

Comment fait-on pour lire et comprendre une peinture?

Couleur: théorie et pratique, 510-151-MV, Francis O'Shaughnessy

Film: Trois souvenirs de ma jeunesse. Extrait: 2 min.

Comment regarde-on une peinture?

Comment regarde-on une peinture?

Il n'y a **pas de méthode** pour **aiguiser** le flottement de **son regard**. En peinture, il y a un phénomène très particulier, car **il y a deux regardeurs** : celui de **l'artiste** et celui du **spectateur**.

ARTISTE: Par l'intermédiaire de son originalité, l'artiste **suggère un point de vue singulier de voir la réalité**.

Francis Bacon

Chez l'**artiste**, sa **compréhension** se traduit par une **sorte de déclaration d'amour** qui se s'exprime par des gestes artistiques.

Il s'agit d'une **inspiration profonde**, cela peut se traduire par un **élan créatif**, une sorte **d'illumination**, un **silence émotif** qui vient balayer l'espace qui l'entoure pour créer.

Il y a un « **je ne sais quoi** » qui l'**habite** et qui **demande qu'à s'exprimer**.
- certains s'exprimeront par un **ensemble de mots** : poésie, l'écriture.
- d'autres s'exprimeront par un **agencement de mouvement**: danse, le théâtre, performance, peinture.

L'**image qu'il a en tête** est souvent très floue et se **peint à travers le temps par fragments**.

Cela peut prendre **quelques heures, une journée, une semaine, une année**; chacun a son **propre rythme**.

SPECTATEUR:

- a) Il est « touché » du regard par la réalité proposée
- b) il est touché d'une manière plus immersive dans son corps.

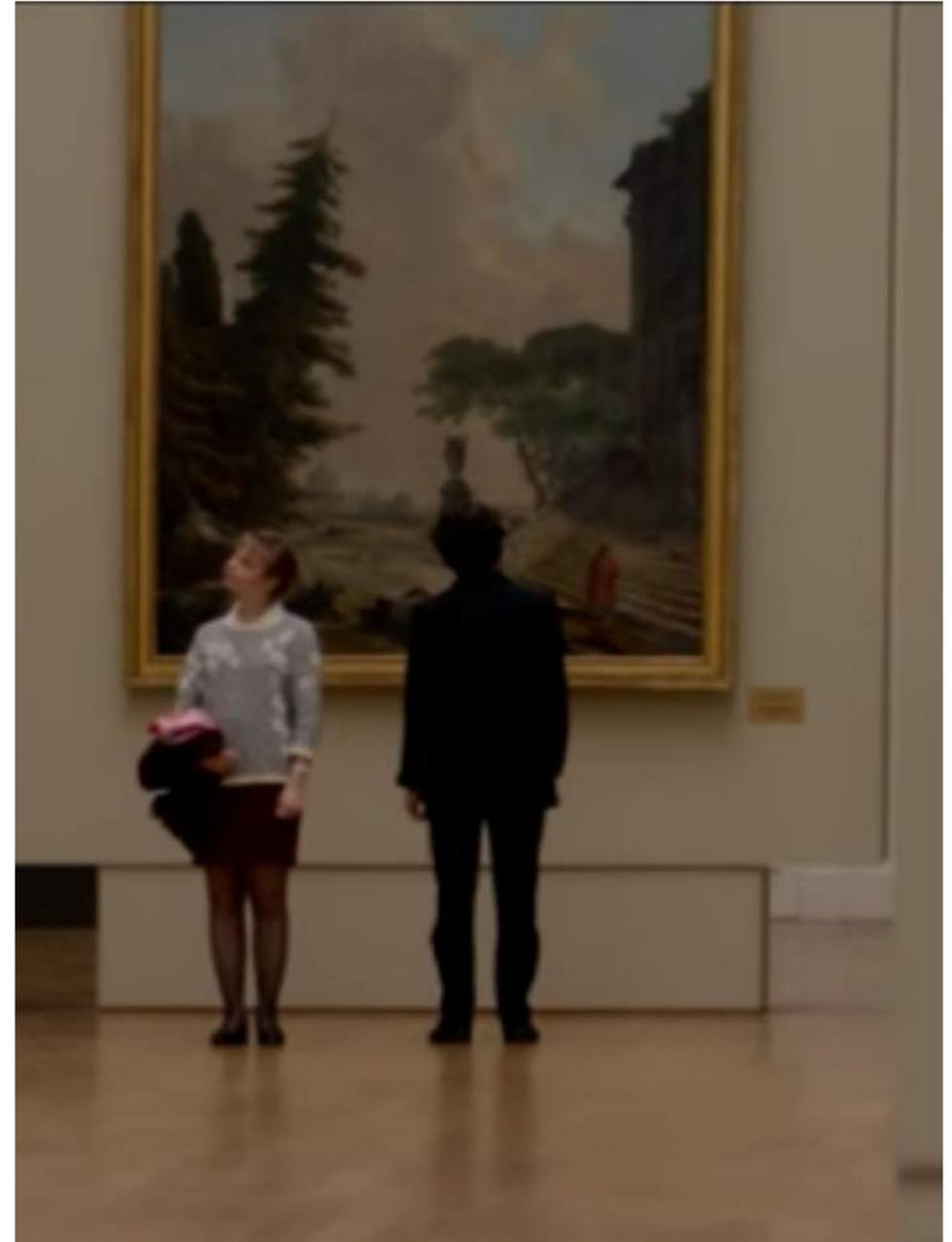
Il y a alors un **double regard** vécue de la part du **spectateur** dans une **même temporalité**.

