

L'art

Mots importants (à voir la définition dans Philosophie de A à Z): art, génie, apparence, goût (artistique), imitation, création, beau (beauté), esthétique.

Repères (des liens logiques entre ou de comparaison, opposition thématiques, etc... qui constituent le deux grandes parties des sujets) (fin du manuel):

intuitif/discursif

médiat/immédiat

ressemblance/analogie

théorie/pratique

Auteurs (Philosophie de A à Z): Hegel et Kant

Introduction

Amorce:

De Jean Dubuffet dans *L'Homme du commun à l'ouvrage*: "Une chanson que braille une fille en brossant l'escalier me bouleverse plus qu'une savante cantate."

Les problèmes, les sujets soulevés:

- Question de la subjectivité
  - Jean Dubuffet préfère l'authenticité plutôt que la perfection dans l'amorce.
- Question de ce qu'on ressent, l'émotion dans la pratique artistique.
- Plus l'histoire de l'art avance, plus l'idée que l'art est pratiqué par les spécialistes disparaît.
Dans la période contemporaine, il est difficile de définir l'art.

Au fil des siècles, il a un triple élargissement du concept:

- Élargissement historique:
La science d'anthropisation, l'humanisation, etc...
Elle montre que l'art commence aux premiers hommes alors qu'on pensait que ça commençait avec les Grecs.
- Élargissement géographique:
On commence à s'intéresser aux formes d'art orientales et pas que occidentales.
→ L'art asiatique, africain, primitif.
→ Picasso raconte que la première fois qu'il a vu des masques africains, ça a été un choc.
- Élargissement conceptuel:
Les arts traditionnels: l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, la scène – le théâtre et la danse par exemple –.

Certains peuvent dire que c'est incomplet.

Ils sont artistes mais non classés: vitrail, photographie, BD.

Les questions travaillés:

- Sur quoi s'appuyer pour définir l'art ?
  - Personnellement je le définirais comme tout ce qui peut faire l'objet d'une expérience de la part d'un sujet.
  - Pendant une période ce qui définissait l'art c'était la capacité d'imiter la réalité, la nature.
  - Mais l'art ne peut pas se définir que par ça: l'art doit être création. Il doit y avoir un créateur.
  - Puis on a pensé que la beauté définissait l'art. Mais est elle universelle? L'art doit-il forcément être beau? N'est-ce pas une autre démarche?

I - Le problème de l'imitation

A - L'art comme imitation du sensible

Pendant longtemps, on a admiré la capacité de reproduire la nature dans l'art.

Cela a été pendant très longtemps.

Hegel dans *Esthétique* en parle et parle de Zeuxis.

→ Un peintre grec qui peint du raisin et fait sécher son tableau sur sa terrasse.

→ Les oiseaux viennent picorer le tableau tellement c'est réaliste.

→ Il évoque aussi une légende chinoise.

→ Un empereur chinois voulait une fresque dans sa chambre à coucher avec la nature dessus.

→ Il a dit qu'il n'avait pas pu dormir car il entendait les oiseaux chanter et la cascade couler.

→ Dans ces situations, l'apparence est devenue réalité.

→ Il y a une difficulté: on prend l'apparence pour la réalité.

→ C'est une illusion. Il n'y a que ça.

Platon dans *La République* (où il parle de sa cité idéale), au livre 10 prend position.

→ Dans ce livre, il condamne les artistes. Il dénonce la technique du trompe l'œil: il dit que ça nous piège.

→ Il critique les artistes dans la poésie qui enseignent "des simulacres de vertus"

→ Il dit que c'est "des imitations qui produisent des simulacres de vertu"

→ Les poètes exagèrent le côté émotionnel de la vie.

Dans la vie, on vit des situations émotionnelles et on se bat avec la raison.

→ Les poètes font l'inverse.

→ Ils ne vous aident pas à vivre. Ils nous tirent vers la sensibilité.

Ils développent le pathétique alors que la vie est déjà assez tragique et doit déjà se battre contre.

→ Les peintres accentuent la subjectivité de notre vision du monde.

→ C'est une illusion.

→ Il dit qu'il ne veut pas qu'on enseigne Homère dans sa cité idéale, sa république (d'où le titre de l'ouvrage).

→ Parce que la vie c'est pas ça, c'est illusoire Homère.

→ Il dit qu'il ne faut pas oublier que l'art est une copie de la réalité. Ce n'est pas la réalité mais une copie de l'apparence.

→ L'art séduit.

→ C'est pas forcément quelque chose qui fait réfléchir.

→ C'est pas bien pour un philosophe comme lui.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ Dans le livre 10, il condamne certains artistes qui tombent dans le pathos mais pas toute forme d'art.

Pour lui, l'art a sa place dans la cité idéale si c'est moral.

→ C'est-à-dire qu'il sert à dépasser le monde sensible pour tendre vers le monde intelligible.

→ C'est une référence au mythe de la caverne dans le livre 6.

L'art doit être dans le monde intelligible.

C'est-à-dire un moyen de nous faire atteindre le monde intelligible, idéal, le monde de l'esprit.

→ En ce sens, l'art qu'il critique idéalise le monde sensible.

Exemple: Un sculpteur grec a une commande de sculpter une déesse.

→ Il n'arrive pas à trouver une modèle qui est parfait pour faire le corps d'une déesse.

→ Il choisit les filles qui ont chacune leur perfection pour en faire la synthèse.

→ L'art dépasse ici la nature, ses imperfections.

→ L'art peut accéder au monde des idées (Platon), au monde des esprits (Hegel).

Des choses horribles de la réalité peuvent devenir belles grâce à l'art.

→ Par exemple dans une église: le tableau de la crucifixion du Christ: c'est gore.

→ Mais on peut dire que le tableau est beau.

Dans *Critique de la faculté de juger*, Kant écrit: "L'art n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose."

