

À quoi sert l'art?

Aller à son chevalet, c'était comme s'asseoir et chanter. Il fallait peindre ce qu'on avait en soi et non pas aller décalquer les monts et les plaines, qui, n'est-ce pas, eux-mêmes, sont insignifiants, et ne peuvent obtenir de formes qu'en passant le creuset du sentiment et de la perception du sujet. C'est pourquoi on n'étudiait pas dehors, on peignait chez soi, à partir de ses souvenirs, en se servant de son imagination.

August Strindberg
Du hasard dans la production artistique, p. 11

Depuis la guerre, la culture s'est effondrée.
Dans le monde entier. Et le niveau spirituel aussi.

Andreï Tarkovski,
Le temps scellé, p. 10

Suis-je capable ou non d'être artiste?

Certains vont **s'initier à l'art au Cégep**, d'autres prennent des **cours privés**, d'autres **apprennent par eux-mêmes** sous la forme **autodidacte**.

Pour savoir si le **métier d'artiste te convient**, tu dois te lancer dans une discipline (peinture, sculpture, performance, etc.).

Si tu réussis à te dépasser toi-même (**faire quelque chose que tu ne pensais pas être capable de faire**), alors tu **gagnes le droit de faire de l'art**.

La première toile, sculpture ou performance est **une sorte d'examen de passage pour le droit à la création**. Cet examen met à l'épreuve ta **capacité d'expression**, tes **choix esthétiques**, tes **goûts**, ta **singularité d'exprimer**.

On est artiste on le devient pas

Qu'est-ce que cela signifie?

**Être artiste, c'est travailler dans le présent,
être dans l'action.**

Ce n'est pas remettre à plus tard.

**L'artiste a cette volonté de créer qui est en lui,
il a besoin de l'exprimer,
de rendre son art et sa poésie réalité;
ce processus se fait dans un ici et maintenant.**

Quand on **existe en tant qu'artiste**, on en vient
à la **question à quoi sert l'art?**

Ben Vautier

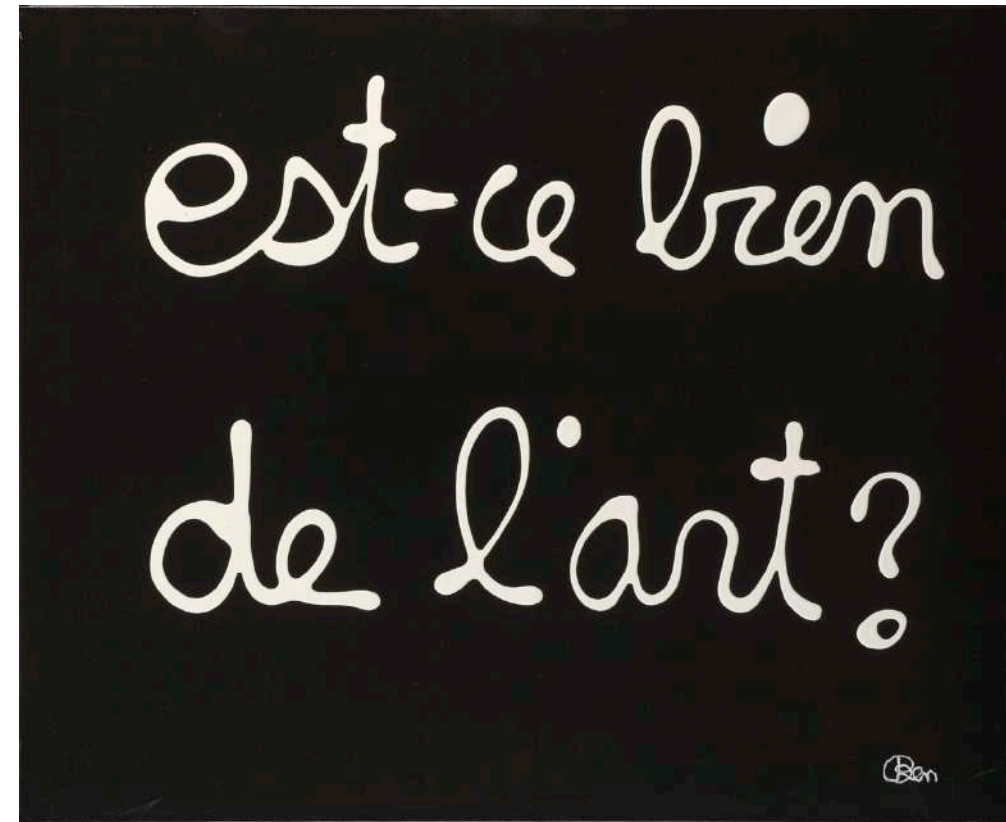
À quoi sert l'art?
Pourquoi l'art existe-il?
A-t-on vraiment besoin de l'art?

Chaque individu a sa propre réponse par rapport à ces questions selon la relation qu'il cultive lui-même avec l'art.

Alexandre Blok disait: du **chaos**, le poète fait l'harmonie.

Pouchkine investissait le **poète** du rôle du prophète.

