

La création artistique et sa complexité à travers l'histoire de l'art

La création artistique me passionne depuis longtemps, elle traverse ma vie.

Je vous livre ici ma réflexion actuelle en ayant étudié la création de manière théorique et en la vivant de l'intérieur dans ma pratique artistique.

La création artistique dépend de plusieurs facteurs extérieurs et intérieurs.

Elle est constituée d'éléments indépendants en interaction les uns aux autres. On peut dire que c'est un système complexe.

Je retiens cinq éléments qui me paraissent essentiels.

- La création d'un artiste dépend des idées qui traversent et portent la société dans laquelle il vit.
- La société lui confère une certaine place sociale qui obligatoirement détermine sa création. Deuxième point.
- Le marché de l'art et la critique artistique peuvent aussi influencer les activités artistiques et leurs résultats. Nous le verrons dans un troisième point.
- L'artiste utilise des matériaux et des outils qui contribuent directement à ce qu'il crée. Ce sera le quatrième point.
- Enfin la création est le résultat de la personnalité de l'artiste et de son travail.
- Nous finirons cette présentation par des questionnements sur l'art contemporain.

Je présenterai pour chaque point évoqué des exemples visuels que je classe par ordre chronologique.

Enfin je ne parlerai que des arts visuels (peinture, photo, sculpture) et de culture occidentale.

Peintures de mains de la grotte Chauvet environ 30 000 ans

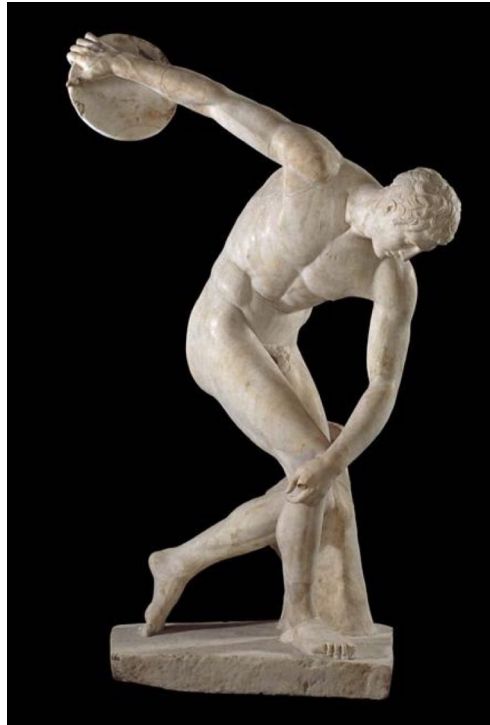
Ces dessins et peintures ont été faites par des Homo sapiens, organisés en société nomades, des chasseurs cueilleurs. Ils ont inscrit, dessiné, peint, gravé des signes sur des murs de grotte protectrice. Leurs matériaux étaient du charbon de bois, des minéraux écrasés et de la graisse d'animaux, On ne sait pas vraiment quel était le but de ces inscriptions, était-ce un acte mystique? Dans un lieu sacré? Du chamanisme? Ou l'évocation de leurs chasses? Et les auteurs étaient-ils plusieurs, dessinant en groupe ou seul?

Mais on a bien là une création, une expression personnelle, des matériaux, une société, une époque...

1- L'époque

Les artistes sont des êtres sociaux et dépendent de la culture de leur époque. Nous allons voir comment les artistes à différentes périodes se sont imprégnés des idées, des problèmes ou des découvertes de leur époque.

Particulièrement à deux moments de notre histoire de l'art : A la Renaissance et au 18ème siècle.

Le **Discobole** - Myron - 5ème siècle avant J.C.

La culture européenne s'est construite sur plusieurs influences, dont le christianisme, l'Islam, le Celtique, et surtout la Grèce antique dans la sphère artistique. Les philosophes grecs ont eu l'intuition de la notion de beau et l'ont développé. La philosophie grecque prône entre autres la recherche de la perfection, la constitution d'un idéal de Beauté lié à l'idéal du Bien et à la recherche de l'unité du corps et de l'âme. Les idées de beauté, d'harmonie, et d'unité se forment peu à peu. Pendant la période archaïque, les statues n'étaient jamais des représentations de personnages contemporains. Elles étaient la représentation d'un idéal de beauté, mêlant piété, honneur ou sacrifice. Ces conceptions philosophiques ont marqué profondément notre culture et les conceptions artistiques de l'Europe pendant plusieurs siècles.

L'école d'Athènes. - Raphael - 1508

La découverte d'une magnifique sculpture greco romaine, le Laocoon révèle à la société de la Renaissance la civilisation grecque et ses idéaux .

Grand admirateur de cette civilisation, Raphael peint au Vatican ***L'école d'Athènes*** pour les appartements de Jules II au Vatican.

Il rassemble dans sa fresque les philosophes et mathématiciens les plus célèbres, dont Platon et Aristote au milieu. Il présente une histoire de la pensée antique, ses thèmes et ses valeurs: La recherche de la vérité, le Bien et la Beauté. Les artistes de la Renaissance vont ajouter à cette inspiration de l'Antique les découvertes de leur époque comme ici la magnifique perspective de ces arches multiples. S'ajoute aussi les connaissances en anatomie et une conception anthropocentrique de l'univers. Cette œuvre montre aussi la continuité revendiquée entre l'antiquité et le christianisme. La Renaissance essaime ses caractéristiques dans toute l'europe, influence le goût des artistes, et en stimule l'imaginaire et la réflexion. Deuxième période dans laquelle les créateurs ont été marqués par les idéaux grecs, c'est à la fin du 17ème et 18ème siècle. On appelle cette période « le retour à l'Antique » elle débute avec une autre découverte archéologique, celle de Pompéi.

Le serment des Horaces - Jacques Louis David - 1785

Deuxième période dans laquelle les créateurs ont été marqués par les idéaux grecs, c'est à la fin du 17ème et 18ème siècle. On appelle cette période « [le retour à l'Antique](#) ». Elle débute aussi avec une autre découverte archéologique, celle de Pompéi.

Jacques Louis David, grand peintre de la fin 17ème et début du 18ème est fondateur de l'Académie Royale de peinture. Le sujet représente une histoire légendaire de la Rome Antique: le combat des Horaces et des Curiaces. Nous voyons les trois fils et le père prêter serment. On voit deux groupes symétriques les femmes éplorées et les hommes combattants.

On retrouve les mêmes arches et la présence de l'architecture en perspective que dans l'œuvre précédente qui ancrent le tableau et en souligne l'aspect théâtral. La composition générale est très épurée et donne par les lignes horizontales et verticales une impression d'ordre, de force, de simplicité et de sérénité. Les couleurs sont fortes et expressives expriment une énergie et une volonté. Stabilité, harmonie, unité, nous retrouvons ici aussi les idéaux de la Grèce antique.

On peut citer Platon ici : « La simplicité véritable allie la bonté à la beauté ».

Voici une anecdote parlante de ce gout qui a traversé tellement d'artistes dans ces siècles passés: ce même peintre David au tout début du 19ème admire sans limite Napoléon et peint « Napoléon franchissant le Pont du Grand Saint Bernard » en 1802. A ce propos, il dit « Quelle belle tête il a! C'est pur, c'est grand, c'est beau comme l'Antique »

Fontaine - Marcel Duchamp - 1917

Les ruptures

Je place volontairement cette image provocatrice pour vous parler des ruptures du XXème siècle et des changements dans la création artistique qui en découlent

Le XXème siècle débute avec le développement des automobiles et des trains, après la révolution industrielle de la fin du 19ème siècle. Ce processus a affecté profondément l'économie, la société, et donc la création artistique. On dit souvent que les artistes sont comme des « éponges » c'est à dire qu'ils sont perméables au monde extérieur et l'intègrent dans leur création. C'est ce qu'il s'est passé.

Dès le début et pendant tout le XXème siècle, des expérimentations artistiques vont se succéder et mettre à mal ce que les autres siècles avaient tant adoré: l'idée du Beau classique, la recherche de l'harmonie, le respect et l'importance du sujet, l'existence même du sujet et de la figuration, le point de vue unique, le rôle de l'artiste, et celui du spectateur...

Nous voyons l'œuvre de Duchamp de 1917, un ready-made appelé Fontaine, un jeu de pure provocation de sa part, dont l'artiste ne mesurait certainement pas l'impact. Mais qui va entraîner, avec d'autres, toutes les remises en questions dans les arts visuels.