L'art ne doit pas se contenter de reproduire la réalité mais de nous orienter vers le monde des idées.

→ La dialectique platonicienne: C'est la préparation de manière à dépasser l'opinion (doxa), le sensible, en vue de parvenir à un véritable savoir (ou à la vérité), l'intelligible.

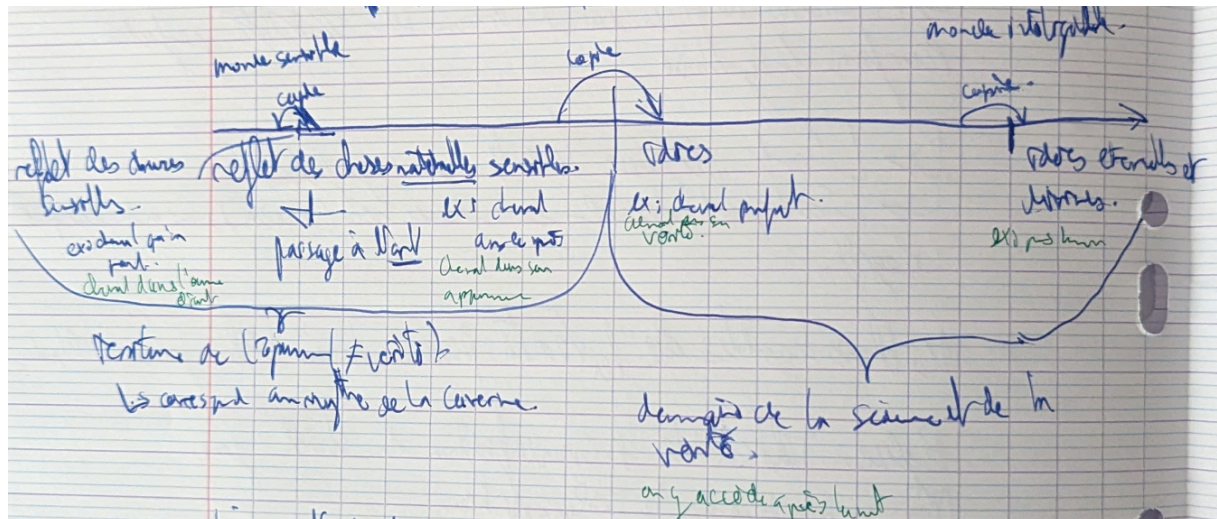
Hegel est essentiellement d'accord. L'art est fait pour nous avancer vers le monde spirituel.

L'art doit nous aider à nous affranchir de ce monde sensible.

→ Mais pour lui, contrairement à Platon, il n'y a pas de monde idéal qu'on atteint quand notre âme se sépare de notre corps.

→ Cependant, il est d'accord que l'art a une vocation spirituelle.

Schéma: Superposition de ce que Platon dit sur l'art.

L'œuvre d'art est une copie de la copie matérielle du monde spirituel.
Il pense que les artistes sont trop dans ce sens ← et pas assez dans le sens inverse →

La question c'est quelle est notre intention, de quel sens on va pour lui.

→ L'artiste doit nous préparer au monde des idées pour après la mort.

C. - L'art et la révélation de l'Esprit

→ Hegel dans *Esthétique*

Il rappelle au début de son livre que l'esthétique est l'art traduit par la pensée.

→ Autrement dit, l'esthétique traduit ce qu'on ressent dans l'art par des mots.

Il fait cet exercice.

Dans son œuvre, il y a 3 axes:

- 1. Il parle de quand l'art apparaît pour la première fois.
→ C'est un moment important dans notre histoire
- 2. L'art se développe, évolue.
→ Il apparaît dans des formes différentes, 3 selon lui: symbolique, classique et romantique.
- 3. L'art s'incarne dans différentes formes d'art.
Il les énumère et les classe du plus matériel au plus spirituel.
Du plus matériel (architecture, sculpture, peinture) au plus spirituel (art du son: poésie, musique).

Hegel dit sur l'esthétique que c'est la science du beau. C'est la première forme de la conscience de l'Homme, de la prise de conscience de la beauté et de l'absolu.

→ Pour faire de l'art, il faut une conscience.

→ Il montre donc que l'Homme dépasse la nature: il peut inventer. Il va vers l'infini alors que la nature est finie.

→ Pour lui, l'art est "l'esprit se prenant pour objet"

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

- Si l'art est esprit, il ne peut pas se borner à imiter l'inférieur, la nature.
- "l'imitation est superflu et oiseux" selon lui

- A quoi bon faire une deuxième fois ce qui existe déjà?
- La photographie apparaît et fait disparaître l'art figuratif et devient une forme d'art elle-même.
- Pourquoi refaire des peintures alors qu'on peut prendre des photos?

- Il dit que l'imitation est un jeu présomptueux dont le résultat restera toujours inférieur au modèle: il y a aura toujours des défauts.

- Il dit qu'il y a une relation de servilité à l'art.
- L'imitation nous met dans une situation de servilité par rapport à l'art selon lui.
- On est forcé à imiter parfaitement.
- Où serait donc la liberté dans l'art ?

- "L'art que l'on voit comme imitation est une caricature de la réalité"

- Il dit que pour imiter on est comme un "ver de terre qui veut égaler un éléphant"

Si on ne peut pas imiter la nature que peut on imiter alors?

- Pour lui, la nature doit être source d'inspiration.
- L'artiste doit innover en empruntant à la réalité des éléments dont-il cherche à créer une nouvelle synthèse.

- Francis Bacon (peintre du XXe britannique). Il peint des tableaux morbides et bizarres. Il a écrit sur sa pratique: "L'art est l'Homme ajouté à la nature."
- Si on est dans l'imitation on est en dessous.
- Si on est dans l'inspiration avec une innovation on est au dessus.
- C'est une question de la valeur de l'art pas que c'est pas une forme d'art.

Hegel substitue au concept de l'imitation, le concept de la création, l'innovation.

