

Cours de philosophie de l'art
À partir des notions du programme de terminale

1) La morale :

L'art doit-il être soumis à la morale ?

Nietzsche :

La lutte contre la fin en l'art est toujours une lutte contre les tendances moralisatrices dans l'art, contre la subordination de l'art sous la morale. L'art pour l'art veut dire : « Que le diable emporte la morale ! » (Le crépuscule des idoles).

Voir également : Richard Strauss, La danse de Salomé :

<https://www.youtube.com/watch?v=34FFDppvlf8>

Beardsley, Illustration de Salomé d'Oscar Wilde (1893)

2) Le bonheur : L'art peut-il rendre heureux ?

Freud :

« L'on peut encore inclure un cas intéressant ; à savoir la recherche prédominante du bonheur dans les jouissances qu'inspire la beauté, en quelque lieu que celle-ci frappe nos sens ou notre esprit ; beauté des formes et des gestes humains, des objets naturels et des paysages, des créations artistiques et même scientifiques » (Malaise dans la culture).

Gustave Moreau, Salomé (Huysman, A rebours : le dandysme)

3) La liberté de création artistique : A l'artiste tout est-il permis ?

Marcel Duchamp :

« Que Richard Mutt ait fabriqué cette fontaine avec ses propres mains, cela n'a aucune importance, il l'a choisie. Il a pris un article ordinaire de la vie, il l'a placé de manière à ce que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue, il a créé une nouvelle pensée pour cet objet » (à propos de Fontain).

Marcel Duchamp, Fontain (1917)

4) La nature et la culture : L'art doit-il imiter la nature ?

Hegel :

« Mais justement, plus la reproduction est semblable au modèle, plus sa joie et son admiration se refroidissent, si même elles ne tournent pas à l'ennui et au dégoût ».

(Cours d'esthétique)

Un guide d'identification des oiseaux : est-ce de l'art ?

5) Le travail :

Le génie né-t-il de l'inspiration ?

Nietzsche :

Toutes ces activités s'expliquent si l'on représente des hommes dont la pensée est active dans une direction unique, qui utilisent tout comme matière première, qui ne cessent d'observer diligemment leur vie intérieure et celle d'autrui, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, ensuite à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme. Toute activité de l'homme est compliquée à miracle, non pas seulement celle du génie : mais aucune n'est un «miracle». –D'où vient donc cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe ? (Le crépuscule des idoles)

Dubuffet, Closerie Falbala (1971-76) (A lire : Axphyxiante culture)

6) La technique : La reproduction des œuvres d'art nuît-elle à l'art ?

Benjamin :

« La reproduction mécanisée de l'œuvre d'art modifie la façon de réagir de la masse vis-à-vis de l'art. De rétrograde qu'elle se montre devant un Picasso par exemple, elle se fait le public le plus progressiste en face d'un Chaplin ».

L'œuvre d'art à l'âge de la reproductibilité

Charlie Chaplin, Les temps modernes (1936)

7) L'art :

La beauté en art est-elle un critère
subjectif ?

Kant :

« Le beau est ce qui plaît universellement sans
concept »

Critique de la faculté de juger

La notion de patrimoine mondial (Unesco)

