PHILOSOPHIE - SÉRIES TECHNOLOGIQUES

L'ART

- • DOSSIER DE SYNTHÈSE
- •• EXERCICES
- ••• TEXTES
- •••• COURS

L'art

• EXERCICES •

• ANALYSER LA NOTION

EXERCICE 1 • DÉFINIR DEUX SENS DU MOT *ART* À PARTIR D'EXEMPLES

• Quels sont les points communs entre la danse et les arts martiaux ?

_____

_____

• Quelles sont les différences entre la danse et les arts martiaux ?

_____

_____

EXERCICE 2 • DÉTERMINER QUI EST NOMMÉ ARTISTE

Pour faire un film, de nombreuses personnes sont mobilisées ; elles remplissent différentes tâches.

1. S(ur/ou)lignez dans la liste des personnes qui interviennent pour faire un film, celles qu'on pourrait appeler *artiste*.

1	Scénariste (écriture des différentes scènes et des dialogues)
2	Réalisateur/réalisatrice (mise en scène du scénario selon des partis pris esthétiques)
3	Monteur/monteuse (assemblage des séquences et plans du film)
4	Acteur/actrice (interprétation des personnages)
5	Costumier/costumière (choix des vêtements, des acteurs et actrices)
6	Créateur/créatrice d'effets spéciaux (animation de certaines scènes)

2. Pour les personnes que l'on ne qualifierait pas d'artiste, quel autre terme devrait-on employer ? _____

3. Quel critère permet de qualifier un métier de artistique selon vous ?

_____

• COMPRENDRE LES CONCEPTS CLEFS

EXERCICE 1 • DISTINGUER UTILITÉ ET BEAUTÉ

• Quelles qualités recherche-t-on en premier dans un outil ? et dans une ouvre d'art ?

- dans un outil ? _____
- dans une œuvre d'art ? _____

• Y a t-il des objets qui ont une fonction utilitaire et qui sont beaux ? Donnez plusieurs exemples dans l'affirmative.

_____

EXERCICE 2 • APPLIQUER LA DISTINCTION UTILITÉ / BEAUTÉ À UN EXEMPLE

• Lisez le texte puis cochez les formulations correctes.

Dans sa *Critique de la faculté de juger* (1790) Kant imagine une personne à qui l'on demanderait si un palais est beau et qui répondrait : « si je me trouvais dans une île inhabitée sans espoir de jamais revenir chez les hommes et si, par mon simple désir, je pouvais y transporter par un coup de baguette magique un tel palais, je ne m'en donnerais même pas la peine pourvu simplement que je possède déjà une cabane ».

• La personne interrogée à propos de la beauté d'un palais :

a) ne trouve pas le palais beau.
b) trouve le palais beau.
c) ne se prononce pas vraiment sur la beauté du palais

• Pour apprécier la beauté d'un objet, il faudrait :

a) faire abstraction de l'utilité de l'objet.
b) se demander si cet objet permet de satisfaire nos désirs.
c) demander l'avis au plus grand nombre de personnes possibles

• Par cet exemple, Kant :

a) veut montrer que la beauté repose sur l'utilité.
b) veut montrer que beauté et utilité sont distinctes.
c) veut montrer que l'utilité est préférable à la beauté.

• ARGUMENTER

FAUT-IL AVOIR UN DON POUR ÊTRE ARTISTE ?

Emmanuel KANT (1724-1804) – La théorie du génie

A. Reconstituez la réponse de Kant à cette question

• THÈSE •

Les Beaux-arts ne sont possibles que comme produit du génie. (*Critique de la faculté de juger*, 1790)

> **Reformulez la thèse de Kant en complétant cette phrase :**

Selon Kant, il faut _____ pour être artiste.

• EXEMPLE •

Le célèbre artiste Michel-Ange, auteur notamment du *David*, évoquait sa pratique de la sculpture comme consistant à révéler ce qui se cache dans le bloc de pierre : « Il y a dans les blocs de marbre des images somptueuses ou fondamentales si tant est que notre génie soit capable de les en arracher. »

> Lorsque Michel-Ange affirme qu'il y a une image dans le bloc de marbre, il veut dire :

a) que le travail de l'artiste est dérisoire par rapport à ce que produit la nature.
b) qu'il ne peut pas expliquer le processus mystérieux qui lui permet de créer
c) que l'artiste sait toujours précisément à l'avance ce qu'il va faire

• CONCEPT •

> **Complétez la définition du génie avec les mots suivants : belles, le talent créateur, originales, la destinée, aptitudes innées, l'intelligence théorique, naturelles.**

Le génie est l'ensemble des _____ , des dispositions _____ et remarquables d'un individu, qui lui permettent de créer des productions _____, exceptionnelles et _____. Il concerne donc _____ et non pas _____. Ce terme est dérivé de *genius*, qui désignait un être surnaturel, un esprit chargé de veiller sur _____ d'un individu et de l'inspirer

