

INTRODUCTION

- Alois Riegl: 1858-1905.
- Formalist and positivist method.
- Analysis drawn from the conditions of our vision: vision from near or from far.

Problem for the translator: to render the high coherence of texts in which the technical and specialized aspect of the vocabulary isn't obvious at all – especially because of Riegl's claim to empiricism and factuality (“positivism”).

-> By Riegl, concepts are generally disseminated throughout the text. They are used on the occasion of a description and not exhibited as such in the course of an explicitly theoretical text.

So, how is it possible to identify Riegl's conceptuality so as to render it systematically into translation?

PART I: INCLINATION TO SEE AND WILL-TO ART (KUNSTWOLLEN)

A. The vocabulary of inclination

Artwork as the result of a will-to-art: Kunstwollen.
= vouloir artistique or vouloir d'art in French.

Absicht: intention; Bestrebung: effort; Drang: propension; Neigung: inclination;
Hinneigung: penchant; Tendenz: tendance.

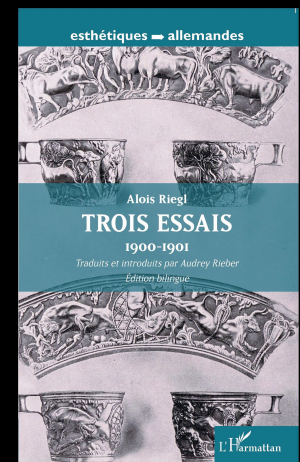
B. To will and to be able to (“Wollen” and “Können”)

GERMAN: Wenn der klassische Archäologe geneigt sein muß, in den spätrömischen Porträtbildhauern bloß barbarisierte, verrohte Epigonen der klassischen Künstler zu erblicken, die ohne Geschmack und ohne **Können** unter dem Bleigewichte des ererbten Kulturherkommens die letzten verspäteten Aufträge ausführen, so erschließt sich Demjenigen der diese Dinge von der entgegengesetzten Seite her betrachtet, die Erkenntnis, daß auch diese spätantiken Künstler **einer ganz bestimmten, positiven ästhetischen Tendenz folgten**, daß das Wesen auch ihres Schaffens durch **ein klares Wollen** diktiert war, wie bei aller echten und wahren Kunst, und daß es sich also durchaus nicht durch ein einfaches **Nichtkönnen** erledigen läßt.

Alois Riegl: Zur spätrömischen Porträtskulptur/ La sculpture de portrait romaine tardive. In: *Trois essais* (1900-1901), translation Audrey Rieber, bilingual. L'Harmattan: 2015, p. 24-25.

FRENCH: Tandis que l'archéologue classique doit être enclin à ne voir dans les sculpteurs de portrait romain tardifs que les épigones, devenus barbares et grossiers, des artistes classiques qui, sans goût et sans **pouvoir-faire**, ont exécuté, sous le plomb de la culture héritée, les dernières commandes tardives, celui qui considère ces choses à partir du côté opposé parvient à connaître que ces artistes de l'Antiquité tardive aussi suivaient **une tendance esthétique tout à fait déterminée et positive**, que l'essence de leur création était pareillement dictée par un **clair vouloir**, à l'instar de tout art véritable et vrai, et qu'elle ne se laisse donc absolument pas résoudre par un simple **non-pouvoir-faire**.

A. Riegl: Zur spätrömischen Porträtskulptur/ La sculpture de portrait romaine tardive. In: Trois essais (1900-1901), op. cit., p. 24-25.

PART II: VISUAL POLARITY

A. The vocabulary of perception

GERMAN: Das bildende **Kunstwollen** regelt das Verhältnis des Menschen zur sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung der Dinge: es gelangt darin die Art und Weise zum Ausdruck, wie der Mensch jeweilig die Dinge gestaltet oder gefärbt sehen **will** (ähnlich wie im poetischen Kunstwollen die Art und Weise, wie er die Dinge anschaulich vorgestellt haben will).

Riegl: Spätromische Kunstindustrie. Druck und Verlag der Österr. Staatsdruckerei in Wien: 1927, p. 401.

ENGLISH: Creative **Kunstwollen** regulates the relation between man and objects as we perceive them with our sense; this is how we always give shape and colour to things (just as we visualize things with the *Kunstwillen* in poetry).

Riegl: The Late Roman Art Industry, trans. by Rolf Winkes. G. Bretschneider Editore: 1985, p. 231.

