Qu’est-ce qu’être un peintre?

Les limites

L’artiste, dès lors, est non seulement explorateur de la vie, mais aussi créateur de valeurs spirituelles et de cette beauté que seule la poésie peut faire naître. De tels artistes sont capables de saisir tout ce qui relève de l’organisation poétique dans le quotidien et ils dépassent les limites de la logique linéaire. Ils transmettent dans leur complexité, et leur vérité, toutes les liaisons subtiles et les phénomènes profonds de la vie.

Andreï Tarkovski, le temps scellé, p. 30

Extrait: **Gurdjieff - Rencontres avec des Hommes Remarquables (débuter de** 23:21 à 24:09)

http://www.venerabilisopus.org/fr/video/gurdjieff-rencontres-avec-des-hommes-remarquables

Les étiquettes

Dans la **société d'aujourd'hui**, on est **conditionné par les lois, les règles** toujours plus rigides, les **valeurs familiales, l'identité culturelle** et nos **croyances**.

Dans le **système actuel**, on fonctionne par **étiquette**
-si tu es **réservé**, tu es étiqueté **gêné**
-si tu fais une **exposition de photographie**, tu es étiqueté **photographe**
-si tu portes des v**êtements sports**, tu es étiqueté **sportif**.

Les gens autour de toi **construisent tes étiquettes** pour mieux **t'identifier** et te **définir** dans une **catégorie**.

Comment détermine-on les limites de l'artiste?

Demander aux étudiants. (tracer un cercle sur le sol)

La naissance: aucune limite. Le bébé a cette conscience illimitée.

Enfant: nos parents nous transmettent des peurs, des valeurs, des frontières à ne pas franchir: le langage, codes de conduite. Ensuite vient **l'école primaire** où on doit **obéir à des règlements**.

Adolescent: l'individu s'ouvre à la société, il est donc inséré dans la culture de l'obéissance (lois publiques, aux conventions, aux coutumes, aux normes).

Adulte: les obligations, famille, religieuse, travail, les directives d'une organisation, les dogmes culturels, capacité, physique, etc.

Plus nous vieillissons, plus **l'humain se contraint à des restrictions**.

En art

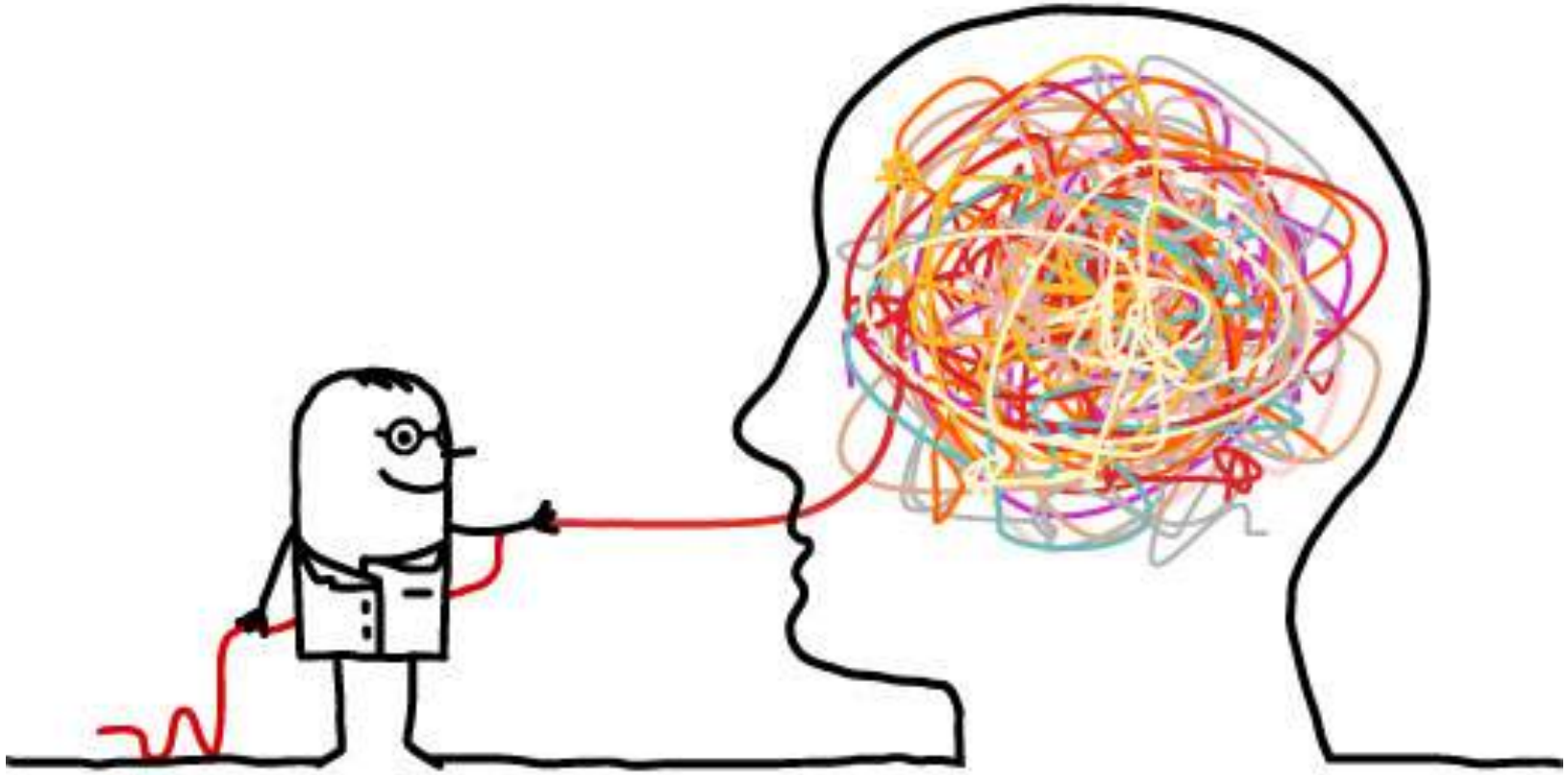
Le système de l'art est semblable au système de l'éducation ou public.

