

AUSTIN KLEON

Best-seller du
*New York
Times*

VOLER COMME UN ARTISTE

10 SECRETS BIEN GARDÉS SUR LA CRÉATIVITÉ

 LES ÉDITIONS DE
L'HOMME

AUSTIN KLEON

VOLER COMME UN ARTISTE

10 SECRETS BIEN GARDÉS SUR LA CRÉATIVITÉ

Traduit de l'anglais (État-Unis)
par Marie-José Thériault

Design graphique : Lidija Tomas
Couverture : Austin Kleon
Correction : Joëlle Bouchard

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Kleon, Austin

[Steal like an artist. Français]
Voler comme un artiste : 10 secrets bien gardés sur la créativité
Traduction de : *Steal like an artist.*
ISBN 978-2-7619-4114-3

1. Créativité. I. Titre. II. Titre : Steal like an artist. Français.

BF408.K5314 2014 153.3'5 C2014-940937-0

08-14
© 2014, Austin Kleon

Traduction française
© 2014, Les Éditions de l'Homme, division du Groupe Sogides inc., filiale de Québecor Média inc. (Montréal, Québec)

L'ouvrage original a été publié par Workman Publishing Company, Inc. sous le titre *Steal Like an Artist*

Tous droits réservés

Dépôt légal : 2014
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN 978-2-7619-4114-3

Gouvernement du Québec – Programme de crédit d'impôt pour l'édition de livres – Gestion SODEC –
www.sodec.gouv.qc.ca

L'Éditeur bénéficie du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec pour son programme d'édition.

**Conseil des Arts
du Canada**   **Canada Council
for the Arts**

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l'aide accordée à notre programme de publication.

Nous remercions le gouvernement du Canada de son soutien financier pour nos activités de traduction dans le cadre du Programme national de traduction pour l'édition du livre.

Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d'édition.

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS :

Pour le Canada et les États-Unis :
MESSAGERIES ADP inc.*

2315, rue de la Province
Longueuil, Québec J4G 1G4
Téléphone : 450-640-1237
Télocopieur : 450-674-6237
Internet : www.messageries-adp.com
* filiale du Groupe Sogides inc.,
filiale de Québecor Média inc.

Pour la France et les autres pays :

INTERFORUM editis
Immeuble Paryseine, 3, allée de la Seine
94854 Ivry CEDEX
Téléphone : 33 (0) 1 49 59 11 56/91
Télocopieur : 33 (0) 1 49 59 11 33
Service commandes France Métropolitaine
Téléphone : 33 (0) 2 38 32 71 00
Télocopieur : 33 (0) 2 38 32 71 28
Internet : www.interforum.fr
Service commandes Export – DOM-TOM
Télocopieur : 33 (0) 2 38 32 78 86
Internet : www.interforum.fr
Courriel : cdes-export@interforum.fr

Pour la Suisse :

INTERFORUM editis SUISSE
Case postale 69 – CH 1701 Fribourg – Suisse
Téléphone : 41 (0) 26 460 80 60
Télocopieur : 41 (0) 26 460 80 68
Internet : www.interforumsuisse.ch
Courriel : office@interforumsuisse.ch
Distributeur : OLF S.A.
Zl. 3, Corminboeuf
Case postale 1061 – CH 1701 Fribourg – Suisse
Commandes :
Téléphone : 41 (0) 26 467 53 33
Télocopieur : 41 (0) 26 467 54 66
Internet : www.olf.ch
Courriel : information@olf.ch

Pour la Belgique et le Luxembourg :

INTERFORUM BENELUX S.A.
Fond Jean-Paques, 6
B-1348 Louvain-La-Neuve
Téléphone : 32 (0) 10 42 03 20
Télocopieur : 32 (0) 10 41 20 24
Internet : www.interforum.be
Courriel : info@interforum.be

À Boom —

aussitôt que Boom sera là

- ① VOLEZ COMME UN ARTISTE -----2
- ② N'ATTENDEZ PAS DE SAVOIR QUI VOUS ÊTES
POUR COMMENCER ----- 24
- ③ ÉCRIVEZ LE LIVRE QUE VOUS AVEZ ENVIE
DE LIRE ----- 42
- ④ SERVEZ-VOUS DE VOS MAINS ----- 50
- ⑤ L'IMPORTANCE DES ACTIVITÉS PARALLÈLES ET
DES VIOLONS D'INGRES ----- 62

