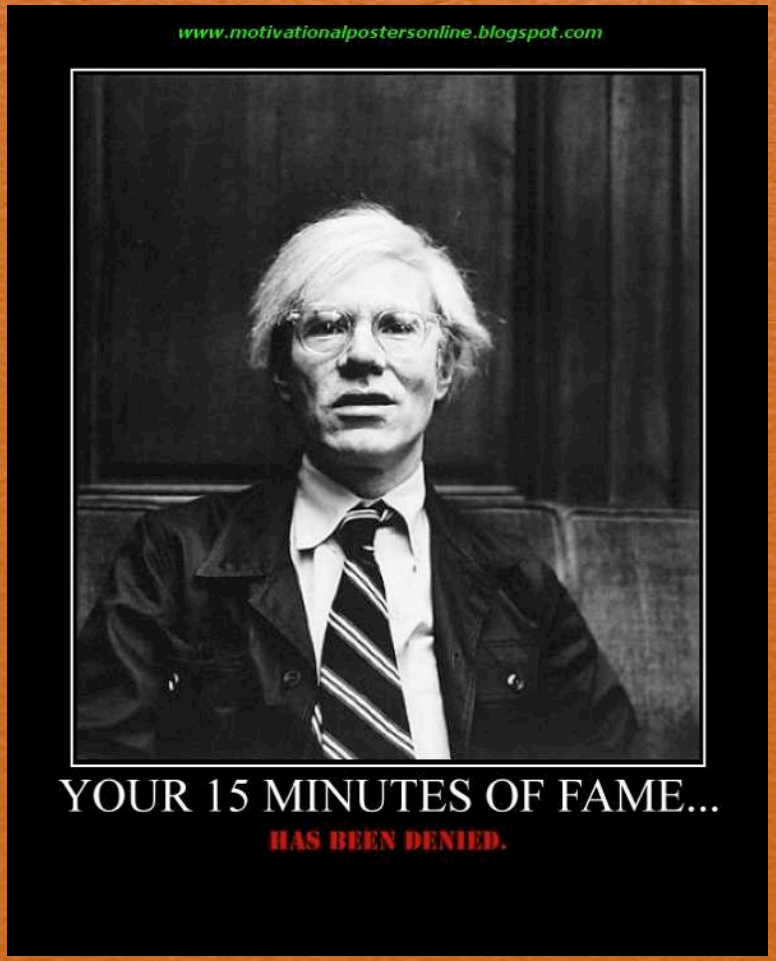
Qu'est-ce que l'artiste

Partie 2



Par Francis O'Shaughnessy

Résumé de la partie 1

Nous avons vu
Quel est ton rêve d'artiste?
Pourquoi c'est ton rêve d'artiste?

Nous avons appris à faire un contrat d'artiste/contrat de vie.

11 clés pour réussir en tant qu'artiste.

Aujourd'hui, on va approfondir quelques-unes d'entre elles et explorer d'autres avenues.

Devenir l'artiste que tu veux être

Dans les années **1960, les artistes ont créé un médium artistique pour acquérir une liberté** par rapport **au système de l'art**, par rapport à la **critique de l'art**.

Pour attirer d'autres types de situations dans sa vie, il est nécessaire de se déconstruire ce tout ce qu'on a appris.

L'éducation et la culture bloquent les gens; et les **verrouillent à des conditionnements** des croyances négatives pour servir un système | à **UNE histoire** de l'art | à des comportements (**culture de l'obéissance**).

On doit effacer la **mémoire erronée** de notre tête pour **laisser place à autre chose : notre propre vision des choses.**

Cette procédure est une **philosophie de vie pour améliorer ses actions**. Dans cette perspective-là, l'artiste ne se considère plus comme une **victime ou l'esclave de ses propres productions artistiques**; il prend les devants.

Il **n'attend pas la reconnaissance, les compliments, les honneurs**, il fonce selon ses intuitions et se construit une confiance en soi !

(Cette attitude est observée dans les pays pauvres où l'artiste est sans ressource)

Pour être l'artiste qu'on veut être, il faut se **reconnecter avec soi-même**; avec ta vision intérieure et tes convictions. Encore une fois, il faut oublier toutes les théories et définitions de l'art et de l'artiste pour pouvoir se construire à l'image qu'on veut.