L'artiste est **contraint à des règles** :
-des **organismes gouvernementaux** et privés
-des **centres d'artistes**, des commissaires, des festivals, biennales
-aux **lieux d'exposition**, aux foires, aux galeries
-**contrats**, etc.

Ce qui **délimite l'espace de créativité, d'expression, de liberté**.

Lorsque ce cercle nous étouffe, **comment fait-on pour s'en libérer?**

Si nous sommes dans bloc de granite; comment fait-on pour en sortir? (débuter à 1:22:33 à 1:24:24)



Alexandro Jodorowsky, Grand rectum_Université de Foulosophie:
https://www.youtube.com/watch?v=LOAohJ4VKPw

Qu’est-ce qu’une limite mentale?

C’est une **frontière invisible et fictive implantée dans notre tête** et qui est **perçue comme une vérité.** C’est une **barrière, un mur qui fabriqué dans votre esprit** qui est **confondu avec la réalité** et qui vous **réduit à l’ordinaire**.

Autrement dit, les **limites mentales sont des interdictions que vous vous imposez** afin de **vivre d’après des normes reçues**, des **traditions**, etc.

Si tu transgresses ces barrières mentales, les **autres feront une critique** (pour qui te prends-tu ? si tu fais ça, tu vas…).

Ainsi, **l’artiste qui brave les limites** se **fera traiter de mutant incompréhensible**, sera **méprisé**, **caricaturé** et recevra des **critiques injustes.**

Une **limite mentale vient nous conditionner** sur le **plan intellectuel, émotionnel, sexuel et artistique**.

Cela **peut conduire à des traumatismes**, des **peurs**, faire des choses que vous ne voulez pas faire (valeurs familiales, sociales, etc.).

Ex. limite mentale
-la frontière entre deux pays
-l'impression de ne pas être capable de… (ex. exécuter une technique en peinture)

- Ne va pas là c'est dangereux
- Ne fait pas cela, tu vas te faire arrêter
- Tu ne pourra jamais le faire
- Quand tu es en couples, tu ne fais pas ça.
- Il te reste 6 mois à vivre
- Si tu fais ça, je te jure que…

Surréalisme

Dans le passé, les limites mentales en peinture :

- **Un objet d'art était que de l'art si elle était placée dans une galerie**. En dehors de ça ce n'était pas de l'art.

- Pour devenir artiste, le processus à faire en France était de **passer 5 ans avec un artiste reconnu** (laver ses pinceaux, nettoyer l'atelier, mélanger les couleurs, etc.)

- **Seuls certains styles étaient exposés dans les musées**. Si ton style ne s'apparentait pas aux mouvements générationnels des musées, il était impossible pour l'artiste d'un jour avoir la reconnaissance d'exposé dans les musées. Pour cette raison, plusieurs regroupements d'artistes et expositions itinérantes ont eu lieu.

