

ART ET LITTÉRATURE

L'ÉCRIVAIN, L'ARTISTE ET LE PROCESSUS

DIEGO VELAZQUEZ (*LES MÉNINES*, 1656) ET ANNIE
ERNAUX

Pourquoi ?

- L'art permet de comprendre, par analogie, la place de l'écrivain et le rôle de la littérature.
- Paul Éluard
« Liberté » /
Fernand Léger
(1942)

- L'art et la littérature sont intimement liés
- Blaise Cendrars *Prose du Transsibérien* 1913 / Sonia Delaunay
- Guillaume Apollinaire *Calligrammes* 1918

Douces figures poignardées
 MIA Chères lèvres fleuries
 YETTE MAREYE
 ANNIE LORIE
 et toi MARIE
 où êtes-
 vous ô
 jeunes filles
 MAIS
 près d'un
 jet d'eau qui
 pleure et qui prie
 cette colombe s'extasie

Tous les souvenirs de naïveté ?
 O mes amis partis en guerre Où sont Raynal Billy Dalize
 Jaillissent vers le firmament Dont les noms se mélancolisent
 Et vos regards en l'eau dormante Comme des pas dans une église
 Meurent mélancolique ment Où est Cremlitz qui s'engagea
 Où sont-ils Braque et Max Jacob ? peut-être sont-ils morts déjà
 Derain aux yeux gris comme la pluie De souvenirs mon âme est pleine
 Le jet d'eau pleure sur ma peine

CEUX QUI SONT PARTIS A LA GUERRE AU NORD SE BATTENT MAINTENANT
 Le soir tombe O sanglante mer
 Jardins où saigue abondamment le laurier rose fleur guerrière

Blaise Cendrars *La Prose du Transsibérien ou la Petite Jehanne de France* (1913)

- Les artistes travaillaient ensemble, notamment au début du XXe siècle.
- *La Prose du Transsibérien ou La Petite Jehanne de France* est un long poème en prose publié en 1913, où Blaise Cendrars exprime le flot des pensées et décrit le paysage à travers la vitre, en imitant le rythme du train.

- Sonia Delaunay imite la mouvement dans sa peinture

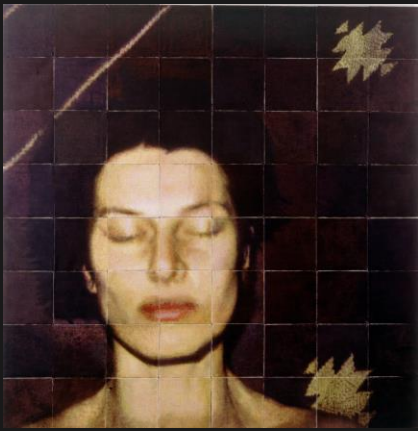

Guillaume Apollinaire, *Calligrammes*, 1918.

- Le poète mêles les caractéristiques du langage (rythme, sons), et le dessin pour créer un art total.

- Les problématiques de la création artistique et littéraire sont les mêmes.

1. D'où vient l'inspiration ?

- Inspiration des muses ou travail
- Imitation ou originalité
- intertextualité

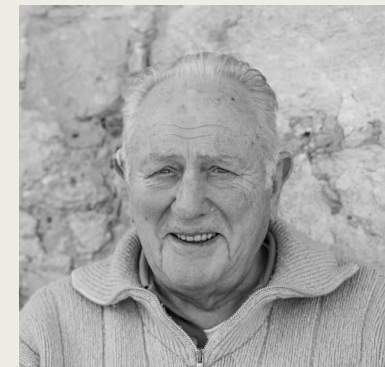

- Sophie Franza : une création due au hasard ?
- Diego Velazquez : le peintre de cour (*Les Ménines*, 1656)
- Pablo Picasso : *les Ménines* (1957)
- Nicolas Poussin : *L'Inspiration du poète* (1629-30)

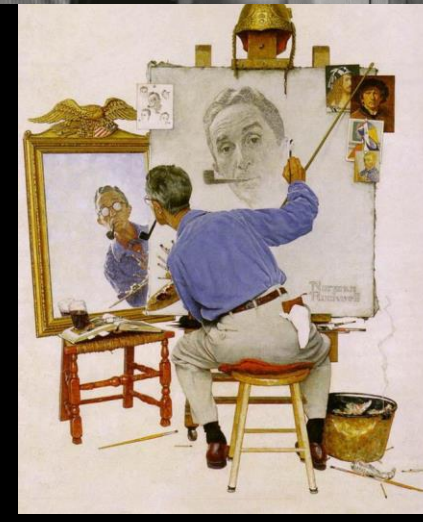
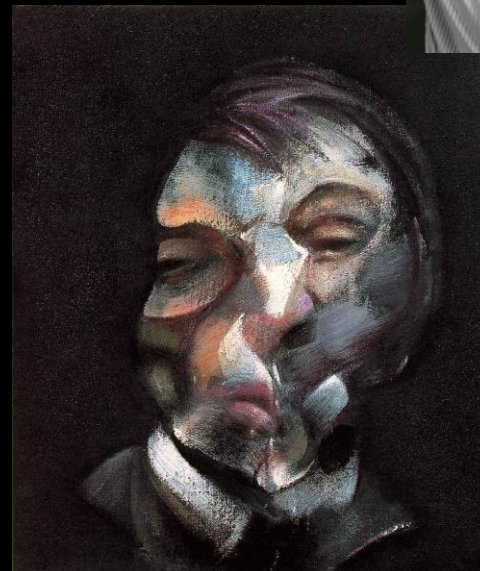
Références littéraires