a). D'un côté **esthétique et contemplatif**, le spectateur **absorbe le sensible** de l'artiste; ce qui lui permet de se **retrouver au cœur de l'œuvre d'art** qu'il perçoit.

b). Lorsque la **peinture mature dans son corps**, -la **raisonnalité s'impose** en faisant des **associations d'images** et des **critiques d'ordre intellectuelle**.

Bien sûr à ce stade, **le spectateur est au-delà du regard et hors du présent**, car il **interprète des fragments de peinture** dans sa tête.

Ainsi, il tente de **comprendre la peinture**.

Film: Trois souvenirs de ma jeunesse

Comprendre une peinture,
c'est toujours un grand événement!

Dans **l'extrait du film** qu'on vient de regarder, **pour Paul la peinture reflète Esther, car la femme est un paysage. Son interprétation parle de lui-même (son amour) et des contextes qui l'habitent (ses pensées, connaissances, réflexions).**

Une œuvre évoque du désir:

« Je ne désire pas une femme, je désire le paysage qui est enveloppé dans cette femme [...] ; un paysage que je ne connais pas, que je pressens [...], et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe [...], mon désir restera insatisfait [...]. Je ne désire pas quelque chose tout seul ou un ensemble [...] ; je désire dans un ensemble [...] [c'est] désirer dans un contexte [...] ; c'est construire un agencement, construire un ensemble ».

(Ex. femme en rouge)

Qu'est ce qu'on comprend ici par rapport à la vidéo? (Deleuze et Parnet, 1989).

Essayer de le **décoder** une peinture ne fait **découvrir** aucune **vérité** en ce qui **concerne** l'oeuvre.

Parce que les interprétations traduites de l'oeuvre se révèlent mensongères. Ce sont signes qui cachent ce qu'elle exprime vraiment.

Les **signes mensongers** de Paul sont des **hiéroglyphes d'amour** qui **nourrissent** ses interprétations.

Donc, les interprétations d'une peinture sont des signes qui concerne que le bâtisseur de l'idée (c-a-d le regardeur).

Essayer de **comprendre** une peinture, c'est **faire la rencontre d'un moment intime** qui **éveille** un « **je ne sais quoi** » en soi-même.

