

L'art

Du latin ars qui traduit le grec tekhné, l'art désigne à première vue le savoir-faire.

Sens large -> "les arts" désignent toute forme d'activité manifestant ou impliquant une maîtrise technique

Quand on parle de "l'art", on pense cependant aux "Beaux-Arts", avec l'idée qu'il y a un domaine spécifiquement artistique

Question -> Qu'est-ce qui le distingue du domaine technique et artisanal ? Comment juger de l'art, si c'est autre chose qu'une compétence technique qui est jugée ? Par ailleurs, l'art est-il le lieu de l'apparence ou celui d'une vérité ? Enfin, peut-on même s'entendre sur ce qu'est "l'art" ?

La création artistique

L'art comme savoir-faire ("Avoir l'art de" faire quelque chose, savoir le faire avec habileté et efficacité. La notion d'art recouvre tous les domaines d'activités ou de production, sous la forme de **savoir-faire** -> tant chez un **artiste** qu'un **artisan** -> capacité à se rendre maître de la matière ou encore à l'adresse avec laquelle il se sert de leurs outils et instruments / summum de l'art : accomplir des prouesses techniques tout en donnant l'impression de facilité / **Poète Horace** "l'art, c'est cachet l'art")

Les Beaux-Arts : "arts du génie" (nécessaire de différencier un domaine spécifiquement "artistique" d'un domaine "artisanal" ou "technique" / "Beaux-Arts" -> notion née au XVIIIe siècle, domaine de l'art comme celui de la production de la **beauté** et d'oeuvres faites seules pour la **contemplation** / **Alain** ce qui donne à la beauté artistique son caractère propre, c'est qu'elle ne peut se ramener à des règles précises, se détermine même au cours de la réalisation, de façon toujours originale -> domaine de la création, le "génie", inspiration propre à chaque artiste y joue un rôle essentiel)

Limites de la notion de "génie" (Création artistique -> don fait par la nature à certains hommes / donc ne vient pas de leur propre mérite mais d'une inspiration mystérieuse pour eux-mêmes / **Hegel** -> dimension naturelle du génie complétée par tout un **apprentissage technique** permettant à l'artiste de traduire ses idées dans "la matière" et aussi son **expérience** acquise au cours du temps)

Le jugement esthétique

Relativité apparente du jugement de goût (apprécier une oeuvre, c'est juger de sa beauté -> beauté pas une qualité objective mais un **sentiment** qui traduit le **plaisir** qu'un objet produit sur notre sensibilité et qui diffère selon le goût de chacun / **David Hume** -> "tout individu devrait être d'accord avec son propre sentiment sans prétendre régler ceux des autres")

Le véritable jugement de goût est universel (**Kant** -> nous disons "c'est beau" comme si s'agissait d'une propriété objective de l'oeuvre ou de l'objet et comme si nous attendions d'autrui qu'il partage le même sentiment que nous / Il s'efforce de montrer que le jugement de goût peut être **universalisable** / **Dire**

"c'est beau" c'est présupposer en chacun la capacité à éprouver le même plaisir d'où l'existence de "**chefs d'oeuvre**", transcendant les sensibilités individuelles, les époques et les cultures)

L'art et la vérité

L'art nous éloigne de la vérité (admiration des artistes qui rendent **l'illusion** la plus réussie de la réalité -> valeur de leurs oeuvres : "conformité avec les apparences sensibles" / Platon -> cette **imitation** rend l'art critiquable, oeuvres d'art en tant que "**copies**" -> éloignées de la vérité car s'attachent à ce qui'il y a de plus "accidentel" dans le monde sensible -> cela détourne de la connaissance de la réalité dans ce qu'elle a de plus "essentiel")

L'art comme lieu de vérité (Hegel -> l'artiste doit ressentir de la frustration s'il se borne à copier servilement la nature, valeur d'une oeuvre : arriver à saisir et à fixer quelque chose de vrai, de juste et d'universel par un travail **d'idéalisation** à partir de la réalité immédiate. L'oeuvre d'art doit donner à voir la réalité après son **passage par l'esprit**, dégagée de ses aspects les plus accidentels / L'artiste serait un génie par la capacité à extraire du réel ses aspects inessentiels)

Le paradoxe de l'artiste "distrain" (Bergson -> cette "distraction", marginalité et détachement de la réalité, permet aux artistes d'être sensibles à des aspects de la réalité qui nous échappent / Car nous percevons par l'utilité, l'artiste à une perception plus riche de la réalité, l'art permettrait **d'élargir et d'enrichir notre rapport à la réalité**)

Modernité de l'art

Des oeuvres qui dérangent (L'art moderne et l'art contemporain nous mettent en présence d'oeuvres **déconcertantes**, souvent **en rupture avec le public**. / remettre en cause le bon goût, unicité, caractère de ce qui est unique par la laideur, la vulgarité, le "manque de goût" -> rupture par rapport à l'art lui-même)

L'art se prenant lui-même comme objet (plus question d'oeuvre réussie ou non mais est-ce une oeuvre d'art / art moderne -> **l'art se prend lui-même comme objet de réflexion** et s'interroge sur les critères de la beauté -> s'inscrit dans une logique de transgression des règles et des définitions, qui marque toute l'histoire de l'art et lui donne sa vitalité. -> provoquer des émotions, étonner, susciter un nouveau regard sur les choses et sur le monde, ainsi que sur l'homme lui-même)