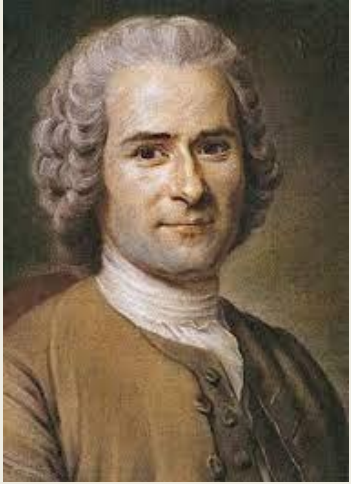
- Inspiration : Homère *Odyssée*, *Illiade*, « Invocation à la muse », Platon *Ion* (IVe s. av. J.-C.)
- Travail : Aristote, *Poétique* (IVe s. av. J.-C.), Nicolas Boileau *Art poétique* (1674), Charles Baudelaire (*Notes nouvelles sur Edgar Poe*, 1857) et José-Maria de Heredia (*Les Trophées* 1893), Georges Poulet (*La Conscience critique* 1971) Roman Jakobson et les structuralistes français XXe s., Pierre Michon (*Le Roi vient quand il veut*, 2007)
- Intertextualité : Julia Kristeva (*Semeïotikè*) XXth century, Jorge-Luis Borges (*Fictions* « Pierre Ménéard auteur du Quichotte » 1944)
- Chaos : Gaëtan Picon (*L'Usage de la lecture* 1979), Jean Ricardou, Louis Aragon (*Je n'ai jamais appris à écrire ou Les Incipit*, 1969).

2. Le créateur et son art : autoportraits et *ethos*

- Rembrandt (1660)
- Albrecht Dürer (1500)
- James Ensor (1899)
- Vivian Maier (1956)
- Francis Bacon (1971)
- Norman Rockwell (*Triple autoportrait* 1960)
- Raphaël (*L'École d'Athènes*, 1505-1512)

Références littéraires

- François Rabelais (Prologue, *Gargantua* 1534), Michel de Montaigne (« Au lecteur » *Essais* 1580).
- Jean-Jacques Rousseau (Incipit *Confessions*) 1782.
- Michel Houellebecq (*La Carte et le territoire*) 2010.

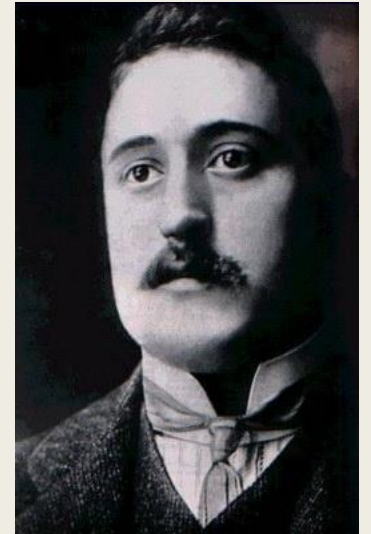
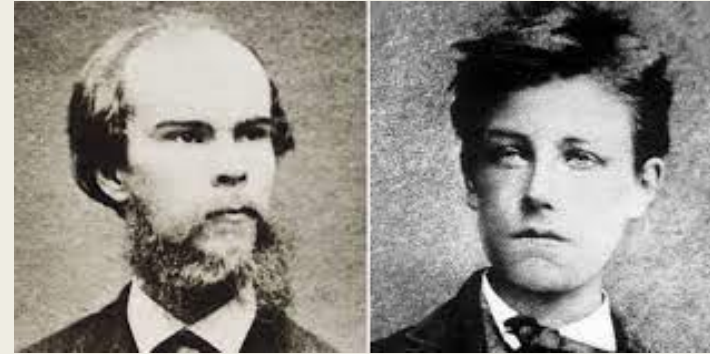
3. Les liens avec la réalité

- Sophie Franza : peindre d'après photocopies de photos, comme un puzzle
- Sam Jinks (l'hyperréalisme)
- René Magritte (*La Trahison des images*, 1928-29)

Références littéraires

- Paul Verlaine (*Poèmes saturniens* 1866), Arthur Rimbaud (*Les Illuminations*, 1886)
- Guillaume Apollinaire (*Alcools* 1913), Alain Robbe-Grillet (*La Jalousie*, 1957, *Les Gommages*, 1953)
- Michel Houellebecq (*La Carte et le territoire*, 2010)