Ce que le **spectateur comprend de l'œuvre**

-ne dépend pas de ses connaissances

-de son expérience en peinture (ou en art)

-ni de la qualité de la peinture (question de goût),

Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans une œuvre comme celle que Paul essaie de décrire?

Hélène de Beauvoir, peinture d'une vie

Il est très **difficile de percer le sens réel d'une oeuvre.**
Pourtant, Il y a toujours un sens, une idée derrière l'oeuvre.
L'artiste ne fait pas n'importe quoi.

Quand un spectateur va visiter un musée,
Ce qui est génial, c'est qu'il **apporte le sens avec lui**
pour le **plaisir de le (re)découvrir.**

Ce qui est drôle, c'est qu'on se demande rarement « **Qu'est-ce que l'artiste a aimé faire exister** » (Sibony, 2005, p. 196) ?
On rapport toujours le sens à soi-même.

Que dois-on retenir dans une peinture?

Que dois-on retenir dans une peinture?

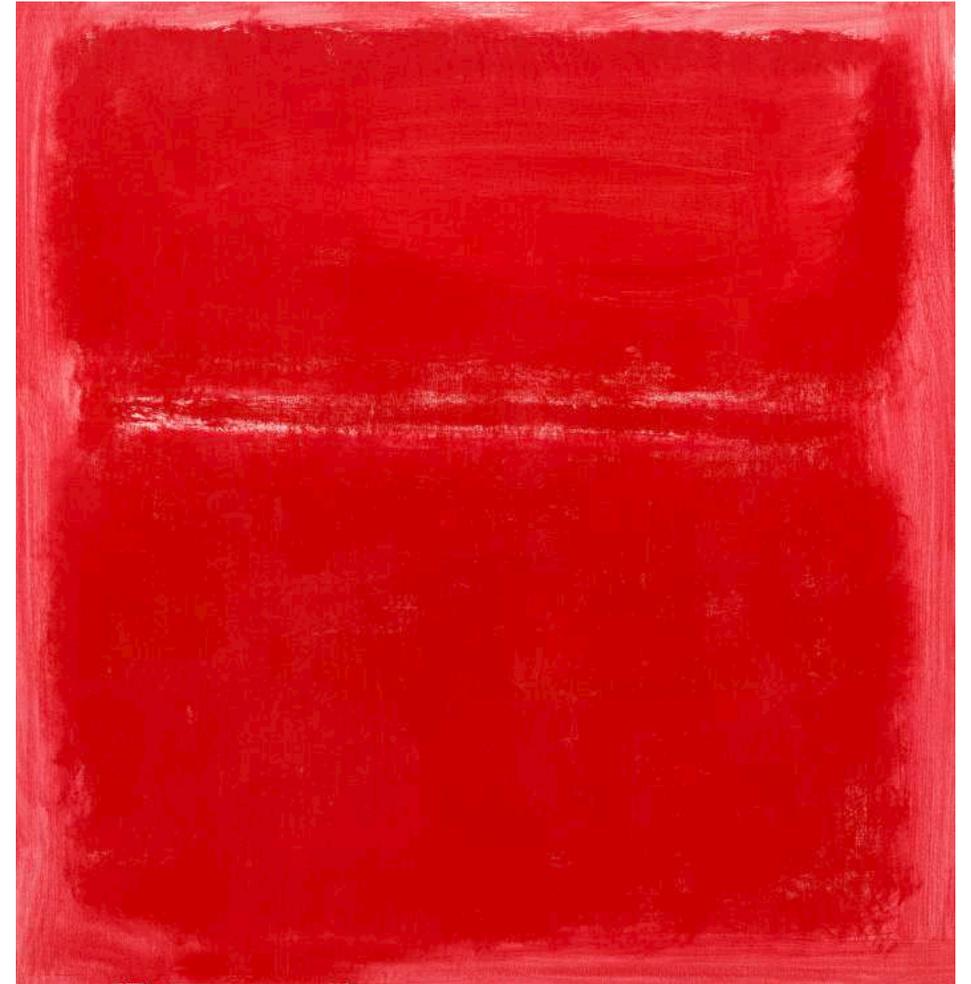
Si on se concentre davantage sur le **processus de travail** de l'artiste

-non pas sur **l'expérience**

-non pas sur les **goûts du spectateur**

ce qu'il faut retenir c'est l'amour.