• ARGUMENT •

« [L]e génie est un *talent* consistant à produire ce pour quoi aucune règle déterminée ne se peut indiquer […] ; par voie de conséquence, l'originalité doit être sa

première propriété […]. [P]uisqu'il peut aussi y avoir une originalité de l'absurde, les produits du génie doivent également constituer des modèles, ce qui veut dire qu'ils doivent être *exemplaires* […]. Le génie est donc incapable de décrire lui-même ou d'indiquer scientifiquement comment il donne naissance à son produit […] ; et dès lors l'auteur d'un produit qu'il doit à son génie ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui les Idées qui l'y conduisent, et il n'est pas non plus en son pouvoir de concevoir à son gré ou selon un plan de telles Idées, ni de les communiquer à d'autres à travers des préceptes les mettant en mesure de donner à naissance à des produits comparables. » (*Op. cit.*)

> Selon Kant,
- le génie consiste à :

a > suivre des règles
b > produire une œuvre qui ne peut être prévue par des règles.
c > s'opposer à toutes les règles

- pour pouvoir parler de génie, l'originalité est une caractéristique :
nécessaire / suffisante (rayer le mot qui ne convient pas)

• RAISONNEMENT •

> Reconstituez le raisonnement de Kant en complétant ces phrases.

S'il suffisait d'appliquer des règles préexistantes pour produire une œuvre d'art, alors les artistes pourraient _____

Or les artistes ne peuvent pas transmettre de tels préceptes à leurs élèves. Donc appliquer des règles préexistantes _____

Conclusion : on peut affirmer que _____

• OBJECTIONS •

> Que pourrait répondre Kant à ces objections ?

□ Mais si les artistes avaient vraiment du génie, toutes leurs productions ne devraient-elles pas être parfaites ?

Non, car _____

□ Mais les artistes considérés comme des « génies » n'ont-ils pas d'élèves ?

Si, car _____

FAUT-IL AVOIR UN DON POUR ÊTRE ARTISTE ?

Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) – Le travail de l'artiste

• THÈSE •

« Notre vanité, notre amour-propre, favorise le culte du génie : car ce n'est qu'à condition d'être supposé, très éloigné de nous, comme un *miraculum*, qu'il ne nous blesse pas […]. Mais abstraction faite de ces suggestions de notre vanité, l'activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien […]. » (*Humain, trop humain*, 1878.)

> **Reformulez la thèse de Nietzsche en complétant ces phrases :**

Si nous croyons au culte du génie, c'est parce que _____.

Par conséquent, selon Nietzsche, _____.

• EXEMPLE •

Dans le *Mystère Picasso* (1955), Henri-Georges Clouzot, filme l'artiste en train de peindre, selon l'idée que « pour savoir ce qui se passe dans la tête du Peintre, il suffit de suivre sa main ». Ainsi, on observe le long travail de peinture et de reprise (cinq heures, condensées dans le film), qui montre, comme l'assène Picasso, que « tous les tableaux qui sont sous un tableau ».

> analyser cette exemple en complétant la phrase suivante.

Quand Picasso affirme que sous un tableau achevé, il y a d'autres tableaux, il veut dire :

_____

• CONCEPT •

> **Complétez ces définitions avec les termes suivants : impulsion, œuvres (x2), idées, activité, créer, produire, choses, modifier, puissance.**

Travail : _____ exigeant un effort afin de _____ les éléments naturels, de _____ ou _____ de nouvelles _____ ou _____ .

Inspiration : _____ , parfois attribuée à une _____ surnaturelle ou divine, qui anime l'artiste et lui permet de _____ des _____ .

• ARGUMENT •

« En réalité, l'imagination du bon artiste, ou bon penseur produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais, mais son *jugement*, extrêmement aiguisé, exercé, rejette, choisit, combine […]. Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables, non seulement, a inventer, mais encore, a rejeter, passer au crible, modifier, arranger. » (*Op. cit.*)

> Reformulez l'argument de Nietzsche en complétant ces phrases.

Ce qui caractérise un artiste n'est pas un don, c'est plutôt _____.
On peut donc affirmer que la création artistique est un _____ .

• RAISONNEMENT •

> Reconstituez le raisonnement de Nietzsche.

Habituellement, nous croyons que les artistes _____.
Nous avons tendance à y croire, parce que _____ et parce que _____ .
Mais cette idée est fausse. En réalité, l'œuvre d'art est _____
_____

• OBJECTIONS •

> Que pourrait répondre Nietzsche à ces objections ?

□ Mais alors, suffit-il de beaucoup travailler pour devenir un grand artiste ?

