28º CONGRÈS & 39º ASSEMBLÉE GÉNERALE DE L'AICA/86/LISBONNE

LISBONNE 31 AOUT - 5 SEPTEMBRE 1986

L'ENTRECROISSEMENT DES CULTURES DES CULTURES : LES DILEMMES DES MODERNITÉS

LA CULTURE AFRICAINE ET LES CULTURES OCCIDENTALLES ET BRESILIENNES

- INFLHENCE DE L'ART NÈGRE EN EUROPE ET PERSPECTIVES CULTURELS POUR L'ART EN AFRIQUE
- I.O INTRODUCTION
- I.1 INFLUENCE DE L'ART NÈGRE EN EUROPE
- I.1.1-L'ART DE L'AFRIQUE NOIRE
- I.1.2- L'ART NEGRE EN EUROPE
- 1.2 PERSPECTIVE CULTURELLE POUR L'ART EN AFRIQUE

I - INFLUENCE DE L'ART NÈGRE EN EUROPE ET PERSPECTIVES POUR L'ART EN AFRIQUE

I.O - INTRODUCTION :

En présence des témoignages légués par l'Art africaine et retrouvés à l'intérieur ou en dehors du continent africain, nous pouvons ainsi sans doute définir ce que l-on appelle l'Art NEGRE, comme une activité créatrice dans laquelle l'homme se transforme en transformant le monde, par une opération que unifie le destin de l'homme et le destin du monde, à travers des gestes, des signes, des symboles et des techniques minutieusement elaborées et transmises par la tradition.

L'Art Nègre présentent des aspects intéressants et mettent en lumière les relations constantes entre les formes sociales et les formes artistiques. Nous savons qu'à chaque transformation sociale correspond une transformation artistique accompagnée de nouvelles idées et de conceptions esthétiques nouvelles; commes cela arrive d'ailleurs dans tous les domaines de la conaissance et de l'expression humaine.

L'Art Nègre est un ensemble de faits liés à un groupe situé à la fois dans le temps et en dehors du temps, c'est-à-dire à des faits historiques qui peuvent faire l'object d'une analyse rétroactive et à des faits mythologiques qui soulèvent le problème d'explication des origines et des idéologies.

L'importance fondamentale, celle qui concerne l'influence de l'Art Nègre sur la peinture, puis sur la sulpture du début de ce Siècle en Europe, c'est une action déterminante sur l'orientation que prendront les Arts Plastiques occidentales aprés cette découverte. Mais cette influence ne fut pas uniforme car elle s'exersa d'autant de manières qu'il y eut de peintres pour la recevoir et l'acepter.

La justice rendue à l'Art Nègre, c'est-à-dire à l'Art de l'Afrique Noire, dans le courant du XXème siècle, a été utile à l'humanité entière à deux points de vues. D'abord, elle a libéré les peuples contemplateurs de l'Africain du préjugé moral, du subjectivisme scientifique et, sous ce rapport précis, de l'impérialisme culturel. C'est ensuite qu'elle a été pour les Africains un facteur décisif de reconnaissance culturelle préparatrice elle--même de l'émancipation politique du Continent.

À l'heure actuelle l'Afrique ne peut pas simplement s'acrocher à l'Art d'hier pour s'affirmer aujourd'hui et demain. Aucune raison de sombrer dans le pessimisme et de mettre en question l'avenir culturel et Artistique Africain. Le sens artistique éminent qui imprègne, et inspire des créateurs noirs, fait partie intégrant de sa nature et ne s'étendra pas si facilement. Son inépuisable imagination, ses dispositions pour l'abstraction, son sens du rythme et sa vision pénétrante de la réalité des formes sont autant de qualités qui l'accompagneront sans défaillance sur son nouveau chemin.

I.1 - INFLUENCE DE L'ART NÈGRE EN EUROPE :

I.1.1 - L'ART DE L'AFRIQUE NOIRE

L'Art Africain représente une dimension irremplaçable du génie universel de l'humanité. La prise de conscience, l'experience occidentale de l'Art nègre, n'est certainement pas plus vieille que le siècle lui-même. On peut situer ses débuts à un peu plus d'une décade antérieure, à lexposition de Paris de 1889.