Les impressionnistes voulaient faire une rupture avec l'art académique de l'époque (1875).

Ce **mouvement** fut **grandement critiqué**, ça **défiait** les **limites mentales et conventions de la peinture**.

-coups de pinceau visibles
-composition ouverte
-angles de vue inhabituels

Etc.

Un artiste devait peindre que dans son atelier.

Il était **inconcevable de sortir dehors avec ses pinceaux** et faire comme une peinture.

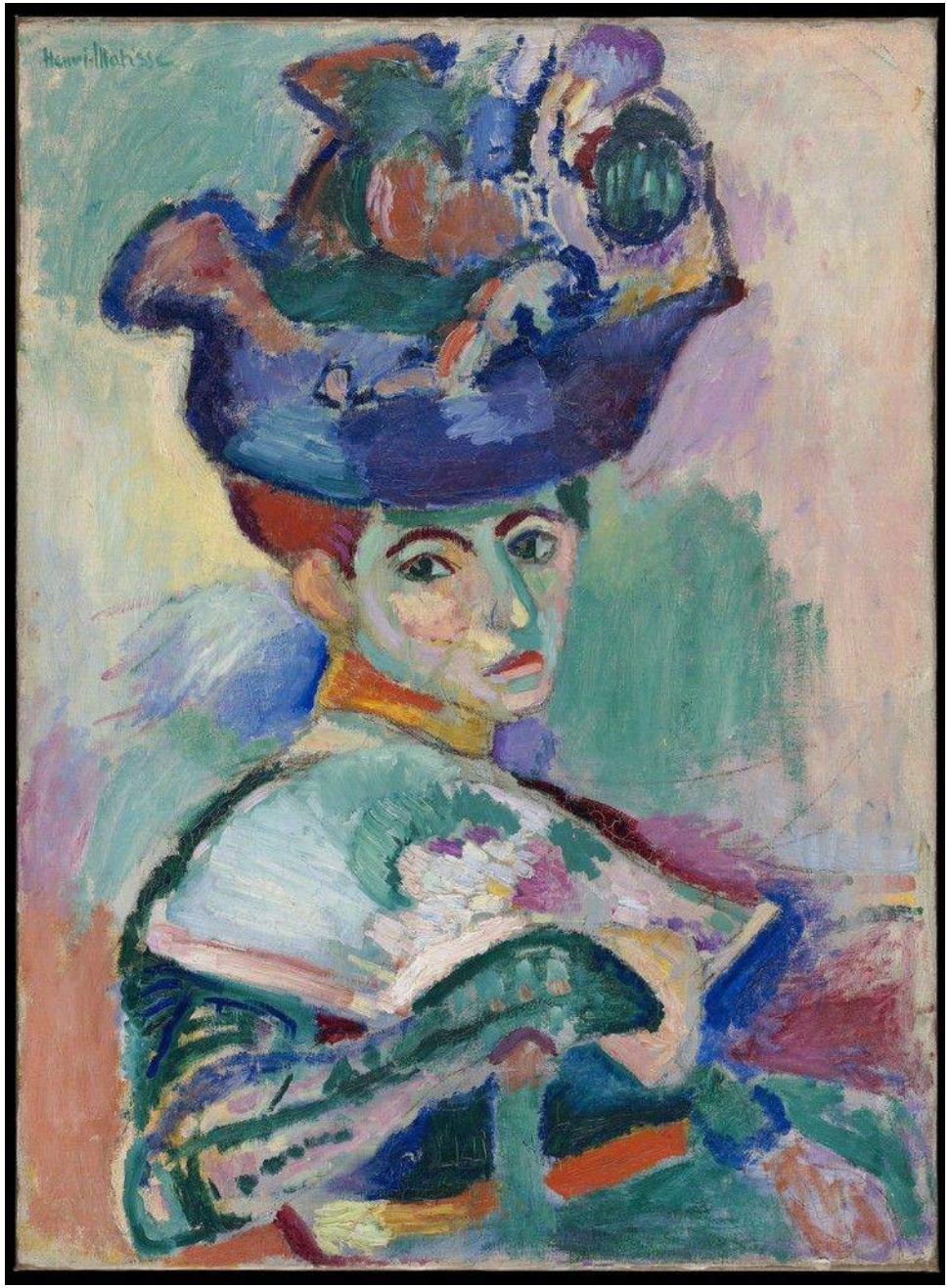
*Il faut se rappeler que c’est grâce au tube de peinture que ce processus était possible.

