

AESTHETICS AND IDEOLOGY IN CONTEMPORARY LITERATURE AND DRAMA

University of Avignon

Arts Faculty

Cultural Identity, Texts and Theatricality (EA 4277)

19th-20th June 2013

International Interdisciplinary Conference

Call For Papers:

This conference is intended as a follow-up to *Poetical and/or Political Theatre*, which took place in Avignon in November 2008.¹ Thanks to an interdisciplinary approach, it aims to widen the perspective by focusing on *Aesthetics and Ideology*. It will concentrate on the contemporary and ultra-contemporary in order to examine current trends in literature, theatre and other forms of artistic expression. Special consideration will be given to the ideas summed up by Mehdi Belhaj Kacem in *Inesthétique et Mimésis* (2010), concerning Adorno's definition of "dis-artification" and Lacoue-Labarthe's "dis-art" which results in, "the alienation of art, the commercialisation of art, the failure of its emancipatory utopia, the destruction of its rebellious nature, the extinction of its spiritual drive, the effacement of its messianic calling" (83, 116). Specifically referring to theatre, Kacem goes on to explain that "ritual tragedy informs the community of its political status...[tragedy is] the repressed origin of art...it is Plato who obscures the tragic origin of art..." (54-55, 95). He also speaks of "the sublime and agonizing force of tragedy [in the plays of Aeschylus and Sophocles, contrary to what is found in Euripides and Aristotle]...the poor quality of mimesis...the inauthenticity, the artificial format [of most of today's theatre]..." (56-57). He affirms that "Greek theatre was not merely 'theatre'... [Greek actors] were meant to play a public role in the state...they were citizens and not just actors...men in the true sense of the word, responsible adults, not children or immature adolescents...but the celebrants of a civic religion" (67-68).²

Poetics and politics, art and politics, aesthetics and ideology are not entirely synonymous, although they share a common space. Aesthetics and ideology seem particularly closely related to the fundamental and essential elements of action or creation in the fields of art and politics. The conference will concentrate on the connection between these two concepts, as defined below.

Aesthetics, from the point of view of reception theory, criticism and philosophy, is to be understood as everything that is linked to, or that deals with beauty or the beautiful, the attempt to understand the transition from the imagination to the finished work, or to unfold and explain the truths contained in such a work. Ideology, in ancient civilisations, traditional societies, in myths, is to be understood as a body of principles and values with a legislative and initiatory purpose, intended to be beneficial, if not to say, salutary, for the construction of the community or the individual – ideally this would be an intellectual process for the benefit

¹ See René Agostini (ed), *Théâtre poétique et/ou politique ?*, Paris, L'Harmattan, 2011.

² All translations by Madelena Gonzalez and René Agostini, unless otherwise specified.

of human consciousness rather than a seductive act of persuasion. However, it is also necessary to take into consideration other common understandings of ideology as a concept. In *Éthique et Responsabilité* (1981), Paul Ricœur considers ideology as “history and culture with an integrative function and a tendency towards falsification; ideology as norms, rules, social symbolism with a corresponding rhetoric of legitimisation of authority and thus of persuasion, an aspect, which, of course, lends itself to criticism and to suspicion; finally, ideology as a reference to the founding myths of society, thus as collective memory, a form of legitimisation that can be fraudulent and reinforce domination by making it invisible” (103).

How should the relationship between aesthetics and ideology be understood and defined? Clearly there is a temporal problem related to the literature of the past and its accessibility in the present. Have certain past aesthetics or ideologies been employed to serve present ideologies and aesthetics? Can special artistic effects be traced back to aesthetic considerations consonant with previous notions of the aesthetic? Can one conceive of a relationship between the quest for beauty or the beautiful and that for ideological principles and values? What is to be understood exactly by “aestheticisation”? How to comprehend and define the aesthetics and/or ideology peculiar to a dramatic text? How can a text which contains its own ideology and/or personal aesthetic condition a staging, an adaptation or a translation out of keeping with its essence, if we accept that such an essence is traceable and definable in the first place? Is it possible to establish an aesthetic and/or ideological hierarchy in dramatic art and literature? Should this hierarchy be defined or not through its relation to aesthetics and ideology?