Péndant cette période, sa répercussion, bien que forte voire même cruciale dans la formation de l'oeuvre de quelques grands artistes modernes et ayant d'ailleurs influencé bien d'autres, fut limitée plutôt que répandu. Jusqu'à tout récement, le public n'était pas entré en contact direct avec cet Art.

Ce n'est qu'à une époque récent que l'Art Nègre entra dans la conscience esthétique occidentale. Elles ont sans doute préparé la scène pour cette expérience du XXème siècle. Elles peuvent même en avoir été un prélude nécessaire, bien qu'inconscient, mais elles n'en ont jamais fait partie pour la raison très simples que la preuve de leur perception n'avait pas été faite.

L'appréciation de l'Art Nègre, en tant qu'Art, repose donc sur un changement d'attitude envers l'Art en géneral dont le début se place au commencement de ce siècle et continue a se manifester.

En d'autres termes, il y a une rélation réciproque entre la façon dont le monde occidental a fait l'expérience de son Art propre et dont il l'a compris, et la façon dont il est devenu conscient des qualités particulières de l'Art de l'Afrique Noire et les a absorbées.

Mr. ROBERT GOLDWATER a dit dans le l.er Festival des Arts Nègres:

"On ne peut mettre en doute que l'Art Africain a été une source formelle primordialle et un catalyseur puissant pour l'Art Occidental, mais ce processus n'aurait pu se déclancher sans une altération fondamentale dans le domaine de l'Art et à l'égard de l'Art lui même d'une façon générale".

I.1.2 - L'ART NEGRE EN EUROPE

Il y a longtemps déjà qu'on parle de l'Art Nègre, de son influence en Europe Occidentale, mais c'est surtout l'intéret que les Artistes lui avait apportée qui sensibilisa les consciences, orientent le goût et la réfléxion d'un public de plus en plus étendu pour l'Art Nègre, en Occident.

Aujourd'hui nul ne lui discute plus son rang dans le monde, un rang qui le met sur le même plan que les oeures d'Europe et de l'Orient. Par conséquent nous pouvons nous demender aujourd'hui, quel sont ses particularités de l'Art Nègre.

Ce n'est pas seulement le caractère insolite dui attiré les créateurs occidentales : C'est aussi la richesse de son contenu émotionnel, la manière de représenter en image non seulement l'apparence de la réalité, mais aussi les sentiments et les contenues intellectuels de cette même réalité, qui a certainement touché profondément quelques artistes, amateurs et collectionneurs du début de nôtre siècle. Et, c'est précisement autour de 1906-1907 que se place la découverte par quelques Artistes Français de la Afrique Noire, notamment la statuette et le masque.

VLAMINCK, DERAIN et MATISSE sont les premiers a faire connaissance avec les masques africains à Paris, PICASSO aurait connu plus tard, cet Art qui allait tant influencer l'éxécution de "LES DEMOISELLES D'AVIGON" et certains oeuvres du début du cubisme. En revenant à cet oeuvre, "LES DEMOISELLES D'AVIGNON", on peut observer l'utilisation de deux masques africains, dans la partie droite du tableau, qui doit à nôtre avis être compris par rapport au tableau et par rapport aux conséquences que l'artiste en a tirées dans son oeuvre pour la suite de son orientation.

La rencontre des cubistes avec l'Art Nègre et particulièrement PICASSO fortement influencé par cette Art, sensibles à une représentation totale de l'object, cherchant à simplifier les volumes et à les sugérer sans recourir au clair obscur traditionel.

L'invention de la représentation totale de l'object en une seule image constituée par des vues prises sous des angles divers. La grande invention du cubisme est présente dans ce tableau, "LES DEMOISELLES D'AVIGNON", même s'on a parlé aussi de l'influence de la sculpture IBÉRIQUE & ROMAINE et de la composition des "BAIGNEUSES", de Cézanne.

Et Mr. JEAN LAUDE a écrit à propos :

"Découvrir l'Art Nègre le faire entrer dans le panthéon esthétique, effectuer des emprunts limités ou en accepter des sugestions qui sont plus que formelles, c'est rompre avec un passé, c'est donc innover. C'est plus au moins engager le futur d'une recherche".

