

TOUTE LA
PHILO

MARTINE GASPAROV - ÉMILIE BOUDET

L'ART

SOMMAIRE

CHAPITRE 1	QU'EST-CE QU'UNE ŒUVRE D'ART ?	3
①	Qu'est-ce qui différencie activité technique et création artistique ?	4
②	Quelles sont les spécificités et les valeurs de l'œuvre d'art ?	10
	 Récit illustré <i>L'Adieu aux arts</i> de Bernard Edelman, L'affaire Brancusi	16
CHAPITRE 2	L'ART ET LA RÉALITÉ	21
①	Art et imitation	22
	 Récit illustré Les raisins de Zeuxis	24
②	Donner du sens au monde	31
CHAPITRE 3	LE TRAVAIL DE L'ARTISTE ET LA QUESTION DU GÉNIE	33
①	Tout le monde peut-il être artiste ?	34
②	Génie et talent	36
③	Le culte du génie	39
CHAPITRE 4	ART ET MORALE	41
①	L'art a-t-il une fonction moralisatrice ?	42
②	Une œuvre d'art peut-elle être immorale ?	44
③	Vers une tendance moralisatrice de l'art ?	46

CHAPITRE 1

QU'EST-CE QU'UNE
ŒUVRE D'ART ?

QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE ACTIVITÉ TECHNIQUE ET CRÉATION ARTISTIQUE ?

Le terme « art » désigne, dans son sens le plus général, une technique, un savoir-faire : on peut ainsi parler de l'art culinaire ou des arts martiaux.

FOCUS Étymologie

Le mot **art** vient du latin *ars, artis* qui signifie talent, savoir-faire, habileté.

Dans un sens plus spécifique et communément accepté, l'art est relié à la *création artistique*, aux « beaux-arts ».

L'art peut alors s'envisager

du point de vue de la pratique
(le processus créatif),

mais aussi de ses résultats
(l'ensemble des œuvres d'art
produites et conservées).

Art et technique sont des termes proches car ils renvoient tous deux à une activité propre à l'homme, qui repose sur un savoir-faire. Qu'est-ce qui les différencie ?

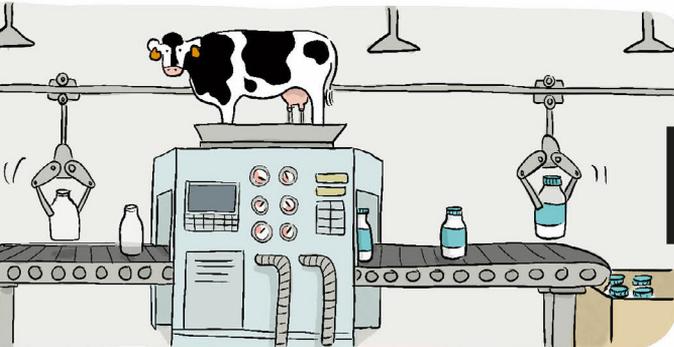

Analyser leurs différences permet, par contraste, de saisir ce qui fait la spécificité de l'œuvre d'art et de la création artistique.

A La technique

Une technique, au sens large, désigne un *procédé* ou un *savoir-faire* qui permet d'obtenir un résultat déterminé. On peut parler de plusieurs techniques.

La technique artisanale

La technique de production industrielle

La technique instrumentale

La technique repose sur une habileté, un savoir-faire, qui suppose de savoir manier certains outils et d'avoir appris certaines règles, ou encore de pouvoir effectuer, dans un ordre précis, une succession de mouvements et de gestes.

La technique, comme « activité », n'est donc ni naturelle ni innée, mais apprise ou acquise. Elle peut se transmettre de façon explicite : si une technique de fabrication est clairement définie, on doit pouvoir la refaire indéfiniment, mais aussi l'expliquer en détail.

Cette transparence dans l'explication des règles de production rend possibles la transmission mais aussi le progrès, par l'amélioration dans le processus de fabrication.

La plupart des objets qui nous entourent ont été fabriqués par l'homme pour répondre à une *fonction*. Ils ont donc une *utilité*.

Dans le cas de l'objet artisanal ou industriel, c'est la *fonction* qui dicte la *forme*. On peut certes les rendre beaux et tenter d'innover, mais dans les limites imposées par la fonction.