L'homme en mouvement - Boccioni - 1909

L'automobile est inventée en 1892 et en 1907 on en compte déjà 250 000.

Marinetti, leader du mouvement des Futuristes dont nous voyons des œuvres, écrit dans son Manifeste pour le Futurisme la nouvelle conception du Beau: « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile rugissante qui a l'air de courir sous la mitraille est plus belle que la Victoire de Samothrace » Les peintres et sculpteurs futuristes créent des œuvres en lien avec les nouvelles découvertes de leur époque. Décomposition du mouvement, Lignes dynamiques, couleurs fortes, suggèrent l'énergie et la vitesse.

Dynamisme d'une automobile - Rossolo - 1912

La Nuit - Max Beckmann -1919.

Au XXeme siècle il y a aussi les guerres : Les artistes s'engagent dans des œuvres plus extrêmes, plus terribles à l'image des conflits: En Allemagne le mouvement expressionniste commence avant la première guerre avec Munch, Kirchner et se continue après avec Dix, Grosz et Beckmann.

Ils expriment la violence de l'époque avec des couleurs fortes, des traits brutaux des scènes extrêmes qui montrent leur sidération.

Hot dog - Lichtenstein - 1965

Plus léger Le Pop art envahit bientôt la planète. Il correspond au grand développement de la culture de masse et de la société de consommation des années 60. C'est parce qu'il fait référence à des symboles accessibles au grand public que le mouvement reçoit un bon accueil immédiat auprès de la population américaine puis européenne dans une atmosphère victorieuse de l'après guerre. Les artistes s'emparent des nouveaux objets, le téléphone, la télévision, mais aussi de la publicité, des comics, et d'images d'Hollywood dans une frénésie créatrice. Le mouvement artistique remplit les nouvelles galeries et musées.

Marilyn - Warhol - 1962

Notre époque contemporaine.

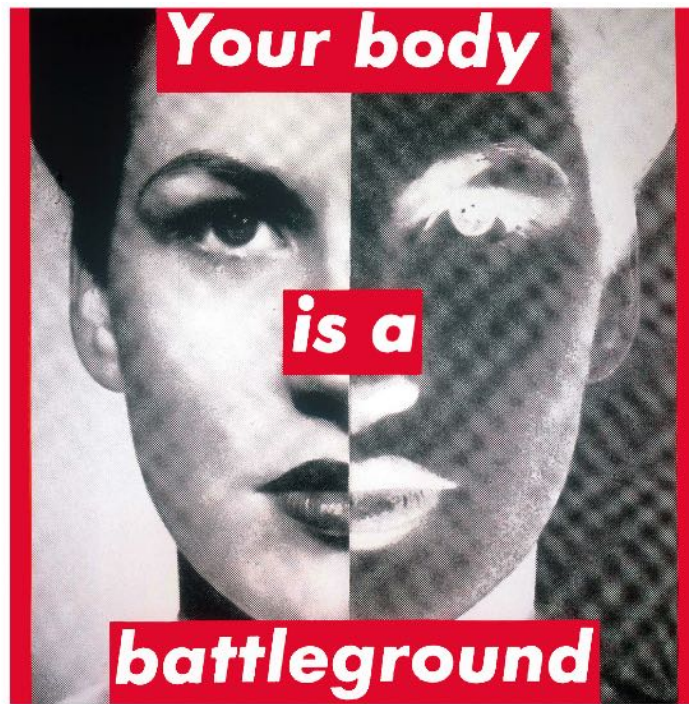
Après ce XXème siècle créatif, on parle aujourd'hui de post modernisme ou d'art contemporain; Notre époque est marquée (entre autres) par la mondialisation, l'extension d'internet, la prise de conscience écologique et les crises identitaires. Les artistes suivent ces problèmes et souvent s'y engagent dans une approche militante.

Soutien - Lorenzo Quinn - 2017

Banksy

Barbara Kruger

2 - La place de l'artiste.

Chantier au moyen âge, Gravure BNF

Deuxième facteur qui influence la création artistique est la place que lui confère la société dans laquelle il vit et qui le conditionne sa création. Nous allons voir à travers plusieurs exemples comment chaque période considère différemment l'artiste.

Les sculpteurs du Moyen Age. La notion d'artiste n'existe pas ce sont des artisans qui construisent sculptent les pierres des cathédrales ou les décorent de vitraux.

Le grand mouvement religieux de cette époque nécessite de nombreux artisans sur les chantiers des églises partout en Europe., chantiers qui s'étalent sur plusieurs dizaine d'années.

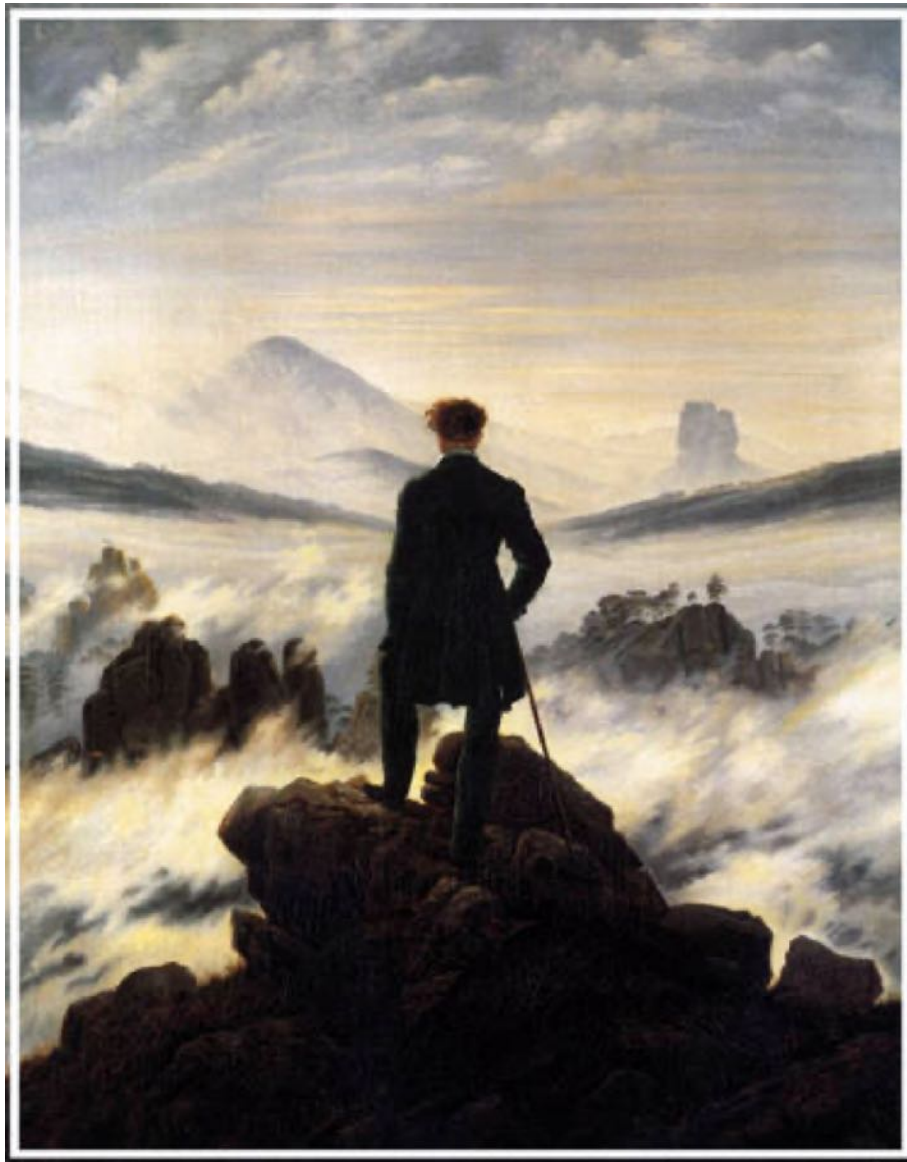
Peu à peu ces travailleurs s'organisent en corporations. Les plus habiles créent des sculptures originales, et signent par des marques sur la pierre. C'est le début d'une personnalisation de l'acte créatif, une appropriation d'un travail original et personnel.

Puis, c'est grâce aux géniaux artistes de la Renaissance comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, que le statut de l'artiste s'affirme et que l'artiste acquiert une reconnaissance auprès des puissants, église, rois, princes.