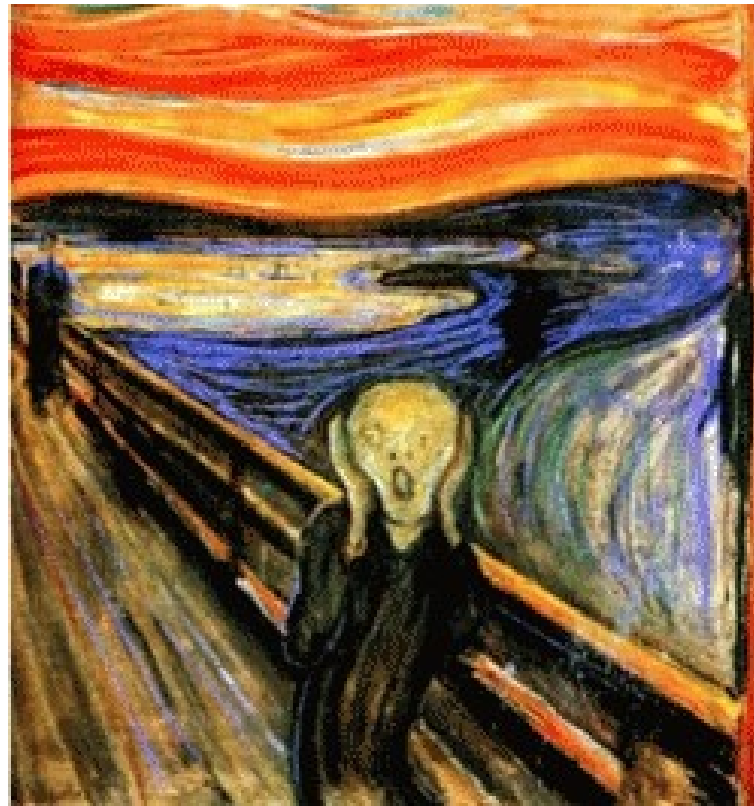

8) Le langage : L'art est-il un langage ?

Bergson :

**« derrière le mot banal et social qui exprime et recouvre un état d'âme individuel, c'est le sentiment, c'est l'état d'âme qu'ils iront chercher simple et pur [...] ils nous disent, ou plutôt ils nous suggèrent, des choses que le langage n'était pas fait pour exprimer »
(Le rire)**

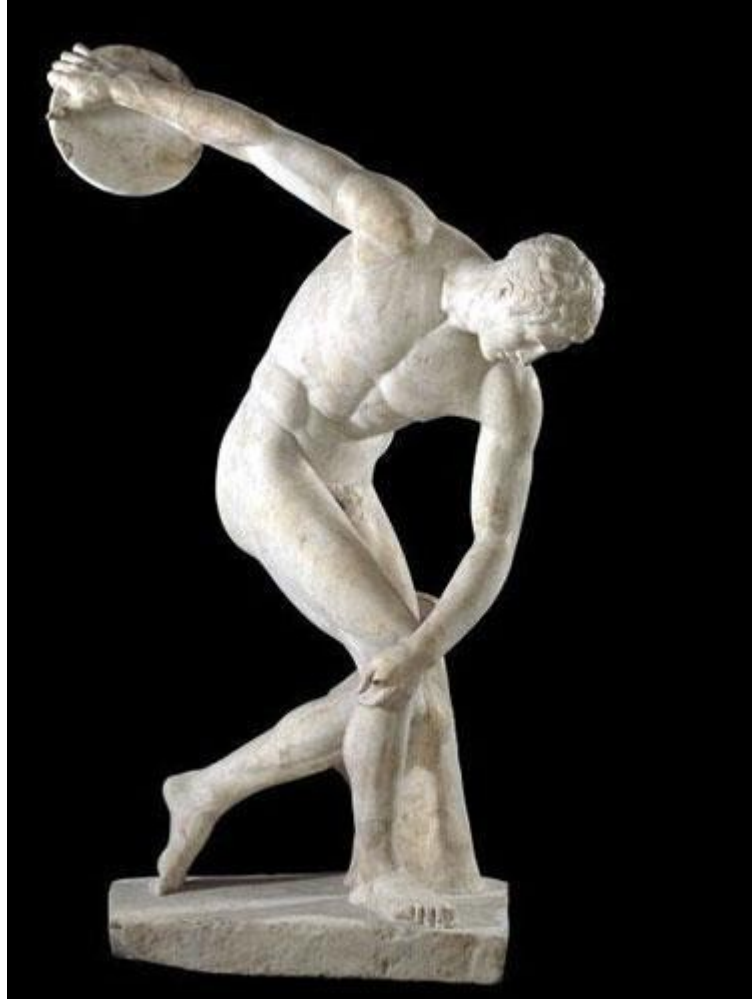
Edvard Munch, Le cri (1893-1917)

9) L'histoire : Y-a-t-il des progrès en art ?

**Marx : « il est inséparable de la pensée que l'état d'immaturité sociale où cet art (l'art grec) est né, où seul il pouvait naître, ne reviendra jamais »
(Introduction à la critique de l'économie politique)**

Myron, Le discobole

10) La religion : L'oeuvre d'art est-elle un objet sacré ?

Gauchet : « L'œuvre d'art a une vocation particulière à fonctionner comme un analogue ou un substitut des objets sacrés, qui sont au départ des objets religieux » (« L'art substitue du sacré »).