Erscheinungsformen, Erscheinung, Erinnerungsbild
→ vocabulary of the psycho-physiological theory
(Fechner, Wundt)

B. The polarity of vision and its intermediaries

1. Combinatory (hyphenated combinations)

A scale of visual possibilities lies between the two extreme poles of optical and tactile sight:

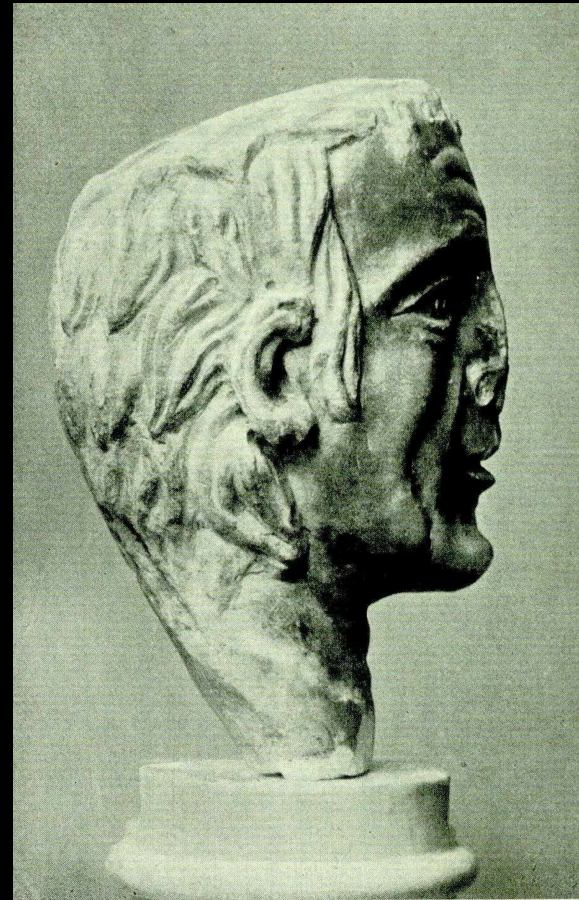
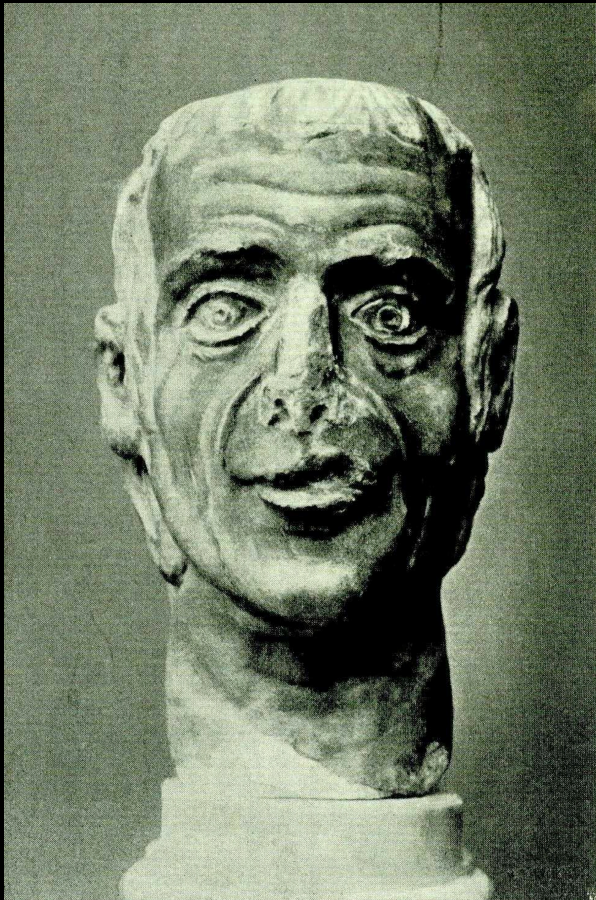
- bewegungslos-kristallinisch
- optisch-fernsichtig
- subjektivistisch-optisch
- optisch-malerisch

But there is something more difficult than translating a hyphenated combination, namely to identify the terms that form a couple and that are not linked with a dash but spread throughout a text.

