

Roger Caillois : classer, trier, collectionner, cataloguer le monde pour mieux le comprendre

Séminaire du ReCom

Louvain-la-Neuve

7 juin 2013

Présentation par Axel Gryspeerdt

Evénements marquants

- Roger Caillois est un écrivain français
- Né à Reims le 3 mars 1913
- Mort en Île-de-France le 21 décembre 1978
- Membre du mouvement surréaliste (1932-35)
- Fondateur du Collège de sociologie (1937-1939) avec M. Leiris et G. Bataille
- Exilé en Amérique latine (1939-45)
- Directeur à l'Unesco (pendant 30 ans)
- Nommé à l'Académie française (14 janvier 1971)

Photo de Roger Caillois

- Chez lui

Une personnalité intéressante au point de vue communicationnel

- 1. Dont les oeuvres m'ont attiré
 - les mythes (mon mémoire)
 - les jeux (mes premières recherches)
 - la littérature et l'art (communication visuelle et culturelle)
 - interrogation sur l'existence et la nature de ses collections
(mes recherches sur les collectionnisme)
- 2. Qui m'a amené à m'interroger sur les questions de renommée, reconnaissance et réhabilitation

Notoriété de Roger Caillois

- Peu connu par les plus jeunes
 - Peu cité dans la littérature sur l'imaginaire (BDFI)
 - Faibles tirages (rééditions régulières)
 - Faibles ventes aux enchères
 - Pas de présence dans les listes Top des écrivains
 - Nombre limité de fans enthousiastes
 - Plus guère considéré comme un auteur majeur
-
- Pourquoi cet auteur jugé fort important en 1950-80 a-t-il sombré dans un oubli relatif ?

Manque de saillance

- Auteur éclectique et prolifique
Plus de 50 livres et quelques 100taines articles
- Multitude de domaines
 - Jeux
 - Contes
 - Mythes
 - Sacré
 - Rêves
 - Instincts et signification des fêtes et de la guerre
 - Art fantastique
 - Littérature notamment fantastique
 - Poésie

Théorie des jeux

- Classés selon 4 déterminants :
 - La compétition (âgon)
 - Le hasard (alea)
 - Le simulacre (mimicry)
 - Le vertige (ilinx)

Cette hétérogénéité marque un manque d'aspérité

- Me replonger dans la lecture de son oeuvre gigantesque
- Pour mener une recherche sur l'existence, la nature et le sens de ses collections
- = Une véritable enquête policière
- = Une énigme car il a peu parlé de ses collections
- Compléter la lecture de ses oeuvres
 - Par celle des ouvrages de ses amis
(André Breton, Michel Leiris, Jorge-Luis Borges, André Malraux, Victoria Ocampo)
 - Par celle de ses biographes et critiques littéraires

Jean-Pierre Changeux : le parcours évolutif des collections

- Collectionneur enfant : appropriation d'images
- Timbres-poste et vignettes aux singularités quasi illimitées
- Abandon de la philatélie pour une collection d'insectes
fertile en surprises et en énigmes
- Âge adulte : collection d'art
réservoir de significations et d'émotions

- A chaque fois,
 - Abandon des étapes précédentes
 - Recherche d'émotions plus profondes, de compréhension et de connaissances

Liste non exhaustive des collections de Roger Caillois (zones d'ombre et contradictions)

- Les timbres
- Les tickets colorés de courses hippiques
- Les vignettes et objets de candomblé
- Les cartes à jouer indiennes
- Les papillons et les coquillages
- Des insectes divers
- Des livres (encyclopédies, alchimie, mythes, rêves, littératures française et latino-américaine, science-fiction)
- Des oeuvres d'art (tableaux, estampes, dessins)
- Des minéraux
- Et bien d'autres objets

Quatre ensembles principaux (intérêts et objets de Caillois)

- 1. Les livres
- 2. Les objets liés aux jeux
tickets de champs de courses hippiques, jetons de casinos, cartes à jouer, objets de candomblé (vertige), ...
- 3. Les animaux fantastiques, fabuleux et cryptés
camouflés, fondus dans leur environnement, effrayants
- 4. Les pierres nues curieuses et les minéraux
surprenants

En lien avec les mythes, les jeux, les instincts et le fantastique

En lien avec une fascination profonde pour la nature (au-delà de la littérature)

Remarque : les jeux sont vite abandonnés; les animaux collectionnés jusqu'à l'âge adulte, puis avec moins d'intensité.

