

Fiche de révision de philosophie: « L'art »

I. Définition de l'art : l'art et la technique

Pendant des siècles, **l'art** avait la même définition que **technique**. Tous les deux étaient définis comme étant un procédé, une manière de faire, un savoir faire.

Ainsi dès lors l'art était considéré comme étant artificiel (soit qui n'est pas naturel).

C'est à partir du 18ème siècle que **l'art** s'est différencié de la technique. Le technicien a suivi des études alors que l'artisan tient ses techniques des anciennes générations. Le technicien enlève de l'objet fabriqué : les résultats sont identiques et sans vie. Le technicien utilisera des produits manufacturés tandis que l'artisan utilisera des matériaux naturels.

Selon **Kant**, l'art est « seul ce que l'on ne possède pas l'habitude de faire même si on le connaît d'une manière la plus parfaite ».

L'art est inutile; il a pour première vocation la recherche de l'esthétique. Les chercheurs ont trouvé une forme d'art dès la préhistoire. Certaines pierres étaient taillées et polies au delà de la simple utilité. Cette recherche de l'inutile et du bon s'est, dans un premier temps, développé avec la civilisation. L'art est la production par l'Homme d'œuvres à ambition esthétique.

Ainsi, on peut se poser les questions suivantes : l'artiste est-il celui qui a un don ou une parfaite maîtrise des techniques? A quoi reconnaît-on une œuvre d'art ? L'art reflète-t-il une époque, une société?

II. La création artistique :

On peut distinguer deux groupes dans les arts : les arts plastiques (peinture, sculpture, architecture) et les arts rythmiques (musique, danse, poésie). Le cinéma est aujourd'hui ajouté à la liste en tant que septième art.

Ouvrage de référence qui critique les arts : Critique de la faculté de juger – Kant

Selon Kant, les beaux arts font parti du monde du travail mais dans le monde du travail on doit respecter les règles de fabrication. Est-ce alors vraiment de l'art?

Il donne deux règles pour juger **l'art** :

- conformité du produit au concept : le résultat correspond t-il vraiment à ce que l'on attend de notre œuvre?
- Les règles de l'art sont-elles respectées?

On peut rajouter un troisième critère : celui de l'esthétique.

La définition de l'artiste est : personne exceptionnelle ayant le don de la nature, le don de se donner ses propres règles à l'art.

Selon Kant, l'artiste quand il commence son travail ne peut pas avoir une image prévisualisée du résultat avant que son travail soit terminé pour qu'il soit beau.

L'artiste serait alors vu comme un génie. Seul le génie a la discipline du goût. Ainsi l'artiste ne peut pas pouvoir dire d'une chose qu'elle est belle ou non.

Le Beau est le point de passage entre création et admiration et entre l'amateur et l'artiste.

III. La critique du goût :

Kant donne quatre points de l'originalité du jugement esthétique (on juge l'objet en fonction de ce qu'on ressent et non en fonction de l'objet) :

- le beau est l'objet d'un plaisir désintéressé. Les trois autres plaisirs sont l'agréable, l'utile et le bon. Le beau ne répond à aucun de ces désirs; il n'est ni agréable, ni utile, ni bon.
- Le beau plaît universellement sans concept. Kant prend le contraire de l'idée habituelle que l'œuvre doit plaire à une certaine époque ou à un certain pays. L'œuvre doit plaire aux générations d'après et aux autres pays. Ce qui est beau est perçu comme tel par tous, sans exception.
- le beau est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire : l'émotion que le beau est imposée.
- Le beau est une forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin. Ce critère différencie l'œuvre technique et l'œuvre artistique. On ne sait pas ce qui fait qu'une œuvre est belle alors que pour l'œuvre technique on sait ce que chaque partie concoure à la réussite de l'objet.

Kant est l'auteur qui a détrôné la métaphysique. En se faisant il a ôté certaines illusions à l'humanité mais il redonne de l'espoir grâce à l'art. « Dieu crée, l'artiste crée ».

IV. L'interprétation de l'art

L'interprétation de l'art est très changeante, très diverse. Pendant longtemps on a voulu chercher la vérité dans les oeuvres d'art. L'art avait une mission. Puis, à partir de la Renaissance, l'art s'est libéré de toutes ces interprétations. Il n'est plus seulement relié à la religion mais il traduit les sentiments de l'Homme.

- Dans la Grèce antique:

Aristote expliquait que l'art est une imitation de la nature. Sachant que pour les grecs la nature est parfaite, l'art devient admirable. Les artistes imitent la nature par plaisir, pour participer à la création, pour être purifiés de leurs passions (rôle cathartique : référence à catharsis : phénomène de libération des passions qui se produit chez les spectateurs lors d'une représentation dramatique (Larousse)).

- Platon:

Selon Platon, la nature est chaotique, fugitive. Tout ce qui est dans la nature meurt. Selon lui, l'art est dans la nature des êtres éphémères qui reproduisent sans cesse des erreurs. Pendant longtemps l'art était considéré comme le serviteur de la valeur absolue. Il est là pour nous initier à une réalité transcendantale. L'art permettrait de rendre visible ce qui est invisible.

- Kant et Hegel vont critiquer la théorie de Platon:

Hegel reproche à cette théorie que l'imitation est un travail superflu car on a dans la nature un bien plus grand, bien plus riche. L'art est alors limité. Selon Hegel, l'art « ressemble à un ver qui s'efforce en rampant, d'imiter un éléphant ». Hegel montre que l'art suppose un travail sur les apparences. Le but est d'épurer les apparences en enlevant toutes les charges affectives, émotionnelles. L'artiste doit être capable de faire passer une idée que l'on n'arriverait pas à penser. L'art est désacralisé.

Kant va aussi, insister sur le fait que l'art a un pouvoir créateur.

- Le surréalisme :

C'est un courant artistique précédé par le dadaïsme. C'est l'art de la négation qui va naître après la première guerre mondiale. Le but du surréalisme est de laisser s'exprimer tous les désirs inconscients des Hommes. Pour faire, on enlève toutes les techniques picturales, on rejette tout ce qui est académique.

On trouve un art de plus en plus conceptuel, qui produit de plus en plus de sens par rapport à l'œuvre de l'artiste et du public.

Conclusion :

L'art fait partie de la culture. Il reflète la culture. Toute création artistique renvoie à une époque et à une société. Les œuvres sont un reflet de leur temps. D'autre part, il y a certaines œuvres qui dépassent les contraintes, et la culture d'une époque ou d'une société. La particularité de ces œuvres est qu'elles sont universelles. Il faut ainsi supposer une subjectivité commune à tous les Hommes. L'art est ainsi devenu comme le seul moyen d'affronter la mort.