Van Gogh

En 1905, Matisse a créé un scandale en changeant les couleurs de la réalité par des couleurs qu'il sentait.
-bras et visage bleutés

C'est une toile qui a permis de développer le mouvement fauvisme.

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-henri-matisse?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=editorial



Matisse 1905- *Woman with a Hat*

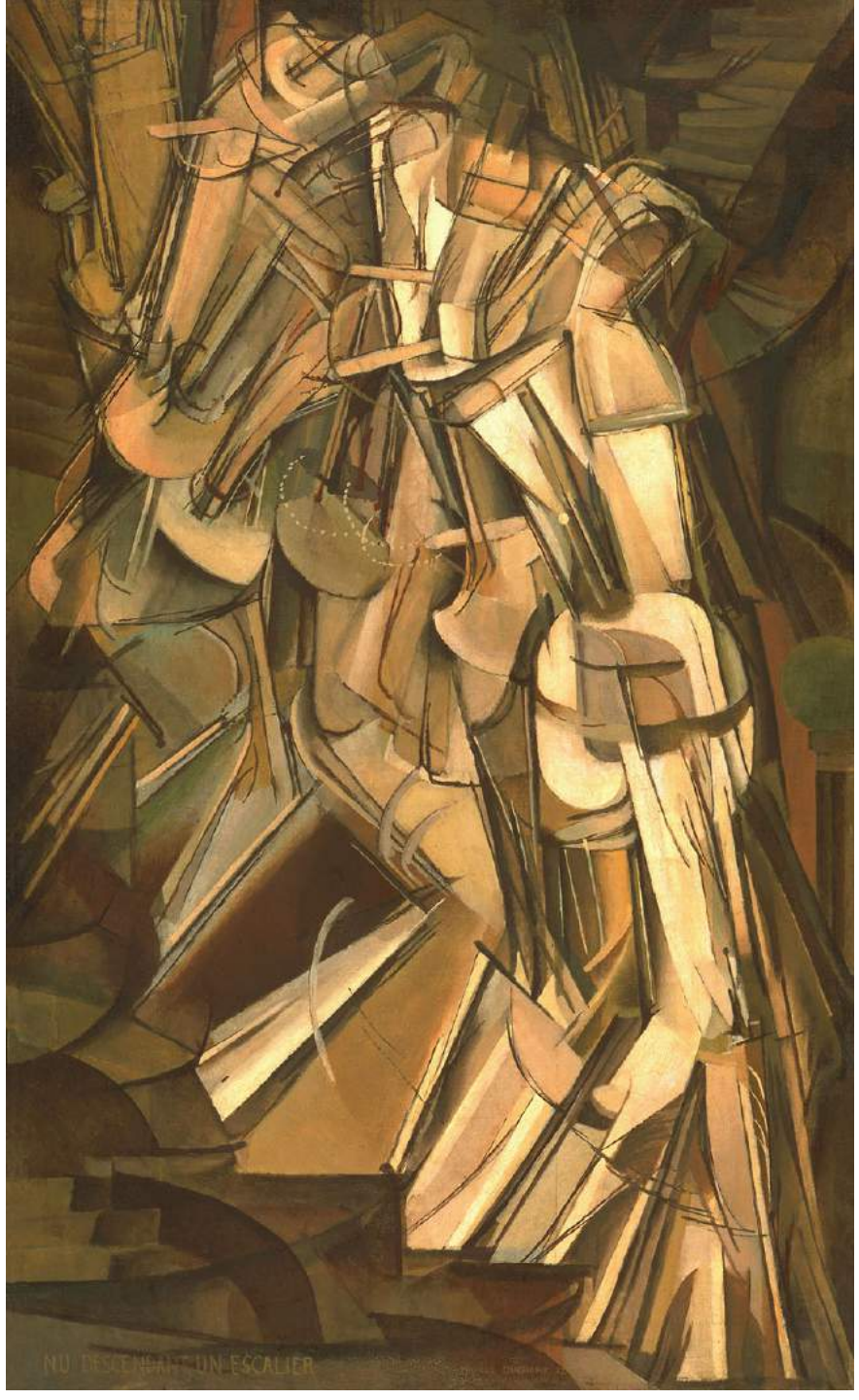
Pourquoi cette peinture est passée à l'histoire?

