

Voyage philosophique dans l'art

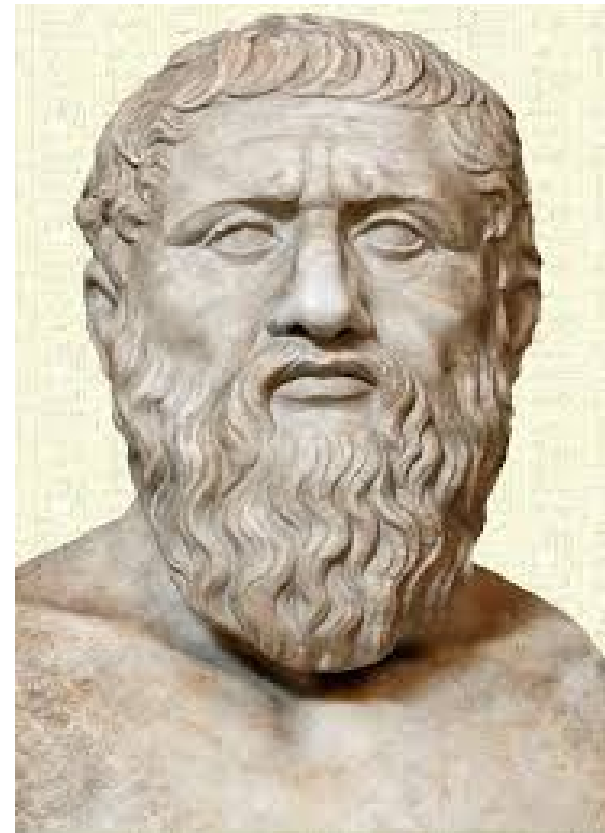
(Petite introduction à la philosophie de l'art)

Première question :

Pourquoi le philosophe Platon
chasse-t-il les poètes de la Cité idéale ?

La philosophie en lutte contre l'art

Platon : un critique de l'art

L'artiste : un artisan, et non un savant

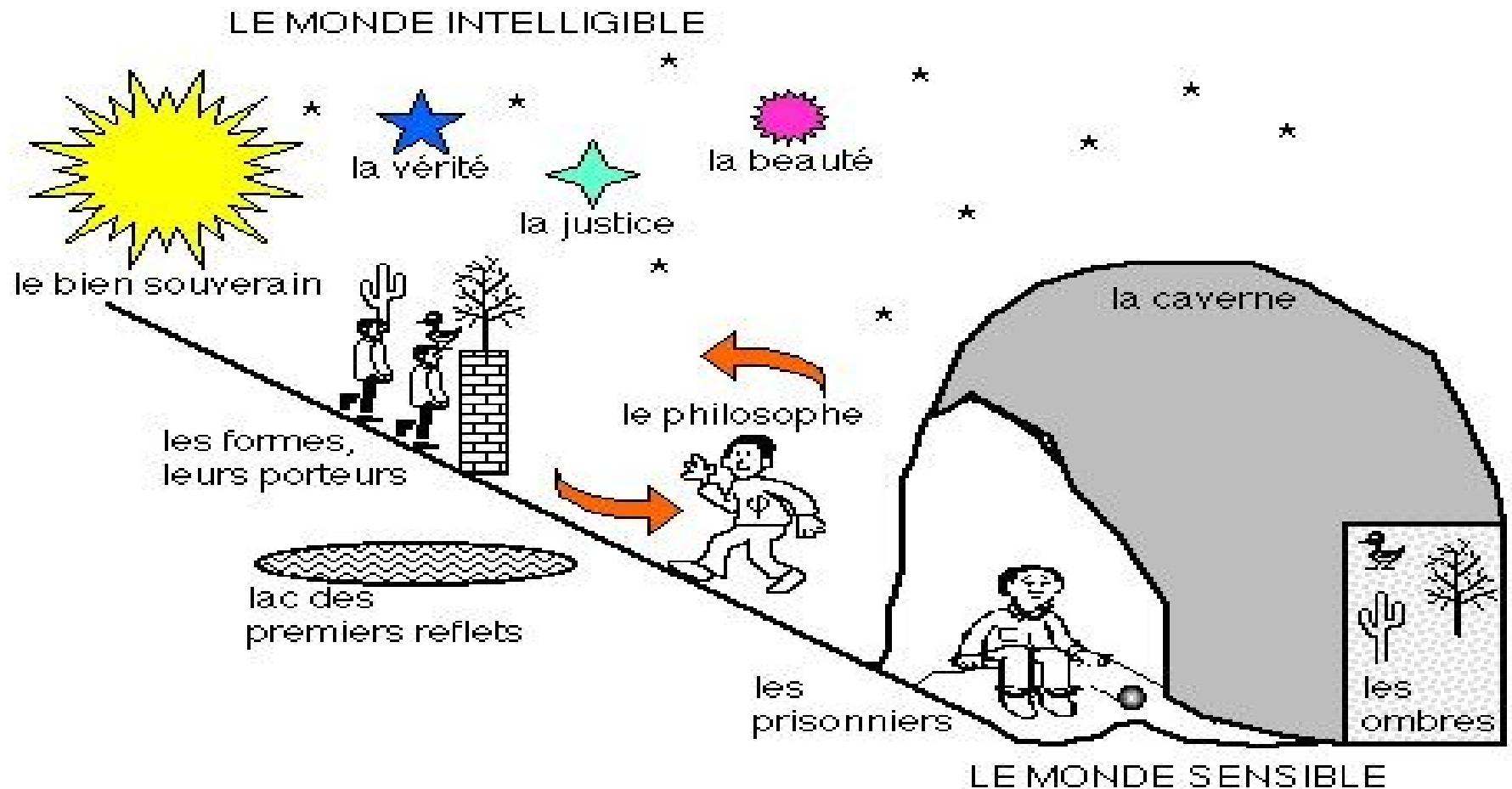
-L'artiste : un illusionniste - Le trompe l'oeil de Zeuxis

