

CITATIONS SUR LE GENIE ET LES ARTISTES

**Par Antoni Gelonch-Viladegut,
Pour la Collection Gelonch Viladegut.**

Paris, Janvier 2011.

SOMMAIRE

Introduction	3
Sur le génie	9
Qu'est-ce qu'un artiste ?	10
Qu'est-ce que c'est le talent ?	12
Est-ce que l'inspiration existe ?	13
Le rôle et la responsabilité de l'artiste	14
L'artiste versus l'art	16
L'artiste et la vie	17
L'artiste, Dieu et la science	18
L'artiste et l'artisan	19
Les artistes ont une patrie ?	20
De l'évolution, la postérité et l'immortalité de l'artiste	21
L'envolée lyrique	22
Apprendre à se moquer de lui-même	24
Les positifs	25
Des dépressifs ?	26
Les réalistes	27
Les provocateurs	28
Index d'auteurs	30

INTRODUCTION

Si vous vous promenez dans Paris, sans trop faire le touriste ou même sans l'être, vous tomberez tout naturellement et presque inévitablement sur une immense place envahie par une circulation automobile frénétique dans tous les sens et dominée par une grande colonne au sommet de laquelle vous observerez un être ailé en bronze doré qui semble prendre son envol. Vous êtes au cœur d'un quartier populaire sous la protection de celui qu'on appelle le Génie de la Bastille. Vous êtes donc Place de la Bastille, d'habitude point de concentration et de départ de manifestations plus ou moins politiques et qui accueille depuis une vingtaine d'années le pharaonique Opéra de la Bastille.

Dans un autre registre, si on essaye d'appriivoiser la langue et la culture française, on est très surpris, même étonné, de la pluralité de significations de ce mot « génie ». On entendra donc parler du génie rural, du génie militaire, du génie poétique, du génie civil ou du génie de la Bastille, par exemple.

Entrant dans les arcanes de la langue, on découvrira qu'effectivement, le mot génie présente différentes significations. Avec ce mot donc on peut décrire bien une créature mythique ou bien les génies familiers (bien connus déjà des temps des Romains) ou bien les arts des ingénieurs ou encore beaucoup d'autres. Mais, au début, toutes ces significations ont une origine commune : sont une dérivation du latin *genius*, de *genere*, qu'exprime bien l'idée de produire ou de créer.

Aux purs effets de cette Introduction, on essaiera de mettre en relation le génie avec les arts, ses manifestations et le travail des artistes.

Même dans son sens d'approche artistique, le mot génie peut tour à tour présenter plusieurs significations. Ainsi, on peut entendre un génie comme :

- une personne qui se démarque de façon exceptionnelle pour un ou plusieurs talents (par exemple, on peut constater que Goya ou Picasso sont des génies),
- une personne qui par ses conseils ou ses exemples, exerce une influence certaine sur la vie d'un autre (son frère est son bon génie, par exemple),
- le talent inné et exceptionnel d'une personne : on pourra parler de quelqu'un qui a le génie des affaires ou d'un autre qui a le génie de la peinture,...
- la qualité des esprits supérieurs qui les rend capables de créer, d'inventer, d'entreprendre des choses extraordinaires (le génie du Général de Gaulle et sa vision de la Résistance, par exemple),
- le caractère propre et distinctif d'une communauté, d'un peuple ou d'une construction humaine (comme, par exemple, quand on affirme que le génie de la langue française est la clarté),
- l'allégorie ou la personnification des arts, des sciences, de l'industrie ou d'une idée abstraite (par exemple, le génie de la Bastille en tant qu'allégorie de protection et bienveillance).

Et voilà comment je refermerais le cercle amorcé Place de la Bastille, en me questionnant sur son génie.

Comme je l'ai indiqué déjà plus haut, il ne faut pas oublier que toutes les significations énoncées dérivent d'une même racine. En effet, génie dérive du latin *genius*, un mot issu d'une racine de l'indo-européen commun et qui a donné, entre autres, géniteur, génération, genèse, génital, progéniture, gens, gène, etc. Comme Balzac, je considère que « « L'homme

de génie se révélera toujours en dehors des écoles spéciales. Dans les sciences dont s'occupent ces écoles, le génie n'obéit qu'à ses propres lois, il ne se développe que par des circonstances sur lesquelles l'homme ne peut rien : ni l'État, ni la science de l'homme, l'anthropologie, ne les connaissent. Riquet, Perronet, Léonard de Vinci, Cachin, Palladio, Brunelleschi, Michel-Ange, Bramante, Vauban, Vicat, tiennent leur génie de causes inobservées et préparatoires auxquelles nous donnons le nom de hasard, le grand mot des sots¹. »

Y aurait-il alors une relation entre génie et artiste ? Certes, cela peut arriver, cela peut exister, plutôt c'est préférable qu'elle existe, mais on ne peut pas toujours l'assurer. Elle n'est pas toujours présente et elle est conditionnée aussi par la définition que nous pouvons donner au mot artiste.

A mon avis, et pour suivre le fil rouge de ce recueil de citations, un artiste est un individu créateur d'une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique ; et donc on peut remarquer entre autres la créativité, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ses œuvres sont une source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité, de bien-être et/ou de transcendance.

Du point de vue historique, on peut dire que depuis le XVIIIème siècle, le mot artiste est principalement utilisé à propos des accomplissements dans des domaines divers des Sciences et du Droit, et généralement et de façon successive, on le réserve pour les individus qui réunissent les caractéristiques énumérées dans le domaine des Beaux-arts, le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure et les nouvelles technologies de l'image appliquées à la production artistique.