Non, car _____

□ Mais les artistes ne sont-ils pas également capables d'improviser ?

Si, mais _____

FAUT-IL AVOIR UN DON POUR ÊTRE ARTISTE ?

Norbert ELIAS (1897-1990) – L'analyse sociologique du génie

• THÈSE •

« lorsqu'on parle de Mozart, on a aisément sur le bout de la langue, les formules de « génie inné » ou « don inné de la composition » ; mais ce sont des expressions irréfléchie. […] Pas plus que cette capacité de composer, il ne peut avoir été doté par nature de la capacité de jouer, de nombreux instruments, compliqué de son époque […]. » (*Mozart. Sociologie d'un génie*, 1991)

> **Reformulez la thèse d'Elias en complétant cette phrase :**

Selon Elias, _____ avoir un don pour être un artiste.

• EXEMPLE •

Le père de Mozart était un musicien, mais surtout un excellent professeur de musique. Désireux d'ascension sociale, il a reporté ses ambitions sur son fils, consacront tous ces efforts sur son éducation musicale dès son plus jeune âge.

> l'idée du « don inné » de Mozart est-elle justifiée ?

_____

_____

• CONCEPT •

> **Complétez cette définition avec les termes suivants : effets, comportements, choix, contexte.**

Le concept de *déterminisme social* implique que les_____ et trajectoire des individus ne sont pas dus à leurs libres _____, mais sont les _____ de leur _____ social particulier (époque, milieu, familial, classes sociales, genre…).

• ARGUMENT •

« en disant d'une particularité structurelle d'un individu qu'elle est inné, on laisse entendre qu'elle est génétiquement conditionnée et dépend de l'hérédité biologique, au même titre que la couleur des cheveux ou des yeux. Il est pourtant absolument exclu qu'un être humain puisse présenter une disposition naturel inscrit dans les gènes correspondant à quelque chose d'aussi artificiel que la musique mozartienne. Jusqu'à sa 20e année encore, Mozart écrit un grand nombre de morceaux dans le style particulier

alors à la mode au sein des cours européennes. Il composé, précisément avec cette facilité qui lui valut sa réputation d'enfant prodige auprès de ses contemporains, très exactement le genre de musique qui s'était élaboré en raison de l'évolution particulière de la société, et uniquement dans le cadre de cette société, par exemple des sonates, des sérénades, des symphonies et des messes.» (*Op. cit.*)

> Ce qui a nourri la réputation de Mozart, comme *prodige* ou *génie*, c'est :

a) sa personnalité excentrique
b) L'originalité de son style
c) Son efficacité a composer des morceaux selon les règles et les codes de son époque.

• RAISONNEMENT •

> Reconstituez le raisonnement d'Elias.

Si le génie artistique existait, on pourrait l'expliquer par _____.
> Mais cette explication est absurde, car _____ .
Conclusion : on peut affirmer que le don inné de l'artiste est _____.
En réalité, son talent est dû _____ et _____.

• OBJECTIONS •

> Que pourrait répondre Elias à ces objections ?

□ Mais alors, faut-il affirmer que n'importe qui peut être aussi talentueux que Mozart ?

Non, car _____

□ Mais n'avons-nous aucune disposition à la naissance ?

Si, mais _____

FAUT-IL AVOIR UN DON POUR ÊTRE ARTISTE ?

Bilan

A partir des textes précédents et de votre culture personnelle, complétez l'introduction et le plan suivants pour répondre sous forme de dissertation à la question : « Faut-il avoir un don pour être un artiste ? »

• 1. COMPLÉTEZ L'INTRODUCTION •

En général, on pense que _____,

mais on peut se poser la question suivante : _____.

L'expression « avoir un don » signifie _____

et la formule « faut-il » suppose que _____.

Dans ce cas alors, un problème se pose : si d'un côté, il est vrai que _____

_____, d'un autre côté, il apparait aussi évident que

_____

• 2. COMPLÉTEZ LE PLAN •

I. CERTES, IL SEMBLE BIEN QU'IL FAUT AVOIR UN « DON » POUR ÊTRE ARTISTE.

I.1) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____
EXEMPLE : _____

I.2) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____
EXEMPLE : _____

TRANSITION : _____

II. MAIS L'IDÉE DE « DON » DE L'ARTISTE EST CRITIQUABLE

II.1) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____
EXEMPLE : _____

II.2) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____

EXEMPLE : _____

TRANSITION : _____

III. DONC LA CRÉATION ARTISTIQUE EST LE FRUIT DU TRAVAIL ET D'UN CONTEXTE FAVORABLE ET NON D'UN « DON »

III.1) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____
EXEMPLE : _____

III.2) ARGUMENT : _____
AUTEUR DE RÉFÉRENCE : _____
EXEMPLE : _____

••• TEXTES

« Le génie est le talent (le don naturel) qui permet de donner à l'art ses règles. Puisque le talent, en tant que faculté productive innée de l'artiste, ressortit lui-même à la nature, on pourrait formuler ainsi la définition : le génie est la disposition innée de l'esprit (*ingenium*) par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles.