Les ménines - Velasquez - 1657

Le peintre se met en scène dans un grand tableau. Il se montre en train de peindre dans une grande pièce du château du roi, l'Escorial. Au premier plan, un chien et le fille du roi et ses suivantes. Au deuxième plan nous voyons deux personnages d'église. Et à l'arrière un personnage devant une porte ouverte c'est le manager du château. C'est donc toute la cour qui est représentée ici. On aperçoit aussi un miroir avec deux personnage sur le mur du fond. Ce sont le roi et la reine. Mais où sont-ils puisque c'est dans un miroir visiblement? Ils sont à la place du spectateur, regardant la scène de notre côté. Ils sont aussi les personnages représentés dans les dimensions les plus petites, contrairement au chien au premier plan. Velasquez peint donc toute cette cour avec ses composantes et souligne que c'est lui le peintre qui choisit, dans sa peinture l'emplacement et la taille, l'importance, des personnes qui la compose. C'est un acte fort démontrant la puissance de l'image et revendiquant un statut important pour l'artiste. (Analyse inspirée de Michel Foucault - Les mots et les choses).

Au- dessus des nuages - Caspar Friedrich - 1818

Alors que l'industrialisation, et la les débuts de la mécanisation changent la société, les artistes, de plus en plus nombreux résistent mal à la réalité sociale. Les plus chanceux intègrent l'Académie de peinture, mais la plupart tombent dans la pauvreté.

Par ailleurs, les artistes ont acquis toute liberté pour exprimer leurs idées et leur vision du monde.

Les artistes alors vont mettre en avant dans leur création, leur sensibilité, leurs affects, leurs angoisses. Un nouvelle image de l'artiste voit le jour, un solitaire souvent incompris et souvent très pauvre. L'esprit du romantisme renforce aussi cette nouvelle image de l'artiste que l'on dira maudit.

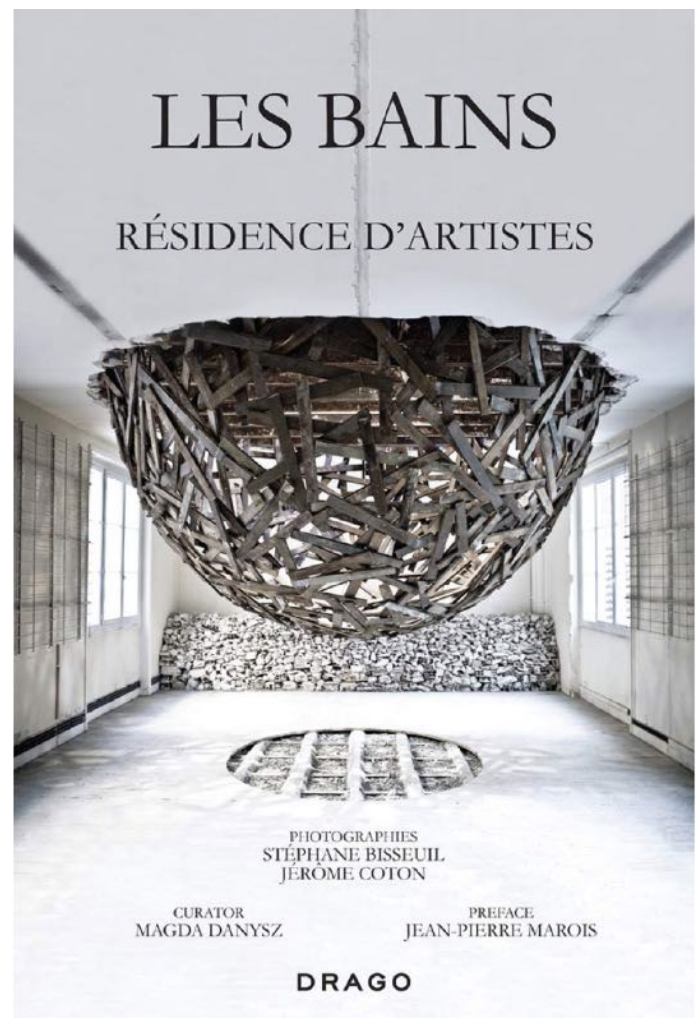
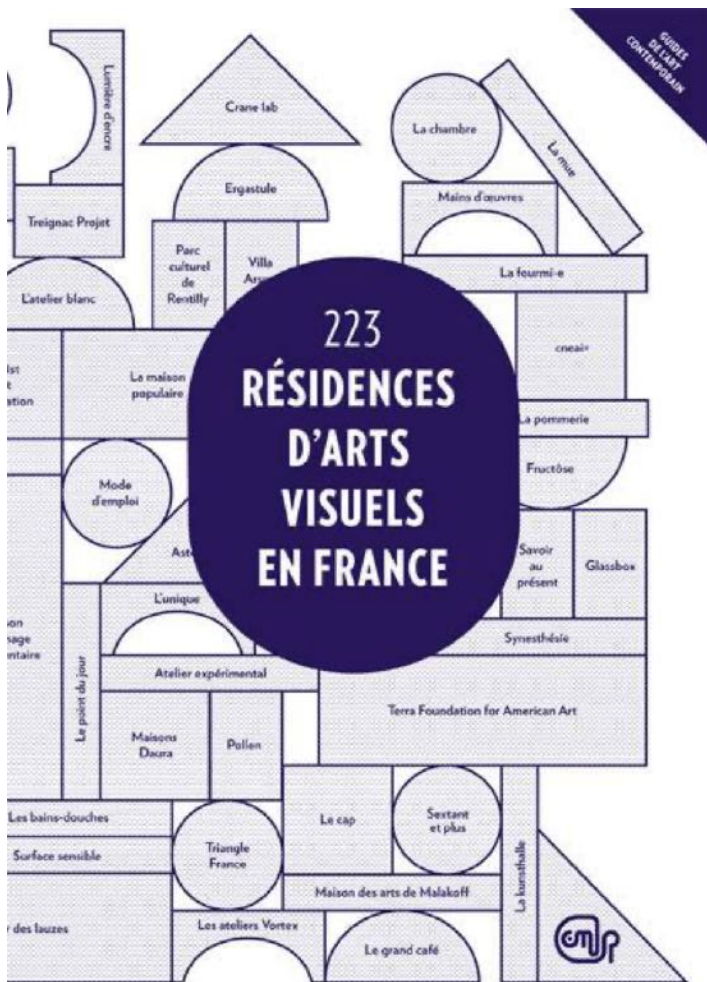

Le groupe des surréalistes

Après la première guerre mondiale et après le drôle de groupe Dada qui veut libérer l'art, l'écrivain André Breton réunit autour de lui des peintres et des poètes. Ernst, Dali, Chirico, Magritte...

Très influencé par la psychanalyse, Breton et ses amis écrivent un manifeste en 1924 dans lequel ils veulent changer la société et l'art. Ils travaillent ensemble sur ces idées et inventent des processus créatifs qui ont marqué tout la création européenne.

Le groupe est aussi influencé par les idées communistes en essor dans cette période et certains s'engagent politiquement. Par cette créativité et leurs réflexions profondes, par le fait que ce groupe mêlait peintres et écrivains, et par leurs engagements, les surréalistes donnent une image renouvelée de l'artiste. L'artiste peut être considéré à partir de cette période comme un intellectuel engagé.