Pourquoi l'Homme a-t-il fait l'art?

- Pour qu'il y ait l'art il faut la conscience.
- L'Homme a besoin de s'éterniser sur Terre (Malraux): c'est pour ça qu'on a des enfants.
- C'est une résultante de sa profonde insatisfaction envers le monde.
- Il crée un nouveau monde: avec ses désirs et leur satisfaction.

- L'idée que l'artiste n'est pas un homme ordinaire. Il a la volonté de créer.
- Il a la volonté de créer. Il est habité par un démiurge selon les Grecs: un esprit du vin, créateur, ouvrier.
- Il y a une quête spirituelle chez l'artiste. Il ne s'agit pas de recréer le monde.

- Pour Hegel, l'art est supérieur à tout produit naturel car elle incarne l'esprit, l'artiste et sa manière de voir le monde.
- L'art confère une durée à l'oeuvre

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ L'art est miroir d'un peuple, d'une Histoire. Il reflète leurs préoccupations et leurs thématiques globales.

→ L'art n'aide pas seulement un individu à prendre conscience de lui-même.

→ Il y a aussi une fonction collective.

→ Ce que Hegel dit des 3 moments de l'art:

→ **L'art symbolique:**

Il y a des périodes de l'histoire de l'art où il y a des symboles: le propre des symboles c'est que c'est pas arbitraire. Sa forme extérieure n'est pas étrangère à l'idée vers laquelle elle renvoie (relation d'analogie, de ressemblance).

→ Il y a un débordement de la forme de l'art sur le contenu de l'art.

→ Ainsi, si on n'a pas les clés du symbole, on ne comprend pas l'œuvre.

→ Il prend l'exemple de l'architecture avec le sphinx.

→ C'est à l'époque (Grèce Antique), le symbole du symbole.

→ Le sphinx représente l'humanité qui essaie de se séparer de l'animalité et de se grandir.

→ La tête de la femme (qui donne les enfants) qui monte au dessus de l'horizontalité, l'animalité.

→ Si on ne sait pas, on ne comprend pas.

→ C'est caractérisé par l'équivocité (c'est équivoque).

→ **L'art classique:**

C'est caractérisé par une parfaite adéquation entre le contenu et la forme.

→ On retrouve surtout cela dans l'art grec.

→ On y retrouve le nombre d'or et des proportions parfaites.

→ C'est un art très équilibré.

→ **L'art romantique:**

C'est l'excès du spirituel par rapport au sensible, à la matière.

→ Le message est trop riche par rapport à la nature.

→ Surtout dans la musique et dans la poésie.

Le son.

→ Ça nous touche profondément, dans l'intérieur plus que le visuel.

→ "La musique fait résonner l'âme."

→ En effet, la musique, on en fait un art spirituel.

→ La musique sacrée nous aide à prier.

→ C'est pas pour se divertir mais c'est un art qui touche notre âme.

→ Ces formes d'art nous orientent vers la prière.

→ Quand Hegel écrit ça, on est au début du XIXe siècle.

→ Il ne comprendrait pas l'art moderne.

→ Il trouve ça tellement exceptionnel qu'il ne pense pas qu'on puisse aller plus loin.

→ Il n'y a pas encore l'art (purement) figuratif (la photo par exemple) (recréer le réel)

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ On bascule là dans l'abstraction.

→ Pour lui, il y aurait donc un développement de l'art romantique jusqu'à la fin des temps.

Transition:

→ Ainsi, l'art ne peut pas être considéré comme une simple imitation de la réalité. Il y a donc toujours une création dans l'art. Mais que faut-il juste entendre dans ça ? Quelle est la nature de la création artistique? N'est-il pas paradoxal de vouloir la définir ?

II. - Le problème de la création

A - Essai de définition

Toute création suppose le commencement de quelque chose qui n'existait pas avant et une rupture avec ce qu'il y avait avant.

→ La notion de création est liée à l'indéterminisme et l'originalité car la création a quelque chose d'imprévisible.

→ C'est un mot qui appartient d'abord au théologisme: Dieu a créé la Terre, le ciel, etc...
Il aurait créé cela ex-nihilo (à partir de rien)

→ Elle n'est pas possible par l'Homme. Il y a toujours quelque chose de préexistant.

→ L'Homme est créé à la l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne peut pas créer comme Dieu car il n'est pas Dieu.

→ Saint Augustin dans *De la trinité*: "L'Homme ne peut créer"

→ Ça bascule à la Renaissance italienne.

→ On l'utilise pour l'artiste.

→ On transfère ce mot de Dieu à l'action humaine: sans idée de création ex-nihilo quand même.

→ Cela amène la notion de génie: les artistes à la Renaissance.
(Renaissance → L'Homme venait comme à l'Antiquité)

→ Platon dans *Phèdre* dit que l'artiste est habité d'une fureur et dans le *Ion* dit que l'artiste est habité par un Dieu → Un démiurge.

→ On le dit pendant des siècles.

→ **Kant réfléchit sur le génie.**

→ **Pour lui, c'est la nature qui parle à travers le génie.**

→ Il réfléchit en étapes:

1. La distance, l'opposition entre l'art et la nature.

→ C'est très ancien.

→ On trouve aussi ça chez Aristote.

→ La science n'existe pas à leur époque.

→ Ils observent.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ Pour Kant, l'art est principe externe des choses alors que la nature est principe interne des choses (?).

→ Par exemple le bloc de marbre: il faut une action externe sur la nature pour que l'art apparaisse.

→ Il voit que les plantes poussent toutes seules. La nature fonctionne sans nous.

Kant, au XVIIIe siècle, profite de la physique moderne.

→ Pour lui, la nature c'est des règles immuables.

→ Un déterminisme parfait.

→ On parle de la nature avec un langage mathématique (Copernic, Kepler, etc...)

→ La nature c'est le déterminisme.