Jacques Brel à propos des rêves

https://www.youtube.com/watch?v=1eg8axwM-hY

La spiritualité dans le Koan Chinois

Un koan est de **brefs échanges absurdes et énigmatiques entre un maître et son disciple.**

Je vous conte celui d'un vieillard qui sort d'un village avec une petite cuillère en porcelaine. Un jeune lui demanda : où vas-tu ? Le vieux lui répond : je vais bouger la montagne. – Comment ? – Avec cette petite cuillère ! – Ah, jamais tu ne pourras ! – Oui oui, jamais je ne pourrai, mais je peux commencer à la bouger.

Je vous explique ce que ça signifie après cette autre histoire:

Exemple avec ma genèse.

Quand j'ai fini mon **BAC en 2003**, j'ai décidé de faire un voyage de 6 mois en Europe. Je voulais **faire de l'art partout** et **rencontrer et des artistes**. Aujourd'hui, pour faire ça, il faut **postuler à des festivals**, envoyer des **cv**, faire des **correspondances**, faire des demandes de **bourses**.

Pour moi, l'art ce n'était pas faire de l'administration ou une gestion de carrière. Donc, j'écrivais directement au directeur du festival que **je voulais participer et leur disait en une phrase ou deux, je suis l'artiste qui vous manque dans ta programmation, si tu veux avoir un grand succès à ton festival, invite-moi**! Pas de CV, pas de lettre de présentation, pas d'historique, rien; **juste une volonté de participer pour présenter son travail**.

Les trois quarts m'ont refusé et très peu m'ont invité. **Le Palais de Tokyo** m'a invité, un événement catalan post **Fluxus** à d'aielo i art en Espagne et **j'ai rencontré plusieurs personnalités importantes.**

À ce moment-là, je voulais **révolutionner l'art par la pratique**.

Si on revient à mon Koan, c'était assez **naïf** de ma part de **vouloir changer le monde à moi seul**, parce que j'étais déjà corrompu par la culture de ma famille, l'éducation, la société, mon identité.

J'ai compris plus tard que **je ne pouvais pas changer le monde, mais que je pouvais commencer à le changer.**

Tout artiste est unique. Pour écrire un nouveau récit de l'histoire, la stratégie ne repose pas sur **la tâche individuelle d'un penseur, mais sur une convergence de pensées.**

Travaillez avec des collègues pour grandir dans ce que vous faites.

La question :
Toi qu'est-ce qui t'intéresse?

Si tu te vois comme une **souffrance**, les gens te verront comme une souffrance en art.

Si tu es **indifférent** dans ce que tu fais, ton art le sera aussi.

Si tu **t'aimes profondément**, les gens vont aimer profondément ce que tu fais.

Si tu te vois comme une **opportunité** dans un vernissage, les gens vont te voir comme une opportunité.

Faire de l'art c'est entrer dans un territoire beaucoup plus complexe où la création nous mène à entreprendre un voyage vers soi.

Qu'est-ce que ça veut dire? C'est **faire quelque chose qui va te faire avancer, murir, réfléchir**.

Pour Duchamp, l'art c'est la connaissance. Car faire de l'art c'est apprendre.

Pour moi, l'art c'est apprendre**, la visé est la compréhension de soi.** Donc, l'art est une audace de vivre via un apprentissage sur soi.

Tu veux progresser dans la vie alors **faite de l'art une force de vie et une force de vivre.**

Moi, j'enseigne ce que je veux apprendre.

L'intention cachée de l'oeuvre

Il faut savoir que son intention a un impact sur le public.

Qu'est-ce que je mets dans la tête du spectateur?

Est-ce vraiment ce que je souhaite laisser comme impression?

Ex. Si je veux montrer dans une œuvre que je ne suis pas bien avec moi-même, alors je montre des images autodestructives.

Batiste Debombourg

Daniel Arsham

Si mon intention est de démontrer que nous vivons dans une société qui va mal, la violence et la souffrance seront représentatives de ce que je veux démontrer.

Chim Pom (Japon)

Hé Yuchang 2014

Dread Scott

Imran Qureshi 2013

Barbara Kruger

La réception du public

Le public est une matière malléable et réagit à ce qu'il voit.

S'il voit un événement **scandaleux**, il peut réagir violemment.
S'il assiste à un événement **heureux**, il réagit avec joie.
S'il y a de **l'indifférence**, sa réaction sera indifférente.

Donc, **la pensée agit sur le corps et notre énergie.**

Si tu penses que **tu es mauvais en tant qu'artiste**, que tu n'es pas à la hauteur =

alors tu le **programmes dans tes sculptures**, ensuite dans ta carrière d'artiste, dans tout ce que tu fais, parce que tu construis ta propre image.

Les comportements que tu incarnes impliquent les **clichés de l'artiste à toutes les époques :** pauvre, incompris, obscure, romantique (désenchantement), lunatique.

