

L'Art

Définitions importantes :

Œuvre d'art : résultat d'une activité humaine, celle de l'artiste, par laquelle il exprime son intériorité et pose un intention. Une oeuvre d'art est esthétique c'est-à-dire qu'elle produit un effet sensible sur nous (nous la trouvons belle ou elle nous répugne), elle touche la sensibilité humaine. L'œuvre est également caractérisée par son inutilité, ça n'est pas un objet utilitaire.

Il est difficile de donner une définition de l'art qui vaille pour toutes les époques. Au 18e siècle, l'art désigne toute production de la beauté au moyen d'une œuvre par un être conscient.

On peut néanmoins chercher les conditions nécessaires pour qu'il y ait de l'art.

Il faut :

- Une intention. (communiquer, s'exprimer, faire ressentir, témoigner, laisser une trace).
- Une intériorité, c'est-à-dire l'expression de sentiments, doutes, idées, questionnement existentiels.
- Une réalisation concrète. Un quelque chose avec ou sans technique.

Étymologiquement, art vient du latin ars, qui vient lui-même du grec techné. L'art est donc à l'origine synonyme de technique. Cela signifie qu'il demande un savoir faire, une maîtrise technique. Pourtant peut-on réduire l'artiste à un simple technicien ?

Problèmes et thèses essentielles :

L'art peut-il être considéré comme un travail ?

→ Non, l'art n'est pas un travail car il vient d'un don naturel et ne se travaille pas

Kant, philosophie allemande du 18e siècle

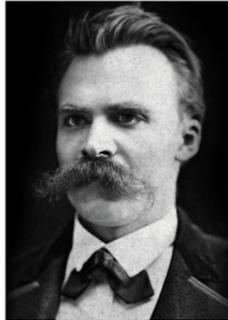
Thèse: Le talent de l'artiste vient d'un don naturel

Kant défend dans la Critique de la faculté de juger, que le génie ou talent de l'artiste est un don naturel qui donne à l'art ses règles. Il veut dire par là que le génie introduit de nouvelles manières de faire de l'art qui lui sont dictées par la nature en lui ou par son don naturel.

Le compositeur Beethoven, pourrait ainsi être considéré comme un génie car il rompt avec le style galant en vogue à l'époque et introduit des innovations formelles. Par exemple, pour la première fois, il introduit un cœur dans sa neuvième symphonie. Pour Kant, le génie devient alors un modèle pour les autres qui vont s'en inspirer, il est donc original, mais également inexplicable. Le génie ne peut pas lui-même expliquer comment il a trouvé ces nouvelles règles de l'art.

→ Oui, les artistes travaillent, ils font des efforts pour s'améliorer

Nietzsche, philosophe allemand du 19e siècle

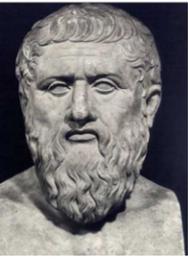
Thèse: L'artiste est un grand travailleur qui perfectionne son art.

Nietzsche va s'opposer fermement à cette vision d'un talent inné de l'artiste. A ses yeux, on ne peut absolument pas parler de don naturel, mais il faut plutôt envisager l'immense travail que fournit l'artiste pour développer son talent. Ainsi, pour Nietzsche, si nous usons de l'idée de génie c'est d'abord par vanité, pour ne pas avoir à nous comparer à l'artiste. Si nous ne sommes pas capables de faire aussi bien, ça n'est pas notre faute c'est simplement que lui a un don naturel. Pour Nietzsche, c'est une manière de préserver notre ego car, en réalité, l'artiste n'a pas un don naturel, il s'est simplement énormément exercé. Il nous faudrait donc au contraire avoir l'humilité de reconnaître que si un autre réussit très bien c'est parce qu'il a davantage travaillé.