→ Alors que l'art c'est une production artistique et intentionnelle.

→ Lorsque l'artiste commence son œuvre, il a une intention.

→ C'est la finalité intentionnelle mais il ne sait pas à quoi ça va ressembler.

→ La production artistique: c'est une production intentionnelle sans finalité définissable, c'est une finalité sans fin.

→ Alain dit exactement la même chose.

→ Un spectateur qui voit travailler l'artiste découvre avec lui l'œuvre quand elle est finie.

→ L'artiste construit son œuvre.

→ On fait la différence entre l'art et l'artisanat.

→ L'artisanat c'est faire d'une chose utile quelque chose de beau en même temps.

→ Par exemple à l'époque de Léonard de Vinci, l'artiste et l'ingénieur sont décrits avec le même mot. On finit par séparer.

2. Le rapprochement.

Selon Kant, le génie est un favori de la nature et donc "le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne des règles à l'art"

→ Kant est du XVIIIe siècle. Nietzsche est de la fin du XIXe siècle.

→ Ils ne voient pas la même chose dans l'art.

→ Nietzsche est critique de Kant.

Kant donne les caractéristiques suivantes du génie:

- Originalité: le génie ne se réfère pas à des règles à priori qu'il suffirait d'appliquer pour faire une œuvre belle.

Mais du coup n'applique-t-il donc pas de règles ?

→ Il applique des règles qu'il a créées, qui n'existaient pas avant.

→ Il fait avancer, ce faisant l'histoire de l'art.

→ Le génie est celui qui crée un nouveau mouvement artistique.

→ Cela implique le deuxième point.

- Exemplarité: Ses œuvres sont exemplaires.

→ Il fait école sans être d'une école. (on peut relier ça à l'art brut qui vient plus tard)

→ L'œuvre géniale éveille l'attitude créatrice d'autres artistes.

→ D'autres peintres qui imitent d'autres peintres sont dans le mimétisme.

→ Ils ne peuvent pas parfaitement imiter d'autres peintres.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

- Ils mettent donc leur originalité, leur touche.
- C'est donc pas possible d'imiter.
- Exclusivité esthétique: Selon Kant, on ne parle exclusivement de génie que dans l'art.
  - Donc pas en science.
  - La découverte de l'attraction universelle aurait pu être découverte par quelqu'un d'autre vu que c'est basé sur des règles universelles, une logique matérielle.
  - Il dit que dans l'art c'est trop personnel, ça ne peut pas exister sans le génie.
  - *Don Giovanni* de Mozart n'aurait pas existé sans lui.
- Abscondité: le génie crée sans savoir comment il crée.
  - “Bien souvent, je ne cherche pas, je trouve” (Pablo Picasso)
  - Ça leur vient tout seul.
  - Picasso peint rapidement car il voit quelque chose dans sa tête et doit le peindre.
  - L'abscondité c'est l'inspiration.
  - C'est inné car ça vient ou ça ne vient pas.
  - C'est spontané.
  - Ça se déploie tout seul.
  - Il y a un rapprochement entre l'art et la nature possible ici: dans la nature, il y a l'instinct, ça vient tout seul. Dans l'art c'est inné.
  - Le génie arrive à refusionner la nature et l'art.

- Il y a donc une différence entre le talent et le génie.
- C'est injuste même.

B - Les conditions de la création artistique

1 - La société et la technique

1.1 - La société

→ L'art, sa position n'a pas toujours été la même dans la société selon les périodes.

3 fonctions de l'art:

- La fonction de justification: les artistes doivent être proches du pouvoir. Le paysan était loin de l'art: dans les églises à la limite.
  - Socialement, l'art est au centre du pouvoir.
- La fonction de révolte: l'art engagé. L'écrivain, l'artiste se sert de son œuvre comme une arme. Il défend une idéologie.
- La fonction de fuite: dimension psychologique. L'artiste cherche à s'échapper de la société où il est malheureux. Il voit son art comme une catharsis.

Hegel dit que l'art est une réflexion de la société.

→ Mais pas que.

→ Quand on voit une œuvre d'une époque et qu'on n'a pas les clés, on a besoin d'un guide pour comprendre.

→ L'erreur c'est dire qu'il y a toujours un lien entre l'époque et l'œuvre.

Malraux dit:

“Si atroce que soit un temps, l'art n'en transmet que la musique.”

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ On a parfois l'écume de la société mais pas la société elle-même.

→ A Florence, au XIVe siècle, il y a la peste noire.

→ Il n'y a pas de peintures sur cette peste. Il n'y a pas de scènes avec les cadavres.

→ Ils se tournent vers Dieu et ont peur.

1.2 - La technique

Le mot technique a deux acceptions:

- Au sens matériel: les supports, les outils
- Au sens immatériel: les gestes, le savoir-faire

→ L'évolution de l'art est influencée par la technique.

→ La forme donne la structure qui donne les matériaux.

→ L'ogive permet de créer des rosaces dans les églises par exemple.

→ L'invention des instruments provoque des changements dans l'écriture musicale.

→ Avec le passage du clavecin au piano: un son pincé ne dure pas pareil qu'un son frappé.

→ L'invention technique influence aussi les formes d'art.

→ Exemple de la photo et du cinéma.

→ Ce n'est pas parce qu'on a une performance technique que c'est esthétique par contre.

→ Par exemple, les super productions américaines avec beaucoup d'effets spéciaux: il n'y a pas forcément une grande valeur esthétique dedans.

Transition: l'art est donc conditionné dans certaines limites par l'évolution de la société et des techniques. N'en est-il pas de même pour l'artiste ?

2 - L'artiste

Les choix des artistes semblent être faits par eux.

→ Ne sont-ils pas influencés par la société?

→ C'est une forme de catharsis.

→ Beethoven est sourd et essaie, dans *La symphonie pastorale*, de recréer les bruits de la nature qu'il n'entend plus.