Au **18-19e siècle, on disait de l'artiste qu'il est un moins que rien, plus stupide que monsieur tout le monde**. Comme on peut le voir, ces critiques ont marqué l'artiste d'aujourd'hui, car on en parle encore.

Si on se voit comme **un artiste médiocre ou à l'opposé invincible,** ces conditionnements vont attirer notre réalité et devenir cette réalité, car nous sommes influençables.

Donc, **voyez-vous comme un artiste invincible**!

À la recherche de l'inédit

Duchamp et les artistes révolutionnaires (Picasso, André Breton, Joseph Kosuth, Jan Swizinski) ont dirigé leur regard sur l'inédit et non sur des idées recyclées.

Ceux qui disent que **tout a déjà été fait sont des suiveux** (ils suivent un courant de pensée); il ne dessine pas leur vie, **ils existent, c'est tout**.

Ceux qui sont des architectes de leur art construisent pour vivre dans leur vie.

Ex. : Si tu es contre Donald Trump, pourquoi lui donner une place aussi importante dans ta vie et dans ton art. Pourquoi mettre autant d'énergie et de travail sur quelqu'un que tu détestes tant?

Vouloir changer les choses, c'est avant tout chercher à résoudre des problématiques, **trouver des solutions qui font grandir**. Non pas juste faire des commentaires ou des citations qui maintiennent un climat.

Pourquoi les artistes empruntent-ils les voies de la destruction ?

Parce que ça nous rassure et réconforte de ne pas être à côté de la « track », c.-à-d. de **faire parti d'une communauté artistique** qui **représente une société malade**, une société qui nous comprend.

On peut faire des choses horribles avec le langage et on peut faire des choses très poétiques.

Les artistes prolongent et maintiennent leur souffrance en faisant un art destructeur. **Personne ne veut souffrir**, pourtant en art, on ne voit que ça en grande majorité. Ce qu'ils n'ont pas compris **c'est de construire un art dans lequel il y a des traversées de la douleur.** À ce moment-là, **l'art peut guérir et donc ils peuvent passer à autre chose.**

Comment osez montrer une autre vision !

Quand on n'a pas conscience que l'on peut vivre autrement, on vit les choses comme on nous les a inculquées, on **reproduit des schémas qu'on nous a appris. Puis ces schémas deviennent des dogmes.**

Demandez-vous le matin quand vous créez en tant qu'artiste:

est-ce que vous le faite parce que vous voulez le faire ou parce que c'est un système qui vous l'impose– qui te dicte comment vivre et faire de l'art ?

L'une est parce que tu **veux**; l'autre est une **obligation**.

Si le système de l'art vous répugne, tu peux être indépendant de lui (ce qui est très difficile) ou de **vivre dans ce système en le changeant de l'intérieur.**

Exemple : Il y a un immigrant qui a parti une compagnie de yogourt aux États-Unis. Au début, il était **6 employés** et quelques années plus tard **une centaine d'employés**. Le directeur aurait pu garder tout l'argent pour lui, mais au lieu de ça, **pour remercier la vie que son industrie fonctionne bien, il a donné 10% des profits à tous ses employés.** Ainsi, ces **employés sont devenus des associés** et dans quelques années feront à leur tour des **centaines de milliers de dollars**. Donc, **au lieu de garder tous les profits à lui, il les a redistribués et partagés à ses employés**.

C'est ça faire un changement de l'intérieur, c.-à-d. faire la différence dans un système capitaliste. Sa compagnie lui a permis de réaliser son rêve, alors il partage avec ceux qui lui ont permis d'atteindre son rêve, car ils participent à son rêve.

Bref, le changement ne se fait pas toujours de **l'extérieur en rébellion, il se fait de l'intérieur en acceptant où je suis et en le faisant évoluer petit par petit**.

Au lieu de s'opposer à un système, les artistes ont le choix d'en créer un autre. C'est le principe d'évolution et de l'histoire de l'art avec tous les changements qui ont eu lieu.

De l'impressionnisme au cubiste
Du cubiste au futurisme
Du futurisme au surréalisme
De la sculpture au readymade
Du readymade à l'installation
Du readymade au happening, etc.

Les artistes se sont créé d'autres dimensions pour exister, propre à eux, propre à ce qu'ils cherchaient.

Si vous parvenez à concrétiser une autre vision de l'art, ça va entrainer un faire nouveau, de nouvelles préoccupations, de nouvelles inspirations, de nouveaux modèles.