Leonard de Vinci, La Joconde Duchamp, LHOOQ

11) La politique : L'art doit-il être engagé

Sartre :

« l'écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l'homme aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité »

Qu'est-ce que la littérature ?

La photographie de guerre : Capa, Hemingway en Espagne en 36 (Livre : Pour qui sonne le glas)

12) La société : Nos goûts esthétiques sont-ils le produit de la société ?

Bourdieu :

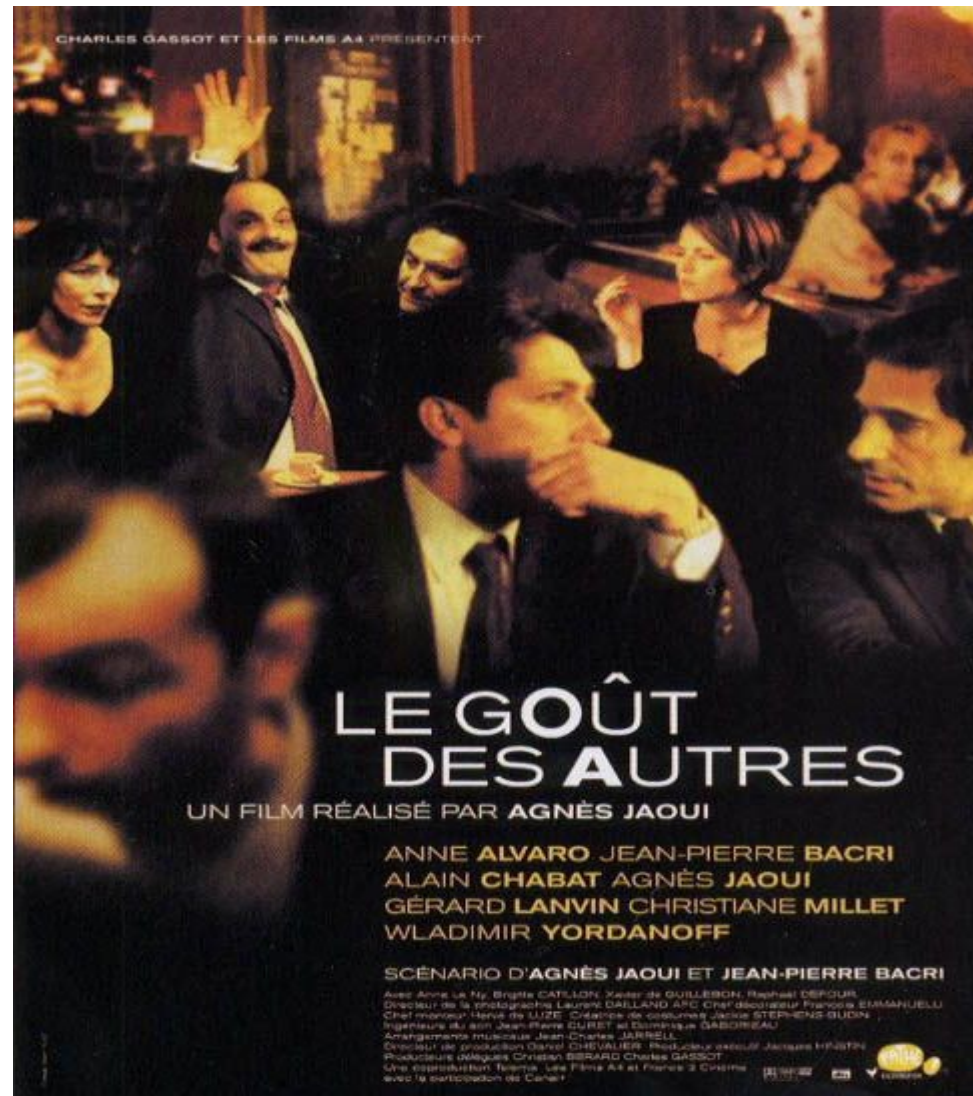
L'aversion pour les styles de vie différents est sans doute une des plus fortes barrières entre les classes [...] Il n'est pas de lutte à propos de l'art qui n'ait aussi pour enjeu l'imposition d'un art de vivre

(La distinction)

Extrait : Le goût des autres

<https://www.youtube.com/watch?v=-YBrNIC0-ZM>

Film : Le goût des autres (2000)

13) L'Etat : L'Etat peut-il interdire des œuvres d'art ?