→ Toulouse-Lautrec a des petites jambes.

→ Il dessine à Montmartre et fait des affiches.

→ Sa thématique c'est les jambes, ce qu'il n'a pas.

→ C'est le phénomène de surcompensation en psychologie.

→ On retrouve donc la dimension psychologique de l'art.

→ On retrouve l'idée de la sublimation de Freud.

→ Ils creusent l'énergie mentale pour faire quelque chose de reconnaissable.

→ Freud étudie la détermination dans l'art.

→ Il étudie les œuvres de Léonard de Vinci.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ Dans *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci*, il dit: "Il nous faut reconnaître ici une marge de liberté que la psychanalyse reste impuissante à réduire."

→ Il saisit 2-3 trucs des artistes, mais il ne comprend pas tout. Certaines choses lui échappent.

→ C'est plutôt bien qu'il y ait un mystère dans la création artistique, qu'on ne puisse pas tout expliquer.

→ Ca ne provient pas toujours de l'injonction l'art comme avec l'art de commande qui ne laissait pas de liberté à l'artiste.

→ Plus proche de notre époque, l'artiste s'exprime plus: l'art d'improvisation par exemple.

→ On voit les différences de personnalité. On ne peut pas tout savoir cependant.

→ Mozart et Beethoven sont différents.

→ Beethoven raturait ses partitions.

→ Mozart entendait la musique → on le considérait comme le génie du génie.

→ L'aspect social des artistes aussi.

→ Aujourd'hui les artistes sont-ils reconnus?

→ On voit apparaître à la fin du XIXe l'idée du génie incompris.

→ Il y a un décalage entre la création artistique et la reconnaissance de l'artiste.

→ C'est souvent seulement après leur mort avec Van Gogh par exemple.

→ La question des goûts artistiques aussi.

((→ On est dans des rapports d'influence et pas de déterminisme.))

→ Schelling dit: "L'artiste semble avoir représenté comme instinctivement dans son œuvre, en dehors de ce qu'il y a mis avec une intention marquée, une infinité qu'aucune intelligence finie n'est capable de développer intégralement."

→ Il y a donc un décalage entre l'intelligence finie et la personne humaine infinie.

→ C'est pour cela qu'il y a un mystère dans la création artistique.

→ Par exemple, quand on dit qu'on aime un artiste, on peut donner quelques raisons mais pas tout.

→ Freud qui est dans le déterminisme le dit donc c'est fort.

→ Malraux dit que l'œuvre d'art est un anti destin: notre destin est la mort.

→ Il y a deux façons selon Malraux de rester présent après sa mort:

- L'enfantement

- L'œuvre d'art.

→ Certaines œuvres, sans explication, ont une reconnaissance qui reste intacte.

→ C'est ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre.

→ Par exemple la Joconde.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

((→ Il y a aussi une question de notoriété → donc une influence de la société → c'est aussi une question des techniques utilisées pour la première fois ou la seule fois. Il y a des techniques qui sont perdues au temps avec *La Joconde* et *La victoire de Samothrace* → Par exemple, les faux n'ont pas de technique mais sont convoités. Ca serait un contre exemple.))

Transition: D'ailleurs, ce qui compte le plus du point de vue esthétique ce n'est pas tout ce que l'œuvre dit mais la façon dont elle le dit.

N'est ce pas une façon d'affirmer que dans l'art c'est la forme qui compte le plus et non le contenu ?

C - Art et langage

Question: L'art est-il une forme de langage ?

→ C'est problématique de comparer les deux.
→ A propos des signes linguistiques: les mots.
→ Les mots cherchent à signifier autre chose qu'eux-mêmes. Ils tendent à s'effacer devant ce à quoi ils renvoient.

→ Le mot "sac" désigne le sac mais la sonorité ne compte pas.
→ Le mot "sac" désigne l'objet et non le mot lui-même.
→ C'est pour cela qu'en principe il est impossible d'associer avec des mots l'art.

Faucillon (spécialiste de l'art): "Dans l'art, la forme ne signifie pas mais elle se signifie."

Autrement dit, la forme n'est pas quelque chose qui renvoie à autre chose.

→ Elle renvoie à elle-même.
→ Elle ne s'efface pas devant autre chose qu'elle-même.

Il prend l'exemple du romancier Flaubert avec *Madame Bovary*. Il écrit pour être lu et apprécié, pas pour être analysé par des élèves.

→ C'est comme ça qu'on détruit le lien entre l'art et le spectateur.
→ La vision analytique d'une œuvre artistique détruit la vision artistique.

→ Le point de vue de Jakobson.
→ La fonction poétique.
→ La poésie selon lui: "C'est un type de message qui prend sa propre forme pour objet"

→ Il prend pour exemple *Le pont Mirabeau* d'Apollinaire:
"La Seine coule sous le pont Mirabeau" devient "Sous le pont Mirabeau coule la Seine"

→ Pour Jakobson, ces deux phrases donnent la même information.
→ Mais la deuxième est poétique.
→ Et cela car il y a un travail sur la forme.

((Dans ce cas, il voulait apporter une musicalité à la phrase. Il y a un jeu sur le rythme de la phrase. Il s'affranchit des règles grammaticales.))

→ Quand on entend la deuxième version, ça n'a pas le même effet sur nous.
→ On sait qu'il y a un effet esthétique.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ La difficulté: on comprend que ça fait un effet esthétique sur nous mais on n'arrive pas à savoir pourquoi une écriture est plus belle qu'une autre.

→ Jakobson constate ça et se met en retrait. Il n'essaie pas de le définir.

→ Peut-on définir la beauté ? Y a-t-il des choses qui rendent les choses belles ?

III - La question du beau

A - Le beau classique ou objectif

Voltaire dans son *Dictionnaire Philosophique*: "Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté. Il vous répondra que c'est sa crapaude avec ses 2 gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun"

→ On voit bien que les espèces ont des critères de beauté différents.