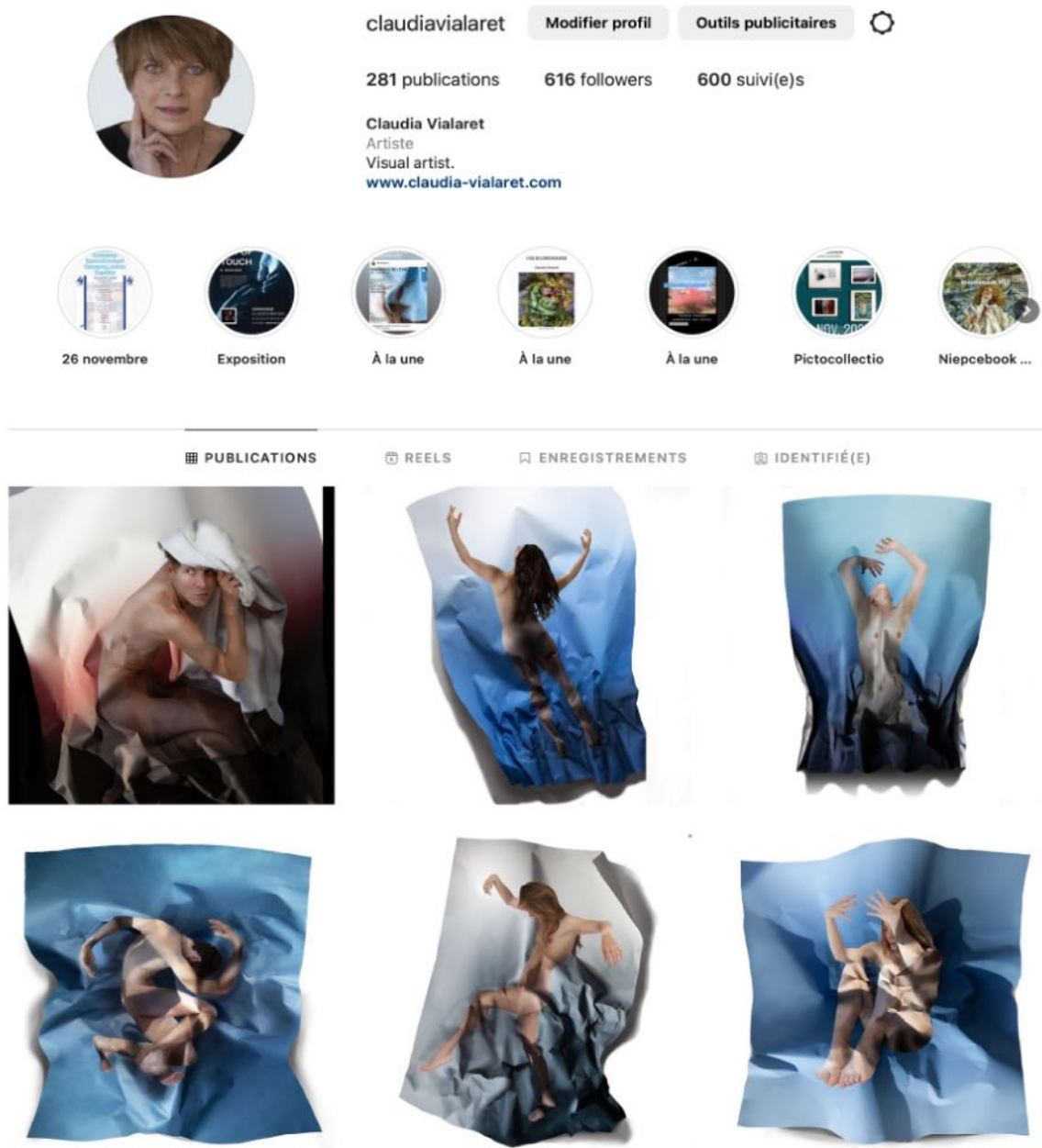
Dans notre époque compliquée quelle est la place de l'artiste ?

Je ne parlerai que de la France. Une vaste enquête a été menée en 2017 par le gouvernement,. En arts visuels 213500 artistes se sont déclarés en tant que tels. Avec un progression de 1,5% par an. Ils représentent 1/3 des actifs dans le champ culturel.

Leurs situations professionnelles sont très diverses. Les ressources nécessaires pour exercer une activité de création sont importantes: disposer d'un espace réservé, atelier, avoir de l'aide de son entourage ou des aides extérieures, bénéficier de soutiens publics ou privés, parvenir à avoir des espaces d'expositions, communiquer....

Les aides de pouvoirs publics:

Les résidences territoriales: Une résidence est un lieu, village, petite ville, centre culturel qui accueille un ou plusieurs artistes afin qu'ils effectuent un travail de recherche ou de création, sans qu'il n'y ait d'obligation de résultat mais souvent avec une obligation d'animation du lieu et un engagement auprès de structures scolaires. Ces résidences sont organisées dans une visée de rapprochement de l'art contemporain auprès d'un public rural. Beaucoup d'artistes contemporains ont ainsi d'un lieu à un autre et font des résidences leur style de vie.

La société contemporaine existe aussi sur le net. Ces réseaux sont des possibilités de créer des contacts de toutes sortes. Pour les arts visuels, Instagram a une grande audience. Nous n'avons pas le recul nécessaire pour comprendre si ces nouvelles opportunités transforment la création artistique contemporaine.

Cependant l' influence des intémediaries, qu'ils soient publics et privés est importante en France. On peut regretter que ces influences cristallisent des modes et entravent certainement l'ouverture nécessaire pour la diversité artistique dans notre pays.

3 - Le marché de l'art et la critique

Nous verrons ici comment l'église a commandé les magnifiques œuvres de la Renaissance, la création et l'influence de l'Académie, les commandes de la bourgeoisie du 18ème siècle, et les galeristes des impressionnistes. Je donnerai ensuite quelques chiffres sur le marché d'aujourd'hui.

La chapelle Sixtine - Michel Ange - 1483

Le pape Jules II qui veut affirmer la puissance de son église catholique fait construire Saint Pierre par l'architecte Bramante. Il propose aussi au jeune sculpteur Michel-Ange de créer son futur tombeau grandiose. Michel-Ange, s'investit dans le projet, commande le marbre.. Puis Jules II change brusquement d'avis et propose au sculpteur un projet très décevant sans doute influencé par Bramante jaloux de la renommée de ce jeune sculpteur. Il s'agit de peindre un ciel étoilé au plafond de la chapelle Sixtine. Michel-ange, vexé, refuse, la peinture n'est pas son activité préférée. Après un deuxième refus, Jules II menace Michel-Ange de disgrâce et de la perte de toutes les commandes de l'église. Michel-Ange est contraint d'accepter

Il prend alors ce projet comme un défi personnel et ambitieux. Il parvient peu à peu à faire évoluer le projet du pape et crée le chef d'oeuvre que nous connaissons, qu'il termine seul en 4 ans Jules II meurt 6 mois après la fin des travaux.

Les bergers d'arcadie
Nicolas Poussin
1628

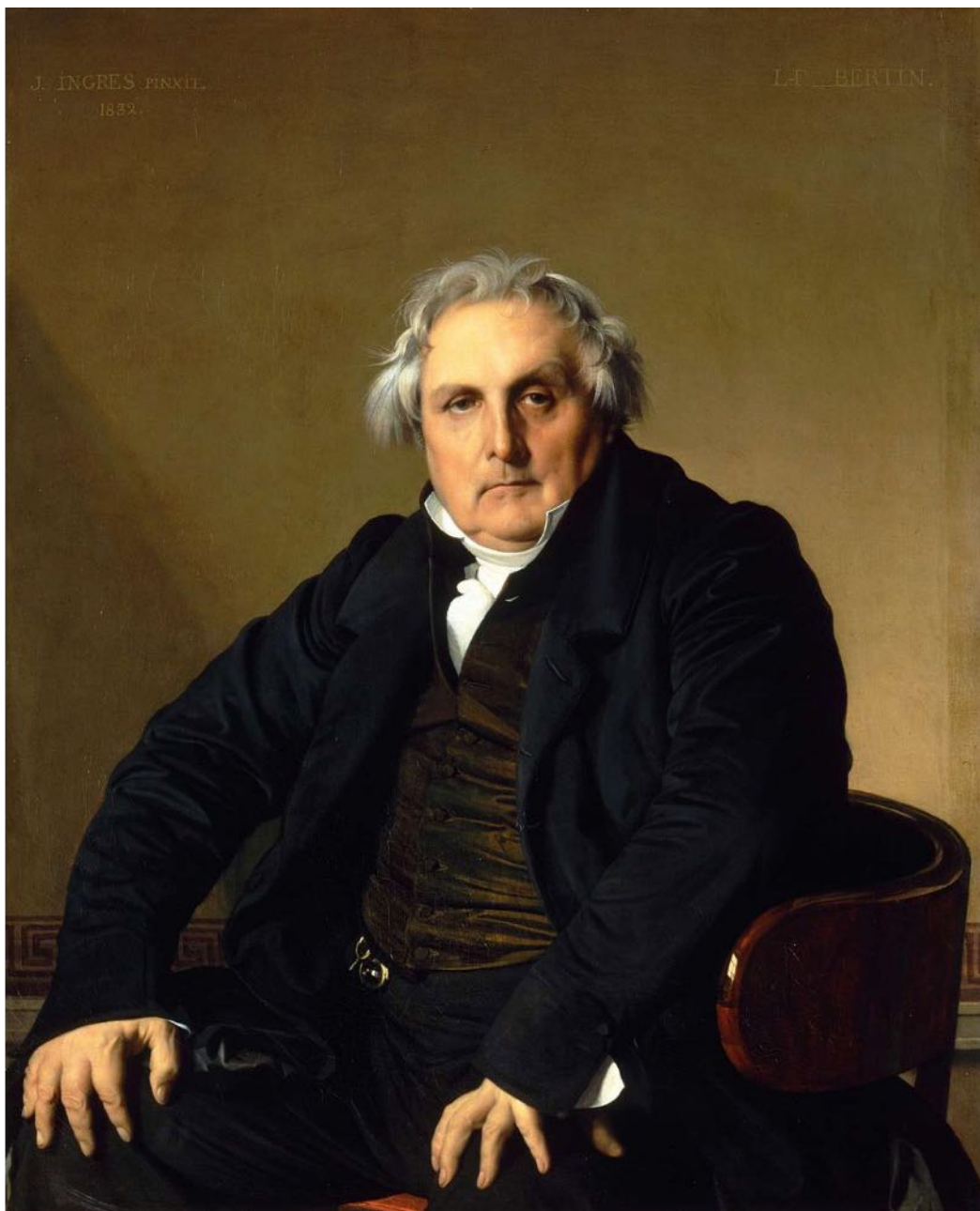
Un autre élément influence la création artistique est la théorie artistique.