C'est parce que, Duchamp a donné un titre qui **insinuait un mouvement:** Nu descendant l'escalier.

Ce qui était différent des conventions émises par les cubistes de l'époque (portrait, des natures mortes, etc.)

Elle fut donc décrochée de l'exposition en France, car il y avait un livre analytique sur le cubisme qui devait sortir ; cette toile défiait toutes limites de l'époque et n'entrait pas dans la convention.

1er échec de la vie de Duchamp.



Dans les années 1960, Yves Klein propose des peintures avec des humains (le corps devient un pinceau pour réaliser des traits dirigés et aléatoires sur une toile située au sol.

(ressemblance avec Pollock)

Pour s’affranchir des limites…

- Il faut **ouvrir les limites de votre <u>tête</u>**, <u>sortir de sa **cage mentale**</u>.

Si tu crois qu’un peintre, c’est uniquement **poser de la peinture sur une toile**; tu **réduis** les **frontières de sa profession**.

Par contre, **si ton questionnement en peinture s’élargit** à la sculpture, l’installation, tu **alimentes les définitions de la peinture** et tu fais une différence dans la construction de l’image.

Tes **questionnements sont beaucoup plus larges**. Ainsi, **tu ne te limites plus** à des étiquettes, tu **construis tes propres étiquettes**.

Jessica stockholder

Jessica stockholder

Il est important **en tant qu'artiste** de ne pas se laisser **réduire par les étiquettes écrites par les autres ni des limites mentales qui nous freinent**.

Je crois que l'artiste s'investit dans ce métier pour **surpasser ces limites**, mais bien **devenir illimité** dont la singularité est sa force.

Être et faire autrement, différemment c'est repousser ces limites mentales.

Faire de l'art, c'est **s'explorer**, **se découvrir**, **regarder ses propres processus**, **s'analyser**, faire **l'expérience de l'être** et surtout **faire beaucoup d'erreurs**.

Moi j'ai un très **grand respect** pour les artistes qui **osent les choses**, **osent échouer**, **osent repousser** leurs propres **limites pour mieux se connaître**. Il y a quelque chose de **très inspirant en eux.**

Bogota

Cai Guo-Qiang: réalisé au feux d'articifes

Je crois que les **artistes ne font pas de l'art pour trouver des réponses,** mais plutôt pour **suggérer des questionnements en art.**

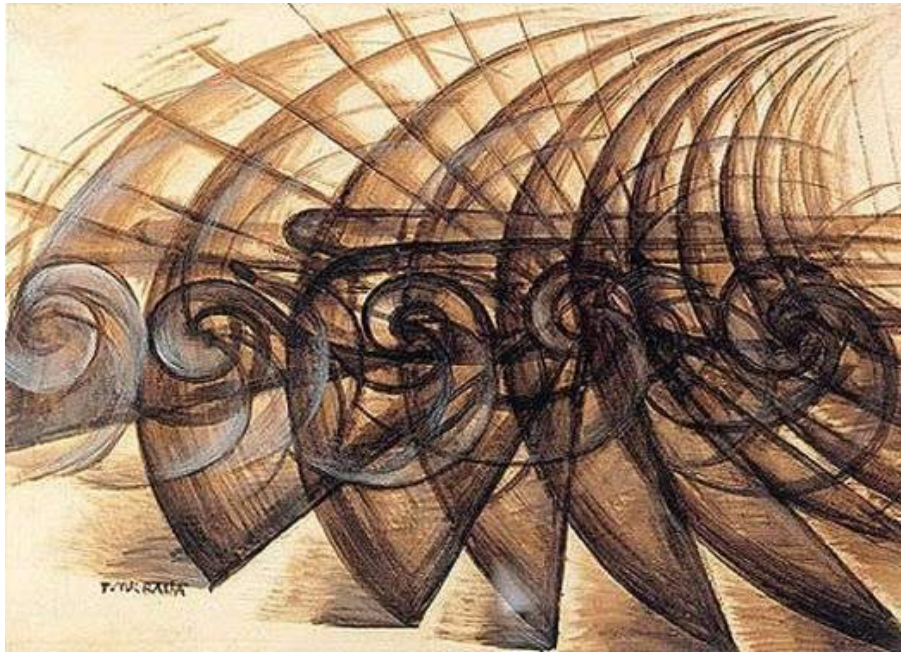
C'est **les questions qui comptent, qui nous font avancer**. **Ce n'est pas la réponse,** car les réponses **changent avec les années**. Il faut se **pencher** sur les **questionnements : d'où viennent ces questionnements ?**

-c'est quoi ma **méthode de travail**? Ma **technique**?
-c'est quoi ma **stratégie artistique**? Ma **vision**? Mon **rêve d'artiste**?

