UNE QUÊTE DES ORIGINES ?

Dès le XIXe siècle, de nombreux artistes en quête de traces du passé vont à la rencontre d'expressions folkloriques, qu'elles se trouvent dans leur région natale – qu'ils ont souvent quittée – ou dans des contrées qu'ils explorent lors de voyages. Le folklore semble, au même titre que le « primitivisme », jouer un rôle d'antidote contre l'académisme et devient une source d'inspiration féconde pour le renouveau de l'art moderne. Il donne l'illusion aux artistes de toucher un passé profond qui ne serait pas dénaturé par l'industrialisation ni par les conventions sociales et culturelles dominantes. Cette vision du folklore comme vestige d'un état archaïque et spontané de la société est durablement ancrée dans l'histoire de la discipline.

A SEARCH FOR ORIGINS?

As early as the 19th century, many artists searching for traces of the past looked for folkloric expressions, in their native regions – which they had often left – or in lands they explored during their travels. Folklore appears to play a role as an antidote against academism in the same way as "primitivism" and becomes a source of rich inspiration for the renewal of modern art. This gave artists the illusion of touching a deep past which would neither be spoiled by industrialisation nor by social conventions and cultural norms. This vision of folklore as a relic of an archaic and natural state is deeply rooted in the history of the discipline.

AMBIGUÏTÉS ET PARADOXES

Le folklore est considéré comme le reflet de la tradition populaire d'une région ou d'un pays, transmise de génération en génération, qu'il s'agisse de la langue, du costume, d'usages et de coutumes, de savoir-faire ou de modes de vie. Pourtant, des études et des témoignages de folkloristes démontrent qu'il a été très fortement stéréotypé et orienté, voire forgé de toutes pièces au moment de l'émergence des identités nationales en Europe au XIXe siècle. Il est alors un levier idéologique et nationaliste, puis économique avec le développement du tourisme. Que reste-t-il de véritablement authentique dans le folklore ? Est-il fait de traditions inventées, de fictions ? Est-il figé dans le temps ou peut-il être actualisé en fonction de l'évolution de la société ? Depuis le XIXe siècle, il est fréquemment associé à des revendications identitaires et se retrouve souvent instrumentalisé par des discours qui proviennent des deux extrémités de l'échiquier politique. Les questions de l'identité et de l'authenticité sont au cœur de nombreuses démarches critiques d'artistes contemporains, qui interrogent les ambiguïtés et les paradoxes du folklore.

AMBIGUITIES AND PARADOXES

Folklore is regarded as reflecting the popular tradition of a region or a country, transmitted from generation to generation, whether it is the language, costume, rituals and customs, know-how or lifestyles. However, folklorists' studies and testimonials demonstrate that it was heavily stereotyped and oriented, even entirely concocted at the time of the emergence of national identities in Europe in the 19th century. Thus, it became an ideological and nationalist, then economic lever with the development of tourism. What remains truly authentic in folklore? Does it consist of invented traditions, of fictions? Is it frozen in time or can it be updated depending on changing conditions in society? Since the 19th century, it is frequently associated with nationalistic claims and is often instrumentalised by rhetoric from both ends of the political spectrum. The questions of identity and of authenticity are at the heart of many critical approaches among contemporary artists, who question the ambiguities and paradoxes of folklore.

UN VIVIER DE FORMES

Le folklore constitue pour les artistes un inépuisable répertoire de techniques, de formes et de motifs, symboles d'une vision abstraite et codifiée du monde. Pour le folkloriste, le concept de « motif » ne se limite pas aux arts visuels et à leurs applications, comme le mobilier ou les costumes, il se retrouve aussi dans la musique et la littérature orale. Par ailleurs, il s'appréhende au-delà d'une question esthétique, puisqu'il se décrit, s'analyse, s'interprète et fait l'objet de comparaisons afin de saisir sa permanence et sa spécificité au sein d'un groupe donné. Outre la question de son étude, se pose celles de sa collecte et de sa sauvegarde. La dimension esthétique du motif semble prévaloir chez les artistes modernes, notamment dans les ateliers qui cherchent l'union des arts visuels, décoratifs et de l'artisanat au début du XXe siècle. Ces artistes, animés par une démarche d'appropriation, contribuent également à sa préservation en constituant des répertoires dans lesquels il est possible de puiser afin de régénérer l'art.

A POOL OF FORMS

For artists, folklore constitutes an inexhaustible repertoire of techniques, forms and motives, symbols of an abstract and codified vision of the world. For the folklorist, the concept of "motif" is not limited to the visual arts and their applications, such as furniture or costumes, it is also found in music and the spoken word. Besides, it reaches further than aesthetic quality, since it is described, analysed, interpreted and is subjected to comparisons in order to capture its permanence and its specificity within a given group. Apart from the question of its study, there is the question of its collection and safeguard. The aesthetic dimension of design appears to prevail among modern artists, particularly in the studios that sought to bring together the visual and decorative arts and handicrafts in the early 20th century. These artists, driven by an appropriation approach, also contribute to its preservation by building repertoires on which to draw in order to regenerate art.