"Tous les goûts sont dans la nature"

→ Tous les Hommes trouvent ça moche. Tous les crapauds trouvent ça beau.

→ Il n'y a rien d'universel du coup?

→ "Il y a des actions que le monde entier trouve belles."

Il énumère ensuite des actions: aider un ami dans le besoin par exemple.

Il dit: "Le beau qui ne frappe que les sens, l'imagination donc incertain; Le beau qui parle au coeur ne l'est pas"

Il y a donc 2 sortes de beauté pour Voltaire:

- La beauté morale: elle est universelle
- La beauté sensible: elle est subjective. Elle est donc dévaluée car non universelle.

Il y a donc une hiérarchie dans la beauté: on voit les influences platoniciennes chez Voltaire.

→ Le mythe de la caverne: tout ce qui est sensible dans la caverne est source de mensonges. Ce qui est en dehors de la caverne, dans le monde intelligible, est sûr.

→ On doit se détacher du sensible pour aller vers l'intelligible.

→ C'est ce qu'on appelle la dialectique de Platon: dans *Le Banquet* de Platon, Socrate l'explique.

→ Cette beauté parfaite est donc dans l'intelligible.

→ C'est aussi chez Bossuet, dans *de la Connaissance de Dieu et de soi-même*:

"La beauté, c'est-à-dire la justesse, la proportion et l'ordre, ne s'aperçoit que par l'esprit dont il ne faut pas confondre l'opération avec celle des sens sous prétexte qu'elle l'accompagne"

→ Il prend un exemple en architecture: Quand on trouve un bâtiment beau, ce jugement porte sur la proportion des bâtiments. Il y a un raisonnement rapide qui se fait donc sans qu'on ne l'aperçoive. On évalue l'harmonie.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

Ce raisonnement caché donne le sentiment de beauté.

→ Est-ce que dire que la beauté est objective ne peut pas être discuté?

((La prof attribue cette citation à Stendhal: "La beauté est dans l'oeil de celui qui la voit"))
((Elle m'a shut down mais c'est bien Oscar Wilde qui l'a dit en premier: "Beauty is in the eye of the beholder"))

B - Le beau et la subjectivité

Attention: subjectif c'est pas relatif.

On dit que le beau est subjectif mais pas que c'est relatif. Sinon il n'y aurait pas de problème.

Il existe 3 types de relativisme:

- Individuel: On est tous différent.
- Sociologique: Comme celui qu'étudie Durkheim: nos goûts sont préformatés par notre classe sociale.
- Historique: Les phénomènes de mode.

Pour Kant, dans *Critique de la faculté de juger*:

Le beau n'est pas dans la chose mais résulte d'un rapport entre le sujet et la chose.

Le beau est la cause du jugement esthétique.

- Quand on le fait ce jugement, cela procède d'un accord entre le sujet et l'objet.
- Cet accord permet de vivre un plaisir esthétique.
- On ne fait pas ça gratuitement.
- Ce plaisir esthétique nous fait dire le jugement esthétique.

"Ce qui dans la représentation d'un objet est simplement subjectif, c'est à dire, ce qui constitue son rapport au sujet non à l'objet, c'est sa nature esthétique"

"Le goût est la faculté de juger et d'apprécier un objet ou un mode de la représentation par une satisfaction ou un déplaisir indépendamment de tout intérêt. On appelle beau l'objet d'une telle satisfaction."

Pour Kant, le beau a 4 caractéristiques (les deux premières sont très importantes):

1. Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Elle n'est pas liée à la satisfaction d'intérêts.

Il y a 2 intérêts pour Kant:

- Des intérêts pathologiques: liés à nos 5 sens: les yeux sont faits pour voir la lumière par couleur.
- Des intérêts intellectuels.

(Il en découle 2 conséquences)

1.1 - Le beau n'est pas l'agréable

→ Les empiristes confondent les deux.

→ L'agréable se greffe: le vin est agréable à boire mais pas beau lui-même.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

- L'agréable donne une information sensible: ce qu'on mange, etc...
- Il faut consommer pour savoir.
- Le beau marche par contemplation, à distance: la contemplation esthétique
- On ne consomme pas une nature morte, on la contemple.

1.2 - Le beau n'est pas le bien

- Voltaire: La beauté morale et la beauté sensible.
- Kant dit que la beauté morale de Voltaire c'est juste du bien.

- Le vocabulaire moral n'est pas le vocabulaire esthétique.
- La justice est bonne pour l'Homme mais pas belle.

- "On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments." - Henri Jeanson

2. Est beau ce qui plaît universellement sans concept.

- Le plaisir réflexif du goût.
- Quand il s'agit du plaisir réflexif du goût c'est comme si la beauté était une propriété de la chose même alors que le beau se joue dans le rapport du sujet à l'objet.

- Quand on trouve beau quelque chose, ça s'impose.
- Si on ne le voit pas, on ne le voit pas.

- Ce n'est pas un jugement de connaissance.

- On fait un jugement du goût esthétique sans pouvoir l'expliquer.
- L'individu ne donne aucune information sur le sujet.

- On a l'impression qu'on parle de la chose alors qu'on parle de nous.
- Il y a une harmonie entre nous et la chose, comme si ça s'emboîte.

- Chez Kant, le plaisir esthétique est instantané: non lié à l'intellect, à la raison.

- C'est une rencontre entre un objet et un sujet.
- Il y a une harmonie.

((→ La beauté libre: Quand on réagit à la nature.))

- On a l'impression que le beau est inscrit dans l'œuvre et qu'on ne fait que le constat: ce n'est qu'une impression.

((→ Quand on trouve un tableau moche puis beau c'est que le sujet change.))

3. Le beau est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin.

- On cherche comme finalité le beau quand on veut faire quelque chose de beau.
- Mais elle n'est pas définie.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ On ne peut pas dire que quelque chose est beau pour tout le monde à coup sûr.