Platon :

« Ainsi, nous voilà bien fondés à ne pas le recevoir dans un État qui doit être régi par des lois sages, puisqu'il réveille, nourrit et fortifie le mauvais élément de l'âme, et ruine, de la sorte, l'élément raisonnable »

La République

Video : Ai Wei Wei, GanGnam Style

<https://www.youtube.com/watch?v=n281GWfT1E8&feature=kp>

L'artiste et dissident chinois Ai Wei Wei

14) Le droit :

L'art doit-il se soumettre à des règles ?

Kant :

Le génie est le talent (don de nature)
qui donne à l'art sa règle.
(Critique de la faculté de juger)

Manifeste de l'art concret (1930)

ART CONCRET

GROUPE ET REVUE FONDÉS EN 1930 A PARIS

PREMIÈRE ANNÉE - NUMÉRO D'INTRODUCTION - AVRIL MIL NEUF CENT TRENTE

BASE DE LA PEINTURE CONCRÈTE

Nous disons :

- 1° L'art est universel.
- 2° L'œuvre d'art doit être entièrement conçue et formée par l'esprit avant son exécution. Elle ne doit rien recevoir des données formelles de la nature, ni de la sensualité, ni de la sentimentalité.
Nous voulons exclure le lyrisme, le drammatisme, le symbolisme, etc.
- 3° Le tableau doit être entièrement construit avec des éléments purement plastiques, c'est-à-dire plans et couleurs. Un élément pictural n'a pas d'autre signification que « lui-même » en conséquence le tableau n'a pas d'autre signification que « lui-même ».
- 4° La construction du tableau, aussi bien que ses éléments, doit être simple et contrôlable visuellement.
- 5° La technique doit être mécanique c'est-à-dire exacte, anti-impressionniste.
- 6° Effort pour la clarté absolue.

Carlsund, Doesbourg, Héliou, Tutundjian, Wantz.

15) La justice : La valeur de l'art est-elle fixée par le marché ?

Carole Talon-Hugon :

« La valeur c'est le prix. Celui-ci devient la juste mesure de la valeur : telle oeuvre vaut parce que ceux qui l'ont achetée l'ont payé tant, ou sont prêts à la payer tant. La valeur esthétique se dissout alors dans la valeur marchande. »

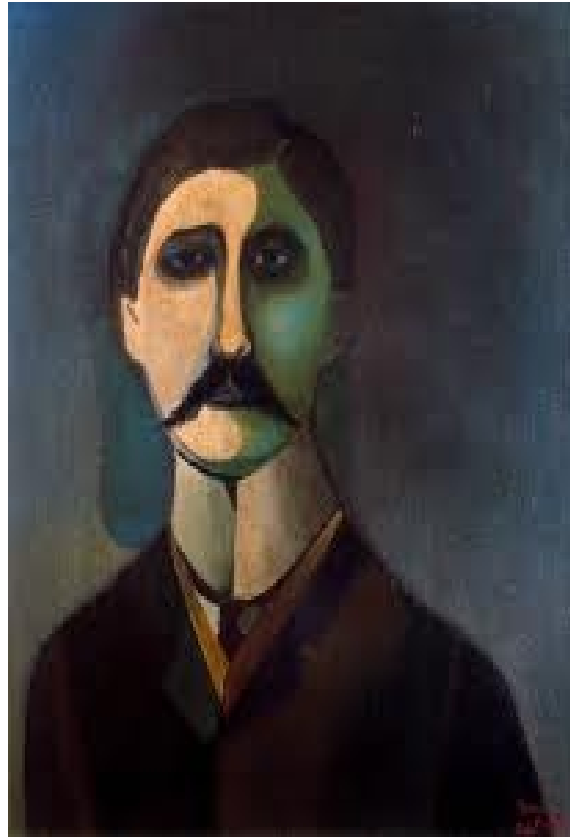
L'évolution du marché de l'art contemporain

16) L'oeuvre d'art est-elle l'expression de la subjectivité de l'artiste ?