Comme l'a souligné Pierre Bourdieu², les qualificatifs utilisés à propos des artistes sont particulièrement variables dans l'histoire et n'ont pas de définition universelle. Ils ont comme origine une expérience, une appréciation personnelle, un regard et sont la conséquence d'un intérêt collectif propre à une et à chaque culture.

Il faut aussi signaler que tout au long de l'histoire, et avec force à partir du XVIème siècle, les usages ont établi une distinction entre l'artiste et l'artisan, tout en se fondant sur sa condition d'auteur ou d'interprète. Soit un producteur de 'créations de l'esprit' par opposition aux exécutants anonymes, à ce qui est utile ou fonctionnel. A ce stade il peut être intéressant de suivre Bernard Lafargue³ dans son interrogation sur le rôle de l'artiste : « *Qu'est ce qu'un artiste (nous) fait ? C'est une question philosophique cruciale. Elle a quatre entrées. La première relève de l'ontologie : qu'est-ce-qu'un objet d'art ? Question à laquelle on ne peut répondre qu'en se demandant : qu'est-ce-que l'art ? La seconde de l'anthropologie : qu'est-ce que vivre/créer/penser en artiste ? La troisième du politique : quelle place une culture peut-elle ou doit-elle donner à ses artistes ? La quatrième de la prospective : qu'est-ce-que l'art (nous) annonce ?* ».

Ce qui est certain c'est que, comme soutient de sa part Agnès Rouveret⁴ « pour les Anciens, en effet, peinture et sculpture se rangent parmi les activités techniques, et rien ne les valorise par rapport aux autres pratiques artisanales. Elles sont des 'arts' au sens classique du terme, c'est-à-dire un ensemble de règles et de recettes dont la mise en œuvre produit un résultat spécifique et déterminé au préalable. Le même mot de *téchne* s'applique aux arts plastiques, à la danse, à la musique comme à la médecine ou au dressage des chevaux. Il est probable qu'en écrivant des traités sur leur art, les architectes, les peintres ou les sculpteurs ont cherché à s'élever au-dessus de cette condition commune, en essayant de constituer en véritable science

leur savoir technique. La démarche est manifeste chez Vitruve. Elle était déjà revendiquée par les peintres-savants du IVe siècle av. J.-C. : Euphranor d'Athènes, dont l'œuvre est au centre de l'opuscule de Plutarque, *Sur la gloire des Athéniens*, ou les artistes de l'école de Sicyone. »

Plus tard, du XIIIe au XVe siècle en Europe, le statut social de l'artiste se résume essentiellement à celui de simple artisan ou domestique de cour. Mais, au cours de la Renaissance italienne, l'image des artistes est façonnée par des personnalités telles que Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange, dont l'influence sur leurs contemporains dépasse ce qui a précédé, tout en inscrivant le pouvoir créateur de l'esprit humain au cœur de la culture humaniste.

En 1571, il faut signaler le Décret de Côme de Médicis exemptant les peintres et sculpteurs de Florence du devoir d'appartenir à une corporation (une nouveauté que n'arrivera en France qu'en 1660 avec l'Edit de Saint-Jean-de-Luz signé par Louis XIV). Cette exemption de devoir est un des signes forts de la fin du système médiéval des Guildes d'artistes. Comme expriment, à juste titre, Nikolaus Pevsner⁵ et Sylvie Deswarte-Rosa⁶, jusqu'à cette date, les peintres et les sculpteurs étaient 'de jure' des artisans, praticiens d'un art mécanique au même titre que les cordonniers ou les tisserands. A la différence des Académies littéraires fondées pour 'cultiver les lettres' ou pour 'fuir l'oisiveté', et qui servirent par la suite à 'diffuser' et à 'contrôler' la langue, les Académies d'art reflètent du début le besoin réel et urgent de définition professionnelle et d'affirmation sociale.

Trois personnages sont significatifs de la transformation du statut des artistes en Europe, entre le Moyen Age et le monde moderne : Albrecht Dürer, Nicolas Poussin (peut-être la première 'célébrité' de l'histoire de l'art) et Peter-Paul Rubens (pour sa vie sociale et intellectuelle bâtie aux alentours de son œuvre elle-même).

Comme déjà évoqué auparavant, après diverses variantes et des ruptures avec le passé, 'artiste' prend le sens moderne de praticien des beaux-arts à la fin du XVIIIe siècle. Il faut dire à ce propos que l'Encyclopédie de D'Alembert et de Diderot ne représente pas à ce sujet une nouveauté majeure. Le mot artiste n'occupe que sept lignes et ne donne aucune information utile et il faut chercher dans l'entrée 'art' pour avoir quelque éclairage.

A ce propos, on peut lire dans l'Encyclopédie⁷ que l'art « c'est l'industrie de l'homme appliquée aux productions de la nature ou pour ses besoins, ou par son luxe, ou par son amusement, ou par sa curiosité, qui a donné naissance aux sciences et aux arts...et qu'en examinant les productions des arts, on s'est aperçû que les unes étoient « plus l'ouvrage de l'esprit que de la main et qu'au contraire d'autres étoient plus l'ouvrage de la main que de l'esprit ».

C'est au début du XIXe siècle, le siècle de tous les éclats et de toutes les ruptures, que le mot artiste concernera aussi les musiciens et les comédiens, puis tous les créateurs et interprètes. C'est le triomphe de la création, le retour à la conception de génie, ça veut dire quelqu'un qui produit et qui crée.