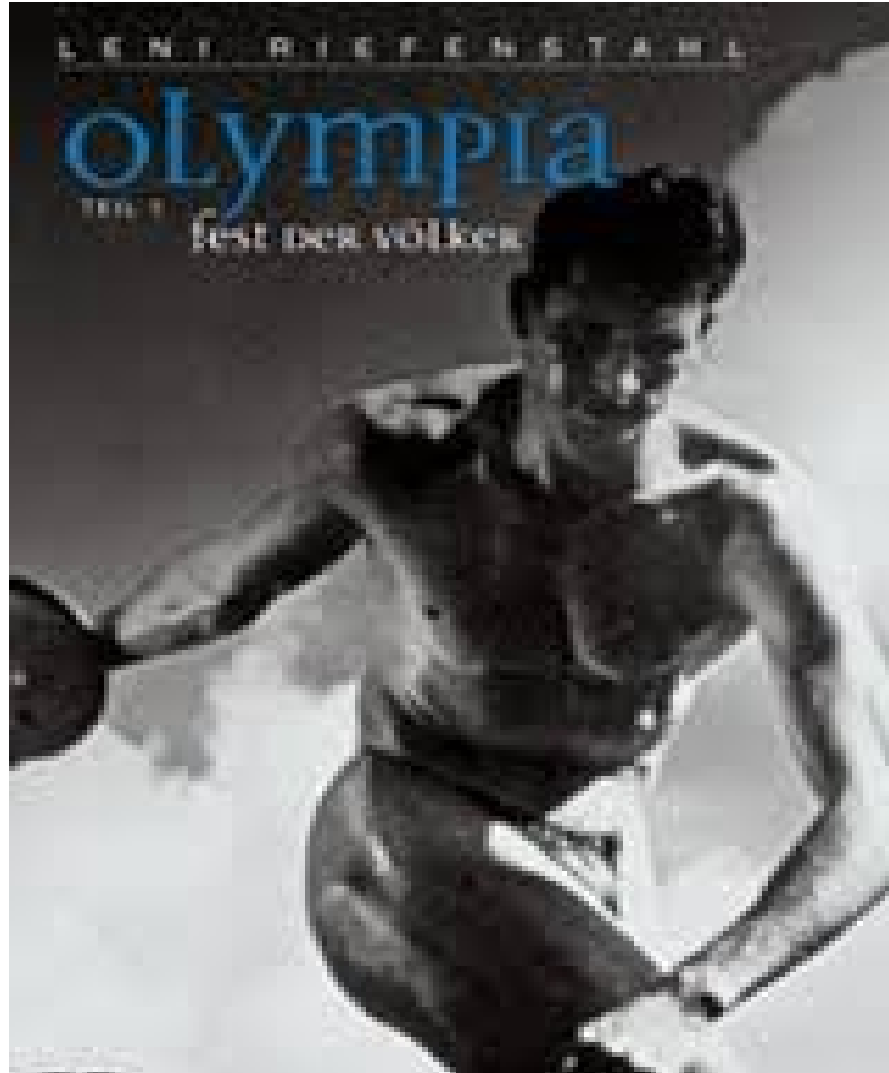
L'artiste excite les passions de la foule