⑥ LE SECRET: FAITES DU BON TRAVAIL
ET DIFFUSEZ-LE ----- 74

⑦ NOUS NE SOMMES PLUS PRISONNIERS
DE LA GÉOGRAPHIE ----- 86

⑧ SOYEZ AIMABLE
(LA PLANÈTE EST PETITE) ----- 98

⑨ SOYEZ ENNUYEUX
(IL N'Y A PAS D'AUTRE FAÇON DE PRODUIRE) ----- 116

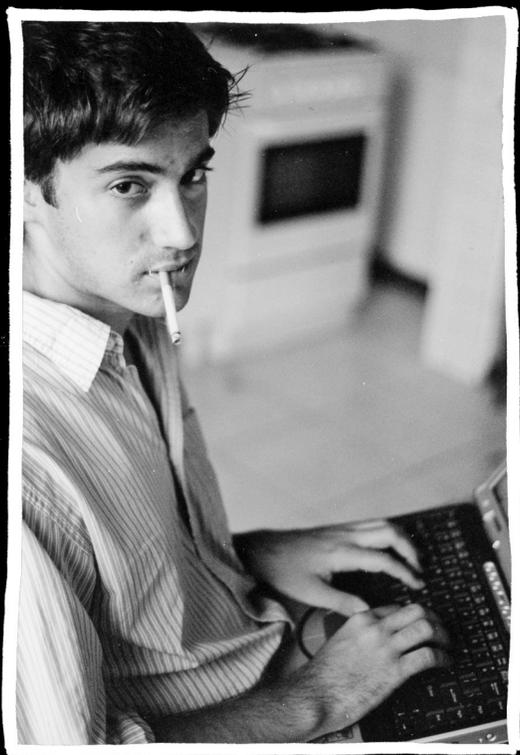
⑩ CRÉER, C'EST SOUSTRAIRE ----- 134

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

— Pablo Picasso

**« Les poètes immatures
imitent; les poètes mûrs
volent; les mauvais poètes
dénaturent ce qu'ils prennent,
mais les bons poètes en font
quelque chose de meilleur
ou, du moins, quelque chose
d'autre. Le bon poète fond son
butin dans un tout d'émotion
unique, complètement différent
de ce à quoi il a été arraché. »**

— T. S. Eliot

MOI À 19 ANS.
J'AURAIS EU BESOIN
DE CONSEILS.

TOUS LES CONSEILS SONT AUTOBIOGRAPHIQUES

Selon moi, les gens qui nous prodiguent des conseils ne font rien
d'autre que parler à la personne qu'ils étaient naguère.

Dans ce livre, je m'adresse à une version antérieure de moi-même.

J'y traite de ce que j'ai appris depuis près de dix ans sur la création artistique.

Il s'est passé quelque chose d'amusant quand j'ai voulu transmettre mes
constatations aux autres : j'ai compris qu'elles ne concernaient pas que les artistes.

Elles touchent tout le monde.

Ces idées intéresseront quiconque veut introduire un peu de créativité
dans sa vie et dans son travail. (Nous tous, en fait.)

En d'autres termes : ce livre est pour vous.

Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez.