The main topics for discussion at the conference will be:

Aesthetics and ideology in drama and literature (texts and/or staging: examples, models, comparisons, generalities and specific cases)

Past and present models

The problem of value and evaluation

To what extent could, or should, aesthetics be the manifestation, the externalisation, or the translation of an implicit, maybe unconscious ideology, and how can this be discerned at the level of the text?

To what extent should or could ideology determine aesthetics, or vice versa?

Is it possible to conceive of aesthetics without ideology?

Examples of aesthetics or art at the service of political ideology or party-political ideology.

Examples of art seeking to throw off the shackles of ideologies, religions, politics.

Have we entered a new age of “art for art’s sake” related to the process of depoliticisation everywhere apparent in society? When Jean Vilar wrote that theatre should be thought of as a “secular religion”, perhaps he identified a human and humane ethics, capable of underpinning the perfect union of aesthetics and ideology.³ The neologism created by Lacoue-Labarthe, “**aesthetics**”, might also be usefully invoked here.

We plan to consider the greatest possible diversity of models, combinations, perspectives and examples. This conference could also help to pave the way for a constructive and prospective criticism of our times, a detailed description of literary and dramatic art in the political arena, even a manifesto for theatre in the 21st century. Its aim could be to provide an alternative to the conception of art as a lifeless object in a conventional context and thus

³ See Jean Vilar, *Le Théâtre, service public*, Paris, Gallimard, 1975.

« ESTHÉTIQUE(S) ET IDÉOLOGIE(S) DANS L'ART CONTEMPORAIN, THÉÂTRAL OU AUTRE »

Université d'Avignon
Faculté des Arts, Lettres et Langues
Identité culturelle, textes et théâtralité (EA 4277)

19-20 juin 2013

Colloque international interdisciplinaire

Appel à communications

Ce colloque se situera dans le prolongement de la réflexion entamée lors d'un précédent colloque *Théâtre poétique et/ou politique ?* (Novembre 2008)⁴. Nous aimerions, à partir de ce thème, ouvrir une fenêtre en amont, ou élargir l'angle d'attaque, avec *Esthétique et Idéologie*.

Ce colloque, interdisciplinaire, serait donc à penser dans une perspective résolument contemporaine, ou sur l'extrême-contemporain, comme observatoire de notre temps et de l'art théâtral, entre autres formes d'expression artistique, qu'il produit. Nous pourrions aussi chercher à discuter les conceptions que Mehdi Belhaj Kacem résume, à sa manière, ainsi (c'est une définition de la « désartification » d'Adorno, ou du « désart » de Lacoue-Labarthe) : « ... hétéronomisation de l'art, son devenir-marchandise, ruine de l'utopie émancipatrice ou libératrice, destruction de sa force de protestation, extinction de son énergie spirituelle, oubli de sa vocation messianique... »⁵ Et, spécifiquement sur le théâtre : «... la tragédie rituelle instruit la cité de sa condition politique...(la tragédie est) l'origine refoulée de l'art...c'est Platon qui fait écran sur l'origine tragique... la puissance déchirante et sublime de la tragédie (chez Eschyle et Sophocle, contrairement à Euripide et Aristote et à)... la mauvaise mimésis... le trucage, la cuisine calculée (du plus clair du théâtre d'aujourd'hui)... le théâtre grec c'était pas 'du théâtre'... (les acteurs grecs étaient) des chargés de fonctions publiques dans l'état ou l'ambassade... des citoyens et non des histrions... des hommes, des vrais, adultes et responsables, pas des enfants ou des ados attardés... mais les officiants d'une religion civile... »⁶

Poétique et politique, art et politique, esthétique et idéologie, voilà trois « duos » qui ne sont pas tout à fait synonymes, bien qu'ils constituent trois ensembles qui partagent un espace commun.⁷ Esthétique et idéologie, par rapport aux deux autres polarisations, semble toucher davantage à la profondeur ou aux profondeurs, aux soubassements, aux nappes phréatiques de toute action ou création humaine dans le domaine artistique et/ou politique. Mais c'est le lien, le rapport, entre esthétique et idéologie qui nous intéresse ici : posons donc quelques définitions.