La vraie réalité est intellectuelle et non sensible

Actualité de Platon : L'art au service de la propagande

Actualité de Platon : La réalité virtuelle

Deuxième question :

L'art : raison ou sentiment

Pourquoi l'art constitue-t-il
un défi pour la science ?

A la recherche du nombre d'or...

La rationalité de l'art classique

Une limite : L'académisme-

Ex : William Bouguerau, La naissance de Venus

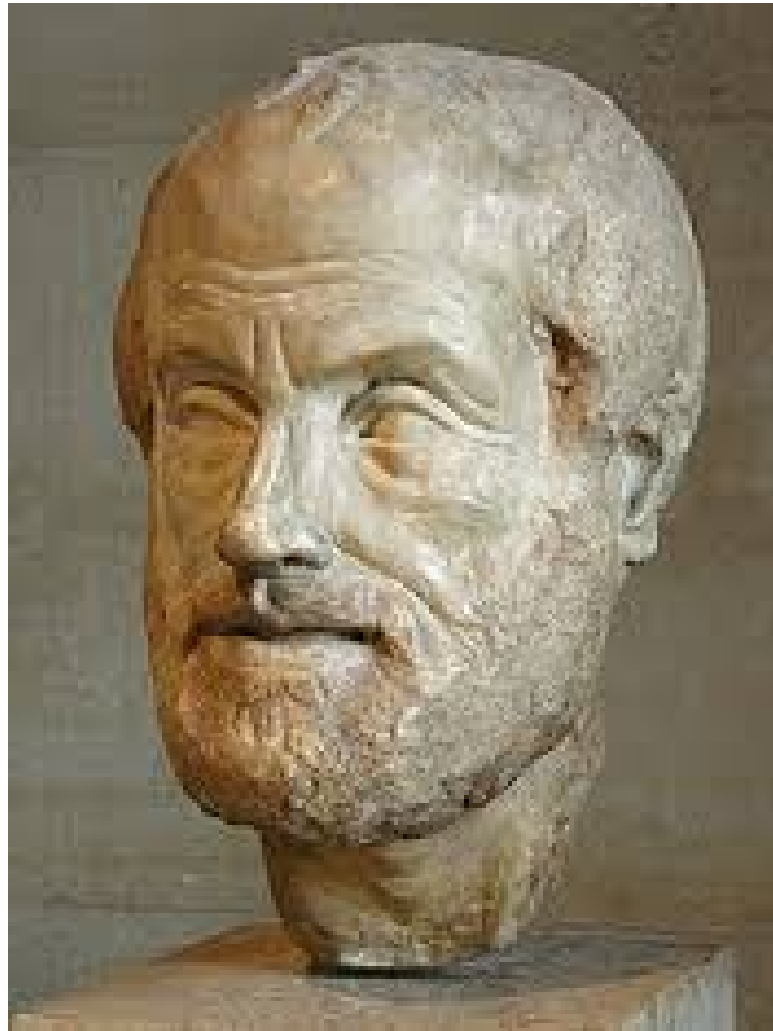
L'affirmation du sentiment en art. Un exemple : le romantisme Jean Broc, La mort de Hyacinthe

Troisième question :

L'art doit-il imiter la réalité ?