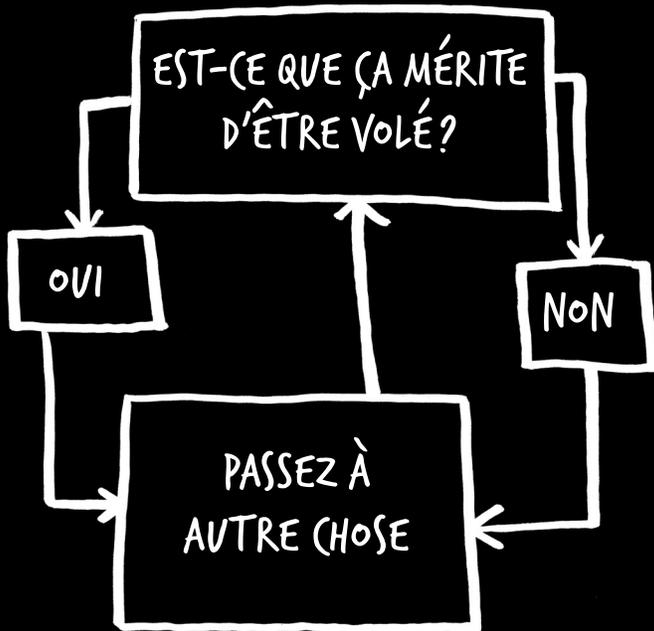
Allez, hop! C'est parti.

① VOLEZ

UN

COMME

ARTISTE

COMMENT OBSERVER LE MONDE (AVEC LES YEUX D'UN ARTISTE)

Tous les artistes se font tôt ou tard poser cette question :

« Où prenez-vous vos idées ? »

S'il est honnête, l'artiste répond :

« Je les vole. »

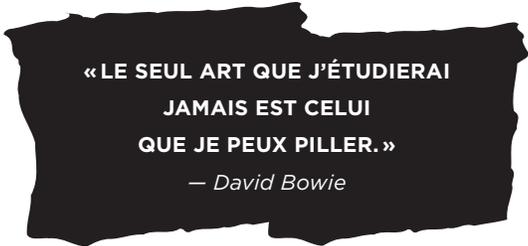
Quel regard un artiste pose-t-il sur le monde ?

D'abord, il faut savoir ce qui mérite d'être volé. Ensuite, on passe à l'étape suivante.

C'est à peu près tout.

Quand vous observez le monde de cette façon, vous ne vous demandez plus si c'est « bon » ou « mauvais », seulement si ça mérite – ou non – d'être volé.

On peut tout voler. Si, aujourd'hui, vous ne trouvez rien qui en vaille la peine, vous trouverez quelque chose demain, dans un mois ou dans un an.

**« LE SEUL ART QUE J'ÉTUDIERAI
JAMAIS EST CELUI
QUE JE PEUX PILLER. »**

— David Bowie

RIEN N'EST ORIGINAL

Selon l'écrivain Jonathan Lethem, neuf fois sur dix, les gens qui qualifient une chose d'« originale » n'en connaissent ni la source ni les références.

Un bon artiste sait que rien ne sourd de nulle part. Toute œuvre de création s'appuie sur ce qui l'a précédée. Rien n'est absolument original.

C'est même dit dans la Bible: « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » (Ecclésiaste 1,9)

Cette idée, qui en démoralise plus d'un, me remplit d'espoir. Ainsi que l'affirme l'écrivain français André Gide : « Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. »

Quand on se libère du fardeau de l'originalité absolue, on peut cesser de créer quelque chose à partir de rien et accepter de subir des influences au lieu de s'y soustraire.

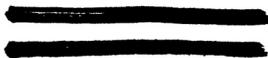
**« Qu'est-ce que
l'originalité ? Du plagiat
passé inaperçu. »**

— *William Ralph Inge*

LA GÉNÉALOGIE DES IDÉES

Toute idée nouvelle est le résultat d'un collage ou d'un remixage d'idées anciennes.

Dans cette devinette qu'on nous enseigne aux Beaux-Arts, il faut tracer deux lignes parallèles sur une feuille de papier :

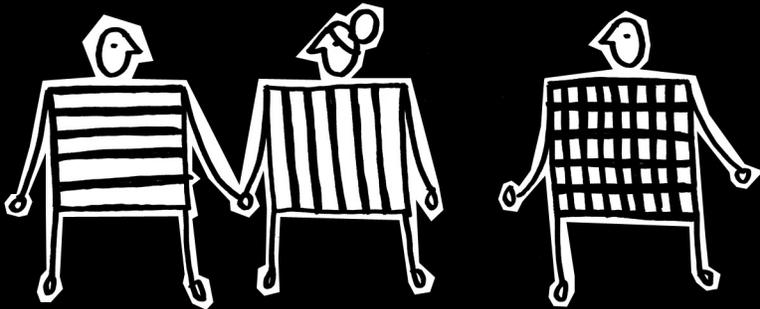

Combien y a-t-il de lignes ?

