4ème CONGRES INTERNATIONAL DES CRITIQUES D'ART

Dublin, 20 - 26 Juillet 1953

Thème 1

LE RAPPORT DE L'OEUVRE D'ART AVEC LA CULTURE ARTISTIQUE DE SON TEMPS

Rapporteur : Herbert Read

Ce thème nous amène à considérer un des problèmes les plus profonds et les moins compris de l'histoire de l'art : le problème du Zeitgeist. Ce sont peut-être les Allemands qui eurent le plus conscience de ce problème, puisque ce sont eux qui créèrent ce mot conforme pour le décrire.

Ce qu'il nous faut reconnaître, c'est l'existence, à chaque époque, d'un état de "conscience intellectuelle" qui est en fait une illusion. Pour des raisons qui restent jusqu'alors obscures, certaines oeuvres d'art sont momentanément vivement appréciées et ont la faveur du public, et les plus grands esprits de l'époque peuvent s'y tromper. La durée de célébrité de ces oeuvres varie, mais elle dépasse rarement cinquante ans, et parfois beaucoup moins.

Tous les arts présentent de tels phénomènes, mais c'est dans la littérature qu'on peut les observer avec le plus de clarté. Un exemple typique est fourni par James Macpherson, dont les poèmes attribués à Ossian soulevèrent l'enthousiasme du monde entier entre 1760 et 1800. On lui compare Homère et Milton, et les plus grands esprits du temps (Goethe par exemple) s'y trompèrent. Mais tous les arts offrent des exemples et plus que tout autre, l'art de la peinture.

Ce n'est pas une question de niveau général du goût. Un autre écrivain qui souleva le même enthousiasme universel que Macpherson, à la même époque, Laurence Sterne, a résisté à l'épreuve du temps : il est devenu un "auteur classique". Il est évident que Sterne n'a pas survécu parce que, selon les mots du Prof. Venturi, il était "détaché de son époque". Il a survécu parce qu'il a exprimé une sensibilité nouvelle, un développement nouveau de la conscience et a créé une technique appropriée à cette expression.

Ossian et Sterne peuvent être comparés à Bouguereau et Cézanne, mais il y a une différence : la valeur de Sterne fut reconnue immédiatement, tandis que celle de Cézanne ne fut reconnue réellement qu'après sa mort. Cela vient peut-être de la différence de rapidité de diffusion dans les arts respectifs de la peinture et de la littérature.

.../...

Questions à discuter : 1) - Est-il possible de définir le Zeitgeist pendant son existence ?

2) - Autre alternative : Est-il possible de définir le Zeitgeist de notre propre époque ? Quelles en sont les caractéristiques possibles ?

3) - Le Zeitgeist est-il un phénomène populaire, ou est-ce-plutôt une création d'une élite intellectuelle ? Ou encore une expression de l'"inconscient collectif" ? Comparez l'enthousiasme temporaire dans la politique, ou dans les modes (habillement, décor, etc ...). La "mode", comme explication possible de tout le phénomène, mais alors qu'est-ce que la mode ?

4) - Devons-nous admettre qu'il existe un élément de "mode" dans les plus hautes sphères intellectuelles ? Dans la métaphysique, la philosophie, l'histoire - même dans la science ? (cf. la vogue actuelle pour l'histoire synoptique - Toynbee, etc ...).

Hypothèse possible : Les oeuvres d'art "éternelles" - celles qui ne sont pas soumises au caractère éphémère du goût et de la mode - sont celles qui sont basées sur la sensibilité individuelle, à l'exclusion de tous mobiles de concept ou d'"idéologie". Mais cela laisse encore l'individu à la merci de mobiles inconscients - à moins que le génie ne soit précisément la possibilité de contrôler les sources de l'inspiration.