Quoi qu'il en soit de cette définition, qu'elle soit simplement arbitraire ou bien qu'elle soit ou non conforme au concept qu'on associe habituellement au terme de génie, on peut déjà, à titre préalable, démontrer que, au sens où est employé ici le mot, les beaux-arts doivent nécessairement être considérés comme arts du génie.

En effet, tout art suppose des règles, et c'est d'abord sur leur fondement qu'une production, si elle doit être "artistique", sera représentée comme possible. Mais le concept des beaux-arts ne permet pas de déduire une quelconque règle à partir d'un concept. Donc, les beaux-arts ne peuvent eux- mêmes concevoir la règle à laquelle devra obéir la réalisation de leur production.

Or, puisque, sans règle préalable, aucune production ne peut jamais être qualifiée d'art, il faut que la nature donne à l'artiste ses règles dans le sujet, et cela à travers l'accord de ses facultés. Autrement dit, les beaux-arts ne sont possibles qu'en tant que productions du génie.

Il en ressort :

(1) que le génie est un talent qui consiste à produire ce pour quoi on ne saurait donner de règle déterminée : il n'est pas une aptitude à quoi que ce soit qui pourrait être appris d'après une règle quelconque ; par conséquent, sa première caractéristique doit être l'originalité.

(2) Que, dans la mesure où l'absurde peut être lui aussi original, les productions du génie doivent être également des modèles, c'est-à-dire être exemplaires. Sans être elles-mêmes créées par imitation, elles doivent être proposées à l'imitation des autres, c'est-à-dire servir de critère ou de règle au jugement.

(3) Que le génie n'est pas lui-même en mesure de décrire ou de montrer scientifiquement comment il crée ses productions, et qu'au contraire c'est en tant que nature qu'il donne les règles de ses créations. Par conséquent, le créateur d'un produit qu'il doit à son génie ignore lui-même comment et d'où lui viennent les idées de ses créations. Il n'a pas non plus le pouvoir de concevoir ces idées à volonté ou d'après un plan, ni de les communiquer à d'autres sous forme de préceptes qui leur permettraient de créer de semblables productions (c'est sans doute la raison pour laquelle le mot génie vient de *genius* qui désigne l'esprit que reçoit en propre un homme à sa naissance pour le protéger et le guider, et qui est la source d'inspiration dont proviennent ces idées originales).

(4) Qu'à travers le génie la nature prescrit ses règles non à la science, mais à l'art, et dans le cas seulement où il s'agit des beaux-arts. »

KANT, *Critique de la faculté de juger.*

« L'activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se 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 ? Qu'eux seuls ont une « intuition » ? (Mot par lequel on leur attribue une sorte de lorgnette merveilleuse avec

laquelle ils voient directement dans « l'être » !) Les hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont le plus agréables et où ils ne veulent pas d'autre part éprouver d'envie. Nommer quelqu'un « divin », c'est dire : « ici nous n'avons pas à rivaliser ». En outre tout ce qui est fini, parfait, excite l'étonnement, tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite ; c'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir, il s'impose tyranniquement comme perfection actuelle. Voilà pourquoi ce sont surtout les artistes de l'expression qui passent pour géniaux, et non les hommes de science. En réalité cette appréciation et cette dépréciation ne sont qu'un enfantillage de la raison ».

Nietzsche, *Humain trop humain* 1878.

« Le but de l'art, son besoin originel, c'est de produire aux regards une représentation, une conception née de l'esprit, de la manifester comme son œuvre propre ; de même que, dans le langage, l'homme communique ses pensées et les fait comprendre à ses semblables. Seulement dans le langage, le moyen de communication est un simple signe, à ce titre, quelque chose de purement extérieur à l'idée et d'arbitraire.

L'art, au contraire, ne doit pas simplement se servir de signes, mais donner aux idées une existence sensible qui leur corresponde. Ainsi, d'abord, l'œuvre d'art, offerte aux sens, doit renfermer en soi un contenu. De plus, il faut qu'elle le représente de telle sorte que l'on reconnaisse que celui-ci, aussi bien que sa forme visible, n'est pas seulement un objet réel de la nature, mais un produit de la représentation et de l'activité artistique de l'esprit. L'intérêt fondamental de l'art consiste en ce que ce sont les conceptions objectives et originelles, les pensées universelles de l'esprit humain qui sont offertes à nos regards ».

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. *Esthétique*. Première partie (1835)

•••• COURS