En France celle-ci s'invente au milieu du 17ème siècle par fondation de l'Académie Royale de peinture et de sculpture; Elle est créée par un groupe d'artistes et le soutien de la royauté. La culture française se répand ainsi dans toute l'Europe. L'académie devient une école d'art et le lieu de discussions passionnantes sur le statut de l'art.

Une discussion de l'Académie est restée célèbre, c'est celle qui opposa les soutiens du peintre Poussin à ceux du peintre Rubens. C'est la querelle du Dessin et du Coloris. Roger de Piles défenseur de Rubens devient le premier critique d'art en défendant avec force l'art de Rubens, son goût pour la couleur, ses nus importants, et ses compositions en mouvement. Poussin, avec l'écrivain Félibien, défend le beau idéal de la Grèce antique, l'importance du dessin et de la narration précise de l'histoire. Les artistes à la suite de ces discussions durent prendre position dans leur création et développèrent leur création soit dans le classicisme à la française soit dans le baroque flamboyant.

Orithye enlevée par Boreas
Rubens
1620

Mr Bertin - Dominique Ingres - 1832

Les commandes de la bourgeoisie

Au 19ème siècle, Les peintres présentent régulièrement à L'académie et en dépendent pour leur reconnaissance. Les commandes des portraits deviennent à la mode dans cette nouvelle société au début de l'industrialisation. Dominique Ingres se fait peu à peu une spécialité de peindre des portraits de personnalités de la bourgeoisie en pleine expansion. Les portraits constituent une manière de montrer son importance sociale. Ingres multiplie ses commandes et peint de nombreuses femmes de puissants personnages munies de robes extraordinaires.

Il peint aussi Monsieur Bertin. Mr Bertin est un patron de presse influent et politique. Il est le puissant directeur du « Journal des débats » et il veut montrer sa puissance et sa détermination. Ingres peint son visage très vivant, dans une position dynamique sur un fond épuré pour le mettre en valeur. Les mains sont larges et fortes, symbolisant la puissance du personnage.

Acrobate à la boule - Picasso - 1905

A la fin du 19ème siècle, Le marché de l'art change grâce au développement industriel et surtout grâce aux banques de crédit. Les collectionneurs peuvent emprunter pour développer un commerce et devenir galeriste. Le marché de l'art devient en même temps spéculatif.

Quelques galeristes ont influencé de manière fondamentale le marché.

Paul Durand Ruel n'hésite pas à contracter une énorme dette personnelle pour défendre les impressionnistes. Il part aux Etats Unis pour trouver encore d'autre financement et organise la première exposition des impressionnistes à Boston en 1883 où il les fait connaître. Paul Rosenberg, lui ouvre une galerie rue de la Boétie à Paris. Il rencontre Picasso encore inconnu et lui voue une admiration sans borne immédiatement. Les deux hommes se lient d'amitié et Rosenberg propose à Picasso de s'installer avec son épouse dans un appartement en face de sa galerie. Ainsi Picasso pouvait montrer par la fenêtre la dernière de ses peintures au galeriste juste en face. Rosenberg, qui sent bien les modes, prend aussi un rôle actif auprès du peintre et le conseille par exemple de prendre ses distances avec le cubisme, un peu trop compliqué pour l'époque pour sa première exposition. En effet Picasso n'expose que des personnages du cirque et des corridas pour ses débuts.

Rabbit - Jeff Koons - 1986

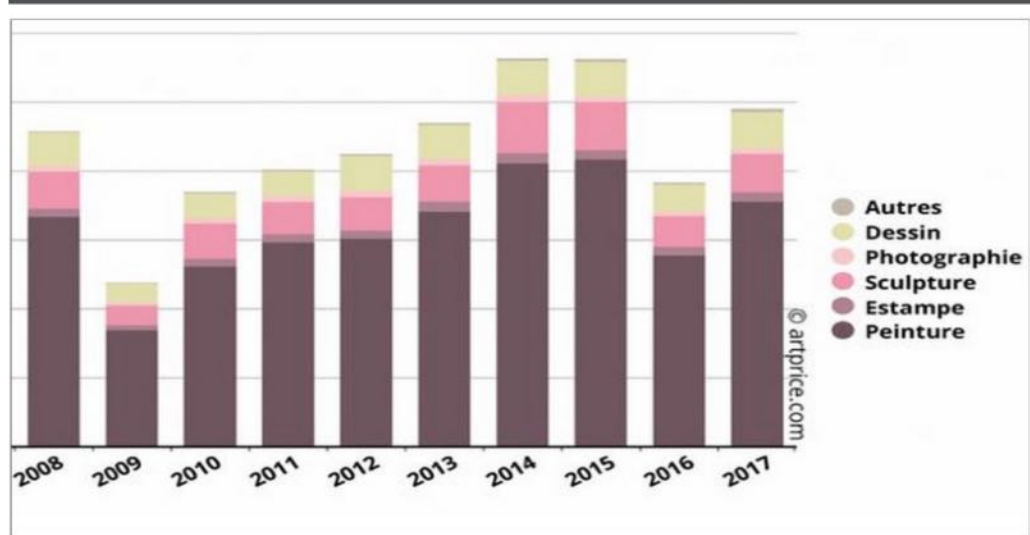
Le marché contemporain

Le marché de l'art représente plus de 57 milliards par an dans le monde. Les galeries en France sont très nombreuses 2100 galeries dont 1000 en Ile de France. Les artistes sont encore beaucoup plus nombreux..

