poétiques que l'artiste projette en sculpture.

Francis O'Shaughnessy

Comment créer les éléments et l'atmosphère pour qu'adviennent l'amour?

Une œuvre qui résonne permet de **constater l'énergie et les efforts mis dans le processus de construction** de la sculpture.

C'est **à ce moment-là que l'amour advient** par **le champ de la perception**.

Dans **la démarche d'un artiste**, **l'amour existe** par l'intention d'« **un acte de foi d'amour** ».

Il y a **5 éléments pour déceler son existence**.

1. L'acte ; 2. la foi ; 3.l'amour ; 4. le destinataire ; 5. l'acte de fois d'amour

Jeff Koons

1. l'acte

Il s'agit d'une « **énonciation sculpturale** » qui s'apparente à l'exécution d'une **action physique et mentale**.

L'Œuvre fait survenir un discours c'est-à-dire un **langage** qui **s'exprime** dans le **faire de la parole**. Ce dernier ne se réduit pas qu'à un acte physique.

L'acte devient alors une **affirmation authentique de l'artiste**.

2. Foi

La foi est une forte certitude qui soutient le discours et qui entraine la **réalisation intérieure**.

Bien sûr, **la réalisation intérieure** est reliée à **l'amour** (3e élément).

La foi d'amour soutient une passion (plus qu'une émotion).

On parle ici d'une **énergie vibrante que** le **spectateur peut capter** lors de la visite de l'exposition, parce que la **foi d'amour passionnel** produit quelque chose qui **fait résonner**.

Sans la foi d'amour, la sculpture n'est que technique, une œuvre sans âme, sans motivation, vide.

La **foi d'amour** se révèle par l'intermédiaire de **l'imagination de l'artiste.**

3. L'amour

Il se caractérise comme le **mystérieux, l'indécidable et l'inexplicable**.

C'est **l'objet de méconnaissance** en soi qui nous **pousse à l'investir**.

L'amour, je ne peux pas le posséder ni le capturer, mais il me permet d'éprouver un sentiment de vivre un je ne sais quoi indescriptible.

L'amour est une quête de signification. On a envie d'amour parce qu'on est **amoureux du questionnement**.

L'amour est un mouvement de pensée pour **entreprendre** la quête qui vise à **saisir le sens**.

En sculpture, je ne peux pas connaître l'amour, mais je peux y penser (à travers le construire). Construire, c'est faire l'expérience d'un non-savoir. Où est-ce que ce projet va me mener? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Combien grand, l'art va-t-il me faire murir?

4. Le destinataire

À qui s'adresse l'œuvre? Le spectateur ou moi?

Le destinataire est **le témoin de l'œuvre** ou du **don d'amour**.

Cependant, **l'énonciation sculpturale ne lui est pas adressée personnellement** même si le destinataire participe au transfert.

Ce transfert est la transcription symbolique et imaginaire d'une vision d'amour. (ce que l'artiste a aimé faire exister: l'œuvre!)

Pour **percevoir** l'imaginaire de l'artiste**, le spectateur doit être actif et inventif.**

Donc, le **spectateur est disponible à la sculpture**, car **c'est lui qui produit la signification symbolique** de la sculpture; et éventuellement **sa postérité**.

5. L'acte de foi d'amour

Qui réunit **toutes les figures** (l'acte, foi, l'amour et le destinataire). C'est ce qui **motive l'amoureux au travail**.

L'acte de foi d'amour est une intention qui rend l'amour perceptible (le transfert d'amour).

C'est une sorte **d'engagement avec soi-même pour libérer la création** (l'amour, la joie) qui **habite en soi**.

L'acte de foi d'amour est un oser vivre créatif. C'est avoir l'audace de faire naître ce qui m'anime sans avoir peur de tout ce que je ne comprend pas.

Oser vivre c'est affronter une rencontre avec soi (si on a peur de soi, rencontre n'est pas possible). C'est un **acte de vérité**, de **courage** et de **confiance en soi, en ce qu'on veut faire**.

C'est **faire émerger une force de vivre** par l'intermédiaire de la **sculpture**.

L'acte de foi d'amour est une **implication totale de l'énergie émotionnelle, intellectuelle et physique** qui construit une **expérience**: **une projection mentale qui conduit à la réalisation artistique.**

Il faut **trouver** un **ÉQUILIBRE en sculpture entre l'intention et l'aspect formel**.

Une œuvre dont **l'intention supplante le formel (ou vice-versa), ce n'est pas fonctionnelle** lors de la lecture de la sculpture. Pourquoi?

Parce qu'elle montre une **instabilité technique (contemplation) ou une instabilité intentionnelle (la raison).**

L'équilibre se fonde sur deux forces: harmoniser le **mental** et le **plastique** afin de **créer une « unité »** et non **pas un « manque »**.

Soyez amoureux de ce que vous faites par l'intermédiaire d'un état créatif. C'est ça avoir l'attitude de l'artiste amoureux.

Comment devenir un amoureux au travail?
Il faut oser faire, oser se réaliser!

Le sculpteur est un architecte qui transforme la matière en poésie. La question qu'il se pose chaque soir avant de se coucher est: **qu'est-ce que je commande à la vie pour parvenir à designer mon rêve de sculpteur**?

Quand on s'approche de son rêve d'artiste, notre cerveau nous dit toujours « **recule** » parce qu'on est sur les nerfs, on a peur. Pourquoi? Parce que **l'artiste peut échouer**.

Avoir l'audace de vivre en art, c'est comprendre qu'échouer fait partie de l'expérience.

On réussi rarement du premier coup. Et on se relève!

Les sculpteurs n'ont pas peur d'échouer. Ils ont uniquement peur de mourir avant d'atteindre ce qu'ils voulaient réellement réaliser: leurs rêves.

Avoir l'audace de vivre, c'est donner une chance à ton rêve d'artiste de se réaliser.

Plus d'informations

Livres

Thierry De Duve. (1998). *Résonances du readymade*. Paris: Jacqueline Chambon.

Daniel Sibony. (2005). *Création*. Paris: Seuil.

Kristeva, J. (interviewé), Damisch T.W. (réalisatrice))(2011). *Histoire d'amour et de passerelles* [filmGdocumentaire]. France : Empreintes.

Krishnamurti, J. (2002). *Liberté, Amour, Action* [C. Dhorbais, trad.]. Paris : Véga. (Original publié en 1994)

Lipschitz, A. (2006). *La voie de l'amoureux : savoir aimer plutôt que rêver d'amour*. Paris : Robert Laffont.

O'Shaughnessy, F. (2012, automne). La lettre d'amour comme invention de soi. *Zone occupée, art, culture, réflexions*, (04), 58G61.

Platon (1973). *Le banquet ou De l'amour* [L. Robin et J. Moreau, trad.]. SaintG Amand, France : Gallimard. (Original publié en 1950)

Pour faire des créations sculpturales **dont nous sommes fiers**, il est **important d'aimer ce que nous faisons.**

On juge un artiste à l'amour qu'il porte à la création; et non pas aux raisons qu'il s'est donné pour ne pas se réaliser.

Ne perdez jamais de vue votre rêve d'artiste et ayez l'audace de vivre dans des territoires que vous ne connaissez pas.