Il y a la première ligne et la deuxième, mais aussi une troisième ligne en négatif située entre les deux premières.

La voyez-vous? $1 + 1 = 3$.

PAPA + MAMAN = VOUS

LA GÉNÉTIQUE

La génétique nous fournit un bon exemple de ce qui précède. Vous avez une mère et un père. Vous avez hérité certains traits de l'une et de l'autre, mais le tout que vous formez est plus grand que la somme de leurs parties. Vous êtes le produit du remixage de votre mère, de votre père et de tous vos ancêtres.

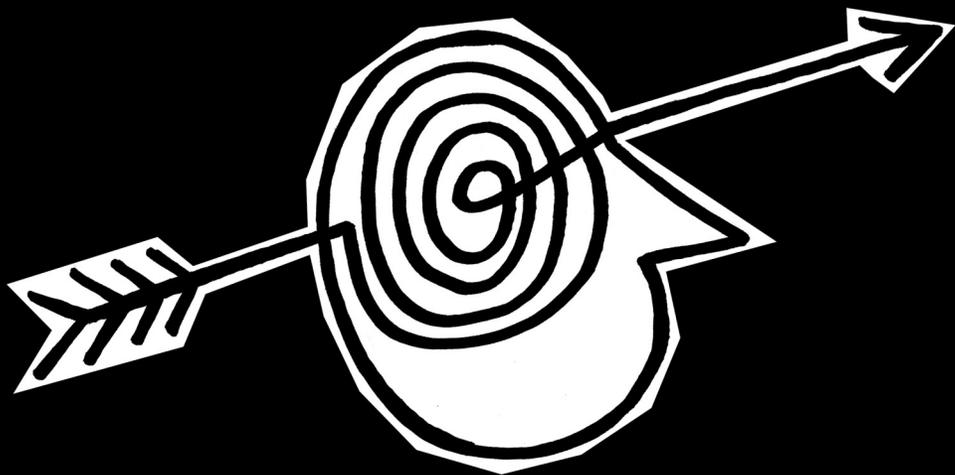
Vous n'avez pas qu'une généalogie familiale, vous avez aussi une généalogie d'idées. Vous ne choisissez pas vos parents, mais vous pouvez choisir vos maîtres, vos amis, la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez et les films que vous visionnez.

À vrai dire, vous êtes un collage composé de tout ce que vous intégrez à votre vie. Vous êtes la somme des influences que vous subissez. L'écrivain allemand

Goethe a dit: «Ce que l'on aime nous façonne et nous modèle.»

**« Nous étions des enfants sans père...
alors, nous nous sommes trouvés
un père dans la cire, dans la rue
et dans l'histoire. Nous nous sommes
choisis des ancêtres capables
d'inspirer le monde que nous
voulions nous créer. »**

— Jay-Z

TELES ENTRÉES, TELLE SORTIE

L'artiste est un collectionneur. Attention, je n'ai pas dit un amasseur. Il y a une différence : les amasseurs accumulent tout et n'importe quoi, les artistes choisissent ce qu'ils collectionnent. Ils ne gardent que ce qu'ils aiment vraiment.

Une théorie économique veut que si l'on fait la moyenne des revenus de nos cinq meilleurs amis, le résultat sera très proche de notre propre revenu.

Je crois que cette théorie s'applique aussi aux récoltes d'idées. On ne vaut pas mieux que ce dont on s'entoure. Ma mère me disait toujours « On récolte ce qu'on a semé », l'équivalent, pour sa génération, de l'axiome informatique GIGO, qui signifie « Telles entrées, telle sortie ». Ça me mettait hors de moi. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire.

Votre rôle consiste à collectionner de bonnes idées. Plus vous en aurez collectionné, plus vous pourrez choisir celles qui vous influenceront.