L'esthétique (côté réception, critique, philosophie) serait tout ce qui a trait au Beau, à la Beauté et tout ce qui traite du Beau, de la Beauté (tentative soit de comprendre le passage de l'imaginaire aux œuvres, soit de montrer, en les déroulant, les vérités contenues par les

⁴ Les articles sont publiés dans René, Agostini (éd), *Théâtre poétique et/ou politique ?*, Paris, L'Harmattan, 2011.

⁵ *Inesthétique et Mimésis*, éditions Lignes, 2010, pp. 83, 116.

⁶ *Inesthétique et Mimésis*, éditions Lignes, 2010, pp. 67-68.

⁷ Il va sans dire que toute approche ayant trait aux rapports entre poésie et politique, ou entre art et politique, sera bienvenue : l'esthétique et l'idéologie et leurs rapports se retrouveront partout...

œuvres). L'idéologie (celle des civilisations anciennes, des sociétés traditionnelles, celle des mythes) serait un ensemble de principes et de valeurs, à portée législative et initiatique, censés être bénéfiques, voire salutaires, pour la construction d'une communauté humaine ou d'une vie individuelle (idéalement, œuvre de conscience pour les consciences plus que de séduction ou de persuasion). Mais bien sûr il y a l'idéologie dans le sens commun et que Paul Ricœur définit parfaitement⁸ : « *l'idéologie comme histoire et culture, avec fonction intégrative et tendance à la falsification ; l'idéologie comme normes, règles, symbolisme social avec la rhétorique correspondante de légitimation de l'autorité et donc de persuasion, aspect qui, bien sûr, se prête à la critique et au soupçon ; enfin, l'idéologie comme référence aux événements inauguraux à l'origine des sociétés, donc comme mémoire collective, légitimation qui peut tourner au mensonge, servir, en la masquant, la domination...* ».

Comment concevoir et/ou définir les rapports de l'esthétique et de l'idéologie ? Il y a manifestement un problème temporel, ce par rapport aux œuvres du passé et de leur ouverture au présent. Certaines esthétiques ou idéologies du passé ont-elles pu être mises au service de certaines idéologies ou esthétiques du présent ? Le Beau, la Beauté, peuvent-ils se retrouver dans une structure de recherche d'effets ? Peut-on concevoir un rapport entre la quête du Beau ou de la Beauté et la recherche de principes ou de valeurs idéologiques ? Qu'entendre exactement par « esthétisation » ? Comment définir, comment cerner l'esthétique et/ou l'idéologie propre(s) à un texte de théâtre ? Comment un texte, porteur de son esthétique et/ou de son idéologie propres, peut-il déterminer une mise en scène, une adaptation, une traduction qui dérogent à son essence (si tant est que celle-ci soit décelable et définissable, décelée et définie, avec clarté) ? Peut-on établir une hiérarchie d'ordre esthétique et/ou idéologique dans l'art théâtral ? Cette hiérarchie doit-elle ou non se définir par rapport à la/une relation de l'esthétique et de l'idéologie ?