Aristote :
« L'art est imitation de la nature »

Un exemple : Le réalisme : Millet, Les glaneuses (XIXe)

L'art idéalise la nature (Hegel)

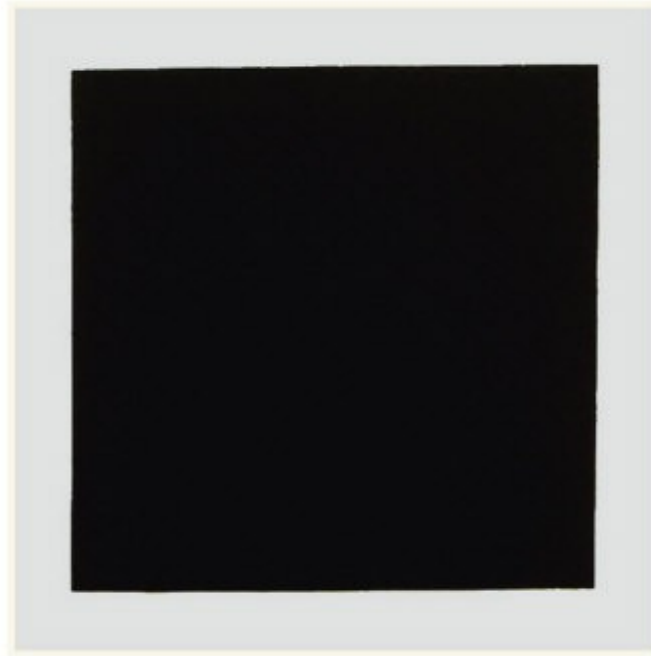
Ex : Pieter Claez, Nature morte

L'invention de la photographie : Nadar, Portrait de Sarah Bernhardt

La naissance de l'art abstrait : Malevitch, Carré noir sur fond blanc (1915)

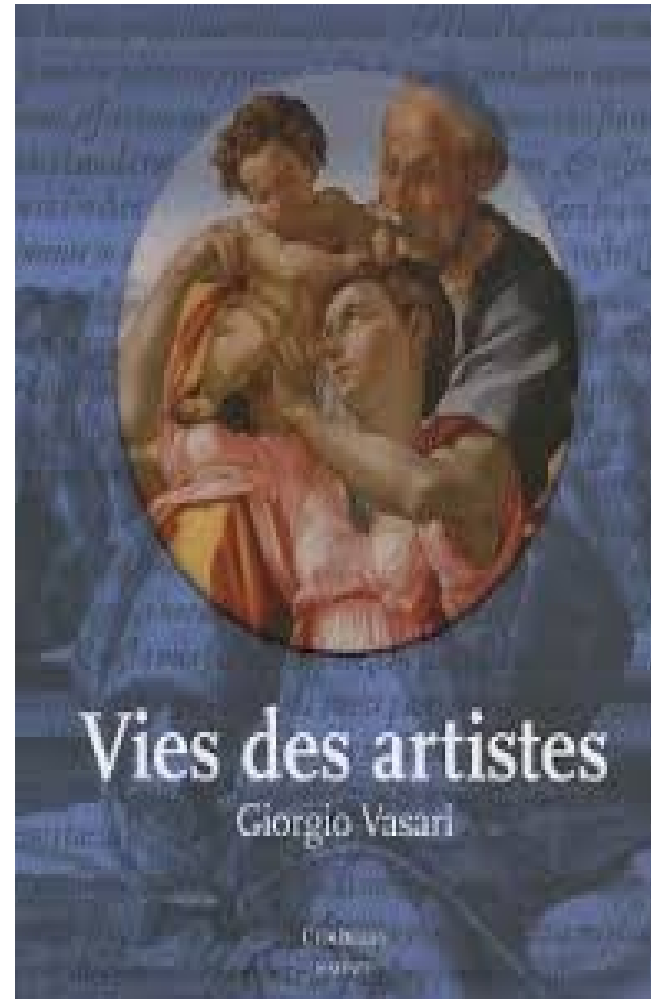
« La transfiguration du banal » (Danto)