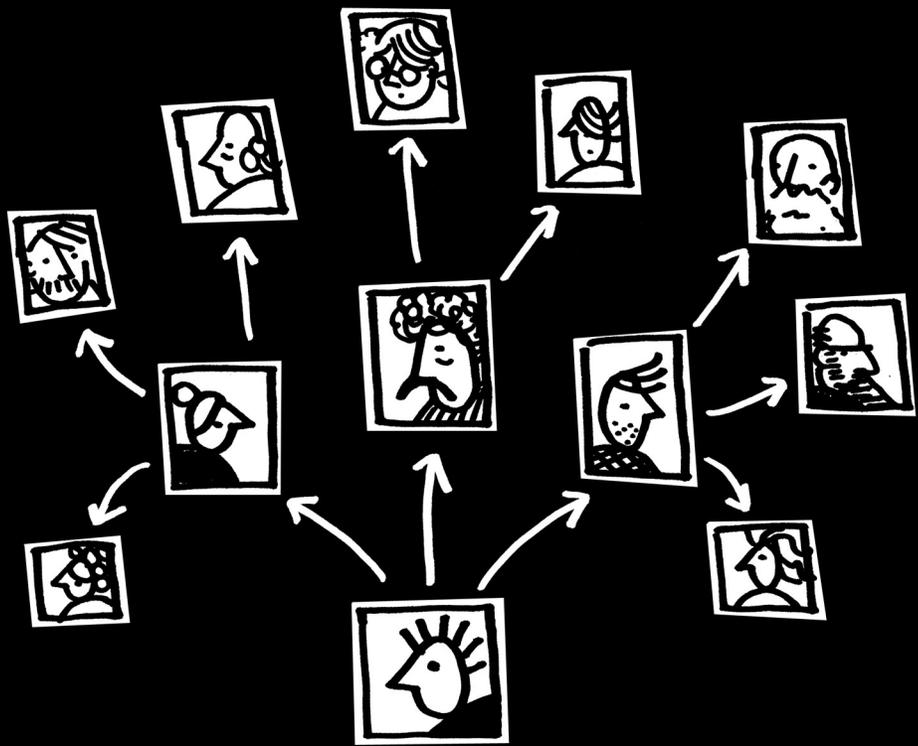
« Exploitez tout ce qui vous inspire ou nourrit votre imagination. Dévorez de vieux films ou des films récents, repaissez-vous de musique, de livres, de toiles, de photographies, de poèmes, de rêves, de conversations à bâtons rompus, d'architecture, de ponts, de plaques de rues, d'arbres, de nuages, de plans d'eau, de lumière et d'ombre. Choisissez toujours de ne voler que ce qui parle directement à votre âme. Si vous faites cela, votre œuvre sera authentique (et votre pillage aussi). »

— Jim Jarmusch

GRIMPEZ DANS VOTRE ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Marcel Duchamp a dit: «Je ne crois pas à l'art. Je crois aux artistes.» C'est là une excellente façon d'apprendre, car si vous essayez d'absorber en une seule fois la totalité de votre discipline, vous mourrez d'asphyxie.

Faites-vous plutôt les dents sur un penseur, un écrivain, un artiste, un militant, un modèle de comportement, bref un maître que vous aimez beaucoup. Apprenez tout ce que vous pourrez découvrir sur lui. Ensuite, identifiez trois personnes que ce maître estimait et apprenez tout ce que vous pourrez découvrir sur elles. Refaites cet exercice aussi souvent que possible. Grimpez jusqu'au sommet de l'arbre. Quand vous aurez atteint son dernier rameau, faites pousser le vôtre.

DÉPART

Lorsqu'on s'assimile à une lignée de créateurs, on se sent moins seul au moment d'entreprendre une œuvre personnelle. J'ai suspendu aux murs de mon atelier les photos de mes artistes préférés. Penché sur mon bureau, j'ai parfois l'impression que ces fantômes bienveillants me poussent dans le dos.

Les maîtres décédés ou vivant à distance ont ceci de bon qu'ils ne peuvent pas vous refuser comme apprenti. Puisez en eux tout ce qui vous intéresse. Leur plan de cours est inhérent à leur œuvre.