Cai Guo-Qiang

Faire de l'art, c'est **poser des questions ouvertes à l'univers**, à nous avec **une envie de se faire surprendre**.

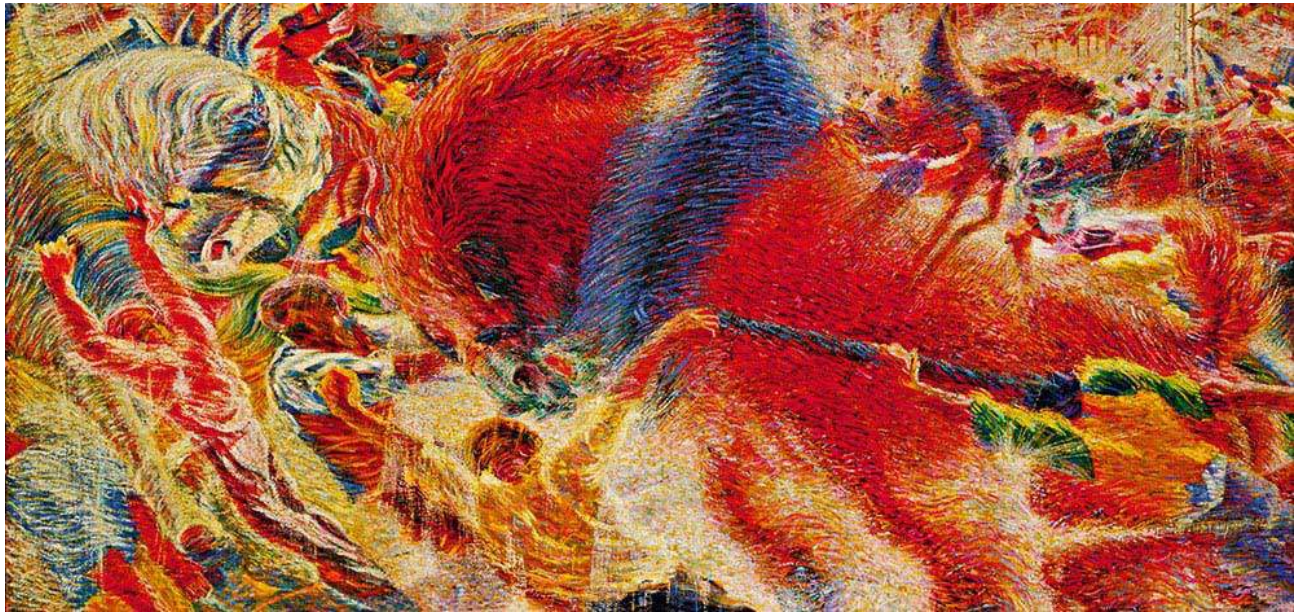
En bref une limite mentale est:



- Une frontière pour conserver la conventionnalité
- Ne pas troubler l'ordre des choses déjà en cours
- Ne pas gêner
- faire régler le contrôle (en art)
- etc.

Dites moi c'est quoi une limite mentale pour vous?

Donnez moi des exemples?