Bergson : Les artistes « saisiront quelque chose qui n'a plus rien de commun avec la parole, certains rythmes de vie et de respiration qui sont plus intérieurs à l'homme que ses sentiments les plus intérieurs »
Le rire

Richard Lindener, Portrait de Proust (1950)

17) La conscience : La création artistique suppose-t-elle la conscience ?

Hegel :

Sans la réflexion qui sait distinguer, séparer, faire un choix, l'artiste est incapable de maîtriser le sujet qu'il veut mettre en oeuvre, et il est ridicule de s'imaginer que le véritable artiste ne sait pas ce qu'il fait.

(Esthétique)

Raphael, L'école d'Athènes : la maîtrise de la perspective à la renaissance.

18) L'art :

L'art est-il une production de l'inconscient ?

Freud : L'artiste est en même temps un introverti qui frise la névrose. Animé d'impulsions et de tendances extrêmement fortes, il voudrait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et amour des femmes. Mais les moyens lui manquent de se procurer ces satisfactions. C'est pourquoi, comme tout homme insatisfait, il se détourne de la réalité et concentre tout son intérêt, et aussi sa libido, sur les désirs créés par sa vie imaginative. (Intro. à la psychanalyse)

Freud et le surréalisme : Dali, Le rêve de Christophe Colomb

19) L'art : L'art peut-il nous apprendre à voir ?

Bergson : « Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas; parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous »
(Conférence)

Turner, Vapeur dans une tempête de neige (1842)

20) Le désir : L'art est-il utile

Kant :

Le goût est la faculté de juger ou d'apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un déplaisir, indépendamment de tout intérêt.

(Critique de la faculté de juger)

L'art pour l'art :

Burnes Jones, La roue de la fortune

21) Autrui : Peut-on convaincre autrui qu'une œuvre d'art est belle ?

Kant : C'est pourquoi il dit : cette chose est belle ; et ce, en comptant sur l'adhésion des autres à son jugement exprimant la satisfaction qui est la sienne, non pas parce qu'il aurait maintes fois constaté que leur jugement concordait avec le sien ; mais bien plutôt, il exige d'eux cette adhésion. (Critique de la faculté de juger)

Une œuvre du patrimoine mondial : Le Taj Mahal (Art moghol)

22) Existence :

L'art peut-il donner un sens à l'existence humaine ?

Sartre :

Chacune (des statues de Giacometti) nous livre cette vérité que l'homme n'est pas d'abord pour être vu par après, mais qu'il est l'être dont l'essence est d'exister pour autrui.

(« La recherche de l'absolu »)

Giacometti, L'homme qui marche

23) L'existence : Avons-nous l'art pour oublier le temps qui passe ?

Pascal :

« Aussi qui ne la voit, excepté de jeunes gens qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir ?

Mais ôtez leur divertissement, vous les verrez se sécher d'ennui. »

De Champaigne Philippe, La Vanité ou l'allégorie de la vie humaine

24) La vérité : L'art est-il un moyen d'accéder à la vérité ?

Hegel : « Le vrai, comme tel, existe également, c'est-à-dire en s'extériorisant. Pour autant que, ainsi qu'extériorisé, il s'offre également à la conscience et que le concept reste inséparable de sa manifestation extérieure, l'idée n'est pas seulement vraie, mais elle est également belle. Le beau se définit ainsi comme la manifestation sensible de l'idée » (Esthétique).

Delacroix, La liberté guidant le peuple (en 1830)

25) L'interprétation :

L'interprétation d'une œuvre d'art peut-elle avoir une fin ?

Freud : « chacun exprime, sur chaque chef-d'œuvre, une opinion différente, aucun ne dit ce qui en résoudrait l'énigme pour un simple admirateur. Toutefois, à mon sens, ce qui nous empoigne si violemment ne peut être que l'intention de l'artiste »
(Le Moïse de Michel-Ange)

Michel-Ange, Moïse

26) Raison et démonstration : Peut-il y avoir une science de l'art

Kant :

Mais cette contemplation même n'a pas pour but des concepts, car le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance (soit théorique, soit pratique), et par conséquent il est point fondé sur des concepts et n'en a pas non plus pour fin.