Et c'est aussi en ce XIXe siècle que, avec Vincent van Gogh, la représentation que l'on se fait de l'artiste se combine avec l'ancien mythe du poète maudit, très vivant après la Révolution française, vers une figure de l'artiste en martyr, en marginal. On est passé de la différenciation artisanale à la représentation. C'est aussi le moment auquel apparaît avec force l'adjectif 'artistique'.

De nos jours, et tout en suivant Nathalie Heinich⁸, pour comprendre la place des artistes dans les sociétés modernes il faut prendre en compte plusieurs angles : les conditions de travail, le statut juridique, l'encadrement institutionnel, la position hiérarchique, la catégorie d'appartenance, la fortune et le mode de vie, l'accès à la notoriété, les critères d'excellence, ou la représentation qu'eux-mêmes et les autres se font de leur position, entre beaucoup d'autres.

Un vaste chantier pour lequel l'UNESCO a proposé une définition ouverte, déterminée par la conscience individuelle, dans sa « Recommandation relative à la condition de l'artiste »⁹ : « On entend par *artiste* toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recreation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque. »

Le statut de l'artiste a donc une histoire où se succèdent de grandes figures sans que jamais aucune ne soit entièrement abolie ou périmée par celles qui l'ont remplacée. Cependant, le statut de l'artiste est toujours associé à une valeur, car soutenir que tel individu est un artiste, c'est afficher la reconnaissance publique de quelque chose dont le nom a varié au fil des époques et qui n'est jamais très sûr : aptitude, compétence, puissance, don... C'est sur ce plan de la valeur que Kant¹⁰ a repris la vieille question du génie, développée dans les oppositions de l'artiste et du savant, du talent et du cerveau, de la manière et de la méthode ; oppositions contestées presque terme à terme par Valéry dans son *Introduction à la méthode de Léonard de Vinci*¹¹. Enfin, il paraît difficile de passer sous silence la critique opérée par Dubuffet¹², non seulement du génie unique, mais aussi de l'*idéalisme* créateur, et du métier qui l'accompagne, en vertu duquel une œuvre résulte d'un plan intellectuel dont elle ne serait que la simple mise en application. Le théoricien italien Luigi Pareyson a finement montré que la création est le lieu sensible d'un débat dialectique entre la « volonté de l'artiste » et la « volonté de l'œuvre », entre liberté et nécessité : « l'artiste est d'autant plus créateur qu'il est plus soumis à la volonté de l'œuvre » (*Conversations sur l'esthétique*¹³), attentif en somme à la résistance de la matière, comme à ses potentialités.

Et je suis d'accord avec Pierre Bourdieu¹⁴ quand il soutient que « le sujet de la production artistique et de son produit n'est pas l'artiste mais l'ensemble des agents qui ont partie liée avec l'art, qui sont intéressés par l'art, qui ont intérêt à l'art et à l'existence de l'art, qui vivent de l'art et pour l'art, producteurs d'œuvres considérées comme artistiques (grands ou petits, célèbres, c'est-à-dire célèbres, ou inconnus), critiques, collectionneurs, intermédiaires, conservateurs, historiens de l'art, etc. »

Comme Kant je reprends maintenant la vieille question du génie et je veux croire, comme dans la précédente citation de Bourdieu, qu'un collectionneur, qu'un amoureux de l'art, sont aussi sujets de la production artistique. Voilà pourquoi j'ai essayé d'établir un lien entre le génie et les artistes, dans la conviction que tout génie est au préalable un artiste, mais qu'à l'inverse un artiste (on encore plus, un auto-dénommé artiste) ne devient pas nécessairement un génie.

Pour bien essayer d'éclairer tous ces sujets, j'ai rassemblé 125 citations portant sur le génie et les artistes, et qui me sont apparues comme significatives.

Le premier chapitre est consacré au concept de génie (7 citations) et le reste des chapitres fait référence à l'artiste sous 16 différents angles d'attaque : Qu'est-ce qu'un artiste ?; Qu'est-ce que c'est le talent ?; Est-ce que l'inspiration existe ?; Le rôle et la responsabilité de l'artiste ; L'artiste versus l'art ; L'artiste et la vie ; L'artiste, Dieu et la science ; L'artiste et l'artisan ; Les artistes ont une patrie ?; De l'évolution, la postérité et l'immortalité de l'artiste ; L'envolée lyrique ; Apprendre à se moquer de soi-même ; Les positifs ; Des dépressifs ? Les réalistes et Les provocateurs.

En définitive, 125 citations, sans commentaires ni introductions et indiquant dans la plupart des cas la source d'où est extraite la citation, qui sont le produit de 92 esprits libres (peintres, sculpteurs, romanciers, poètes, philosophes, penseurs, scientifiques,...), classés selon les sujets qu'on vient de citer et par séquences simplement établies par ordre chronologique. A préciser qu'aucun auteur n'est cité plusieurs fois dans un même bloc, à l'exception notoire de Pablo Picasso, dans le bloc 'Les provocateurs', et je suis sûr qu'après lecture vous saisirez pourquoi.

Je vous souhaite donc une bonne lecture et de belles promenades intellectuelles à la recherche du plaisir, de l'introspection, du bien-être et de l'interrogation sur soi-même et sur le monde. Bon séjour entre les génies artistes et entre les artistes géniaux.

Antoni Gelonch-Viladegut,
Paris, Janvier 2011.