Pourquoi l'amour?

Mark Rothko

Parce qu'une peinture est un don de soi.

Le don de soi est une proposition poétique dans laquelle l'artiste consacre du temps, de l'énergie, de l'ingéniosité et de l'amour.

Léonard de Vinci a passé des milliers d'heures sur ses peintures; c'est pour cela qu'il en a fait si peu.

Sa technique était si complexe qu'elle fut découverte que récemment par des spécialistes.

S'il y avait pas d'amour, je doute qu'il aurait passé autant de temps pour les réaliser.

Toutes oeuvres ont un enseignement à offrir.

Parfois, on assimile leur énonciation sur le moment, d'autres fois, leurs propositions matures dans notre tête afin d'en percer le sens profond (comme une lecture, un problème mathématique).

Qu'est-ce que les oeuvres nous laisse comme apprentissage qui contribue à faire grandir l'artiste ou le spectateur?

La réponse appartient à l'artiste ou au spectateur.

Avec tout ce que nous avons dit,
c'est quoi comprendre une peinture?

Comprendre la peinture n'est pas
-d'emmagasiner des informations
-noms d'artistes,
-techniques,
-histoires,
-expériences,
-croyances, etc.

Cela va te couper de l'essentiel de la peinture.

La connaissance est directe. Il n'y a pas **de pensées qui s'interposent** entre **toi, ce que tu connais et l'oeuvre,**

sinon ce ne sont que des interprétations, des réflexions, des interrogations mensongères.

Cette **compréhension se passe dans le présent,** le ici et maintenant.

Dans un ici et maintenant, **tu vois ce qui « est » et non pas ce qui devrait être, ou ce que tu penses.**

Avoir **une compréhension directe de la peinture**, arrive lors de **rares moments**, car tu **la vois dans le présent avec éveil (je suis).**

La compréhension de la peinture agit sur l'âme comme sur un enfant; parce que sa perception est immédiate.

Autrement dit, **une compréhension de la peinture ne « décrit » pas le monde, c'est une découverte.**

C'est uniquement à ce moment tu as **une compréhension véritable de la peinture**; le reste du temps ce n'est que des interprétations mensongères.

Quand vous allez interpréter une œuvre dans votre **cours d'histoire de l'art avec Émilie Lesage**,

demandez-vous:

- Qu'est ce que l'artiste a aimé faire exister?
- Ce que je lis, est-ce une interprétation de l'auteur?
- Comment des associations et des interprétations mensongères d'une peinture révèlent des fragments intimes sur moi-même?
- Qu'est-ce que je retiens de cette peinture?

Plus d'infos

Livres:

Sibony, D. (2005). Création : essai sur l'art contemporain. Paris : Seuil.

Deleuze, G. (1964). Proust et les signes. Paris : PUF.

Deleuze, G. (interview.), Parnet, C. (intervieweur), Boutang, PGA. (réalisateur). (1989). L'abécédaire de Gilles Deleuze [DVD]. Paris : Montparnasse.)* Ces entrevues sont sur Youtube.

Léonard de Vinci, sa technique (sfumato) révélée :

<http://www2.cnrs.fr/presse/communiqu/1331.htm>

<https://www.ladepeche.fr/article/2008/04/22/450162-le-mystere-du-sfumato-de-la-joconde-eclairci.html>

Être dans le présent de Gurdjieff: <https://www.youtube.com/watch?v=2e64td7IBac>