EXPLORER L'IMMATÉRIEL

Le folklore se différencie de l'art populaire par sa dimension fondamentalement immatérielle. Étymologiquement défini comme « le savoir du peuple », il regroupe des éléments tels que dialectes et langues, contes et proverbes, musiques et danses, usages et croyances… Les rituels dédiés à la nature, les cérémonies païennes ou encore les superstitions vont attirer les artistes de l'après-guerre en raison de leur caractère conceptuel et social. Les surréalistes voient dans le folklore l'expression de la tendance naturelle de l'homme pour l'irrationnel ou, selon Benjamin Péret, le reflet d'une « conscience poétique du monde ». Si la transmission orale semble être le dénominateur commun de ces éléments, le colportage a également joué très tôt un rôle dans la circulation des idées et des usages, entre autres par l'imagerie populaire des almanachs ou des calendriers des bergers. De l'antique Pausanias aux illustres frères Grimm, les folkloristes voient dans les figures des collecteurs d'oralité des précurseurs de leur discipline.

EXPLORING THE IMMATERIAL

Folklore differs from folk art by its fundamentally immaterial dimension. Etymologically defined as "the knowledge of the people", it brings together elements such as dialects and languages, tales and proverbs, music and dances, customs and beliefs… Rituals dedicated to nature, pagan ceremonies or even superstitions attracted the attention of artists of the post-war era because of their conceptual and social character. The Surrealists saw folklore as the expression of the natural tendency of people for the irrational or, according to Benjamin Péret, the reflection of a "poetic awareness of the world". If oral transmission seems to be the common denominator of these elements, peddling also played an early role in the flow of ideas and customs, amongst others, through the popular images of almanacs or shepherds' calendars. From the ancient Pausanias to the famous Brothers Grimm, folklorists see in the storytellers the precursors of their discipline.

ENQUÊTER, CLASSER, COLLECTER

Comment les arts et traditions populaires, en partie immatériels, peuvent-ils être étudiés, sauvegardés et présentés ? La question occupe les folkloristes dès la création de la discipline, et le musée semble la destinée salvatrice d'un patrimoine en voie de disparition. Au fur et à mesure que le domaine s'institutionnalise, des méthodes d'enquête-collecte, de classement et d'analyse des données et des objets sont élaborées. Les musées de folklore et d'ethnologie, puis de société ou de civilisation, se singularisent et fascinent les artistes par leurs mises en scène du quotidien. Les méthodes des folkloristes fournissent en outre un modèle pour la création artistique. À partir des années 1970, l'art contemporain intègre une dimension anthropologique : enquête sur le terrain, collecte d'objets, exposition de situations, dessinant un portrait de « l'artiste en folkloriste ».

INVESTIGATE, COLLECT, CATEGORISE

How can the arts and popular traditions, in part immaterial, be studied, safeguarded and presented? Folklorists have been preoccupied with this question since the creation of the discipline, and museums would appear to be the saving grace for vanishing heritages. As the field becomes progressively institutionalised, the methods of survey-collection, classification and analysis of data and objects are being developed. Museums of folklore and ethnology followed by those of society or of civilisation, stand out and fascinate artists through their staging of everyday life. Furthermore, folklorists' methods provide a model for artistic creation. From the 1970s, contemporary art has integrated an anthropological dimension: field surveys, collection of objects, exhibition of situations draw a portrait of "the artist as folklorist".

VERS UN FOLKLORE PLANÉTAIRE ?

Si, par définition, les folklores sont liés à un territoire et à un groupe délimités, ils circulent désormais ostensiblement à l'échelle planétaire, entre industrie et tourisme. Avec poésie ou avec ironie, les artistes se font les observateurs et les acteurs de ces nouvelles géographies. Envisagé comme un retour à l'expérience, à la transmission orale, à l'absence de technologie, et comme le lieu d'un syncrétisme, un socle commun à l'humanité, loin des premières définitions fermées du terme, le folklore constitue pour les artistes une matière dont ils s'emparent en vertu de sa capacité à réenchanter le monde et à circuler dans le temps. Comme le prédisait Joseph Beuys, le folklore a le pouvoir de nous faire naviguer entre passé, présent et futur, et d'ouvrir des horizons paradoxalement universels.

TOWARDS PLANETARY FOLKLORE?

If, by definition, folklore is linked to a defined territory or group, it now circulates openly on a planetary scale, between industry and tourism. With poetry or with irony, artists are the observers and the actors of this new geography. Intended as feedback, oral transmission, in the absence of technology, and like a place of syncretism, a common ground for mankind, far from the first closed definitions of the term, folklore constitutes a material that artists seize by virtue of its capability to reenchant the world and to evolve over time. As Joseph Beuys said, folklore has the power to take us on a journey between the past, present and future, and paradoxically, to open universal horizons.