2. Polarities and couples of concepts

GERMAN: Namentlich wenn man die **bewegten** und **lebhaft** blickenden Porträtköpfe aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts daneben hält, fällt an unserem Kopfe eine gesuchte **Starrheit und Leblosigkeit** auf. **Die Vertikalaxe verläuft genau senkrecht**, und die Augen blicken dementsprechend **gradeaus waagrecht** vor sich hin; die Pupillen sind **mathematisch streng** in die Mitte des Augenapfels hineincomponirt. Aber auch sonst ist das Antlitz in seinen großen Linien auf diesen **symmetrisch- kristallinen Eindruck** hin angelegt: vom oberen Ende des Nasenrückens hinweg schwingen sich hoch und **scharf** die Brauenbogen, unter Vermeidung aller jener Bereicherungen (z. B. der zwei von der Nase in die Stirn vertikal einschneidenden Steilfalten), die schon den griechischen Porträtköpfen jenen Ausdruck des Sinnes und innerer **Belebung** verliehen hatten; und genau ebenso **hart und scharf** sind die Lippen geschnitten. Da kann von einem Zufall nicht mehr die Rede sein: wir haben vor uns vielmehr den prägnanten Ausdruck eines bestimmten Wollens, das die **Lebenswahrheit** der klassischen Porträtkunst nicht etwa bloß vernachlässigt, sondern bewußtermaßen und absichtlich **unterdrückt** und an ihre Stelle die ideale **symmetrische Ruhe der unbewegten kristallinen Materie** zu setzen trachtet.

Riegl: Zur spätrömischen Porträtskulptur, op. cit., p. 24-27.

- A definition of non-classical art and beauty, a non-classical “Kunstwollen”
- About “scharf and “hart”

FRENCH: Lorsqu'on compare notre tête aux têtes-portraits **animées**, au regard **plein de vie**, de la première moitié du IIIe siècle, on est notamment frappé par sa **rigidité** recherchée et son **absence de vie**. L'axe **vertical est exactement à plomb**, et les yeux regardent en conséquence **horizontalement, droit devant eux** : les pupilles sont insérées dans la composition de manière **strictement mathématique** au milieu du globe oculaire. Le reste du visage est, dans ses grandes lignes, également disposé selon cette **impression symétrique-cristalline** : les hautes arcades sourcilières se déploient **nettement** à partir de l'extrémité supérieure de l'arête nasale en évitant tout ces enrichissements (par exemple des deux rides du lion qui, partant du nez, entaillent verticalement le front) qui conféraient déjà aux têtes-portraits grecques une expression de méditation et d'**animation** intérieure ; et les lèvres sont coupées de façon tout aussi **dure et nette**. Il ne peut plus être question de hasard : nous avons bien plutôt devant nous l'expression prégnante d'un vouloir déterminé qui non seulement délaisse le **naturel** de l'art du portrait classique, mais le **restreint** de manière consciente et intentionnelle et ambitionne de le remplacer par la **tranquillité symétrique idéale de l'immobile matière cristalline**.

Riegl: La sculpture de portrait romaine tardive, op. cit., p. 24-27.

- Systematicity of Riegl's descriptions.

They have the status of a methodological statement.

- The recurrence of the same few words forms a conceptual network that is spread throughout Riegl's descriptions.

→ Riegl's description of the head sculpture he collected in Rome or of the Constantine reliefs are paradigmatic.

As important as Wind or Panofsky's explicitly methodological essays about the systematics of "Grundbegriffe".

- Only an immanent and comparative lecture allows to bring out Riegl's key concepts.

3. Negations (negative prefixes)

The problem of the relation between the single figure taken as a whole and its elements was solved:

GERMAN: durch einfache, geradlinige, **ungegliederte und unrythmische** und darum harte, aber klare Umrisse der in der Ebene breitgequetschten Figuren.

Riegl: Spättrömische Kunstindustrie, p. 88.

FRENCH: en donnant aux figures pressées dans le plan des contours simples, rectilignes, **continus et dépourvus de rythme**, et donc durs mais nets.

Riegl: L'Industrie d'art romaine tardive, trans. Marielène Weber, rewied by Augustine Terence. Macula: 2014, p. 123.

ENGLISH: with simple, straight, **inarticulated and unrythmic**, hence harsh, yet clear outlines of figures spread broadly on the plane.

Riegl: The Late Roman Art Industry, p. 53.

Part III: ORDINARY WORDS AND UNUSUAL LEXICAL USE

→ Denkmal

French translation by M. Weber: monument; objet, monument et objet; production artistique.

English translation by R. Winkes: work of art, monument.

→ For a literal translation. :

A systematic and polemic reason why Riegl uses “Denkmal” in various and unusual contexts.

1) to redeem decorative arts and arts and crafts as well as periods that are generally considered as decadent or barbaric.

2) Formalist analysis can be applied to every visual production, without exception. Their aesthetical value and function must not play any role in the formalist description.

CONCLUSION

1) Did I translate Riegl's essays in the same way I would translate a philosophical text written by Kant or Hegel?

2) What kind of philosophical satisfaction or interest could I find in translating these few texts?

→ an epistemological interest