Les auteurs clés

Alain : l'artiste et l'artisan

L'oeuvre d'art comme création imprévisible ("Systèmes des Beaux-Arts" 1920, souligne l'importance de la dimension artistique dans le travail de l'artiste contrairement à l'image du rêveur attendant l'inspiration / Réaliser une oeuvre, c'est **se confronter efficacement à la matière**, s'en rendre maître et la plier à ses idées. / Même si projet dans sa tête, **dimension essentielle d'imprévisibilité**, selon son **inspiration**. Il est spectateur de son oeuvre une fois finie sans forcément pouvoir l'expliquer)

L'oeuvre d'art comme oeuvre unique (En art, impossibilité de ramener la beauté à des règles ou des "recettes". La "règle du beau" reste toujours "prise dans l'oeuvre" Chaque oeuvre définit ses propres règles de beauté dans la mesure où il s'agit d'une **authentique création, originale**, sinon l'artiste n'est qu'un artisan qui reproduit des techniques)

Kant : le génie artistique et le plaisir esthétique

Un plaisir inspiré de la nature (La création artistique suit des règles qui semblent "données par la nature", sous la forme du "génie" d'où l'artiste semble ignorer d'où viennent ses idées comme si elles surgissaient d'une source extérieure / Le génie se manifeste dans **le caractère original des idées** d'un artiste, mais pas suffisante, **cette originalité doit avoir une véritable valeur artistique** / Doit être exemplaire et doit éveiller chez les autres artistes de nouvelles idées.

Un jugement esthétique universel et désintéressé (jugement de goût peut être **objectif et universalisable** / Kant distingue le beau de l'agréable, de l'utile, quand un objet produit un **effet agréable sur nos sens** -> sentiment subjectif et particulier / Quand un objet répond **aux critères d'utilité imposée par notre raison** -> provoque un sentiment objectif et universel / Le beau est à la fois subjectif et universel, subjectif par le sentiment du plaisir que nous avons à contempler / La beauté repose sur un sens commun qui nous fait supposer le même plaisir chez autrui / Le plaisir esthétique naît d'une sorte d'accord libre **entre nos facultés de connaissance, l'imagination et l'entendement**, lesquelles sont dans un "libre jeu", une "harmonie des facultés" -> **plaisir esthétique est un plaisir désintéressé**)

Bergson : le paradoxe de l'artiste "distrain"

Des artistes à la fois détachés du réel et plus proches des choses mêmes (Artistes -> **Capacité à saisir des aspects que nous ne percevons pas** / L'artiste voit les choses pour "elles-mêmes" et non "pour lui", il est capable d'une **vraie contemplation des choses**)

L'artiste comme révélateur (Artiste allant vers telle ou telle discipline -> affinité tenant à celui ou ceux de ses sens qui sont "dis-traités" **détachés du principe d'utilité** / L'artiste est un **révélateur** car nous aide à libérer notre propre perception de ses limites naturelles / Valable aussi bien pour la réalité extérieure que pour notre propre vie intérieure)

Platon : un imitateur d'imitations (Platon condamne l'art seulement comme imitation, servile de la réalité - "La République" Livre X - / L'artiste se plaît à imiter, exercices de trompe-l'oeil, -> admiration du public / Platon -> les apparences du monde sensible sont déjà une copie de la réalité donc l'artiste avec son oeuvre d'art ne fait que la **copie d'une copie** donc l'oeuvre d'art représente un degré encore plus éloigné de la contemplation de la vérité / L'artiste est celui qui encourage les hommes à prendre **plaisir aux apparences et à se détourner de la vérité**.

Hegel : l'art ne doit pas imiter la nature, il doit manifester l'esprit (Dans "L'Esthétique" Hegel -> l'idée d'un art comme simple imitation de la nature" ne peut aboutir qu'à une impasse. **Jeu aussi inutile que frustrant** / Même si copie la plus parfaite de la réalité, c'est qu'un suiveur et non un créateur / L'artiste doit **créer quelque chose qui vient de lui-même, de son propre esprit** / L'art ne peut représenter un besoin pour l'homme que si est le lieu d'une vérité, d'un **contenu spirituel** / L'art est seulement un "moment" de la réalisation de l'Esprit, dépassé ensuite par la religion et la philosophie)

Les citations clés

"Est beau ce qui plaît universellement sans concepts" (Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, 1790) Particularité du jugement de goût -> doit pouvoir être partageable par tous, alors même qu'on ne peut rapporter la beauté à un concept objectif précis / une condition : ce jugement doit reposer sur un plaisir "désintéressé" pur de tout élément qui le rendrait étroitement personnel

"L'art ne reproduit pas le visible ; il rend visible l'invisible" (Paul Klee, Credo du créateur, 1920) La finalité de l'art n'est pas d'imiter le plus fidèlement possible ce que nous pouvons déjà voir / On attend que l'artiste nous révèle des aspects inédits pour nous de la réalité, à travers une sensibilité et un style originaux