

Intervention Christine Leprince
12 juillet 2007
APAD

L'éducation artistique au cœur de la création psychique et de la restauration du lien social

Plan :

1. Construction psychique et création artistique
2. Transmission des « savoir faire » pour permettre des « savoir être »
3. Fonction de l'art : dimension intersubjectif du lien social soutenue par les productions culturelles

Préambule

Le terme d'éducation n'apparaît qu'au XVIème siècle. Avant, le terme utilisé était « nourrir ». Aujourd'hui « éduquer » se définit comme suivant. Former l'esprit de quelqu'un, développer des qualités et aptitudes intellectuelles physiques ou morales. L'accent est mis sur l'action, sur la personne ce qui restreint le processus dans une relation étroite éducateur-éduqué.

Une autre conception plus large restitue le processus éducatif à l'intérieur du sujet et contient l'idée de développement, de transformation.

Il n'y a pas d'éducation sans lien à la transmission (formation-déformation-transformation).

La question qui va nous occuper ici est la transmission culturelle : Cette question est complexe car elle fait intervenir des niveaux très différents, psychologiques, sociologiques, économiques, géographiques, juridiques, historiques, mais aussi parce qu'elle interroge une grande complexité psychique qui se joue entre les individus et le social.

L'idée moderne, découverte par la psychanalyse groupale contemporaine, d'un espace psychique intermédiaire suppose de penser des objets intermédiaires qui portent les relations symboliques à l'intérieur du sujet, entre les personnes et les groupes, et qui soutiennent ces rapports du sujet dans ses liens à l'extérieur social culturel.

I-Construction psychique et création artistique

Il faut souligner l'importance de la création artistique dans la construction psychique du sujet, comme étayage des liens intersubjectifs et du lien à l'extérieur social, à travers une production riche de représentations de notre lien au monde.

Depuis la psychologie grecque, avec Aristote dans sa « Poétique », l'art est pensé comme une catharsis : purgation ou purification des émotions au moyen de personnages en action, en utilisant des procédés propres. Purification morale ou intellectuelle qui dissocie l'âme et le corps. Il s'agissait de décharger des passions humaines (corporelles) pour les élever à plus de spiritualité. Cela contient l'idée d'un processus de transformation, l'idée d'un tri, d'interprétation, de passage des instincts en représentations partageables avec les autres (émotions et sens universel). Nous reviendrons sur ces notions et verrons comment elles se complexifient à l'époque moderne.

Ces notions complexes supposent une familiarité avec la position moderne de la psychanalyse freudienne groupale qui a ouvert son champ d'investigation aux questions de la groupalité psychique et, à la question de la place de l'objet extérieur et a défini une vision plus culturelle de l'appareil psychique sans renier l'importance des découvertes freudiennes qui postulent les fondements inconscients de notre vie psychique et affective, étayée par l'importance de notre vie instinctuelle, sexuelle et fantasmatique, à côté du rôle du corps et de la société. S'ouvre à nous des questions aussi passionnantes que celles du rôle du destin des pulsions dans l'évaluation globale de la vie sociale (Freud*. 1929. « Totem et Tabou » et « Malaise dans la civilisation ».), l'avenir de la civilisation au regard des pulsions de destruction et de l'importance des aspects imaginaires dans la psychologie des peuples à travers les productions culturelles (religions, folklore, contes de fée, théâtre...).

L'introduction de l'importance culturelle dans la théorie freudienne se fait par la création du concept de Surmoi qui représente à l'intérieur du sujet un lieu psychique qui contient la culpabilité du sujet et ses liens à la transmission entre les générations.

Actuellement des psychanalystes comme René Kaes* nous aident à penser l'impact de l'intersubjectivité psychique et transgénérationnelle, et l'importance, pour la transmission psychique et culturelle, des fonctions de mise en scène, de répétition, de fantasmatisation du passé non élaboré par les générations antérieures (passé familial, sociale, traumatique lié aux guerres...).