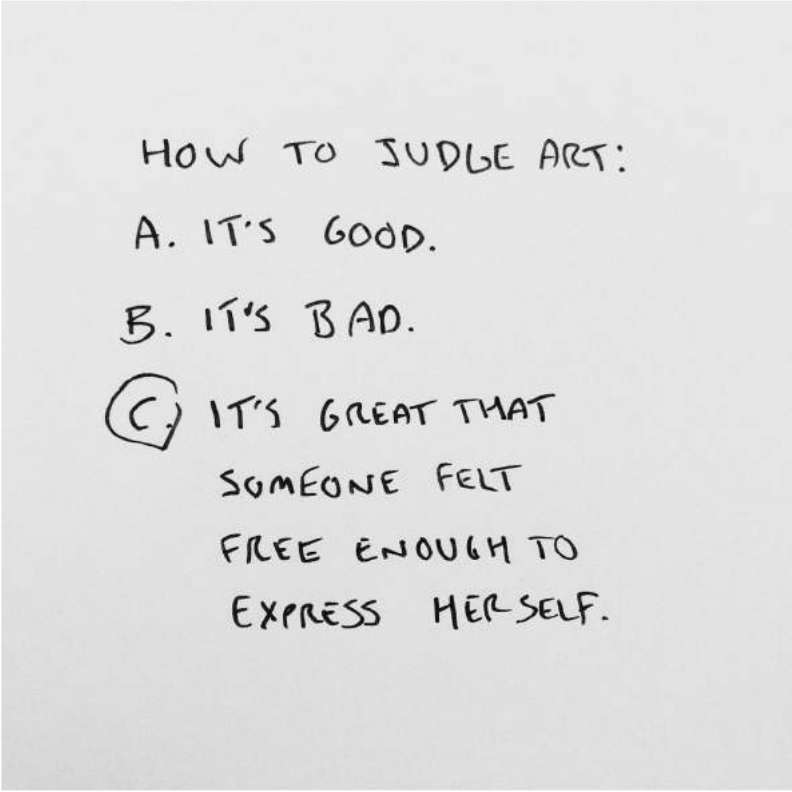


Futurisme

Comment dépasser une limite mentale?

il faut **avoir une stratégie ingénieuse** qui est **significative** pour l'artiste et qui **libère une idée folle**.

Il faut ruser avec soi-même.



Les artistes qui dépassent les limite mentales veulent grandir à travers leur **concepts éclatés**. C'est une **protestation poétique:**

-pour **abattre les murs de la raison**,
-**briser les échelles de valeurs**,
-faire des **prises de conscience**
-**changer le monde**.

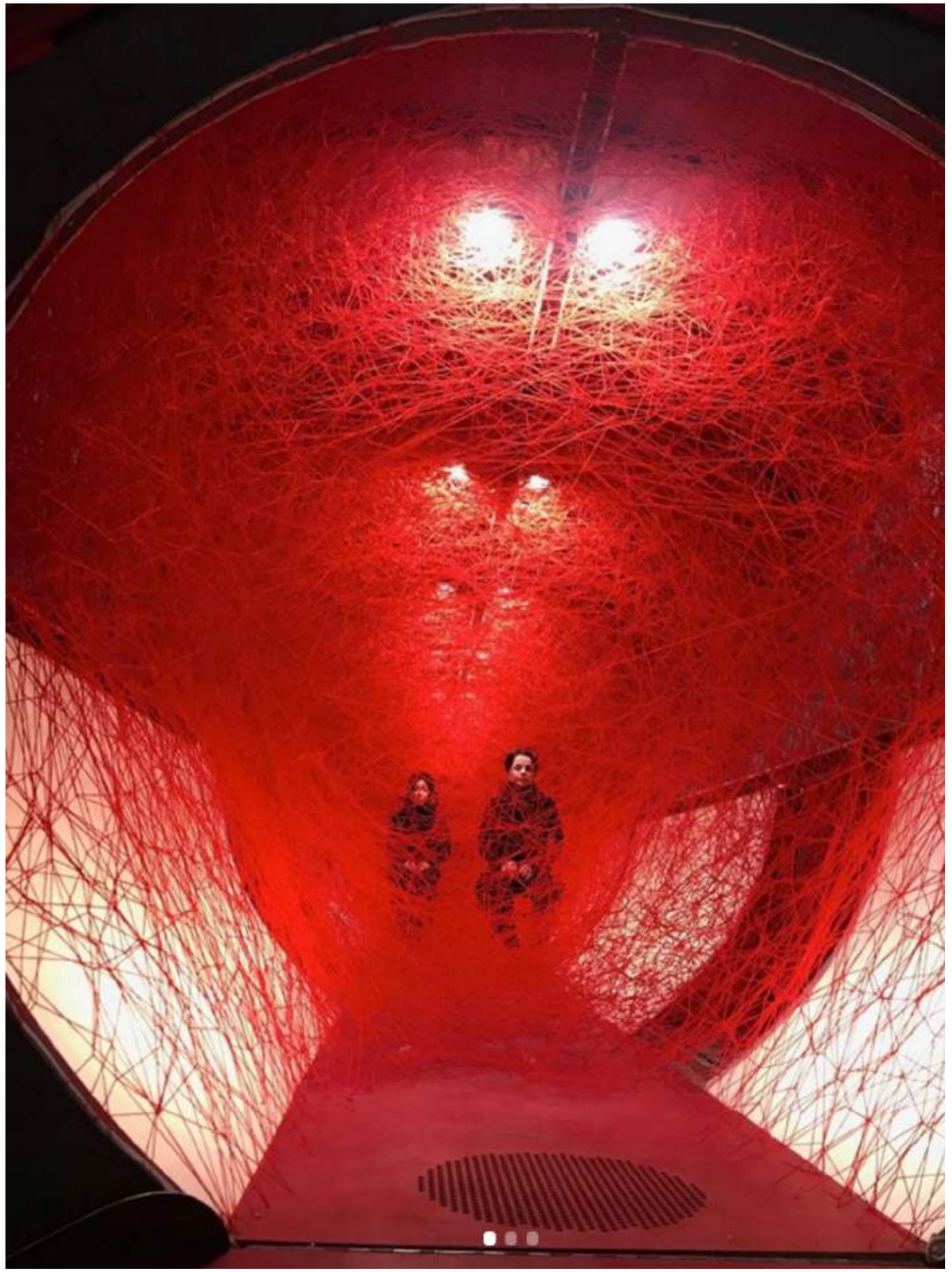
Bien sûr, **on ne peut pas changer le monde seul**, mais **on peut commencer à le changer**.

