

CONGRÈS INTERNATIONAL EXTRAORDINAIRE
DES CRITIQUES D'ART

Brasília-São Paulo-Rio de Janeiro
17-24 Septembre 1959

LA VALIDITÉ DE L'ART DANS L'ÉDUCATION

Rapporteur: Herbert Read

Dans presque tous les pays du monde on comprend aujourd'hui que l'éducation à travers l'art (plus que l'éducation artistique) est un sujet qui dépasse les catégories restreintes de l'éducation : vocationnelle ou spécialisée.

Les raisons en sont complexes, mais s'il m'est permis de profiter de l'occasion présente pour résumer un sujet complexe, je dirai que, bien que le besoin d'une réforme dans les méthodes d'enseignement de l'art se fasse sentir depuis longtemps, et soit même reconnue par tous, à l'exception de quelques admirateurs obstinés de la tradition académique, les implications les plus basiques du mouvement ne sont pas encore pleinement reconnues par le grand public.

L'éducation à travers l'art présente une importance qui dépasse la sphère vocationnelle ou professionnelle, et ceci pour deux raisons. La première raison est psychologique. Elle fut aussi clairement exposée par Platon, il y a plus de deux mille ans. Le développement d'une personnalité intégrée, une âme harmonieuse et en paix, dépendent de la capacité de l'individu d'établir un équilibre entre le monde intérieur des instincts et des désirs et le monde extérieur intraitable: de la capacité de mouler notre environ selon des normes satisfaisantes (et annoblissantes, aurait ajouté Platon). L'équilibre psychique implique pour l'homme plus qu'une capacité de survie au sens biologique du mot. Depuis que nous avons développé notre conscience, nous avons besoin non seulement de satisfaction animale mais encore de la condition mentale que nous appelons tantôt contentement, tantôt sérénité, tantôt bonheur. L'activité créative, la capacité de mouler notre environ selon des normes satisfaisantes est le moyen le plus direct et le plus positif d'obtenir cette condition mentale.

Une partie du monde extérieur auquel nous devons nous adapter est constitué non seulement de choses mais aussi d'autres gens. Nous vivons réunis en groupes de familles, en collectivités urbaines, en nations. Nous avons besoin de communiquer avec ces "autres gens", et à cette fin nous avons créé plusieurs langages. Pour exprimer nos pensées rationnelles, nous possédons un système de signes, soigneusement organisé en systèmes de mots et en syntaxe logique. Mais un langage verbal ne peut pas communiquer nos états d'âme, nos émotions, nos intuitions irrationnelles ou super-rationnelles. À cette fin, nous avons créé le discours symbolique, qui est un langage non pas de mots mais d'icônes - "formes perceptibles qui expriment le sentiment humain" (Suzanne Langer). L'Art est un nom générique pour ce langage symbolique dans toutes ses variantes. La fonction de l'art est de créer et de perfectionner les formes qui constituent ce langage symbolique, visant à transmettre à la

sensibilité humaine une sorte de connaissance qui ne peut être transmise par d'autres moyens.

De l'exercice de cette activité créatrice dépend le développement de la sensibilité elle-même, et c'est pour cette raison que l'art est si important dans la vie intellectuelle et même dans la vie productive (industrielle) de l'humanité. Fondamentalement, les sciences dépendent d'instruments aiguisés par les arts.

Un peuple ne peut devenir une nation, au sens historique et culturel, que si la vie communale est exprimée par des œuvres d'art appropriées et durables. Pour aussi harmonieux et serain que soit le tempérament de l'homme, il ne se sentira pas heureux tant qu'il n'aura pas participé à des activités en groupe. La plupart de ces activités se trouve dans les jeux et les compétitions, ce que nous ne devons pas déplorer. L'Art lui-même est une sorte de jeu et vraiment, comme Platon l'a dit, la vie elle-même est meilleure si on la regarde comme un jeu. La plupart des jeux nous épuisent physiquement (agréablement aussi), mais l'art est une sorte de jeu qui nous donne de la vigueur, et qui vitalise surtout la communauté. C'est pourquoi, au cours de la longue perspective de l'histoire, les périodes qui se détachent et qui méritent notre plus profonde sympathie et notre admiration sont celles pendant lesquelles l'art s'est épanoui.