Une partie seulement du Moi est consciente. D'autres zones qui régulent notre vie psychique sont inconscientes et contiennent des pulsions

variées dont celles de destruction ou pulsion de mort qui agissent beaucoup sur l'extérieur social mais pas uniquement. Les productions culturelles sont au cœur de la structure psychique depuis les débuts des découvertes freudiennes : les rêves, l'œdipe, la tragédie, les mythes, les contes, le folklore. A côté de ces questions, il y a une urgence actuelle à s'interroger sur le malaise dans la civilisation qui a vu naître des formes extrêmes de violences collectives, individuelles, religieuses, industrielles, scientifiques, idéologiques, politiques... Une barbarie rampante est en conflit avec le développement humain. Il y a des liens complexes entre la réalité sociale extérieure et ses rapports avec la réalité psychique du monde intérieur. Nous avons à prendre connaissance, à convaincre, de l'importance du travail d'élaboration dans ces espaces intermédiaires culturels, vrais outils de transformation des tensions, des pulsions destructrices, des angoisses d'anéantissement, et qui ont pour but de contenir, transformer, interpréter le monde. Ce travail se fait à travers des liens imaginaires, des représentations inter et transsubjective qui régulent les rapports entre les hommes et les rapports des hommes avec le monde interne psychique et extérieur social.

II-Transmission des « savoirs faire » pour permettre des « savoirs être »

Dans une société en évolution et changement profond, il y a crise au niveau des modèles : Il y a opposition au modèle plus ancien d'une éducation-transmission qui met l'accent sur les acquis des connaissances, et les outils à transmettre. Lorsque le monde moderne impose des changements et des transformations profondes, la fonction éducative doit prendre en charge la volonté de s'adapter à ces changements, qui est plus importante que de transmettre des savoirs anciens. La capacité de changement suppose une capacité d'invention et de créativité. C'est un paradoxe au cœur même de la relation éducative et de la transmission. Il convient surtout d'utiliser autrement les connaissances, dans un autre esprit, comme source d'exercice, moyen d'assouplissement, d'inventivité plutôt que comme acquisition immuable. Eduquer ce sera alors transmettre des « savoirs faire » pour utiliser autrement un potentiel. Il s'agira alors « de savoirs être ». Apprendre à inventer est paradoxal. Ce sont deux temps différents, complémentaires ou en contradiction. C'est là qu'intervient l'importance d'expériences créatives qui invitent à exercer les capacités d'invention et l'expression des autres potentiels subjectifs de la personne. Cela suppose à la fois des acquis, des repères, des identifications à des modèles et l'apprentissage d'une liberté à partir de ces modèles, et l'expérience d'un espace subjectif qui transforme l'acquis en invention nouvelle.

Ce mouvement ne peut se développer sans l'expérimentation de cette liberté d'invention et de transformation. C'est là l'importance des « savoirs faire » artistiques qui mettent en valeur l'invention, la recherche, à partir de l'expérience de soi et des émotions du corps et de l'imaginaire.

III-Les fonctions de l'art

La culture dans sa fonction de symbolisation, de représentation, de mise en forme des émotions, de liaison avec la mémoire du passé et du présent est une formation sociale et psychique importante :

Fonction de symbolisation mais aussi de construction de soi dans notre rapport aux autres et au monde.

Elle permet l'expression des différences, elle contient les excès de l'humain et des groupes.

Elle historicise, permet la création de nouveaux langages, de nouvelles formes qui sont l'expression de la vie des groupes actuels. Elle leur donne un sens et les rattache au passé, à l'histoire, aux mythes.

Cette fonction d'histoire, d'imaginaire, de liaison des groupes différents, est le soubassement psychique social dont nous avons besoin.

Elle assure nos repères, canalise nos angoisses et donne des représentations pour transformer nos angoisses et notre rapport au monde.

Elle crée du lien social

La création est au cœur du processus de la transmission : La créativité est la question centrale dans la construction psychique de soi et de son lien au monde. Son apport peut se résumer en quelques fonctions fondamentales :

- La construction de la formation du symbole se fait par le jeu et la créativité artistique. Le symbole s'acquiert à travers le jeu en construisant une réalité abstraite capable d'établir une séparation, un détachement par rapport aux choses, aux parents de l'enfance ; c'est prendre une distance, se détacher des choses en créant un espace interne symbolisant, entre soi et l'autre.

- La construction de soi passe par cette possession subjective, par l'exercice de son pouvoir créatif qui est un triomphe sur le monde extérieur et intérieur. C'est une construction de soi qui crée une capacité de transformation des choses. Cette capacité, par la création, d'accepter une régression qui crée un espace interne capable de traiter les émotions est un réservoir de vie.

- C'est un moyen « d'utiliser » l'autre pour être dans un rapport créatif avec le monde. L'autre est un « outil » nécessaire comme passeur, transformateur, une nécessité intrinsèque à sa propre subjectivité.