NOTES

- 1) Honoré de Balzac, « *Le curé de village* », 1841.
- 2) Pierre Bourdieu, « *Anthropologie de l'art* », 1984.
- 3) Bernard Lafargue, « *L'artiste en artisans* », dans *Figures de l'Art* 7, Pau, 2004.
- 4) Agnès Rouveret, « *Critique d'art (Antiquité gréco-romaine)* », dans *Encyclopaedia Universalis*.
- 5) Nikolaus Pevsner, « *Les académies d'art* », Paris, 1999.
- 6) Sylvie Deswarte-Rosa, « *Idea et le Temple de la Peinture. I. Michelangelo Buonarroti et Francisco Holanda* », dans *Revue de l'Art*, 92, 1991.
- 7) *Encyclopédie*, t. 1, dir. Par Diderot et D'Alembert, Paris, 1751.
- 8) Nathalie Heinich, « *Etre artiste : les transformations du statut des peintres et des sculpteurs* », Paris, 1996.
- 9) « *Recommandation relative à la condition de l'artiste* » (adoptée à Belgrade, le 27 octobre 1980).
- 10) Quelques extraits d'Emmanuel Kant à ce sujet, dans « *Penser le rapport des mathématiques et de l'art* ».
- 11) Voir aussi son article « *Notion générale de l'art* », dans *Nouvelle Revue Française*, 266, Paris 1935.
- 12) Jean Dubuffet, « *L'homme du commun à l'ouvrage* », Gallimard, Paris, 1973.
- 13) Luigi Pareyson, « *Conversazioni di estetica* », Milan, 1966 ; trad. Gilles A. Tiberghien, Paris, 1992.
- 14) Pierre Bourdieu, « *Mais qui a créé les créateurs?* », dans *Questions de sociologie*, Paris, 1980.

SUR LE GENIE

« Quiconque a le génie de son art, passe bien vite et sans effort du petit au grand ».

Voltaire (1694-1778), « Le siècle de Louis XIV ».

« La génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne ses règles à l'art ».

Emmanuel Kant (1724-1804), « Critique de la faculté de juger ».

« Le public est extraordinairement tolérant. Il pardonne tout, sauf le génie ».

Oscar Wilde (1854-1900), « Le critique en tant qu'artiste ».

« Un artiste doit capter son génie ; il ne lui permet pas de s'éparpiller, au hasard. Canalise ta force ».

Romain Rolland (1866-1944), « Jean-Christophe ».

« Il y a du génie, du génie partout à Hollywood. Si seulement il y avait du talent ».

Henry Bernstein (1876-1953).

« Les artistes sont très souvent des inconscients de génie ».

Jean-Charles Harvey (1891-1967), « Marcel Faure ».

« Le génie artistique peut consister à faire accepter l'inacceptable ».

Jean Rostand (1894-1977), « Carnet d'un biologiste ».

QU'EST-CE QU'UN ARTISTE ?

« L'artiste n'est artiste qu'à la condition d'être double et de n'ignorer aucun phénomène de sa double nature ».

Charles Baudelaire (1821-1867), « Ecrits sur l'art ».

« L'artiste...c'est celui qui serait heureux de ne pas penser et de ne pas exprimer ce qui lui est mis dans l'âme, mais qui ne peut se dispenser de le faire... »

Léon Tolstoï (1828-1910).

« L'artiste, c'est l'éternité qui pénètre d'en haut les jours ».

Rainer Maria Rilke (1875-1926), « Correspondance ».

« C'est au moment où l'on triche pour le beau que l'on est artiste ».

Max Jacob (1876-1944), « L'art poétique ».

« Tout grand artiste est un transformateur des formes ; le fait nouveau fut que l'artiste moderne en prit conscience ; et quiconque en prit conscience jadis est moderne par quelque point ».

André Malraux (1901-1976).

« Un artiste est une personne qui crée des choses dont les gens n'ont pas besoin mais, pour une raison quelconque, il pense que ce serait une bonne idée de leur apporter ».

Andy Warhol (1928-1987), « Ma philosophie de A à B et vice versa ».

« L'artiste est un informateur ».

Arman (1928-2005).

« Un artiste est quelqu'un qui a réussi à transformer des défauts caractériels en qualités professionnelles ».

Philippe Bouvard (1929-...), « Maximes au minimum ».

« L'artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde ».

Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940-...), « L'Extase matérielle ».

« L'artiste est un malade qui essaie de se soigner en créant, mais plus il se soigne, plus il est malade. Et plus il est malade, plus il est content, vu qu'il n'a aucune envie de guérir ».

Philippe Geluck (1954-...), « L'Avenir du chat ».

« Quiconque met l'émotion avant la réflexion est un artiste ».
Michel Onfray (1959-...), « La Sculpture de soi ».

QU'EST-CE QUE C'EST LE TALENT ?

« Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard ».

Victor Hugo (1802-1885), « Océan prose ».

« Il faut commencer par éprouver ce qu'on veut exprimer ».

Vincent van Gogh (1853-1890).

« Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité. Mais c'est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l'artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c'est l'artiste qui maîtrise son talent ».

Vassili Kandinsky (1866-1944).

« Pour un artiste, la liberté est aussi indispensable que le talent et l'intelligence ».

Maxime Gorki (1868-1936), « Les enfants du soleil ».

« C'est dangereux le succès. On commence à se copier soi-même et se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres...c'est stérile ».

Pablo Picasso (1881-1973).