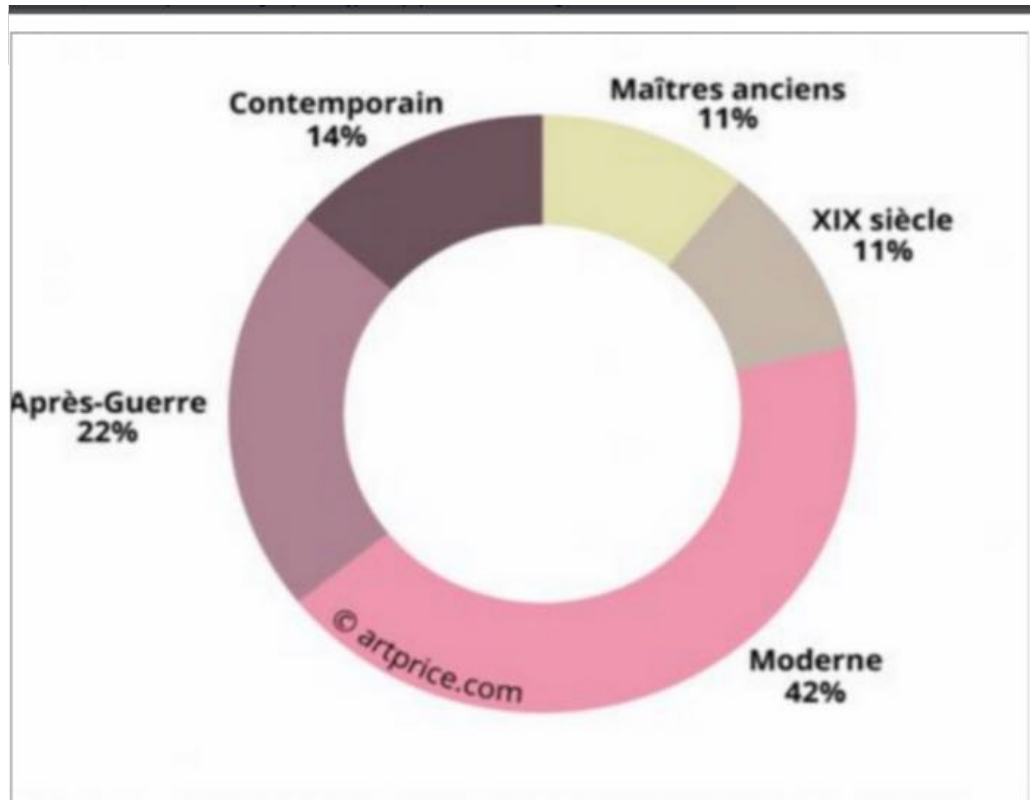
Les grands marchands vendent les artistes les plus cotés et en 2019 le Rabbit de Jeff Koons s'est vendu à 91 millions de dollars.

Le marché se structure autour des grandes foires internationales qui rythment la vie artistique mondiales. Ce sont des lieux de rencontre entre collectionneurs, artistes institutionnels et galeristes. Art Basel accueille chaque année 290 galeries venues de 39 pays. En 2016 40% des ventes des galeries ont été faites pendant les foires.

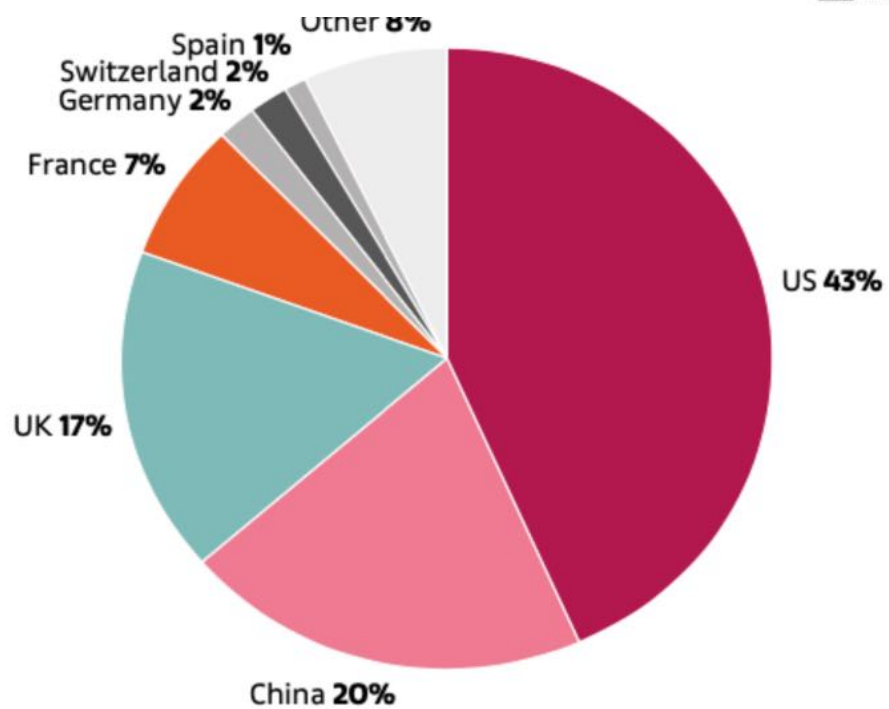

close or Esc Key

close or Esc Key

EXPOSITION PROFESSIONNELLE D'ARTS DE MARC-ANTHONY MATHIAS (1968-2020)

SINGULART

OUVRAGES D'ART ARTISTES

Rechercher : Artiste, catégorie, sujet...

TRADE FR

Artistes Contemporains

Nos catégories principales

- Le choix des collectionneurs
- Artistes à la une
- Artistes émergents
- Artistes de renom
- Envie d'investir
- Seulement sur SINGULART
- Nouveaux venus

Tous nos artistes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Les ventes en ligne.

La crise mondiale du covid a ralenti tous les ventes dans les galeries et développé cette nouvelle possibilité de la vente en ligne sur des plateformes qui accueillent beaucoup d'artistes plus ou moins sélectionnés. Saatchi, Singulart par exemple sont deux plates-formes mondiales. Certaines méfiances des acheteurs sont encore présentes et les organisateurs des ventes en ligne doivent rassurer davantage leur clients.

(Qualité de l'oeuvre présente, retour de l'oeuvre si insatisfaction, peur des vols de données bancaires)

Art for Your Style

SHOP THE CATALOG

					
Structural Landscape #33 Gregg Rosen €2,157	Galinheiro #1 Cristina Troufa €3,772	The sower Milica Lazarevic €3,031	Cielo y Mar Javiera Estrada €2,442	Galinheiro #4 Cristina Troufa €3,772	Structural Landscape #43 Gregg Rosen €2,575

Global Perspectives

EXPLORE THE CATALOG

					
armonia Christian Calvillo €1,434	Viewpoint from inside #2 - L... Jeeun Hong €2,964	Viewpoint from inside #1 - L... Jeeun Hong €2,964	All At Once Ian McLean €4,703	Life is a Wave Chad Gori €1,492	Range Life Chad Gori €632

Shop by Price

UNDER €500	€500 - €1000	€1000 - €2000	€2000 - €5000
------------	--------------	---------------	---------------

4- Les outils et matériaux

L'artiste travaille avec la matière et pour cela il a besoin de matériaux et d'outils. De nombreuses découvertes ont jalonné la création en arts visuels et permis de développer différemment la création. Voici quelques exemples.

Parallèlement à l'invention de l'imprimerie en Europe, la technique de la gravure commence au milieu du Moyen Age. La gravure permet la reproduction d'un texte ou d'une image en plusieurs exemplaires. Jusqu'au Moyen Age on gravait sur bois ou sur la pierre. Vers 1450 un artisan italien, a l'idée de graver sur une plaque de cuivre. Le métal est léger, facile à graver avec un stylet, peu cher et se transporte facilement. Le succès est immédiat. Il permet de reproduire une imagerie populaire la plupart du temps religieuse. La technique se développe peu à peu, et les artisans graveurs reproduisent les œuvres d'artistes peintres en copiant les dessins. Les créateurs peuvent se faire connaître et aussi connaître les œuvres des autres artistes. L'art circule et influence l'ensemble de création artistique.

D'autres se spécialisent dans la gravure et le dessin comme Dürer et en font un art à part entière. De Dürer en 1514 le sujet central de l'estampe est une figure féminine ailée énigmatique et sombre considérée comme une personnification de la mélancolie, peut avoir associé la mélancolie à l'activité créatrice. Elle est entourée d'objets symboliques en rapport avec les mathématiques et la géométrie, dont une sphère parfaite et sur le muret derrière un grand polyèdre. Cette image fut copiée, reproduite avec beaucoup de succès dans son temps. Les interprétations furent aussi nombreuses, en rapport au mysticisme des nombres quelquefois ou l'image d'une introspection consciente de l'artiste de la Renaissance. L'historien Erwin Panofsky considère cette admirable planche comme l'autoportrait spirituel de Dürer.

La mélancolie - Dürer - 1514

Pour peindre, les peintres ont toujours utilisé des pigments qu'ils mélangeaient, mélangent encore, à un médium, liquide plus ou moins épais, un liant, oeuf, huile, eau.. Ils broyaient sur une grande table souvent aidés par un assistant, les minéraux et les extraits de plantes qui constituaient les couleurs. Faire du bleu était très cher car fait avec la pierre semi précieuse de lapis lazuli. En conséquence, le bleu était réservé aux éléments très importants de la peinture comme le manteau de la vierge ou celui du roi. En 1706, un marchand de couleurs Johann Diesbach fait une erreur en préparant la couleur rouge et ajoute à son mélange un produit d'origine animale. Il obtient un magnifique bleu foncé qu'il appelle Bleu de Prusse. Ce procédé est aussitôt utilisé par les peintres de l'époque et plus tard. Van Gogh aimait cette couleur et l'a beaucoup utilisée.