Chaque créateur a ses propres lois; peut-être ces lois ne signifient rien pour un autre.

Quel est le but de tout art?

Le but de tout art (s'il n'est pas consommé comme une marchandise) est de **donner un éclairage pour soi-même et pour les autres** sur le **sens de l'existence**, la **raison** de leur **présence sur cette planète** ou, sinon d'expliquer, du moins d'en poser la question.

-L'art qui parle **d'identité, pollution, politique**, etc.

L'une des fonctions de l'art trouve son origine dans l'idée de la **connaissance**, où l'impression reçue se manifeste comme un **bouleversement** (Tarkovski, p. 46).

-Quand on apprend qqch c'est toujours un grand bouleversement.

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 un **audace de vivre via un apprentissage sur soi (et non pas une thérapie)**.

un jour ma mère ma
dit toi qui veut toujours
tout changer - assied toi
sur une chaise et reste
tranquille Tout change tou-
jours de toute façon - les
saisons, toi, tout; ce qui est
dur c'est de ne pas changer.
Ben

laissez
moi
respirer

Ben

L'approche artistique est une œuvre profondément marquée par la recherche spirituelle.

Qu'est-ce que la spiritualité?

C'est un **cheminement** qu'on appelle **l'évolution**. C'est un douloureux **processus de découverte** sur soi-même.

Certains ont peur de mot spirituel.

Un enfant qui regarde les étoiles se pose des questions spirituelles.

- Combien grande est la galaxie?
- Y a-t-il d'autres vivants dans ce monde?
- D'où venons-nous?
- Comment sommes-nous arrivés sur terre?

L'humain fait cette expérience chaque fois qu'il **découvre l'essence de découverte de lui-même.**

Or, la création artistique n'est pas une découverte, mais une **construction** (d'idées, de concepts, d'analyses, de réflexions).

Ben Vautier

Une **recherche spirituelle**, c'est tenter de **trouver dans l'art l'expression juste** qui devient une **mission**, une **vocation pour mieux se connaître**. L'art c'est une **affirmation de soi**.

Par cette **peinture**, je vous **montre la vision que j'ai de la réalité**.

Affirmer sa vision a une portée philosophique profonde.
Pourquoi?

Parce qu'on **parle de nos différences**,
de notre **culture**,
de notre **identité**,
de nos **incompréhensions**,
nos **doutes**, nos **émotions**.

Une œuvre d'art c'est une réflexion sur la vie (nos analyses, théories, pensées).

Pourtant **quand le spectateur regarde l'œuvre**,
il la **regarde** comme il **regarde les étoiles, la mer, un paysage**.

Il ne la **déchiffre** pas selon une **logique mathématique**
(du moins cette dernière nous **expliquera pas**
ce **qu'est l'humain** ou quel est le **sens de la vie**)

Ben Vautier

De quoi parle l'art?

De l'humain.

- Celui qui a vécu avant celui qui a fait l'œuvre (grand-père, mère)
- Celui qui va vivre après lui

Peut-importe de qui ça parle
ça parle de l'humain,
car nous sommes tous les mêmes.

À chacun de voir ce qui l'intéresse,
ce qui le fait **avancer,**
ce qu'il désire **partager,**
ses **visions,**
ses **intentions.**

Ben Vautier

Exercices

1. En tant qu'artiste, ce qui est important (selon moi), c'est de méditer sur les véritables buts que vous poursuivez dans votre travail artistique. Quels sont-ils ces buts?
2. Qu'est-ce que vous voulez partager à travers votre art et laissez dans la tête du spectateur?

Ex. À quoi sert l'art? (par Jodorowsky)

« Je doutais de l'art. À quoi sert-il ? Si c'est pour divertir des personnes qui ont peur de se réveiller, il ne m'intéresse pas. Si c'est un moyen de triompher sur le plan économique, il ne m'intéresse pas. Si c'est une activité adoptée par mon ego pour s'encenser, cela ne m'intéresse pas. Si je dois être le bouffon de ceux qui ont le pouvoir, qui empoisonnent la planète et affament des millions de gens, il ne m'intéresse pas.

Quelle est donc la finalité de l'art ? Après une crise si profonde qu'elle me conduisit à penser au suicide, j'arrivai à la conclusion que la finalité de l'art était de guérir. Si l'art ne guérit pas, ce n'est pas de l'art... mon but était au contraire, d'apprendre à la raison à parler le langage des rêves. L'art qui devenait thérapie ne m'intéressait pas ; ce qui m'intéressait, c'était la thérapie convertie en art.

Jodorowsky

Plus d'infos

Livre sur le cinéma

Andreï Tarkovski (1989), Le temps scellé, éd. Philippe Rey

À quoi sert l'art?

- <https://www.youtube.com/watch?v=-3mrwqeFGao>
- <http://www.europsy.org/marc-alain/artfonctions4.html>
- <http://philosophievizille.over-blog.com/2014/04/a-quoi-sert-l-art.html>
- <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/bac-philo-1ere-semaine-15-quoi-sert-l-art>