EST-CE QUE L'INSPIRATION EXISTE ?

« L'Art n'est que sentiment. Mais sans la science des volumes, des proportions, des couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé...Ne comptez pas sur l'inspiration. Elle n'existe pas. Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, attention, sincérité, volonté. Accomplissez votre besogne comme d'honnêtes ouvriers ».

Auguste Rodin (1840-1917).

« L'âme de l'artiste, si elle vit vraiment, n'a pas besoin d'être soutenue par des pensées rationnelles et des théories. Elle trouve par elle-même quelque chose à dire ».

Vassili Kandinsky (1866-1944), « Du spirituel d'ans l'art ».

« L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant ! Ce que l'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre ».

Alain (1868-1951).

« L'émotion artistique cesse où l'analyse et la pensée interviennent ».

Max Jacob (1876-1944), « Le cornet à dés ».

« Ce sont ces limbes, cette frontière entre le monde du tangible et de l'intangible –qui sont vraiment le royaume de l'artiste ».

Federico Fellini (1920-1993).

« L'avantage de la mélancolie, c'est qu'elle est productive. N'est-elle pas le terreau fertile où la plupart des artistes puisent leur inspiration ? »

Hugues Royer (1965-...), « Mylène ».

LE RÔLE ET LA RESPONSABILITE DE L'ARTISTE

« De même que l'homme doit vivre du dedans au-dehors, l'artiste doit opérer du dedans au-dehors : car il aura beau faire, il ne produira jamais que son individualité ».

Johan Wolfgang Von Goethe (1749-1832).

« Les grandes artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière ».

Guy de Maupassant (1850-1893), « Pierre et Jean ».

« L'artiste n'entend rien prouver. Tout se prouve, même ce qui est vrai ».

Oscar Wilde (1854-1900), « Le Portrait de Dorian Gray ».

« C'est l'intuition seule qui permet de reconnaître ceux qui seront les guides spirituels dans le royaume de l'avenir. Le talent de l'artiste a frayé le chemin ».

Vassili Kandinsky (1866-1944), « Du spirituel dans l'art ».

« La plus haute pensée exprimée par la forme la plus grandiose, tel doit être le guide infatigable de l'artiste ».

Emile Bernard (1868-1941), « Connaissance de l'Art ».

« L'objet profond de l'artiste est de donner plus qu'il ne possède ».

Paul Valéry (1871-1945), « Cahiers ».

« Les grands artistes ne sont pas les transpositeurs du monde ; ils en sont les rivaux ».

André Malraux (1901-1976).

« La fonction de l'artiste consiste, autant qu'à créer des images, à les nommer ».

Jean Dubuffet (1901-1985).

« Le moment crucial de chaque artiste est sa transmutation 'd'être récepteur' en 'être émetteur' : là, il devient créateur, être rarissime découvrant son rôle qui consiste à donner ».

Victor Vasarely (1906-1997), « Plasti-cité ».

« L'engagement particulier de l'artiste, c'est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'il a découvert ».

Roger Vailland (1907-1965), « Lisez Flaubert ! ».

« L'artiste, au même titre que le penseur, s'engage et se devient dans son œuvre ».
Albert Camus (1913-1960), « Le mythe de Sisyphe ».

« L'artiste n'a de responsabilité envers personne. Son rôle social est asocial. Sa seule responsabilité réside dans sa position face au travail qu'il accomplit ».
Georg Baselitz (1938-...).

L'ARTISTE VERSUS L'ART

« Il n'appartient qu'au sage d'enseigner la sagesse, et qu'à l'artiste de prononcer sur l'art ».

Phocylide de Milet (6ème siècle AEC).

« L'artiste est menteur, mais l'art est vérité ».

François Mauriac (1885-1970), « Bloc-notes ».

« Toute forme d'art est une tentative pour rationaliser un conflit d'émotions dans l'esprit de l'artiste ».

Robert Graves (1895-1985), « A propos de la poésie anglaise ».

L'ARTISTE ET LA VIE

« La vie et le mouvement sont nécessaires, ils dépendent de l'émotion de l'artiste, qui doit modifier sa facture selon cette émotion ».

Alfred Sisley (1839-1899).

« L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions ».

Anatole France (1844-1924).

« L'artiste ne doit pas copier la nature mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément ».

Paul Gauguin (1848-1903), « Oviri, écrits d'un sauvage ».

« Cette vie artistique, que nous savons ne pas être la vraie, me paraît si vivante et ce serait ingrat que de ne pas s'en contenter ».

Vincent Van Gogh (1853-1890), « Correspondance ».

« La vie morale de l'homme est un des sujets qui traite l'artiste, mais la moralité de l'art consiste dans le parfait usage d'un instrument imparfait ».

Oscar Wilde (1854-1900).

« Le dialogue avec la nature reste pour l'artiste une condition 'sine qua non'. L'artiste est homme ; il est lui-même nature, morceau de la nature dans l'aire de la nature ».

Paul Klee (1879-1940).

« Ce qui compte, ce n'est pas une œuvre, c'est la trajectoire de l'esprit durant la totalité de la vie ».

Joan Miró (1893-1983).

« En définitive, l'artiste est un type que la vie étonne ».

Louis Nucera (1928-2000), « Ils s'aimaient ».

« Ce n'est, d'ailleurs, peut-être, que la brièveté de la vie qui empêche les artistes de comprendre jusqu'au bout la vanité de leur travail et d'organiser à temps l'oubli et de leur œuvre et d'eux-mêmes ».