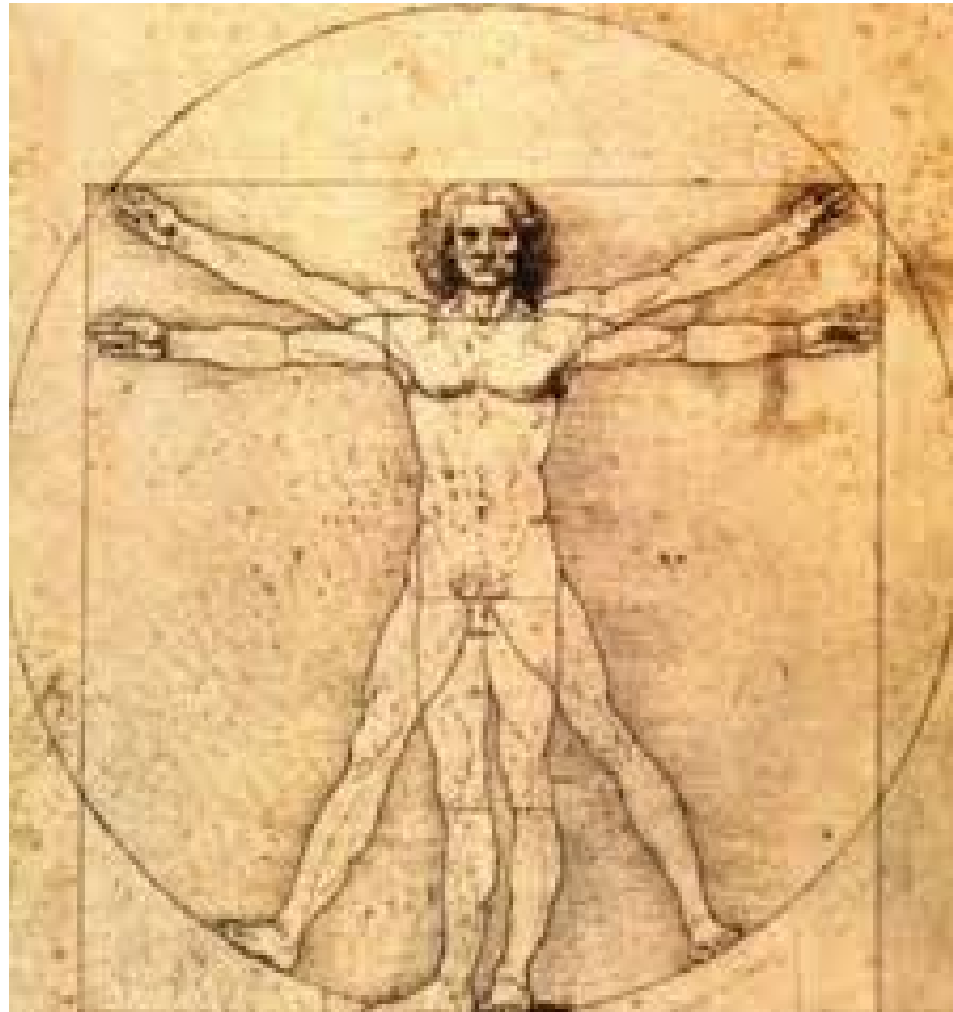
Quatrième question :

L'art est-il une création intellectuelle ?

De l'artisan à l'artiste : un changement de statut social

Vinci : « arte e cosa mentale »

Kandinsky : du spirituel dans l'art

L'art conceptuel :

Kosuth Joseph, Les trois chaises

Une limite : un art trop intellectuel :
et la sensibilité dans tout cela ?

L'ART
CONTEMPORAIN
ET SA
MÉDIATION

Cinquième question :

L'art doit-il être beau ?

Hegel : « Le beau est la manifestation sensible de l'idée »

Baudelaire :
« le beau est toujours bizarre »

Nietzsche :
l'art doit exprimer la vie

Sixième question :

L'art est-il encore de l'art ?

