

LES ARCANES DE LA CRÉATION – INTRODUCTION

Caractère secret, mystérieux, caché, opaque, fascinant, inexplicable, voire sacré de l'acte de créer

CRÉATION : processus qui fait exister qqch qui n'existait pas, acte par lequel qqch vient à exister

ARCANES : choses secrètes/mystérieuses <arcanus = enfermé, dissimulé, gardé dans un coffre, arca

***SECRET : vérité dissimulée aux profanes** par ceux qui la connaissent (les **initiés**).

- *Pourquoi ?* Elle est **dangereuse** / elle concerne des actions illégales ou immorales / elle donne du **pouvoir**, politique, symbolique, militaire, culturel.

- *Quoi ?* Objet et/ou technique, savoir-faire, méthode, recette : arcanes pour les alchimistes = méthodes secrètes mais aussi élixirs ou objets préparés grâce à ces méthodes, visant principalement à transformer les métaux ou à prolonger la vie.

- *Dans quel but ?* donner l'impression que la chose créée n'est pas le résultat d'un processus méthodique reproductible mais d'une intuition, d'une inspiration incompréhensible, du talent, du génie, d'une vision, d'une magie voire même d'une inspiration transcendante et divine, afin de **mystifier**, de rendre mystérieux ce qui relève de secrets de fabrication.

***MYSTÈRE : réalité incompréhensible** à la raison car

- on lui dissimule : les Mystères sont ce que la religion cache, ce qui est réservé aux seuls initiés.

- elle résiste à la raison **en fait** mais pas **en droit**, du fait de sa complexité structurelle, de ses rouages (arcanes) qui le rendent difficile à saisir.

- elle lui échappe complètement, elle la dépasse, par **transcendance** : les sentiments, les vérités de la foi sont mystérieux car irrationnels. Pascal, *Pensées* : « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». La chose est mystérieuse pour la raison mais accessible à l'intuition/cœur/ sensibilité.

RÉVÉLATION, dévoilement, épiphanie, passage de l'obscurité à la lumière

Elle est rendue possible grâce à quelqu'un qui voit, interprète ce qui est caché : **professeur, critique/historien d'art** (explication des intentions cachées de l'artiste), **prophète** (création du monde par ex.), **devin** (cartes de l'art divinatoire du Tarot, nommées arcanes majeurs/mineurs)...

- L'artiste peut associer la création à une révélation, vision directe et immédiate de ce qu'il y a à créer

- Celui qui la contemple peut voir l'œuvre comme une révélation, qui le bouleverse sans raison.

***D'où provient une œuvre ?**

Créer, est-ce innover à partir de rien (*creatio ex nihilo*), OU utiliser / s'inspirer de créations antérieures (*facere de materia, mimesis*) ?

***D'où vient l'élan créateur ?**

Qu'est-ce qui fait qu'un individu parvient à donner naissance à une forme, à un texte, à une peinture, à une pensée qui n'existait pas auparavant ?

***Qui a le droit de créer, qui est autorisé à parler, à produire, à être reconnu comme auteur ?**

***L'œuvre révèle-t-elle quelque chose du réel, OU n'est-elle qu'une illusion ?**

***Dans quel monde, dans quelles conditions sociales et politiques une œuvre peut-elle advenir ?**

***La création relève-t-elle d'une inspiration, d'un transport inexplicable, d'un don, d'un surgissement, de l'inné OU d'un travail lent, technique, discipliné, laborieux, répétitif, acharné, voire épuisant ?**

***Quel est le statut du créateur : le créateur est-il pleinement maître, sujet souverain de ce qu'il produit OU est-il traversé, débordé, dépassé par des forces psychiques, sociales, symboliques ?**

***Le créateur est-il heureux, sûr de lui, à la recherche du succès, de la gloire, OU est-il torturé, et conscient du prix à payer pour créer ? Créer enrichit-il l'existence OU finit-il parfois par la dévorer ?**