4. Le beau est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire.

→ C'est-à-dire que tous les Hommes doivent y être sensibles.

→ La sensibilité au beau est construite de toutes nos facultés.

→ Le plaisir esthétique est l'harmonie de toutes nos facultés: tout est en accord, en équilibre.

→ C'est spontané.

→ Tous les Hommes ont cette faculté.

→ C'est à dire que d'un jour ou l'autre, les Hommes vont ressentir la beauté car on a ces facultés.

→ Quand plusieurs personnes trouvent la même chose belle, c'est que nos facultés se sont développées de la même manière.

→ Ainsi, on peut communiquer dans l'art, sans dire un mot.

→ Quand quelqu'un ne voit pas cette beauté c'est juste qu'il a des différents points d'équilibre car ses facultés se sont développées différemment.

Dans ce moment esthétique, se révèle l'intersubjectivité: On a un lien avec l'artiste. On communique avec l'artiste et les personnes qui ont ressenti la même chose que nous (on peut prendre Van Gogh comme exemple).

→ L'art esthétique est communication entre l'Homme et l'Homme.

C - Ouverture

Paul Valéry, *Réponse à une enquête*: "C'est en 1900 que le mot beauté a commencé à disparaître. Il a été remplacé par un autre mot qui depuis a fait son chemin: le mot vie"

→ Il fixe le basculement de la beauté au XXe siècle. La beauté de Kant disparaît. La beauté de la nature n'est plus le but de l'art.

→ Nous rentrons dans l'art contemporain (et même l'art moderne du début XXe).

1 - Le beau, le bizarre et le hasard

Baudelaire: "Le beau est toujours bizarre"

→ Tous les artistes poussent la définition de Kant à l'extrême.

→ Tout ce qu'on ne peut définir avec les mots c'est la beauté.

→ On délaisse le lieu de référence de la beauté: la nature pour chercher l'art et la beauté.

→ Au début c'était la ville. Telle qu'elle était: crade.

→ Baudelaire dans *Les Fleurs du Mal*:

"Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales
Des êtres singuliers, décrépits et charmants."

→ Vieillesse, décrépitude et la crasse. → On cherche l'art, la beauté, dans ça.

→ Dans l'art moderne, la beauté, on peut la chercher où on veut.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

- L'Homme est libre en ce sens.
- Il est libre de s'exprimer.

André Breton, surréaliste, est un bon exemple de cela.

Dans *Nadja*: "La beauté sera convulsive ou ne sera"

- C'est sa définition de la beauté.
- Cette convulsion vient au hasard des rencontres avec des objets.

- Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont : "Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie."

- On peut tout transformer en art même ce qui n'a pas de sens.

- *Machine à coudre avec parapluies dans un paysage surréaliste* de Dali est une référence aux vers de Lautréamont.

- Ce tableau a été vendu aux enchères pour 2 millions d'€.

- Ça nous dépasse.
- Ce qui est important c'est ce sursaut.
- Ça échappe à toute forme de logique contrairement aux anciennes formes d'art.

- L'art n'exprime qu'une seule chose: la liberté absolue, d'expression.

- Ce qui est venu avant eux c'était la raison, d'où ça ici.

- D'après Freud, la liberté est plus forte dans nos rêves.
- Les peintres ont peint leurs rêves et leurs cauchemars.
- Dali par exemple a peint ses cauchemars.

- Breton a dans *L'Amour Pur*: "Une telle beauté ne paraîtra se dégager du sentiment perçant de la chose révélée, que de la certitude intégrale provoquée par l'irruption d'une solution qui en raison de sa nature même ne pourrait nous parvenir par des voies logiques ordinaires"

2 - Regard sur l'art contemporain

Au XXe siècle, la notion d'art s'élargit. On voyage plus. C'est pour cela qu'on accueille de l'art asiatique et africain. L'Europe n'est plus la référence.

L'art évolue aussi.

- Les artistes ont simplement déformé leurs sujets au début: impressionnisme et cubisme.
- Ça finit par la peinture abstraite sans sujet.
- Ça a été initié par un Russe: Kandinsky dans les années 1910-1920.

- On a la même chose en musique. On ouvre le registre des sons avec la musique atonale: Arnold Schoenberg.

- On élargit l'univers du son à tout ce qu'on veut: pas que des instruments classiques.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ Apparition de la musique concrète et la musique électro-acoustique: Russolo Varces, (plus récemment Melodysheep), Pierre Henry (mort en 2017) et sa *Messe pour les temps modernes*, Pierre Schaeffer.

→ Pour la fête de la musique, il ouvrait son appartement du XIIe et montrait comment il faisait.

→ Ça bouge aussi dans la littérature.

→ Il y a une remise en cause de la forme linéaire du récit.

→ On privilégie la forme narrative: la déstructuration.

→ En Angleterre: Joyce, Virginia Woolf.

→ En France, on a le Nouveau Roman: Alain Robbe-Grillet et Marguerite Duras.

→ Principalement dans ces 2 pays.

Aussi au théâtre: fin des 3 unités, des règles, du mur entre les acteurs et les spectateurs.

→ Le théâtre devient vivant.

→ Est-ce la première fois dans l'histoire qu'on a une rupture outre la querelle des Anciens?

→ Oui.

→ Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, ce qu'on considère les beaux-arts a le même statut.

→ Les artistes sont des artisans d'habileté supérieure.

→ Au Moyen-Âge, la sculpture (et la peinture?) est de l'art mécanique.

→ La poésie, les écrits c'est de l'art libéral → des mots.

→ On considérait que les arts libéraux étaient supérieurs aux arts mécaniques.

→ A la Renaissance, ceux qui appartenaient aux arts mécaniques se révoltaient.

→ Ils ont été défendus par Léonard de Vinci et Michel Ange

→ Pour qu'ils aient un statut égal aux autres.