La définition classique de l'art :

- a) L'imitation de la réalité

La définition classique de l'art :
b) Un original unique

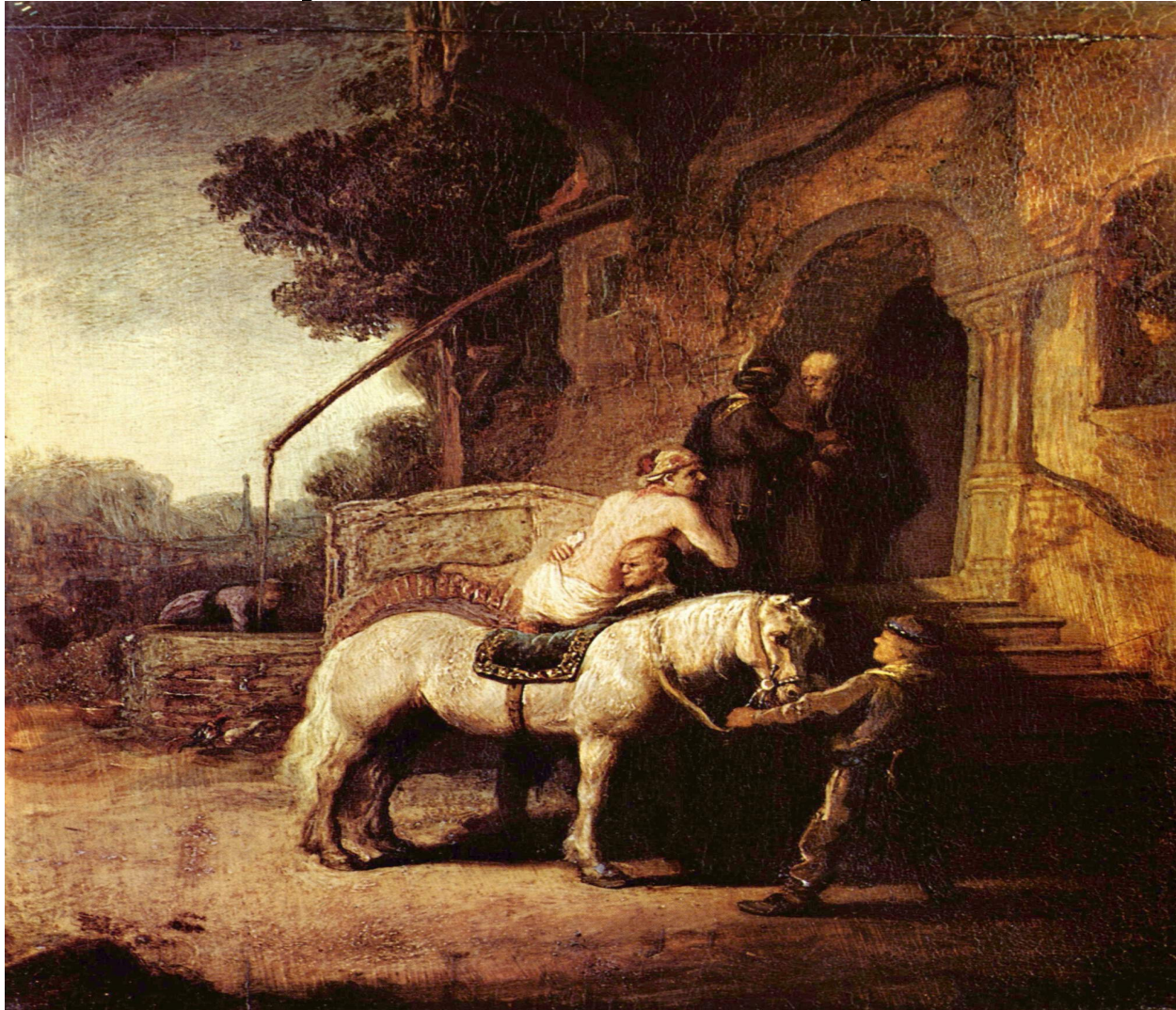
La définition classique de l'art :

c) La beauté

La définition classique de l'art :

d) La moralité : l'expression d'une vérité spirituelle supérieure

Hegel : « la mort de l'art »