- Le jeu, la créativité permet la formation d'une réalité subjective. C'est un espace de l'illusion, un rapport à l'extérieur tolérable, car créé. Créer suscite la concentration, l'implication émotionnelle, la capacité d'adaptation. Ces activités

contribuent à organiser une activité psychique entre soi et le monde, un rapport dynamique dans lequel entrent, humour, métaphore, contact esthétique.

- L'expérience créatrice permet d'intégrer le féminin et le masculin en soi. Elle fait expérimenter un lien à l'autre non dangereux. L'expérience du jeu dans toute création est une expérience d'être sujet dans le groupe. C'est une expérience d'adaptation de soi aux autres. Une épreuve intersubjective. La capacité de rêver et de fantasmer introduit le sujet à cette communication universelle symbolique.

Le déplacement symbolique

En quoi l'expérience créatrice, véhiculée par l'art et le travail psychique des artistes, établit-elle une correspondance privilégiée avec ce temps de changement, de transformation et de transmission de la vie d'une génération à l'autre que doit réaliser l'adolescence ?

Les fonctions de l'art, favorisent le déplacement symbolique. Elles permettent les transformations mais aussi la création « d'objets spécifiques réels », les objets artistiques, qui sont directement en lien avec les dépôts des fantasmes et résidus affectifs inconscients du sujet et du groupe social.

Ces objets psychiques artistiques servent aux individus et aux groupes, à traiter et reconnaître les dépôts non traités d'expériences affectives inconscientes, à les mettre en représentations tolérables et à créer de nouveaux liens groupaux de reconnaissance à travers la culture.

Cette production via les mythes du passé, les fantasmes de l'artiste et la mise en scène, dans le plaisir de la continuité de la transmission de l'humain, permet une liaison entre des angoisses de mort et de destruction, et le désir, la conservation de la vie. La survie psychique s'exprime dans ce travail artistique, autour des représentations de l'amour, des énigmes du mystère de la vie humaine, en soutenant la connaissance de cet humain, en produisant des objets de fiction plus vrais que la réalité historique, en créant une « vérité psychique ».

L'expression artistique est un véhicule, une transmission du passé au présent à travers de nouvelles formes esthétiques. C'est un lien entre l'inconscient d'expériences affectives et des objets symboliques qui prennent une dimension de vérité extérieure universelle, dans le partage avec d'autres et la résonance de vérités psychiques inconscientes partageables.

C'est une fonction de transformation du présent pour le futur, à travers ces objets symboles artistiques véhiculés par une culture, qui créent des repères et des codages spécifiques qui permettent aux hommes d'organiser leur propre subjectivité.

C'est aussi une création de nouvelles représentations qui sauvegarde l'histoire inconsciente psychique affective des individus et des peuples.

La culture est un véhicule, un outil et une création d'objets de représentation, mais aussi et avant tout, une expérience humaine créative, symbolisante et

rassembleuse des humains, dans une goupalité fantasmique, sensorielle, transmettant de la vie psychique humaine, permettant de nouvelles alliances identitaires et identificatoires, et en cela elle favorise de nouvelles alliances groupales.

Accompagner l'adolescent, les jeunes, nécessite de supporter les paradoxes de ce moment de transformation, de crise, de les mettre en évidence sans accentuer les défenses du jeune et sans banaliser les inquiétudes réelles et les besoins de supports et de transmission. Il serait regrettable d'analyser leurs comportements « culturels » comme des réalités sociales uniquement.

L'adolescent aime se réfugier dans l'image, l'immédiateté, la séduction pour fuir le travail psychique douloureux et l'incertitude des relations aux adultes. Mais ce temps de l'adolescence est aussi le temps du désir, du fantasme interne. Il s'agit d'aider un processus d'intériorisation, de symbolisation qui permette la transformation de l'immédiat en futur projeté, anticipé, en favorisant l'attente, la découverte de soi, dans l'expérience d'une création avec les autres. La rencontre avec l'artiste mettra en valeur ce potentiel et la qualité d'une œuvre s'exprimera dans cette rencontre avec la réalité des autres*

Bibliographie :

-R. KAES. *Les théories psychanalytiques du groupe* éd PUF 1999

S.FREUD *le malaise dans la culture* éd PUF 1995

D.W.WINNICOTT. *jeu et réalité* éd NRF 1971

J C GAL, *un théâtre et des adolescents* éd presses universitaires Blaise Pascal ; 2006