Un animal fantastique

- Le fulgore porte-lanterne

Animaux qui intéressent Roger Caillois

- Poulpes et pieuvres
- Calmars géants
- Mantes religieuses
- Araignées de Floride
- Taupes à nez étoilé
- Fulgores porte-lanterne
- Crabes Ucas
- Sphinx à tête de mort
- Narvals
- Morphos du Brésil

= Ceux qui appartiennent à la fois au monde naturel et au domaine de l'imaginaire

Animaux qui intéressent Roger Caillois

- Choisis en fonction de leur caractère insolite, mystérieux, merveilleux et émotionnel
- Issus de l'interaction entre le monde naturel et le monde imaginaire le domaine du réel et le domaine fantastique
- Monde animal en congruence avec mythe et sacré
- Selon une séquence d'opérations sélection - récolte - observation - description - confrontation - classification - étiquetage - narration

Animaux qui intéressent Roger Caillois

- « Du réel traqué à l'aide de l'imaginaire »
(l'art selon Marguerite Yourcenar)
- Du réel stimulant l'imaginaire
(Emile Zola : « Je regarde et j'observe pour créer, non pour copier »)
- Du réel débouchant sur « une lecture du monde guidée par l'imaginaire »
(Michel Delaborde, photographe)

Animaux qui intéressent Roger Caillois

- Une mise en boîtes (// André Breton, Paul Eluard)
- Une documentation minutieuse (nomination, iconographie, ...)
- Une analyse scientifique relevant des sciences sociales plus que des sciences naturelles
- De nombreuses publications (ex. le mimétisme animal)
- Une volonté de pouvoir percer les mystères du réel

Pierres qui intéressent Roger Caillois

- Celles qui sont curieuses, bizarres, étranges
- Stimulent l'imaginaire
- Présentent une esthétique naturelle
- Evoquent des formes artistiques
- Trouvent des correspondants dans d'autres univers

Pierres qui intéressent Roger Caillois

- Choisies en fonction de leur caractère insolite, mystérieux, merveilleux et émotionnel
- Issues de l'interaction entre le monde naturel et le monde imaginaire le domaine du réel et le domaine fantastique
- Monde minéral en congruence avec art - mythe - sacré
- Selon une séquence d'opérations sélection - récolte - observation - description - confrontation - classification - étiquetage - contemplation - narration
- Envolée vers les grands récits fondateurs (les sages chinois) et vers la poésie

Pierres qui intéressent Roger Caillois

- Déjà plus de 2.000 pierres récoltées en Amérique latine
- Mises en vitrines
- Mises en expositions (notamment 1965)
- Dation au Museum d'histoire naturelle (1984)
- Classées selon non pas selon les règles de la minéralogie
(classifications chimique, physique, géologique)
- Mais selon des règles sémiologiques d'évocation et d'écriture
(motifs, lignes, formes et couleurs)

Pierres qui intéressent Roger Caillois

- Agates du Brésil, du Mexique, de Bohème, d'Espagne
 - Septaria d'Espagne iou d'Allemagne
 - Jaspes d'Oregon
 - Pierres à images - dites paesine - de Toscane
 - Onyx du Brésil
 - Quartz, béryls, améthystes, ...
-
- Souvent des pierres dont la transparence ou les coloris attirent l'attention, dont les formes émeuvent

Pierres qui intéressent Roger Caillois

- Importance de la fonction imaginative
- Mélange de savoir et d'invention
- Classement « subjectif » en fonction des effets produits et des actions entraînées
- Les pierres agissent comme des mythes (ex. un conte dans lequel la découverte et la contemplation des pierres amènent Albrecht Dürer à créer un chef d'oeuvre)
- Néanmoins = une collection « juste », car
 - Objectivable : interprétations partagées
 - Ordonnée par rapport à une vision du monde; cohérente
 - Traduisant la quête de la personne (en lien avec ses angoisses, ses réflexions et ses actions)

Dation Roger Caillois

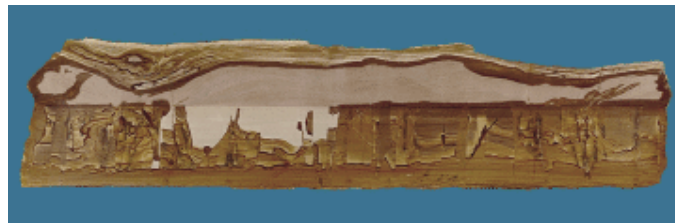
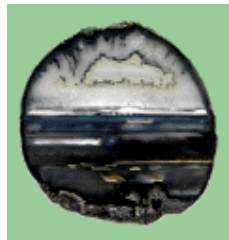
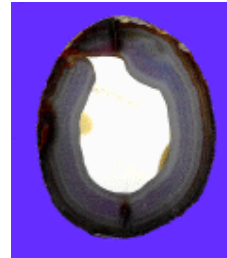
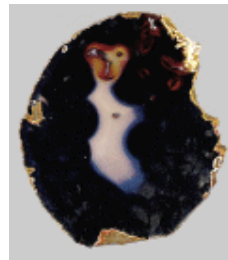
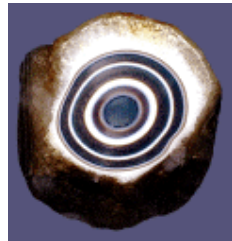
Museum d'histoire naturelle

- Respecte le mode de classement et l'approche de Roger Caillois
- Selon sept catégories
 - Formes géométriques (cercles, losanges, triangles, polygones)
 - Paysages (glaciers, prairies, couchers de soleil)
 - Cercles (internes aux pierres)
 - Écriture (éléments de calligraphie, lithographie)
 - Art contemporain (tachisme, abstraction lyrique)
 - Visages, masques et fantômes (« les pierres qui vivent »)
 - Rêverie (divers)

Rem. Les pierres évoquent des spectres, des personnages dégingandés ou hiératiques, des animaux, ...