La nuit étoilée - Van Gogh - 1889

La peinture en tubes.

Au 19ème siècle, les peintres utilisaient toujours pigments et médiums et conservaient leurs mélanges par couleurs dans des bocaux en verre. Ils étaient obligés de peindre dans leur atelier car l'installation demande de la place, même s'il vont à l'extérieur pour faire des croquis.

En 1841, un américain entrepreneur a l'idée de mettre ces mélanges et couleurs dans des tubes en plomb. Un système de bouchon à vis est inventé juste après. Munis simplement d'un ensemble de tubes et d'une palette, les artistes peuvent aller travailler hors de leur atelier.

Ils s'intéressent alors à la lumière, à l'atmosphère, aux nuances de couleurs... et à leurs impressions. Les impressionnistes sont nés. Renoir l'avoue lui-même: « S'il n'y avait pas de peinture en tubes, les impressionnistes n'existeraient pas »

La cathédrale de Rouen - Monet - 1982

La photographie

Le 19 Aout 1839, lors d'une séance officielle à l'Institut de France, Louis Daguerre, divulgua le premier procédé photographique qu'il était parvenu à mettre au point en tirant parti des recherches de son associé, Nicéphore Niépce. En France, l'impact du procédé fut tel que l'État décida en cette même année 1839 d'acheter le brevet pour le verser dans le domaine public. Le succès est immédiat. La photographie prend de l'ampleur dès la fin du siècle et devient un fait de société. Puis elle se diversifie en devenant de plus en plus facile à utiliser.

Elle permet de faire mieux connaître les artistes auprès du grand public comme Rodin. La photographie argentique est aussi bien sur un moyen d'expression et un art à part entière.

Noire et blanche - Man Ray -1926

Orogenesis - Joan Fontcuberta - 2005

La période contemporaine.

A la fin du XXème siècle, la révolution est digitale et elle transforme la photographie en la numérisant. Photoshop et ses dérivés pénètrent le marché des logiciels en 1989. Avec ce logiciel, toutes les transformations de l'image sont possibles, les changements de couleurs, de formes, de contraste, de perspective, permettent les retouches en tout genre dans tous les domaines, par exemple publicitaires et ouvrent la porte aux fake news. La photographie numérique peut même ne plus avoir de rapport avec le réel comme l'était l'argentique.

C'est un formidable outil qui permet aussi des œuvres imaginaires complexes comme celle de Fontcuberta.

Photographe espagnol son œuvre questionne l'image numérique. Il utilise plusieurs logiciels permettant de construire des images en 3D à partir de cartes en 2D. Il détourne des textures et des peintures pour créer des paysages étranges. Sa série *Orogenesis* pose les limites de la représentation à l'ère du numérique

5 - L'artiste

Nous allons cerner ce qui est nécessaire pour sa création: ses caractéristiques, sa décision de se consacrer à l'art, son besoin de s'exprimer, son imagination et son travail. Nous finirons par les nombreuses questions qui se posent dans la création artistique d'aujourd'hui. Les visuels sont en grande partie des autoportraits.

Si on se fit à la définition habituelle, l'artiste est une personne qui crée des œuvres d'art, qui a une connaissance particulière de l'art, une technique et qui montre de la poésie et de la créativité dans ses œuvres. On peut ajouter qu'en général, l'artiste considère que sa création est un élément essentiel de sa vie.

Le désespéré - Courbet - 1845

1- Des caractéristiques. Courbet montre toutes ses angoisses dans cet autoportrait. Le regard est halluciné, l'expression inquiète, l'attitude proche du délire. Au départ, que ce soit dans l'enfance ou à un âge plus avancé, il y a la décision forte et simple de faire de l'art et souvent d'y consacrer sa vie entière. Pour des raisons personnelles, un traumatisme ou pas, un attrait pour le beau ou un concept radical. La décision est nécessaire pour un engagement solide.

Au départ aussi il y a une sensibilité physique qui va se développer avec son expérimentation: une prédominance du sens visuel, le sens auditif, ou du sens tactile va influencer l'engagement. Quelquefois ce sens perceptif est parfois dérégulé, envahissant. La perception spécialisée va en se raffinant et s'intensifiant et elle est toujours active: le musicien domine des notes sur le bruit des vagues, Le photographe qui fait des images en noir et blanc voit certaines scènes de la vie en noir et blanc...etc. On peut parler d'hypersensibilité.

Autoportrait - Félix Nuss-Baumann - 1943

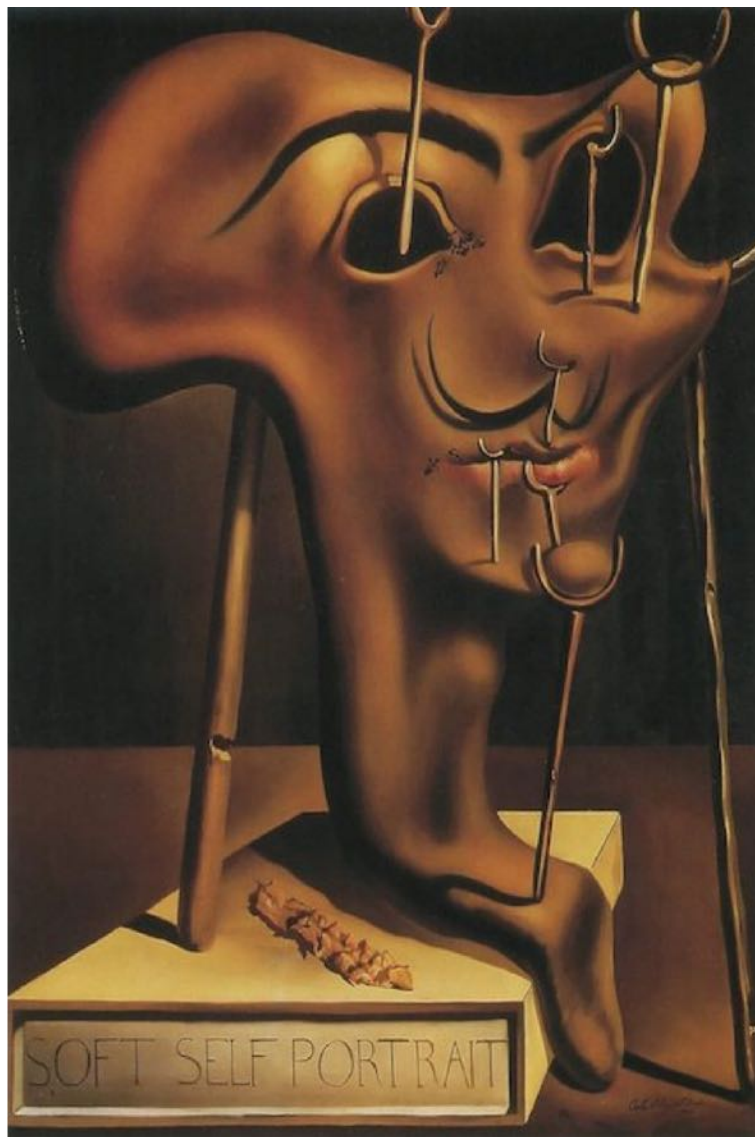

Croquis - Boris Taslitsky

2- Un besoin: Félix Nuss-Baumann est juif allemand et fuit en Belgique dès le début de la guerre. Il est incarcéré et envoyé dans un camps de concentration peu de temps après. Puis il parvient à s'échapper lors d'un transport entre deux camps et revient en Belgique où il peint cet autoportrait, témoignage de la dureté de ce qu'il a vécu. Son oeil droit est placé au centre du tableau, toute la partie gauche est dans l'ombre. Il est repris et meurt à Auschwitz en 1944.

Le croquis est d'un autre artiste Boris Taslitsky qui a produit en camp de concentration plus de 200 dessins. Pour cela il doit trouver de quoi dessiner, outils et matériaux, papier, crayon et il utilise souvent du charbon de bois ou du jus de tabac. Il a du aussi cacher ses dessins avec l'aide de ses compagnons d'infortune jusqu'à la libération du camp. Il a été libéré et a vécu bien après.