Critique de la faculté de juger

A la recherche du nombre d'or

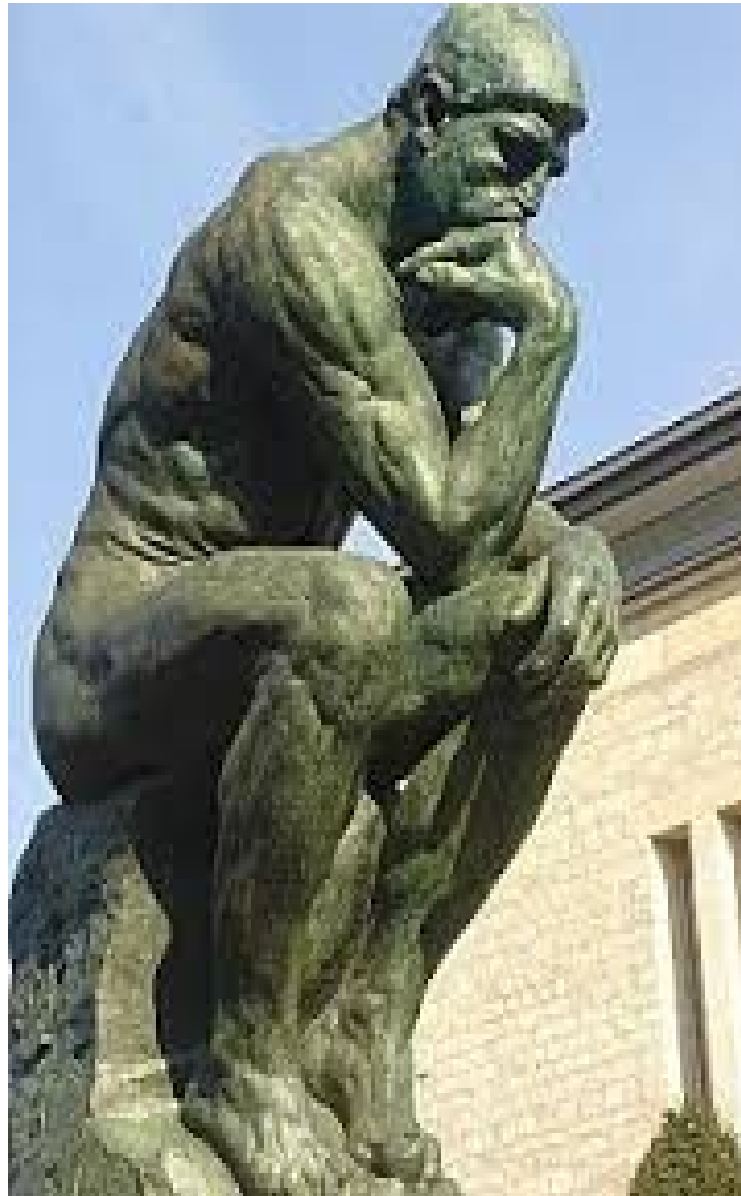
27) Théorie et expérience : l'artiste n'est-il qu'un artisan ?

Hegel :

L'idée essentielle qu'il nous faut noter est que, même si le talent et le génie de l'artiste comportent un moment naturel, ce moment n'en demande pas moins essentiellement à être formé et éduqué par la pensée

Cours d'esthétique

Rodin, Le penseur

28) Le vivant : L'art doit-il exprimer la vie ?

Nietzsche : la doctrine chrétienne, qui n'est et ne veut être *que* morale, et, avec ses principes absolus, par exemple avec sa véracité de Dieu, relègue l'art, *tout* art, dans l'empire du *mensonge*, c'est-à-dire le nie, le condamne, le maudit. Derrière une semblable façon de penser et d'apprécier qui, pour peu qu'elle soit sincère et logique, doit être fatalement hostile à l'art, je perçus aussi de tout temps *l'hostilité à la vie* (*Naissance de la tragédie*)

Expressionnisme : Nolde Emile, Danse

29) La matière et l'esprit : L'art est-il une activité spirituelle ?

Hegel :

Tout ce qui vient de l'idée est supérieur à ce qui vient de la nature. La plus mauvaise idée qui traverse l'esprit d'un homme est meilleure et plus élevée que la plus grande production de la nature, et cela justement parce qu'elle participe de l'esprit et que le spirituel est supérieur au naturel.

Introduction à l'esthétique

Exposition « vides » à Beaubourg (2009)