Les points essentiels de ce colloque seraient :

- l'esthétique et l'idéologie de/dans l'art, théâtral (textes et/ou scène(s)) ou autre : exemples, modèles, cas contrastés, généralités et cas particuliers ;
- modèles du passé et du présent ;
- le problème de la valeur et de l'évaluation ;
- en quoi l'esthétique est-elle, ou peut-elle ou devrait-elle être, la manifestation, le prolongement, la traduction d'une idéologie implicite, peut-être inconsciente, non-dite, non-manifestée ? et comment opérer les repérages au niveau du texte ?
- l'idéologie est-elle, peut-elle ou devrait-elle être, déterminante absolue de l'esthétique ? ou vice-versa ?
- une esthétique sans idéologie est-elle artistiquement concevable ?
- exemples d'une esthétique, ou d'un art, au service d'une idéologie politique, ou d'une idéologie de parti ?
- exemples d'art(s) cherchant à briser le carcan des idéologies, des religions, des politiques ? etc.

Notre temps serait-il celui d'un nouvel « art pour l'art », d'un nouvel esthétisme, de par cette *mise hors jeu politique* ou dé-politisation qu'on peut constater partout ?...⁹ Quand Jean Vilar disait que le théâtre doit être conçu comme « *une religion de l'homme* »¹⁰, peut-être définissait-il là une éthique humaine, humaniste, propre à déterminer le mariage parfait de l'esthétique et de l'idéologie... Penser au néologisme forgé par Lacoue-Labarthe : « *esthétique* »....

⁸ Voir *Éthique et Responsabilité*, Genève, P. Aeschlimann, 1981, p. 103.

⁹ Dé-politisation qui, pour Bernard Stiegler, est le grand symptôme de la mort de l'art, cf. *De la Misère Symbolique*, Paris, Galilée, 2004.

¹⁰ Voir *Le Théâtre, service public*, Paris, Gallimard, 1975 et 1986.

La question ultime serait : qu'est-ce qu'un sujet de l'esthétique et/ou de l'idéologie ?
Ou : un sujet de l'esthétique et/ou de l'idéologie est-il concevable, possible, *aujourd'hui* ?
Voire : y-a-t-il un sujet réel de l'esthétique et/ou de l'idéologie ?

Il faudrait envisager la plus grande diversité possible de modèles, de combinaisons, de perspectives. Et peut-être ce colloque pourrait-il se prêter à une *critique constructive et prospective de notre temps*, un état des lieux de l'art théâtral dans l'arène du politique, voire un manifeste pour un nouvel art théâtral au 21e siècle, qui établisse *les conditions d'une fin de l'art comme objet sans sujet dans le paysagisme de la conservation* et celles de la *constitution d'un sujet sain, d'un sujet réel, et de l'art et de la politique, donc de l'esthétique et de l'idéologie et, ultimement, de l'éthique -ou de l'« esthétique »*.¹¹

Cette constante de l'esthétique et de l'idéologie des Anciens comme *résonances d'une transcendance et d'un ordre de valeurs spirituelles* ne nous signifie-t-elle pas que la fonction, peut-être la mission, de l'art, théâtral ou autre, en notre temps¹², est de travailler à l'éveil d'une nouvelle Conscience.

Les langues du colloque seront le français et l'anglais.

Date limite de soumission des propositions de communication : 15 décembre 2012.

Veuillez joindre, SVP, un résumé de 15 lignes au maximum et un cv d'une page.

Toute correspondance à :

rene.agostini@univ-avignon.fr et

madelena.gonzalez@univ-avignon.fr

¹¹ Cf. cette définition de la critique que nous donne Friedrich Schlegel, dans ses *Fragments de l'Athenäum* : « Une critique qui ne serait pas tant le commentaire d'une littérature (...) que l'organon d'une littérature encore à achever, à former, et même à commencer. Une critique qui ne serait pas seulement explicative et conservatrice mais qui serait elle-même productive, au moins indirectement. » (Münich, Rowohlt, 1969, p. 112).

¹² Notre temps qui promet d'être, selon la terminologie de Karl Jaspers (cf. *Origine et Sens de l'Histoire*, Paris, Plon, 1954), un nouvel « âge axial » de l'humanité, c'est-à-dire un temps de grandes transformations et de grands bouleversements (socio-politiques, économiques, religieux etc.) qui rendent nécessaires, voire urgentes, la naissance et l'action d'une nouvelle Conscience...