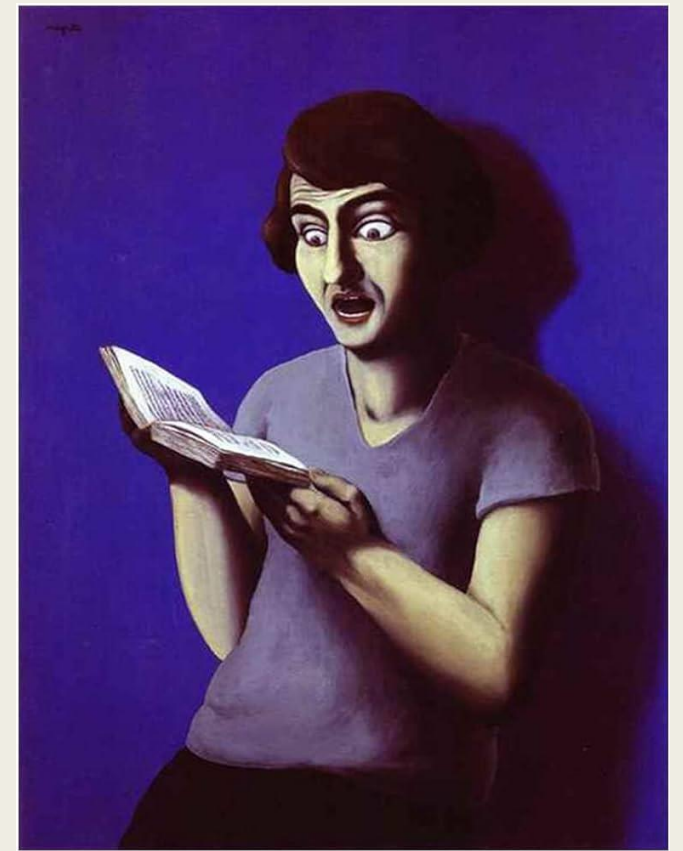

4. Le processus : comment travaillent les artistes ?

- Marcel Proust (*La Recherche du temps perdu* et l'écriture qui s'épanouit comme une fleur (1913-1927))
- Robert Desnos et l'hypnose durnat l'entre-deux-guerres.
- Sophie Franza et les émotions XXe et XXIe siècles.
- Henri Michaux : dessin et langage (*Mouvements*, 1952)

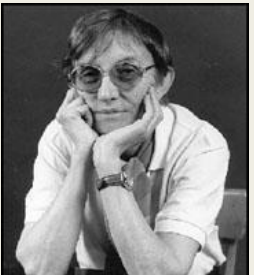
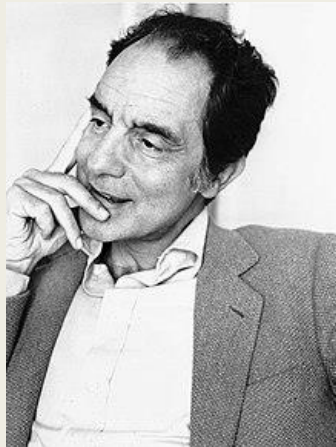
5. LE RÔLE DU SPECTATEUR ET DU LECTEUR

ELIOTT ERWITT AND RENÉ MAGRITTE

Références littéraires

- Guy de Maupassant (préface de *Pierre et Jean* 1888)
- Marcel Proust (*Sur la lecture*, 1906), Jean-Paul Sartre (*Qu'est-ce que la littérature ?* 1947), Hans Robert Jauss, (*Pour une esthétique de la réception* 1978), Roland Barthes (« La Mort de l'auteur » 1968), Wolfgang Iser, Gérard Genette (*Figures III* 1972), Umberto Eco (*Lector in fabula*, 1979) Jean Guéhenno (*Carnets du vieil écrivain*, 1971).
- Michel Butor (*La Modification* 1957), Italo Calvino (*Si par une nuit d'hiver un voyageur* 1979), Annie Saumont, (*Après* 2005).

6. Comment regarder une œuvre d'art ? Lire un texte ? Exemple d'ekphrasis

Giorgio de Chirico

Paul ÉLUARD

Recueil : "Mourir de ne pas mourir"

Un mur dénonce un autre mur
Et l'ombre me défend de mon ombre peureuse,
Ô tour de mon amour autour de mon amour,
Tous les murs filaient blanc autour de mon silence.

Toi, que défendais-tu ? Ciel insensible et pur
Tremblant tu m'abritais. La lumière en relief
Sur le ciel qui n'est plus le miroir du soleil,
Les étoiles de jour parmi les feuilles vertes,

Le souvenir de ceux qui parlaient sans savoir,
Maîtres de ma faiblesse et je suis à leur place
Avec des yeux d'amour et des mains trop fidèles
Pour dépeupler un monde dont je suis absent.

Bilan

« Cette illusion qu'on a - et qui est juste - d'être le seul à avoir écrit ce qu'on a écrit, que ce soit nul ou merveilleux. Et quand je lisais des critiques, la plupart du temps j'étais sensible au fait qu'on y disait que ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que ça rejoignait la solitude initiale de l'auteur ».

Marguerite Duras, *Écrire*, Paris, Gallimard, 1993, p. 31.