→ Cette lutte des artistes pour cette position sociale date.

→ Au XIXe siècle, l'artiste prend conscience de son mérite et se révolte contre son statut. Ils sont en plein capitalisme avec le marché de l'art, etc...

→ L'artiste ne veut pas être considéré comme un amuseur public.

→ Ils ne sont pas là pour orner les salons des bourgeois, les distraire.

→ L'artiste se veut créateur de son monde spirituel.

→ Ca arrive à son sommet avec l'artiste Victor Hugo.

→ Il voit les artistes comme des voyants.

Dans *Les Rayons et les ombres*, Victor Hugo dit:

"Peuples ! écoutez le poète !

Ecoutez le rêveur sacré !"

→ Le poète est sacré. Il a une vue sacrée sur le monde.

→ Ils ne sont pas acceptés par la bourgeoisie et sont incompris.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ L'artiste se retourne sur lui-même. Il fait ce qu'il veut indépendamment de ce que le monde pense.

→ C'est une contestation vis à vis des spectateurs de son époque.

Cela produit 2 grandes orientations dans l'art:

- L'art ironique: Il y a une partie de l'art contemporain qui se tourne vers la création négative volontaire.

→ C'est le mouvement Dada.

→ Créé par Tzara aussi.

→ Marcel Duchamp par exemple en fait partie.

→ On le connaît car il a beaucoup choqué. Il prend des objets de la vie courante, prosaïques et il les détourne pour la contestation.

→ Il a pris une roue de vélo, l'a mis sur un manche et puis sur un tabouret.

Puis en 1917, il a retourné un urinoir d'homme et il a appelé ça *La Fontaine*.

→ Elle a été endommagée 2 fois par la même personne.

→ Les artistes contemporains ne travaillent plus l'œuvre pendant des mois comme avant.

→ On passe d'un travail sur un objet, à une revendication d'un sujet: Je suis un artiste libre et libre dans ma capacité de créer.

→ L'artiste ironique veut exprimer sa liberté absolue au détriment du travail sur l'œuvre. Ils veulent provoquer (notamment le bourgeois)

- Il y a aussi l'anti-art (dans l'art contemporain)

→ L'artiste ne croit plus qu'on peut créer des œuvres achevées qui tendent vers une perfection. Au contraire, cette recherche de la perfection trahit la vie qui est violente, qui est imparfaite.

On a l'impression d'une dépression.

→ Ils se détachent de la perfection, de la plénitude qui caractérisait les artistes.

→ C'est un art qui ne croit plus à l'art. Il se conteste de l'intérieur. Ils se détachent des œuvres d'art.

→ Si on enlève tout ça, il reste l'immédiat, le sauvage.

→ La peinture gestuelle de Pollock par exemple.

→ Le pop art d'Andy Warhol.

→ Rauschenberg prend les draps de son lit. Ils les jettent par terre. Il met de la peinture épaisse dessus. Il appelle ça *Le lit*.

→ Tout peut devenir de l'art dans ce cas là. Même les draps de notre lit.

→ On inverse la vue sur l'art. Le spectateur fait désormais l'œuvre d'art: "Vous décidez"

→ A l'époque, il y avait l'art pompier quand même mais ça passe au second plan.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

→ L'art brut: La femme de ménage qui chante par exemple.
Dubuffet a réfléchi dessus: l'art pathologique?

→ L'art des personnes dans les hôpitaux psychiatriques est original.

→ Les "aliénés"

(Réf possible à *Everywhere at the end of time* de The Caretaker)

→ L'art c'est originalité → On y est.

→ On a donc des artistes fous.

Henri Dorcher?

→ Syndrome de la Tourette: quand on vide sa chambre d'hôpital psychiatrique, on a trouvé des aquarelles magnifiques d'anges.

→ Calvin et Ruby Black sont des californiens qui se sont cramés le cerveau aux drogues.

→ Ils avaient coupé des arbres, gardé les troncs et les avaient habillés.

A. Corbaz est folle; On vide sa chambre et on trouve ses rêves en pastel.

De l'art avec des maths aussi.

→ L'art brut c'est l'art pratiqué par des gens qui ne sont pas du sérail.

L'art éphémère

C'est contester l'œuvre toujours.

→ Sensibiliser le regard à quelque chose qui va disparaître.

→ Des sculptures de glace, du sable sur la plage par exemple.

→ Le land-art par exemple en fait partie.

→ L'art corporel aussi: l'artiste se peint le corps et se jette sur une feuille.

L'art abstrait

Il s'agit de contester l'œuvre d'art encore.

→ Très en lien avec le nihilisme: nihi voulant dire rien.

→ On tend vers le rien, l'absence, l'absurde.

→ Beaucoup les russes qui ont pratiqué ça comme Malevich qui en 1918 peint *Carré blanc sur fond blanc*.

Ca fait scandale.

Malevich écrit dessus: "Dans le vaste espace du repos cosmique, j'ai atteint le monde blanc de l'absence d'objets qui est la manifestation du rien dévoilé."

Il y a aussi Klein avec le bleu.

→ Chacun choisit sa couleur.

→ Soulage est mort cette année.

Term - Philo - Thème 3 - L'art - Prise de notes

Il voulait régler les spots lumineux pour chaque accrochage car les traits de pinceau font la différence.

On voit aussi ça dans le théâtre avec *En attendant Godot* de Samuel Beckett.

Conclusion

On a vu que l'art n'est en aucun cas une imitation de la nature. Il est le lieu où la création humaine atteint toute sa grandeur. C'est pour cette raison que l'artiste est parfois comparé de façon analogique au créateur divin. Il paraît impossible de pouvoir unifier sous un même concept les termes art et beau; surtout avec l'apparition de l'art contemporain qui semble s'opposer à la vision classique. C'est pourquoi il faut parler en ce qui concerne l'art et le beau d'un concept ouvert qui laisse la place à une recherche constamment renouvelée.