Il faut viser la conscience illimité

Si tu possèdes cette conscience, tu peux tout créer dans la vie (**négatif comme positif; involution et évolution)**

Il faut être **conscient de son pouvoir créateur**, être vigilant de ce qu'on créer.

En sachant que **ce qu'on pense et ce qu'on dit créer des choses**.

Tout est porteur d'une vibration qui va créer des choses (en nous et autour de nous).

James Plensa

Ce qui fait que tu deviens un artiste illimité, ce n'est pas les peurs que tu traverses, mais **les choix que tu fais**. C'est toi qui choisis. Si tu te trompes, ce n'est pas grave et tu changes. **L'artiste est souvent terrifié par le choix et le fait de créer sa réalité.**

Dans une carrière d'artiste, il y a des épreuves à surmonter. Au lieu de voir ça comme des difficultés, **il faut se dire, il n'y a plus de problèmes; que des occasions à grandir, à évoluer**.

Un problème va demander à trouver une solution et **le fait de chercher une solution va me rendre plus intelligent, performant, plus créatif** dans mon analyse et mon ressenti.

Si je me concentre sur des difficultés, je vais les faire durer dans le temps. **Moins je vais me concentrer dessus, plus vite je passe à autre chose.**

Si tu t'acharnes sur toutes les possibilités de problèmes qui peuvent arriver en sculpture (**plan B-C-D-E-F-G), alors tu navigues constamment dans les problèmes fictifs et réels**.

Si tu te considères comme un créateur, alors tu vois des solutions à grandir c.-à-d. **un champ infini de possibilité d'exister en art**.

Fais de sa vie un terrain fertile.

Soit on décide de poser son **regard sur le positif** c.-à-d. l'évolution et l'amour on contribue à le faire croitre, à permettre de s'ouvrir à l'univers.

Soit on décide de poser son **regard dans un axe négatif**. Dans ce cas là, on va détruire et nourrir le négatif. Tu vas lutter contre quelque chose qui va amplifier les choses.

Jeff Koons

Dans mon cas, le négatif autour de moi, j'en suis conscient et je le laisse être. **Je concentre mes énergies sur autre chose : comme l'amour, la joie, la création**.

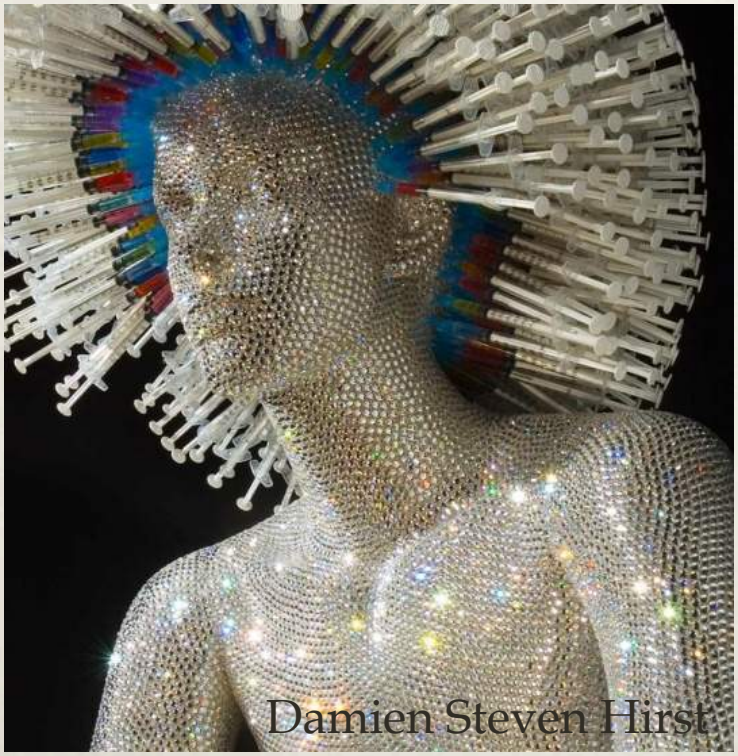
Je crois que c'est **une illusion de croire qu'on résout un problème en combattant quelque chose**. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce négatif.

Je ne crois pas qu'une énergie de haine va calmer une énergie de haine.

En me concentrant sur l'amour par exemple, j'amplifie l'amour qui est déjà là en créant des choses positives avec des artistes qui ont cette ouverture, cette conscience.

C'est un choix de choisir qu'est-ce qu'on veut amplifier.