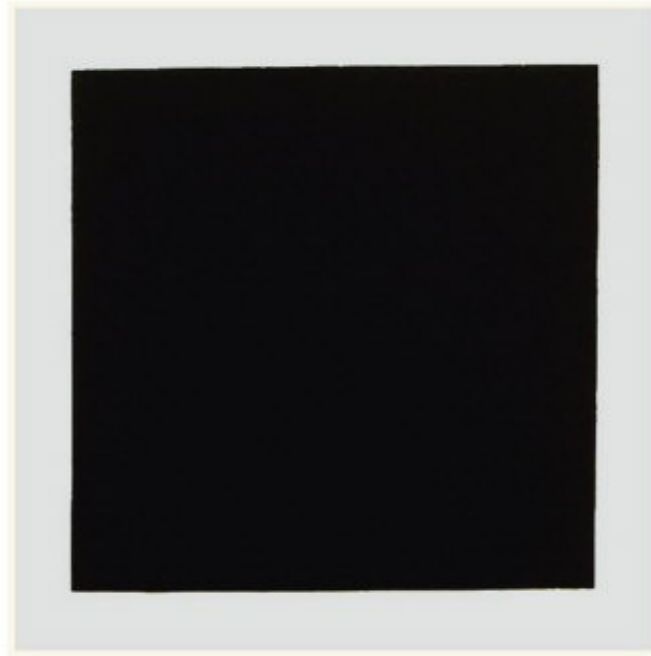
L'art contemporain : Une réflexion sur la définition de l'art

Marcel Duchamp : Le ready-made

a) la fin de l'imitation de la réalité ? :
l'art abstrait

b) La fin de l'unicité ? :
Benjamin : « la reproductibilité »

c) la fin des idéaux en art ?
Exprimer la vie : renoncer à l'idéal
en art de Beau-Vrai-Bien

Conclusion : L'UNESCO : le patrimoine mondial de l'humanité L'universalité de l'art

Kant : « le beau est ce qui plaît
universellement sans concept »

L'art : des couples d'opposition qui traversent l'histoire de l'art

La sensibilité :

- illusion sensible
- artificiel
- profane
- artisan
- populaire
- subjectif
- vie
- savoir-faire (technique)
- figuratif
- passion
- utilitaire

L'intellect :

- vérité spirituelle
- réalité naturelle
- sacré
- intellectuel
- savant
- universel
- idéalisation morale
- Idée originale
- abstrait
- raison
- esthétique

Deux définitions opposées de l'art : l'ambiguïté de l'esthétique

- **Esthétique de la sensation :**

L'art est une expression de la sensibilité de l'artiste qui s'adresse à la sensibilité du public.

L'artiste se sert pour cela de son habilité technique.

- **Esthétique intellectuelle de la beauté :**

L'art est une création intellectuelle qui par sa beauté vise à nous révéler une vérité spirituelle morale supérieure.

Grille d'analyse de l'art : des questions que vous pouvez vous poser face à une œuvre d'art :

Cette oeuvre d'art s'inscrit-elle dans une esthétique:

De la sensibilité ou de l'intellect ?

Passion ou raison ?

Vie ou idéal de beauté ?

Imitation de l'apparence ou idée originale ?

Apparence sensible ou vérité spirituelle ?

Quizz : Quelles oppositions ? Artisanat d'art ou « art pour l'art »

Quizz : Quelles oppositions ?

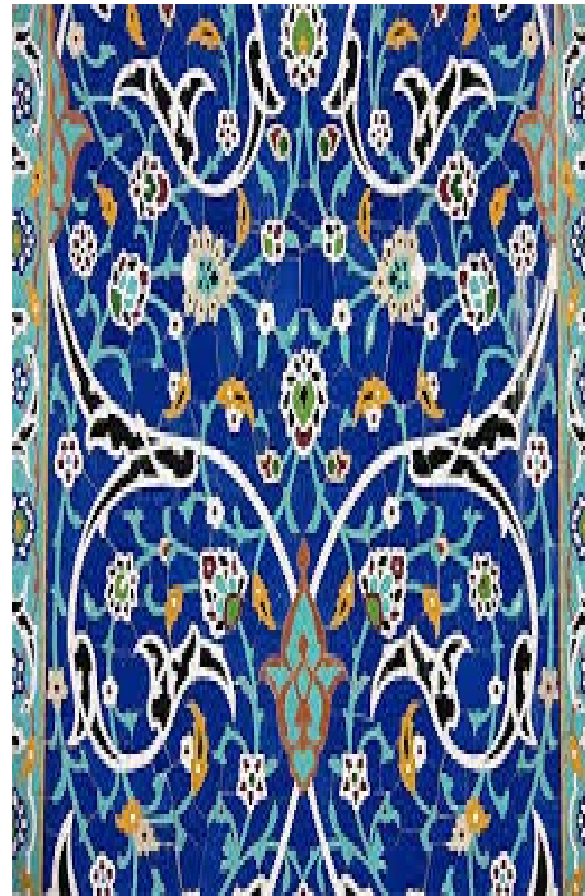
Sculpture grecque classique et hellénistique