Il a dit: « Si je vais en enfer, je ferai des croquis la-bas. En plus j'ai l'expérience, j'y suis allé et j'ai dessiné » Ces œuvres sont bien sur des témoignages mais elle montrent aussi que la pratique artistique est pour l'artiste ressentie comme un besoin. Le besoin de s'exprimer même et peut-être surtout dans les pires circonstances.

Soft portrait ou autoportrait au lard grillé - Dali - 1941

3 - L'imagination. Autoportrait de Dali. Soft portrait ou autoportrait au lard grillé. 1941

Son rôle est variable dans la création artistique et on peut discerner 3 formes d'imagination à l'œuvre:

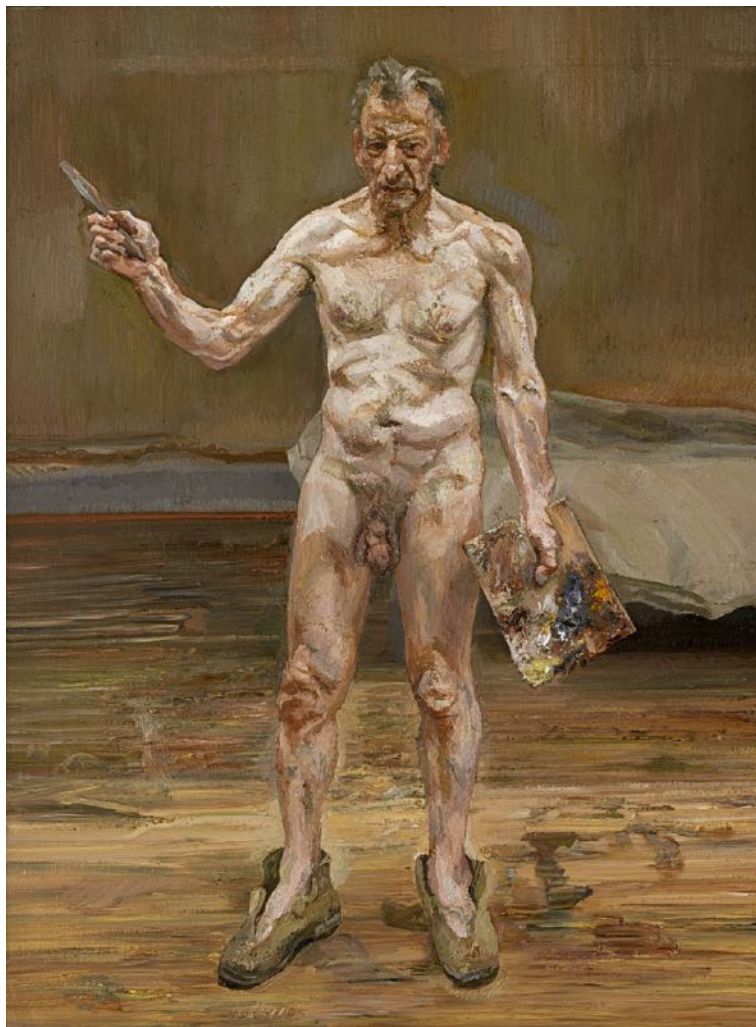
La facilité d'avoir des images mentales intenses et précises

La facilité de combiner des images mentales de façon nouvelle.

La facilité de penser, d'évoquer le fictif, le non réel.

Ces capacités peuvent s'ajouter ou pas, et on peut parler d'une familiarité avec l'imaginaire dans le domaine visuel par exemple.

Dali nous montre un étrange autoportrait fait aux USA car il est en exil. Il semble tenir avec des attelles, comme s'il son visage ne tenait pas de lui-même. Le groupe des surréalistes a profondément été influencé par la psychanalyse freudienne et a permis une expression psychologique forte de ses membres à travers leurs œuvres;. Le côté théâtral et la grande technique picturale de Dali a fait le reste.

Autoportrait - Lucian Freud - 2000

4 - Un travail

La création artistique procède souvent par crises; Une activité intense fait suite à une période morne et vide. Mais le travail est nécessaire pendant toutes les périodes.

Quelles sont les étapes de ce travail?

- Au début il y a une idée, ou une sensation, ou un besoin d'action.
- L'étape suivante est la recherche d'informations pour nourrir l'idée, la recherche de références.
- Puis il s'agit d'expérimenter, de chercher les diverses possibilités techniques et de faire les premiers choix.
- Quelques fois on peut faire une pause pour laisser les processus inconscients prendre le relai.
- Ensuite il faut affiner le travail, faire de nouveaux choix qui vont en entraîner d'autres. Il faut essayer, réessayer, répéter et maîtriser la technique.
- Enfin faut terminer, mettre en scène et communiquer le résultat.

Le travail nécessite un effort, un engagement, une continuité.. En définitive, la création artistique est bien un travail, un travail spécifique puisque visant l'expression d'une singularité, mais qui reste de l'ordre de l'effort, de la pénibilité et, en même temps, du plaisir lié à la réalisation de soi à travers l'œuvre. Plaisir de s'être exprimé, plaisir du résultat. Le créateur est le premier spectateur de son œuvre.

Les **autoportraits** de Cindy Sherman.

Cette artiste photographe américaine mondialement reconnue ne produit que des autoportraits. Elle se déguise, se transforme par la photographie numérique et prend les divers aspects de la femme américaine dans des caricatures souvent grinçantes. La critique sociale se mêle à la mode des selfies et aux problèmes de l'identité féminine.

Jeff Koons dans ses ateliers

Quelques questions sur la création contemporaine

Jeff Koons conçoit mais n'exécute en rien ses productions ce sont ses assistants, qui sont plus de 200 assistants. Rubens en son temps avait aussi des assistants mais il mettait la main à la pâte et se réservait les parties importantes de ses peintures, laissant à ses aides les parties plus décoratives.

Non avec Jeff Koons c'est autre chose. Ses choix artistiques sont très commerciaux à base d'images populaires transformées.

On peut se poser la question: est-ce de la création artistique ou une entreprise commerciale?

Emmanuel Macron croqué par Midjourney, style Courbet Avril 2023

Les logiciels Midjourney et Dall.e

Le logiciel Midjourney a été créé en 2021 mais possède aujourd'hui aux alentours de 13 millions d'utilisateurs, selon le *Washington Post*. A partir de suggestions écrites, le logiciel utilise l'infinité d'images de la data base et compose à la demande en les mixant une image inédite.

Est-ce de la création? Il n'y a pas de corps, de sensibilité, pas de continuité, juste un travail programmé.

Cochon tatoué - Wim Delvoye - 2000

L'extrême de l'art contemporain.

Que penser de ces œuvres de l'extrême en l'art contemporain. Il y a bien une création, mais est-elle artistique? Si on reprend le gout du beau tel que nous l'avons vu au début de cette présentation, bien sur que non. Aujourd'hui, tout est accepté dans l'art contemporain car l'art moderne a fait table rase de toutes les valeurs classique comme nous l'avons vu. De plus le marché de l'art ,galeries et institutions soutiennent ces oeuvres extrêmes par crainte d'immobilisme.

Jean Clair ancien directeur de l'école des Beaux arts parle de « Fascination pour l'éphémère. Ces réalisations ont-elles vocation à « heurter » pour être vues, entendues, reconnues, et vendues dans un contexte sociétal où l'uniformité, la standardisation, le conformisme dominent les consciences et les comportements ? »

Tout est permis dans un certain art contemporain, jouant avec la provocation et même la violence.

Mais faut-il réguler cette création artistique extrême? Et au nom de quoi?

La route du soleil - Mike Nelson - 2015

Selfie d'une inconnue

Tout le monde est artiste!

Il suffit d'un bon iPhone pour faire de bonnes photos, de les transformer par les nouveaux logiciels, et de les mettre en valeur sur les réseaux sociaux et se dire artiste. Tout le monde est-il artiste? Tout être humain a des capacités sensibles et de l'imagination. Beaucoup de personnes peuvent développer leurs capacités seul ou à travers des formations artistiques. Mais cela nécessite un travail, comme nous l'avons dit, un réel engagement, une constance, une technique maîtrisée et des choix forts.

La création artistique doit porter une intensité. L'artiste doit être soutenu par son époque et être reconnu comme tel. Son futur statut en dépend ainsi que la pérennité de la création individuelle

Claudia Vialaret

www.claudia-vialaret.com