Milan Kundera (1929-...), « Les testaments trahis ».

L'ARTISTE, DIEU ET LA SCIENCE

« La nature est une œuvre d'art, mais Dieu est le seul artiste qui existe, et l'homme n'est qu'un arrangeur de mauvais goût ».

George Sand (1804-1876), « François le Champi ».

« La science du beau est une drôlerie inventée par les philosophes pour la plus grande hilarité des artistes ».

Emile Zola (1840-1902).

« Être artiste, c'est unir l'œuvre de Dieu à la sienne. Non pas la matière, mais l'esprit divin à son âme ».

Emile Bernard (1868-1941).

« Les grands artistes se consacrent avec une telle assiduité et une telle application à l'étude des matériaux, dont ils auront à se servir, qu'ils semblent plutôt des savants de ce qu'ils imaginent, que des apprentis de leur imagination ».

Fernando Pessoa (1888-1935).

« Les scientifiques sont arrêtés par l'idée de l'absurde, de l'hérésie scientifique, l'artiste rien ne l'arrête, il n'est pas embarrassé par la science...C'est ainsi qu'il pénètre derrière les portes fermées à la science ».

Elsa Triolet (1896-1970), « Luna-park ».

« L'artiste qui recherche des formes ne sait pas toujours qu'il recherche un Dieu ».

Robert Sabatier (1923-...), « Le Livre de la déraison souriante ».

L'ARTISTE ET L'ARTISAN

" Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'artiste et l'artisan. L'artiste est une élévation de l'artisan. Par la grâce du ciel, en de rares moments de lumière qui sont en deçà de sa volonté, l'art fleurit inconsciemment du travail de sa main, mais les connaissances de base de ce travail sont indispensables à tout artiste. C'est là qu'est la source de la production créatrice ».

Walter Gropius (1883-1949), " Programme du Bauhaus".

« J'appelle artiste celui qui crée des formes...et artisan celui qui les reproduit, quel que soit l'agrément ou l'imposture de son artisanat ».

André Malraux (1901-1976), « Les Voix du silence ».

« Créer pour vivre ou vivre pour créer : toute la différence entre l'artisan et l'artiste ».

Michel Polac (1930-...), « Hors de soi ».

LES ARTISTES ONT UNE PATRIE ?

« Les grandes artistes n'ont pas de patrie ».

Alfred de Musset (1810-1857), « Lorenzaccio ».

« Si l'art n'a pas de patrie, les artistes en ont une ».

Camille Saint-Saëns (1835-1921).

DE L'EVOLUTION, LA POSTERITE ET L'IMMORTALITE DE L'ARTISTE

« L'artiste ne relève que lui-même. Il ne promet aux siècles à venir que ses propres œuvres. Il ne cautionne que lui-même. Il meurt sans enfants. Il a été son roi, son prêtre et son Dieu ».

Charles Baudelaire (1821-1867).

« L'artiste doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu ».

Gustave Flaubert (1821-1880).

« Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains ».

Guillaume Apollinaire (1880-1918), « Les peintres cubistes ».

« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant ».

Pablo Picasso. (1881-1973).

« Il ne faut pas qu'un artiste s'intéresse trop à son époque, sous peine de faire des œuvres qui n'intéressent que son époque ».

Henry de Montherlant (1895-1972), « Cahiers ».

« L'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique ».

Louis Aragon (1897-1982).

« L'artiste qui abdique le privilège de la création délibérée pour favoriser et capter de divines surprises ne parvient qu'à produire de l'accidentel ».

Roger Caillois (1913-1978), « Cases d'un échiquier ».

« Il n'y a pas d'éternité dans le regard de l'homme, et encore moins dans celui du poète qui regarde l'homme. Car l'artiste est celui qui inspire plutôt que celui qui est inspiré ».

André Carpentier (1947-...), « Du Pain des oiseaux ».

L'ENVOLEE LYRIQUE

« Les grands artistes sont des êtres qui, suivant un mot de Napoléon, interceptent à volonté la communication que la nature a mise entre les sens et la pensée ».

Honoré de Balzac (1799-1850), « Une fille d'Eve ».

« L'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu ».

Charles Baudelaire (1821-1867), « Petits poèmes en prose ».

« L'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres âmes ».

Friedrich Nietzsche (1844-1900), « Le gai savoir ».

**« Tout homme crée sans le savoir
Comme il respire
Mais l'artiste se sent créer
Son acte engage tout son être
Sa peine bien-aimée le fortifie »**

Paul Valéry (1871-1945), Inscription au fronton du Palais de Chaillot à Paris.

« Les bons artistes copient, les grands artistes volent ».

Pablo Picasso (1881-1973).

« Un artiste en créant un monde neuf, sauve à la fois lui-même et les autres ».

André Maurois (1885-1967), « Ce que je crois ».

« La forme prend existence dès qu'on le crée, et si l'artiste conçoit un monde et y croit vraiment, quels qu'en soient les composants, ce monde sera convaincant ».

Charles Chaplin (1889-1977), « Ma vie ».

« Un artiste doit, scrupuleusement, tâcher de rendre le vrai, mais avoir la chance d'en être incapable ».

Jean Rostand (1894-1977), « Pensées d'un biologiste ».

« Le poids du destin menace tous les hommes. Un seul d'entre eux voit s'offrir à lui une possibilité de recours : l'artiste ».

André Malraux (1901-1976).

« La grandeur d'un artiste se mesure aux tentations qu'il a vaincues ».