I.2 - PERSPECTIVE CULTURELLE POUR L'ART EN AFRIQUE

L'expérience historique et culturelle de la Société Africaine est vieille de milliers d'anées. Chaque phase historique de ces sociétés, chaque mode de production qu'elle a connu, a constitué la source de nouveaux éléments culturels et le champ où s'est inscrite la contradiction qui subsiste jusqu'à aujourd'hui entre l'"ancien" et le "nouveau".

Après la phase de rejet de la domination étrangère directe en Afrique, qui a pris fin ou à laquelle s'est seulement substitué une forme de domination indirecte, la culture qui avait été auparavant imposée a été remise en question ou rejetée, et les valeurs de la civilization Africaine se sont affirmées face à cette culture dans les institutions économiques et politiques, l'Art, la literature, l'histoire, l'éducation, etc...

La prise de conscience politique en Afrique a fondamentalement été une prise de Conscience Culturelle, dans la mesure où les indépendances africaines, même si ces dernières sont incomplètes et que subsiste la dépendance envers les intérêts impérialistes, ont me turellement provoqué des processus de Renaissance Culturelle.

Cette Renaissaince Culturelle se heurte en Afrique à une impérialisme culturel, chaque fois plus complexe, plus tentaculaire et plus agressif. Le paids et l'influence du monde extérieur de son accrus, favorisés par le fait que les contacts ont pu s'établir dans un univers moins cristallisé dans ses frontières.

C'est la raison pour laquelle, l'effort de l'Afrique doit porter au délà de la simple reconnaissance de sa propre spécificité, la conquête du droit à la différence reste impératif, il ne s'agit pas de la perspective stérile d'absorption par l'autre, mais l'ouverture reste cependant une exigence.

Ainsi la célébration objective des spéficités nationales et continentales, de la Culture e de L'Art et son ouverture à l'emsemble des Cultures Unniverselles, apparaissent comme les éléments majeurs et progressistes de la nouvelle Culture Africaine.

L'Art de l'Afrique actuelle doit trouver une orientation et des buts précis pour que l'activité artistique créatrice puisse reflecter, non pas l'image falsifié des qualités typiques du vieil "Art visionaire", mais les tendances faixifiém d'une Afrique transformée par le contact des cultures étrangères. La synthèse entre l'ancien et le moderne na doit pas être toute seule capable de faire apparaître un nouveau concept d'Art.

Certes, nous sommes néanmoins conscients que la recherche de "soi-même", ne peut être réduite à l'exaltation d'un passé ancestral, mais qu'elle doit s'ouvrir sur le futur et prendre en considération le sens de l'Histoire. Même lorsque nous nous préoccupons de sauvegarder nôtre identité nationale, nous ne pouvons pas refuser de nous engager sur une voie qui conduit à l'internationalisme. Nous ne devons pas non plus oublier que "la réalité de l'Occident est un fait que l'on ne peut ignorer". Le futur des pays non occidentaux passe par l'occidentamisation."

Les experiences (culturelles) Africaines ont bésoin de se renouveler au contact des sciences et de la technologie. Elles ont à reajuster leur contenu institutionel e Artistique. Elles devront en même temps préserver ces élements d'équilibre qui confèrent à leur culturel sa singularité. Une stratégie culturelle se fixent des buts et des moyonne.

Actuellement, nous observons que le thème directeur de toutes les discussions sur l'Art est l'afrontement des cultures occidentales. Cette situation a constitué l'experience commune, à des dégrés plus ou moins grands, de tous les pays colonisés qui ont du combattre pour obtenir leur indépendance et qui ne sont toujours pas parvenus a éliminer les vestiges d'un choc traumatisant.

Le fait que la culture des nations africaines ait été menacée, dépréciée et à demi-detruite a fait que l'on en est venu
à penser et à désirer cette culture comme un moyen d'auto-affirmation intransigeante et passionée. Il faut reconnaître que l'Occident, aprés avoir dévalorisé la Culture et l'Art de l'Afrique
Noire avec ses conquérants, ses missionaires et ses institutions,
l'a ensuite revalorisée avec ses artistes et ses savants.

VITOR TEIXEIRA

AICA / SECTION ANGOLA/LISBONNE 86