

**University of Tartu, College of Foreign Languages and Cultures,
Tartu – Estonia**

University Lecture, Tartu, May 2017

Constantin Makris

Conférence à l'Université de Tartu, Mai 2017

Sujet : « Les racines du combat surréaliste contre le rationalisme œdipien »

[Subject: “The roots of the surreal combat against oedipal rationalism”]

Conception du sujet

Le conflit ancestral entre les principes masculin et féminin de la culture, conflit qui se traduit dans son évolution historique par l'opposition archétypale entre la Raison œdipienne et la magie féminine ou entre forces apolliniennes et dionysiaques, concrétise un des axes fondateurs de la structure de la civilisation occidentale et, en même temps, désigne une des revendications les plus essentielles de la révolution surréaliste, celle de rendre enfin justice aux pouvoirs féminins secrets, méprisés et opprimés, des siècles durant, par le despotisme d'un rationalisme patriarcal, responsable exclusif (selon les surréalistes) de la décadence et de l'autodestruction culturelle de l'Occident.

Le surréalisme est, en effet, le seul mouvement de la pensée occidentale à refuser et à combattre ouvertement le triomphalisme rationaliste, en luttant pour l'instauration d'un pouvoir féminin, victime perpétuel d'abus d'un patriarcat multiforme, représenté par toutes les perceptions philosophiques cartésiennes et les croyances religieuses monothéistes. Autrement dit, victime de tous les pouvoirs absolus et autoritaires de l'Occident.

I. Approche sur le plan mythique

La matrice symbolique de ce conflit archétypal n'est autre que la confrontation majestueuse entre Œdipe et le Sphinx, qui s'achève par la résolution légendaire de l'énigme existentielle du monstre hybride. Cette victoire œdipienne ouvre le cycle thébain et en même temps marque définitivement la sortie du destin de l'homme de la sphère du mythe et son entrée dans celle de la rationalité. La figure d'Œdipe s'établit ainsi comme symbole éternel du triomphe autocrate de l'intelligence masculine, s'imposant aux pouvoirs chtoniens de l'âme féminine.

C'est exactement contre ce triomphalisme du rationalisme que les surréalistes se sont le plus révoltés ; c'est contre lui qu'ils ont voulu combattre. Et c'est dans cette lutte qu'ils ont le mieux compris la nécessité du pouvoir féminin. Ce pouvoir fait s'écrouler le rationalisme envahissant faisant revivre le dynamisme irrésistible et effrayant du sphinx avant sa rencontre avec Œdipe, avant la rencontre de la raison, c'est-à-dire avant le début de sa fin.

C'est en effet après la disparition du sphinx qu'Œdipe sera établi dans l'imaginaire collectif occidental en tant que symbole par excellence du pouvoir du rationalisme masculin et par extension de la Raison, par opposition à la magie mystérieuse du féminin et d'un matriarcat mythique, perdu à jamais.

C'est la prise de conscience de l'âme féminine, victime durant des siècles de ce rationalisme, qui fut un des mots d'ordre implicites de la révolution surréaliste ; elle se chargea en même temps d'établir le pouvoir salvateur du féminin, dont le but ultime serait de sauver l'homme moderne qui erre dans les déserts que la culture occidentale lui a légués.

II. Approche sur le plan littéraire et artistique

Les surréalistes sont les grands nostalgiques des étapes préculturelle de l'humanité et préœdipienne de la culture.

Les racines de leur inspiration puisent directement dans les représentations picturales symbolistes françaises de la fin du 19e siècle, consacrées à la modernisation de certains motifs mythiques dont la confrontation en question.

Un des plus importants processus du surréalisme, vise à faire naître de nouveaux mythes littéraires à partir de contextes mythiques ethno-religieux bien connus. Ces tentatives incessantes de fabriquer de nouveaux motifs mythiques sont associés à celles de Gustave Moreau, de faire renaître sur ses toiles certains de plus séduisants mythes de l'antiquité. Ces démarches artistiques ont littéralement conditionné l'imaginaire surréaliste, notamment celui d'André Breton.

III. Approche sur le plan philosophique

C'est dans cette perspective qu'une réorganisation hardie, à la fois provocante et utopique, se met en place en guise de stratagème de réécriture de l'histoire des idées et des repères intellectuels propres à l'identité culturelle occidentale, formée dans sa longue et laborieuse évolution. La contribution la plus significative du surréalisme dans ce domaine réside dans une sorte de refondation de cette culture sur d'autres bases : d'un côté à partir d'autres archétypes mythiques, par définition marginalisés au cours de l'histoire de la culture officielle, et de l'autre côté à partir des repères philosophiques, généralement déconnectés des considérations philosophiques reconnues en Occident.

Ces tendances philosophiques de derniers siècles qui ont mis en question le rationalisme comme fondement de la culture occidentale. A travers ce prisme pourrions-nous identifier les affinités des surréalistes avec certains esprits du passé situés dans les marges de la communauté intellectuelle et sociale : L'utopiste Charles Fourier ainsi que le "divin" Marquis de Sade...

Les sujets abordés seront les suivants :

Les racines de la modernité littéraire en France (de la fin du 19e siècle aux avant-gardes du 20e siècle).

L'imaginaire pictural symboliste au service de la mythologie surréaliste.

L'évolution des motifs mythiques ethno-religieux en mythes littéraires de la fin du 19e siècle et du début du 20 siècle.

Les dettes du surréalisme au symbolisme / L'art de Gustave Moreau source d'inspiration surréaliste.

Sur le plan de la méthode :

Les outils théoriques utilisés dans l'approche du sujet seront les suivants :

- Roland Barthes et ses concepts interprétatifs de la mythologie moderne : Sémiologie du texte et de l'image. (Tentatives d'interprétations des tableaux de Gustave Moreau et de décodifications des messages / principes prémonitoires de la révolution surréaliste.
- L'approche psychanalytique comme fil conducteur entre symbolisme pictural et surréalisme littéraire.
- L'approche féministe du surréalisme.