Albert Camus (1913-1960), « Préface à 'La Maison du Peuple' de Louis Guilloux ».

« Nous savons maintenant que rêver est une nécessité biologique. Je pense que c'est ce que font les artistes –ils rêvent pour les autres ».

William Burroughs (1914-1997).

« Je crois...qu'un artiste peut accepter pour sa part tous les honneurs, à condition que son œuvre, elle, les refuse ».

Michel Tournier (1924-...), « Le médianoche amoureux ».

APPRENDRE A SE MOQUER DE LUI-MÊME

« Il y a deux choses que l'expérience doit apprendre : la première c'est qu'il faut beaucoup corriger ; la seconde, c'est qu'il ne faut pas trop corriger ».

Eugène Delacroix (1798-1863).

« L'artiste vient à la vie pour un accomplissement qui est mystérieux. Il est un accident. Rien ne l'attend dans le monde social ».

Odilon Redon (1840-1916).

« L'artiste n'est pas un animal de luxe, mais un animal austère. L'art ne se commet que dans l'austérité et le drame, comme un crime parfait ».

Constantin Brancusi (1876-1957).

« L'art consacre le meurtre d'une habitude. L'artiste se charge de lui tordre le cou ».

Jean Cocteau (1889-1963), « Journal d'un inconnu ».

« S'il suffisait d'être sincère pour être original, nous serions tous artistes ! ».

Jean Guilton (1901-1999), « Le travail intellectuel ».

« L'artiste doit se faire regretter déjà de son vivant ».

René Char (1907-1988), « Art bref ».

« Charlotte : Tout le monde ne peut être artiste !

-Antoine : Tu as raison, cela ferait de l'encombrement ».

Jean Anouilh (1910-1987), « Les poissons rouges ».

LES POSITIFS

« On ne fait vraiment l'éloge d'un artiste que quand on parle assez de son œuvre pour oublier de louer sa personne ».

Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781), « Emilia Galotti ».

« Je suis ambitieuse pour l'humanité ; moi je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût ».

Louise Michel (1830-1905).

« Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens ».

Vincent Van Gogh (1853-1890).

« L'art est la source de la vie ; il est l'esprit de progrès, il donne à l'âme le plus précieux des biens : la liberté ; et nul n'en jouit plus que l'artiste ».

Romain Rolland (1866-1944), « Musiciens d'aujourd'hui ».

« Tout l'intérêt de l'art se trouve dans le commencement. Après le commencement, c'est déjà la fin ».

Pablo Picasso (1881-1973).

« L'humoriste prospère sur le difforme ; l'artiste déforme le monde pour le recréer à son image ».

Arthur Koestler (1905-1983), « Le cri d'Archimède ».

DES DEPRESSIFS ?

« Un peuple malheureux fait les grands artistes ».

Alfred de Musset (1810-1857), « Lorenzaccio ».

« Le fait du véritable artiste n'est pas de se complaire en ce qu'il fit, mais de le comparer tristement à ce qu'il avait voulu faire ».

Georges Courteline (1858-1929), « La philosophie de Georges Courteline ».

« Souvent, vous le savez, on dit d'un grand artiste : à côté de son génie, c'était une vieille bête qui avait les idées les plus étroites ».

Marcel Proust (1871-1922), « Lettres choisies ».

« La situation de l'artiste est humble. Il est essentiellement un canal ».

Piet Mondrian (1872-1944).

« L'artiste, et c'est en quoi il se distingue du commun des mortels, offre en pâture aux sarcasmes non seulement son physique et son moral, mais son œuvre ».

W. Somerset Maugham (1874-1965), « L'Envoûte ».

« Les artistes sont le résultat de l'avarice de la nature. Le peu d'esprit qu'ils ont leur est donné par la méchanceté ».

Francis Picabia (1879-1953), « Ecrits ».

« Les artistes créateurs ne peuvent vraiment pas être aimés. Ils sont trop hauts, trop inaccessibles. Ils sont condamnés à la solitude ».

François Hertel (1905-1985), « Anatole Laplante, curieux homme ».

« L'honnêteté artistique empêche parfois la naissance de l'artiste ».

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966), « Nouvelles pensées échevelées ».

LES REALISTES

« L'artiste devrait juger seulement de ce qu'il comprend ; ses horizons sont aussi limités que ceux de tout autre spécialiste ».

Anton Tchekhov (1860-1904), « Correspondance ».

« Il lui manquait la sérénité que donne au vrai artiste l'expérience d'une longue incompréhension des hommes et de leur bêtise incurable ».

Romain Rolland (1866-1944), « Jean-Christophe ».

« Nous avons contracté cette curieuse habitude de tenir pour médiocre tout artiste qui ne commence par choquer et par être suffisamment injurié ou moqué ».

Paul Valéry (1871-1945), « Degas Danse Dessin ».

« L'art ne constitue pas une puissance, il n'est qu'une consolation ».

Thomas Mann (1875-1955), « L'artiste et la société ».

« La meilleure façon de tuer un artiste est sûrement de lui donner tout ce dont il a besoin ».

Henry Miller (1891-1980), « Peindre c'est aimer à nouveau ».

« Quoiqu'on fasse, c'est toujours le portrait de l'artiste par lui-même qu'on fait ».

Jean Giono (1895-1970), « Noé ».

« Comme tout home, et pas davantage, l'artiste est inconscient de la mare d'humanité qui le porte; il ne l'est nullement du contrôle qu'il exerce sur elle, même si ce contrôle n'est que celui de ses formes et de ses couleurs ».