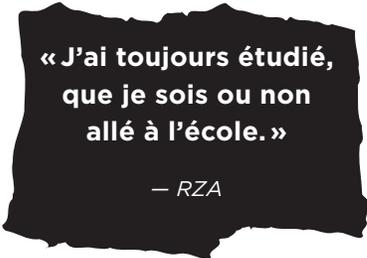
VOYEZ À VOTRE ÉDUCATION

L'école est une chose. L'éducation en est une autre. Les deux ne coïncident pas toujours. Que vous fréquentiez ou non une institution d'enseignement, c'est toujours à vous qu'incombe la responsabilité de votre éducation.

Vous devez vous intéresser au monde qui vous entoure. Renseignez-vous. Vérifiez la moindre référence. Fouillez toujours plus que tout le monde. C'est la seule façon de progresser.

Googlez tout. Absolument tout. Googlez vos rêves.

Googlez vos problèmes. Ne posez aucune question avant de l'avoir googlée. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous trouverez une meilleure question.

**« J'ai toujours étudié,
que je sois ou non
allé à l'école. »**

— RZA

Lisez tout le temps. Fréquentez la bibliothèque. Être entouré de livres a quelque chose de magique. Furetez parmi les rayons. Consultez des bibliographies. Le plus important n'est pas le livre de départ, mais les autres livres auxquels il vous conduit.

Collectionnez les livres, même si vous ne prévoyez pas les lire tout de suite. Le cinéaste John Waters a dit : « Rien n'est plus important qu'une bibliothèque de livres qu'on n'a pas lus. »

Ne vous laissez pas intimider par la recherche. Contentez-vous de chercher.

CONSIGNEZ VOS RAPINES POUR USAGE FUTUR

Munissez-vous en tout temps d'un carnet de notes. Prenez l'habitude de transcrire les idées qui vous viennent et vos observations. Copiez des passages de livres que vous aimez. Rapportez des conversations entendues au hasard. Griffonnez en parlant au téléphone.

Faites l'impossible pour toujours avoir du papier sur vous. L'artiste David Hockney a fait adapter les poches intérieures de ses vestons au format d'un carnet à dessins. Le compositeur et musicien Arthur Russell aimait que ses chemises aient deux poches sur le devant, car il les remplissait de fragments de papier à musique.

Créez un fichier de rapines. Vous avez bien lu : un fichier où vous conservez la trace de ce que vous avez dérobé aux autres. Fichier numérique ou fichier analogique ? Peu importe, du moment qu'il fonctionne. Ce peut être un album dans lequel vous collez des images ou un fichier de votre phototéléphone.

Vous apercevez quelque chose qui vaut la peine d'être volé ? Glissez-le dans le fichier de rapines. Vous avez besoin d'inspiration ? Ouvrez votre fichier de rapines.

Les journalistes appellent ça une « morgue » (ou un « frigo »). C'est encore mieux. La morgue est l'endroit où vous entreposez les choses mortes que vous ressusciterez plus tard dans votre œuvre.

**« Mieux vaut prendre une
chose qui ne nous appartient
pas que de la laisser aller à
l'abandon. »**

— Mark Twain

② N'ATTEN
SAVOIR QUI
POUR

DEZ PAS DE
VOUS ÊTES
COMMENCER

UN GUIDE INSPIRANT POUR LE CRÉATEUR À L'ÈRE NUMÉRIQUE!
Austin Kleon vous révèle comment développer votre potentiel créatif.
Laissez-vous entraîner par tout ce qui vous allume : ce que vous croyez n'être qu'un passe-temps pourrait bien devenir l'œuvre de votre vie.

- 1 Volez comme un artiste
- 2 N'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer
- 3 Écrivez le livre que vous avez envie de lire
- 4 Servez-vous de vos mains
- 5 L'importance des activités parallèles et des violons d'Ingres
- 6 LE SECRET : faites du bon travail et diffusez-le
- 7 Nous ne sommes plus prisonniers de la géographie
- 8 Soyez aimables (la planète est petite)
- 9 Soyez ennuyeux (il n'y a pas d'autre façon de produire)
- 10 Créer, c'est soustraire

du même auteur

ISBN 978-2-7619-4114-3

9 782761 941143

Groupe
Livre
Québecor Média