P L A T O N	THÈMES : imitation, émotion, apparence, tromperie, belles paroles, charme, mystères de la création, labyrinthe/dédale de la création, ruses et stratégies des faiseurs d'images, critique littéraire Ion : Le créateur paraît agir sous l'effet d'une possession, d'un enthousiasme, d'une élévation inspirée. Il devient d'une certaine manière le sujet d'une force qui le traverse. Mais cette valorisation apparente de l'inspiration est contrebalancée par la méfiance de Platon envers l'art. La République : la création artistique est abordée à travers la théorie de la mimesis, l'imitation. L'artiste produit une apparence de la chose, pas sa vérité. Si l'artisan fabrique déjà une copie d'une Idée, alors l'artiste qui représente cet objet ne fait qu'une copie de copie, éloignée de l'essence du réel. La création est-elle une révélation/une tromperie ? Le créateur est-il inspiré/ irresponsable ? L'œuvre éclaire-t-elle le monde/ en détourne-t-elle ? Socrate, en compagnie de Glaucon et Adimante, se demande quoi faire des artistes dans la cité idéale qu'il imagine pour remédier aux défauts de la démocratie, et décide de les en chasser. Résumé détaillé p. 13-15 de l'édition.
Z O L A	THÈMES : muse, atelier, normes, salons, critiques d'art, goût, inspiration, chef-d'œuvre, <i>ekphrasis</i>, succès, admiration, émotion, amour de l'art, prix à payer pour la création. Dans l'<i>Œuvre</i>, dont il dit dans sa correspondance que le titre a été difficile à trouver (« J'ai beaucoup cherché, je n'ai rien trouvé qui indiquât mieux le sujet. C'est en effet l'histoire d'une œuvre, la genèse et le drame de l'œuvre dans le cerveau d'un artiste »,) Zola montre ce que la création fait à un individu, dans sa chair, dans son esprit, dans ses relations. À travers Claude Lantier, peintre habité par une ambition immense et rongé par son incapacité à atteindre l'œuvre absolue, il donne à voir la création comme un combat, contre la matière, contre la résistance du réel, contre l'écart entre la vision intérieure et la forme effectivement produite. La création est une expérience de la frustration, du recommencement, du doute, de l'échec, parfois de l'épuisement : le secret de la création est donc psychologique, corporel, presque pathologique. La quête de l'œuvre parfaite devient progressivement une forme d'enfermement. Peut-on créer sans se perdre ? L'œuvre enrichit-elle l'existence/finit-elle parfois par la dévorer ? Phrase finale « Allons travailler » // « Il faut cultiver notre jardin » du <i>Candide</i> de Voltaire.
W O O L F	THÈMES : indépendance financière, espace privé, éducation et accès au savoir, histoire littéraire au féminin, rapports de domination Comment nos pensées surviennent-elles ? Comment viennent-elles à l'artiste ? Interrogée sur le rapport des femmes romancières à la fiction, l'autrice choisit de raconter son flux de conscience, son cheminement de pensée, pdt les 2 jours qui précèdent la conférence qu'elle doit faire. Elle en vient rapidement à sa réponse provocante : pour que les femmes puissent devenir romancières, il leur faut déjà de l'argent et un lieu à elles pour écrire tranquillement, et donc du temps, de la sécurité, de la concentration, de la liberté, une reconnaissance minimale, et la possibilité de ne pas être sans cesse interrompue, surveillée, empêchée. Tout en se focalisant sur ces points en apparence anodins et très basement matériels, la romancière féministe critique la domination masculine avec une féroce ironie. Woolf déplace la réflexion vers une question également décisive : qui peut réellement créer ? Et à quelles conditions ? Elle rappelle que le mystère de l'œuvre n'est pas seulement enfoui dans l'âme du créateur ; il est aussi inscrit dans les conditions historiques qui autorisent ou empêchent certaines voix d'émerger. Sa réflexion permet ainsi de poser des questions fondamentales : l'absence de certaines œuvres dans l'histoire est-elle due à une absence de talent... ou à une absence de possibilité ? La création est-elle un droit, un privilège, une conquête ? Et dans quelle mesure les structures sociales et économiques façonnent-elles ce qui peut ou non advenir comme œuvre ? Woolf montre que créer, ce n'est pas seulement produire une forme ; c'est aussi avoir accès à la possibilité même de produire cette forme.

ILLUSTRATIONS ET COMPLÉMENTS

Waterhouse, *Pandore*, 1896

Sarcophage miniature d'Osiris, Egypte romaine, Musée du Louvre

L'arche d'Alliance dans *Indiana Jones, Raiders of the lost Ark*, 1981

Danaé & Persée dans un coffre, céramique antique, -450 av. J.-C., Boston

Van der Straet, *Le laboratoire de l'alchimiste*, 1551, Florence

Fresque de la Villa des Mystères, 1er Siècle, Pompéi

L'oracle de Delphes, vase, Vème s., Berlin

Carte de tarot, Etteilla, 1783, BNF