Exemples de Pierres du Museum

- Sélection dation Roger Caillois

Art et Naturalia mêlés

- Evocation des Cabinets de curiosité
du 16ème au 18ème s.
- Mirabilia contenus dans les Kunst und Wunderkammern
- = Naturalia + Artificialia + Scientifica
- Exotica (confins géographiques et ethniques)
- Procurent une vision abrégée du monde
- Représentent tout l'univers
- Constituent « un microcosme du macrocosme »

- Parallélisme avec le catalogue de la vente aux enchères de la collection Alena et Roger Caillois chez Drouot le 16 mars 1993
Objets divers, tableaux, estampes, masques africains, mandragore anthropomorphe, armes de dieux tibétains contre les démons, cariatide féminine indo-portuguaise en ébène et en os, ...

On retrouve l'aspect magique, mystérieux des objets, cher au surréalisme

- Les objets récoltés sont des outils de connaissance
- En outre, ils permettent de percer les secrets du monde
- Ils donnent lieu à des rangements, des ordonnancements et à une mise en scène par la manière de les disposer
- Citation anonyme (sur un blog) :
 - « La recherche anxieuse d'une continuité entre l'art et la nature, principe suprême d'unité, est l'une des véritables raisons d'être du cabinet de curiosité. »

Conclusions : principaux constats

1. Chez Caillois, les objets sont davantage que des objets; ils contiennent une parcelle du monde. Ils rentrent en écho avec l'univers (aspect magique, sacré et mystérieux du monde) ;
2. Chez Caillois, les objets rentrent en correspondance les uns avec les autres. Dans un univers fini, chaque chose possède un correspondant dans un autre règne ou dans une autre espèce. Il est possible de trouver des régularités
On peut présumer l'existence de formes similaires
D'où l'intérêt majeur porté par Roger Caillois à la table périodique des éléments de Mendeleïev

Conclusions : principaux constats

3. Chez Caillois, beaucoup d'éléments sont en correspondance

Pas seulement une correspondance nature - art, mais aussi ses écrits

(cfr. Cases d'échiquier - jeu et ordonnancement)

4. L'esprit de ses collections imprègne toute son oeuvre

- ses contes et récits

- ses essais (l'écriture des pierres, le mimétisme animal, la mante religieuse)

- ses poésies

Conclusions : principaux constats

5. Les collections constituent un élément d'homogénéité dans son oeuvre
correspondances nombreuses
clef de lecture
6. Caillois apparaît comme un amateur moderne de curiosités
(proche des amateurs et des curieux du 17e s.)
7. (A l'instar de ces derniers), sa collection se présente comme un parcours initiatique, qui traduit ses angoisses et ses peurs et l'amène à réfléchir sur la mort et sur le monde

Conclusions : principaux constats

8. Caillois apparaît dès lors plus proche d'un métaphysicien que d'un physicien

Il peut être défini comme un mystique matérialiste ou comme un matérialiste spirituel

Voir notamment deux de ses oeuvres

- Récit du délogé (le héros devient une pierre)
- Le fleuve Alphée (mythe selon lequel issu d'une source, le fleuve retourne à une source)

9. Dès lors, l'oeuvre peut apparaître comme beaucoup moins hétérogène qu'on ne pouvait l'estimer a priori

Elle reste cependant une oeuvre riche et peu facile

Conclusions : principaux constats

- 10. La collection intègre le collectionneur dans une pluralité de relations
 - Relations avec lui-même
 - Avec la nature
 - Avec l'art
 - Avec les artistes
 - Avec les autres collectionneurs
 - Avec les mystères du monde
 - Avec le passé (histoire et mémoire des objets)
 - Avec le futur (toujours en devenir)
 - L'objet de collection est lui-même un objet relationnel qui ne s'explique que par la relation de proximité et de différence avec les autres objets

Renseignements complémentaires via www.Collectiana.org

- « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres »
(Arthur Rimbaud, Faim, Une saison en enfer, 1873)
- « Je préfère les dessins des pierres aux peintures des peintres et leurs formes aux sculptures des sculpteurs. Tant elles me paraissent les oeuvres d'un artiste moins méritant, mais plus infallible qu'eux »
(Roger Caillois, Pierres, 1966)
- Un concept clef chez Caillois : Esthétique généralisée