Quizz : Quelles oppositions ? Art profane et art sacré

Quizz : Quelles oppositions ? Art figuratif ou art décoratif

Quizz : Quelles oppositions ? Classicisme ou maniérisme

Quizz : Quelles oppositions ? Art classique ou baroque

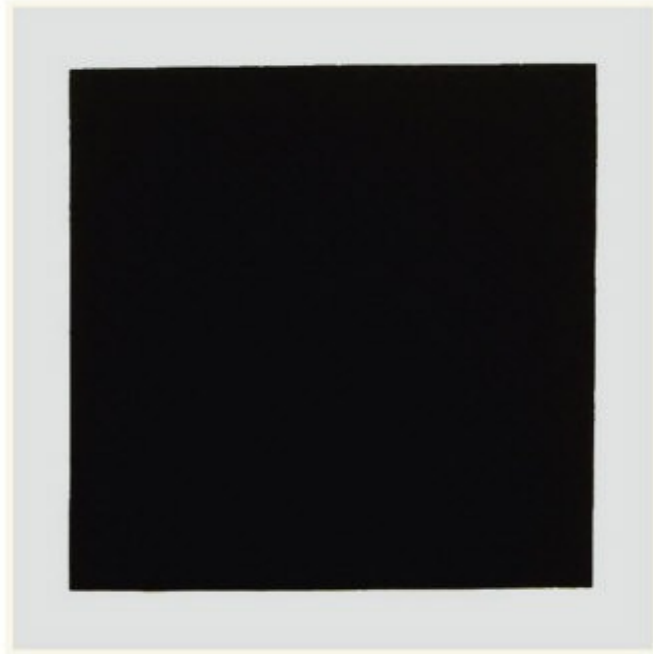
Quizz : Quelles oppositions ? Rococo ou Romantisme

Quizz : Quelles oppositions ? Naturalisme ou symbolisme

Quizz : Quelles oppositions ? Abstraction et hyper-réalisme

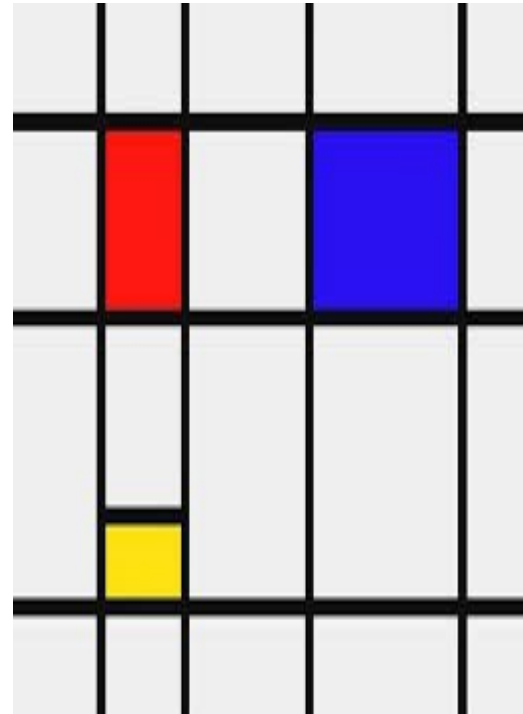

Quizz : Quelles oppositions ? Art expressionniste ou conceptuel

Quizz : Quelle opposition ?

Abstraction lyrique et géométrique

Quizz : Quelles oppositions ? Pop art et Land art

Quizz : Quelles oppositions ?

L'art : vérité ou illusion

Hegel :

« L'art est ce qui révèle
la conscience la vérité
sous forme sensible »

Nietzsche :

« Nous avons l'art pour
ne pas périr de la
vérité »