Citation : « Autre chose : on admire tout ce qui est achevé, parfait, on sous-estime toute chose en train de se faire ; or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite ; c'est là son avantage car, partout où l'on peut observer une genèse, on est quelque peu refroidi. »
Nietzsche, Humain, trop humain

L'art nous détourne-t-il de la réalité ?

→ Oui, l'art nous éloigne de la réalité

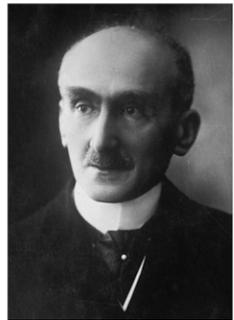
Platon, philosophe grec du 4e siècle av. J-C

Thèse: L'artiste est un illusionniste qui nous éloigne de la réalité.

Pour Platon, l'artiste nous éloigne du réel car il produit des illusions, c'est-à-dire des images, des représentations qui fascinent le regard et nous enferment dans les apparences. C'est quelque chose de grave, car ainsi l'artiste nous éloigne de la vérité. L'art, à ses yeux, est la copie d'une copie ou l'apparence d'une apparence. Il explique cela dans la fameuse histoire des trois lits. Le lit véritable pour Platon, c'est l'idée de lit car elle dit ce qu'est l'essence du lit, comment un lit doit être pour être un lit. De cette idée, on a fait des copies dans le monde sensible, ce sont les lits où nous dormons. Ils sont moins parfaits que l'idée de lit, pour Platon, car ils ont des particularités. Enfin, l'artiste fait des images et notamment des images de lit, mais cette image ne dit rien de l'essence du lit et ne peut même pas remplir la fonction du lit. C'est une illusion et une copie de copie.

→ L'art nous fait découvrir la réalité

Bergson, philosophe français du 19e-20e siècle

Thèse: L'art nous rend visible le réel, ce que nous voyons pas sinon.

Bergson défend une thèse qui peut paraître surprenante sur l'art. Selon lui, l'art vise à nous faire prendre conscience de choses auxquelles nous n'avions pas prêté attention jusque là. Ces choses sont en nous et hors de nous. Il veut dire ainsi que nous allons prendre conscience ou faire l'expérience, par exemple, d'une émotion que nous n'avions encore jamais ressentie. Par exemple, grâce à la littérature, je pourrais faire l'expérience de ce que cela peut susciter comme émotion de se sentir marginal et méprisé. L'art nous fait également percevoir des choses hors de nous : nous allons prendre conscience d'une certaine harmonie de couleurs et de formes. Nous allons prêter attention à une certaine qualité ou intensité de la lumière dans le tableau et cela peut transformer notre façon de voir la lumière au quotidien.

« A quoi vise l'art ? Sinon à montrer dans la nature même et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappent pas explicitement nos sens et notre conscience ? »

Bergson, La pensée et le mouvant

Est-il nécessaire d'être cultivé pour apprécier une œuvre d'art ?

→ Non, tout le monde peut dire c'est beau, cultivé ou pas

Kant, philosophe allemand du 18e siècle

Thèse: Le beau est ce qui plaît même sans connaissance de l'art

L'œuvre n'est pas réservée à une élite : elle peut plaire à tout le monde. Les grandes œuvres qui font l'objet d'un consensus large (les œuvres « classiques »), non seulement rassemblent les spécialistes comme les non-spécialistes, mais sont appréciées, dans le monde entier, par des hommes ayant des cultures différentes. Par ailleurs, pour Kant, le beau ne se démontre pas, c'est-à-dire que l'on ne peut pas prouver qu'une œuvre est belle en usant de connaissances, d'arguments ou de critères techniques. Le beau se ressent et c'est une satisfaction désintéressé car l'oeuvre que je contemple n'est pas quelque chose que je peux consommer, je la contemple c'est tout.