André Malraux (1901-1976), « Les Voix du silence ».

« Les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s'obligent à comprendre au lieu de juger ».

Albert Camus (1913-1960), « Discours de réception du Prix Nobel de Littérature ».

« Quelque fois l'échec est nécessaire à l'artiste. Cela lui rappelle que l'échec n'est pas un désastre définitif. Et cela le libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme ».

John Berger (1926-...).

LES PROVOCATEURS

« Les artistes gênés sont impitoyables : ils fuient ou se moquent ».

Honoré de Balzac (1799-1850), « La Maison du Chat-qui-pilote ».

« En matière d'art, j'avoue que je ne hais pas l'outrance ; la modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique vigoureuse ».

Charles Baudelaire (1821-1867).

« La race des gladiateurs n'est pas morte, tout artiste en est un. Il amuse le public avec ses agonies ».

Gustave Flaubert (1821-1880), « Correspondance ».

« Nous avons contracté cette curieuse habitude de tenir pour médiocre tout artiste qui ne commence par choquer et par être suffisamment injurié ou moqué ».

Paul Valéry (1871-1945), « Degas Danse Dessin ».

« Tout est impondérable dans les régions spirituelles où s'aventure l'artiste, mais il y règne un ordre plus vrai que celui du contrôleur des poids et mesures ».

Georges Rouault (1871-1958).

« L'artiste contient l'intellectuel. La réciproque est rarement vraie ».

Léon-Paul Fargues (1876-1947).

« Je ne cherche pas, je trouve ».

Pablo Picasso (1881-1973).

« Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire ? ».

Pablo Picasso (1881-1973).

« Je n'évolue pas, je suis ».

Pablo Picasso (1881-1973).

« Le fou copie l'artiste, et l'artiste ressemble au fou ».

André Malraux (1901-1976), « L'Espoir ».

« Les plus grands artistes sont ceux qui possèdent le don de simplification à l'usage des autres ».

Claude Lelouch (1937-...), « Itinéraire d'un enfant très gâté ».

INDEX D'AUTEURS

ALAIN	13	LELOUCH, Claude	29
ANOUILH, Jean	24	LESSING, Gotthold	25
APOLLINAIRE, Guillaume	21	MALRAUX, André	10, 14, 19, 22, 27, 28
ARAGON, Louis	21	MANN, Thomas	27
		MAUGHAM, W. Somerset	26
ARMAN	10	MAUPASSANT, Guy de	14
BALZAC, Honoré de	22, 28	MAURIAC, François	16
BASELITZ, Georg	15	MAUROIS, André	22
BAUDELAIRE, Charles	10, 21, 22, 28	MICHEL, Louise	25
BERGER, John	27	MILLER, Henry	27
BERNARD, Emile	14, 18	MIRO, Joan	17
BERNSTEIN, Henry	9	MONDRIAN, Piet	26
BOUVARD, Philippe	10	MONTHERLANT, Henry	21
BRANCUSI, Constantin	24	MUSSET, Alfred de	20, 26
BURROUGHS; William	23	NIETZSCHE, Friedrich	22
CAILLOIS, Roger	21	NUCERA, Louis	17
CAMUS, Albert	15, 23, 27	ONFRAY, Michel	11
CARPENTIER, André	21	PESSOA, Fernando	18
CHAPLIN, Charles	22	PHOCYLIDE DE MILET	16
CHAR, René	24	PICABIA, Francis	26
COCTEAU, Jean	24		12, 21, 22, 25, 28, 28, 28
		PICASSO, Pablo	19
COURTELINE, Georges	26	POLAC, Michel	26
DELACROIX, Eugène	24	PROUST, Marcel	24
DUBUFFET, Jean	14	REDON, Odilon	10
FARGUES, Léon-Paul	28	RILKE, Rainer Maria	13
FELLINI, Federico	13	RODIN, Auguste	9, 25, 27
FLAUBERT, Gustave	21, 28	ROLLAND, Romain	9, 22
France, Anatole	17	ROSTAND, Jean	28
GAUGHIN, Paul	17	ROUAULT, Georges	13
GELUCK, Philippe	10	ROYER, Hugues	18
GIONO, Jean	27	SABATIER, Robert	20
GOETHE, Johan Wolfgang von	14	SAINT-SÄENS, Camille	18
GORKI, Maxime	12	SAND, George	17
GRAVES, Robert	16	SISLEY, Alfred	27
GROPIUS, Walter	19	TCHÉKHOV, Anton	10
GUITTON, Jean	24	TOLSTOI, Léon	23
HARVEY, Jean-Charles	9	TOURNIER, Michel	18
HERTEL, François	26	TRIOLET, Elsa	14
HUGO, Victor	12	VAILLAND, Roger	14, 22, 27, 28
JACOB, Max	10, 13	VALERY, Paul	12, 17, 25
KANDINSKY, Vassily	12, 13, 14	VAN GOGH, Vincent	14
KANT, Emmanuel	9	VASARELY, Victor	9
KLEE, Paul	17	VOLTAIRE	10
KOESTLER, Arthur	25	WARHOL, Andy	9, 14, 17
KUNDERA, Milan	17	WILDE, Oscar	18
LEC, Stanislaw Jerzy	26	ZOLA, Emile	
LE CLEZIO, J.M.G.	10		

COLLECTION GELONCH VILADEGUT

<http://www.gelonchviladegut.com>

Facebook : Col.lecció Gelonch Viladegut