Les **artistes trouvent leur singularité** lorsqu'ils **quittent des chemins qui ne leur appartiennent pas**,

lorsqu'ils **cessent de suivre des idéaux imposés**.

C'est comme ça **qu'ils découvrent leur signature**.

Il ne s'agit pas d'ébranler pour ébranler les choses. Ça n'aurait pas de sens.



installation "Lifelines", Podewil, Berlin, Allemagne

Briser une limite mentale,
c'est **apprendre**
-à NE pas désirer l'autre,
-**apprendre à désirer ce que tu fais**,
-à **découvrir les trésors** qui se renferment en **toi**.

Se libérer des limites mentales, c'est cr**éer ton propre monde en peinture**.
Se libérer des limites dans tous les domaines: **création, vivre, mort, amour, angoisse, etc.**

C'est **apprendre qu'être soi-même** en tant **qu'artiste** est **un processus pour être bien dans la vie** au quotidien **peut importe ce qui arrive**.

C'est **être authentique et heureux avec soi-même**. Autrement dit, c'est **une libération** de toutes les **obligations et des conventions** qui nous oppresse.

Exercices:

1. **Quelles sont vos étiquettes en peinture** ? Pour les connaître, **demandez à quelqu'un** de décrire ce qu'ils devinent de vos capacités en peinture en regardant votre travail; cela vous réduira à des étiquettes (technique, plastique, connaissances, etc.). Ce sont souvent des concepts erronés.

2. Connaissant maintenant les **étiquettes** en peinture décernées par les autres, **quelles sont les étiquettes que vous vous accordez**?

3. **Quelles sont les limites** de l'artiste que je suis toutes disciplines confondues?

4. **Quels sont les défis que je souhaite relever pour dépasser ces limites menta**les (élargir mes frontières)? Et **comment vais-je dépasser** ces dernières?

5. Comment **enfreindre les limites des projets académiques en classe pour grandir, murir en tant qu'artiste**?

Je vous rappelle de lire **une biographie d'artiste** cette semaine et de poursuivre l'exercice à la maison.

Si vous **poursuivez cet exercice chaque semaine**, votre **recherche va se préciser dans le temps** sur ce que vous désirez devenir, sur **votre rêve d'artiste.**

Plus d’infos sur les limites de l’art dépassées

Duchamp – l’urinoir n’est pas de lui, mais de Elsa von Freytag-Loringhoven (une hypothèse):
https://seeallthis.com/blog/the-iconic-fountain-1917-is-not-created-by-marcel-duchamp/

-**Lire aussi les nouvelles fables de fontaine par Michael La Chance**
Numéro 127, Automne, 2017, p. 1–74
https://www.erudit.org/fr/revues/inter/2017-n127-inter03190/86333ac/

Peut-on séparer l’œuvre de la vie de l’artiste ? avec Nathalie Heinich
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/peut-separer-loeuvre-de-la-vie-de-lartiste-avec-nathalie-heinich

Films (spirituels):

Gurdjieff - Rencontres avec des Hommes Remarquables
http://www.venerabilisopus.org/fr/video/gurdjieff-rencontres-avec-des-hommes-remarquables

Alexandro Jodorowsky, Grand rectum_Université de Foulosophie:
https://www.youtube.com/watch?v=LOAohJ4VKPw