Citation : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept »

Kant, Critique de la faculté de juger

→ Oui, bien juger d'une œuvre demande du goût et cela s'apprend

Hume, philosophe écossais du 18e siècle

Thèse: Il faut être cultivé pour bien juger une oeuvre

Pour apprécier, et donc évaluer correctement une œuvre, il faut du goût. Tous les jugements esthétiques ne se valent pas. Le goût, loin d'être inné, fait l'objet d'une éducation. Seul l'homme cultivé sait apprécier une œuvre d'art, c'est-à-dire déterminer la valeur qui est la sienne. En comparant les œuvres entre elles, il sait que telle œuvre est supérieure à telle autre. En exerçant ses sens, il apprend à voir des subtilités que tous ne voient pas et juge donc mieux de cette œuvre.

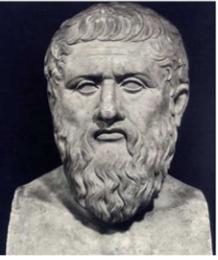

« Quand le critique est dépourvu de délicatesse, il juge sans aucune distinction, et n'est affecté que par les qualités les plus grossières et les plus tangibles de l'objet - les traits fins passent inaperçus et échappent à sa considération. Là où la pratique ne lui vient pas en aide, son verdict est accompagné de confusion et d'hésitation. Là où il n'a eu recours à aucune comparaison, les beautés les plus frivoles, qui sont telles qu'elles méritent plutôt le nom de défauts, sont l'objet de son admiration. »

Hume, De la norme du goût

Une société a-t-elle besoin d'artistes ?

→ Non, les artistes sont des illusionnistes, ennemis de la vérité

Platon, philosophe grec du 4e siècle av. J-C

Thèse: Les artistes doivent être chassés de la cité.

Platon dans La République, a une position assez radicale sur les artistes: ils doivent être chassés de la Cité, ils sont nuisibles car ils maintiennent les hommes dans l'illusion et l'ignorance en produisant des illusions. Platon fait ainsi des artistes les ennemis du philosophe car le philosophe cherche, au contraire, à faire sortir les hommes de l'illusion. En ce sens, les artistes participent à maintenir les hommes dans la caverne. Pour Platon, les hommes vivent communément comme s'ils étaient dans une caverne. Ils sont au fond pieds, bras et tête enchaînés, ils sont contraints de regarder un mur sur lequel des ombres apparaissent. En effet, dans leurs dos, se trouvent un feu et des montreurs de marionnettes qui se déplacent devant le feu afin que les hommes puissent voir des ombres. Ces individus ne sont jamais sorti de la caverne et ne peuvent tourner la tête, ils prennent donc **les ombres** pour la réalité. Ils sont dans l'illusion.

→ Oui, une société démocratie et libérale a besoin d'artistes.

Martha Nussbaum, philosophe américaine du 20e-21e siècle

Thèse: L'art nous rend meilleurs

Martha Nussbaum défend l'idée qu'il serait catastrophique de ne plus enseigner à l'école et à l'université que des matières prétendument « utiles », économiquement. (science, éco, finance etc). Elle pense que parce que les arts, la littérature suscitent des émotions et aident à imaginer l'effet que cela fait de vivre la vie d'un autre. Ils enrichissent le regard que nous portons sur les autres c'est-à-dire que nous sommes davantage capable d'imaginer ce qu'ils ressentent, qu'elles sont leur situation. Or, cette capacité d'empathie est à la base de l'action morale et de la décision politique juste. Les arts sont donc essentiels à la vie en société.

« Je défends l'imagination littéraire précisément parce qu'elle me semble être un ingrédient essentiel d'une position éthique qui nous demande de nous intéresser au bien de personnes dont les vies sont très différentes des nôtres »

Martha Nussbaum, Poetic Justice

Comment bien utiliser cette fiche ?

- Je vous conseille de connaître les définitions, elles vous permettront de bien comprendre les sujets sur l'art et vous aideront à trouver un plan
- Une bonne manière de réviser votre cours consiste à avoir en tête les grands problèmes possibles et à vous demander quel auteur répondrait plutôt oui ou plutôt non. C'est pourquoi vous avez ci-dessus les problèmes les plus classiques sur l'art.