Miao Xiaochun



Damien Steven Hirst

Agrippez-vous à votre rêve par Denzel Washington

https://www.youtube.com/watch?v=EBGb40yh4SY

4 clés pour pouvoir oser montrer une autre vision

Voir de vos propres yeux des expositions de tous les genres; comme ça vous allez savoir ce que vous aimez ou pas. Pour faire de l'art, il faut être passionné de ce que tu fais.

Tout ce que tu entreprends doit être fait avec le cœur.

Sayaka Kajita Ganz

2. Connaître les tendances, les modes de notre époque et se produire autrement

Il faut **sortir l'art de la prison de la société.** Voir la sculpture autrement!

Pour voir autrement, il faut porter son regard sur d'autres intérêts, d'autres définitions, approches, etc. Et chercher d'autres références.

Ron Mueck

3. L'artiste ne doit pas voir ses collègues comme des compétiteurs en essayant de devenir meilleurs

***Il doit analyser ce qu'ils font pour devenir différent**. Pas différent pour être différent, ça n'aurait pas de sens. **Différent parce que ça vous importe.** Votre modèle d'artiste n'est pas n'importe quel modèle d'artistes, mais seulement le vôtre**. Il faut croire en soi.**

Pour sortir d'un système de pensée, il faut voir ça comme un jeu. Il ne faut pas oublier que c'est **l'humain qui a régi toutes les lois de l'art**. **Alors si on les a inventés on peut en inventer d'autres.**

En combinant les 3 dernières clés, on arrive à la 4e clé.

C'est convaincre que ta différence fait de toi un artiste illimité. Votre rôle, c'est d'avoir la **foi dans l'illimité** et non pas le limiter.

Peu importe votre rêve d'artiste, **c'est de le visualiser et le voir réalité**. Comment y arriver?

C'est un état d'esprit! Il faut changez vos pensez et ça va changez votre art. Qu'est-ce que ça veut dire?

Si tu crois que l'impossible est réalisable, tu vas le créer; versus si tu crois que l'impossible est irréalisable, tu vas le créer aussi. Tu as raison dans les deux cas.

Donc, il faut **être responsable de tous tes choix; et c'est ce qui va te définir.**

On nous répète que **l'art c'est l'art** (l'art est comme il est) ou que **l'art c'est la vie** (on ne peut pas le changer, c'est la vie).

L'artiste ne doit jamais voir l'art comme une cellule de prison, parce qu'il est illimité.

La question : **comment rendre la vie plus épanouissante?**

C'est en ayant **l'audace de vivre par l'intermédiaire de l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante.**

L'artiste qui voit la vie différemment **ne sera pas ignoré parce qu'il change** les choses parce qu'il est différent.

Par sa passion folle, l'artiste veut changer le monde et **il le fait tous les jours**. Pourquoi, parce qu'il **ose, il travaille, il a la persévérance d'aller jusqu'au bout;** il ne lâche jamais.

C'est ça réaliser son rêve. N'oubliez pas **entre l'artiste et son rêve, il y a que des peurs.**

L'artiste illimité se base sur UNE problématique. Il ne se perd pas son temps à essayer de résoudre plusieurs problématiques.

Comment devenir un artiste illimité? C'est en convainquant le public que votre art est plus grand de ce qu'il peut voir.

Ici, je ne parle pas d'un objet ni d'un processus (deux principes de base qui réduisent l'art à ce qu'elle est) ;

je parle d'une vision qui innove.

Quelle est votre vision?
Quelle est votre stratégie pour montrer votre art?
Quelle est votre différence en sculpture?

références

Livres:
**-De Duve, T. (1998). *Résonances du readymade : Duchamp entre avant-garde et tradition*. Paris : Jacqueline Chambon. (Original publié en 1989)
-Robbins, A. (1989). *Pouvoir illimité*. Paris : éd. Robert Laffont
-Jodorowsky, A. (2007). La sagesse des contes. Paris Albin Michel. (Original publié en 1997).
-Enseigner à vivre (Edgar Morin)
-Vers la sobriété heureuse (Pierre Rabhi)

YouTube:
David Laroche et Hubert Mansion: Le droit d'accomplir ses rêves
https://www.youtube.com/watch?v=02yvtBPjrA4)
www.youtube.com/watch?v=02yvtBPjrA4
Sylvain du Boullay_Lâcher prise

Koans:
Le doigt et la lune (Alexandro Jodorowsky)

Films:
Hector & the search for happiness (2014)
Anthony Robbins, I am not your guru (2016)

Dali: L’attitude à avoir!

Pour devenir l'artiste illimité que vous voulez devenir, commencez à vous demander si présentement vous travaillez pour votre rêve d'artiste ou pour le rêve d'un autre.