Un objet technique est réalisé d'après un modèle et des règles : il est donc possible de dire de manière précise pourquoi il est raté ou réussi, en fonction de sa conformité au modèle et de sa capacité à se rapprocher plus ou moins du but recherché.

B L'art

L'art désigne à la fois l'activité productrice
(l'art musical, l'art pictural)
et l'objet qui en résulte (l'œuvre d'art).

L'art suppose une certaine forme de *technique* :
il n'y a pas de création sans apprentissage ni pratique.

Le peintre apprend à reproduire
les proportions de l'anatomie.

Le musicien fait des gammes.

Le sculpteur apprend
à affiner et
perfectionner
ses gestes.

On peut acquérir ces techniques
dans des écoles...

... ou en autodidacte.

Mais l'art ne se réduit pas à la technique.

➔ Il ne suffit pas d'apprendre certaines règles et certains gestes pour être artiste.

➔ Une œuvre d'art est imitable mais *non reproductible*.

On peut certes prendre une peinture pour modèle, essayer d'en faire une copie, mais cela ne fera pas de nous un artiste.

➔ Alors que la technique est utile, l'art n'a pas pour finalité de satisfaire nos *besoins matériels*.

2

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS ET LES VALEURS DE L'ŒUVRE D'ART ?

A Un intérêt spirituel

Une œuvre d'art ne répond à aucun besoin matériel ; elle satisfait plutôt un *intérêt spirituel*. Cet intérêt est d'abord lié à la *conscience* que l'homme développe de lui-même.

Dans les grottes de Lascaux, les peintures rupestres nous montrent que l'homme et la femme préhistoriques avaient déjà besoin de représenter leur environnement, pour laisser une trace d'eux-mêmes et de leur communauté.

→ La représentation symbolique répond au besoin spirituel de l'être humain de transformer la matière pour témoigner de son passage.

Georg Wilhelm
Friedrich HEGEL
(1770-1831)

Dans *l'Esthétique*, Hegel montre que l'homme prend conscience de lui-même de deux manières :

par la « conscience réflexive »,
par introspection...

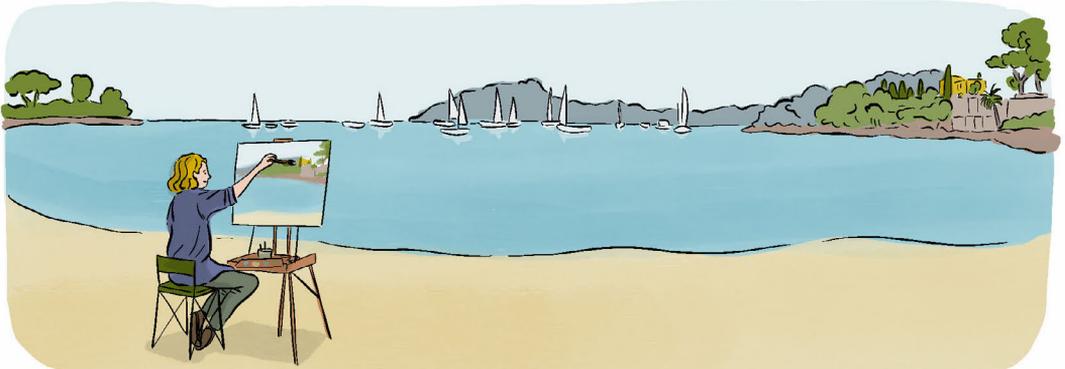
... et par des « activités pratiques »,
en laissant dans le monde
des traces de son existence.

Cela peut aller des modifications les plus simples :
admirer les ronds que forme une pierre jetée dans l'eau...

... aux modifications les plus élaborées : les œuvres d'art.

→ Tout le monde n'est pas artiste, mais tout le monde a ressenti le besoin de dessiner, de faire des constructions, de modifier des éléments. Cela répond aux besoins d'exprimer son *intérieurité* et de prendre du plaisir à contempler ce que l'on a réalisé.

L'art est constitué de deux dimensions

une matière sensible,

... et une dimension spirituelle.

HEGEL, *Esthétique*

L'œuvre artistique tient le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. Ce n'est pas encore de la pensée pure, mais en dépit de son caractère sensible, ce n'est plus une réalité purement matérielle, comme le sont les pierres, les plantes, la vie organique.

➔ Grâce à l'art, la matière prend une dimension *spirituelle*.

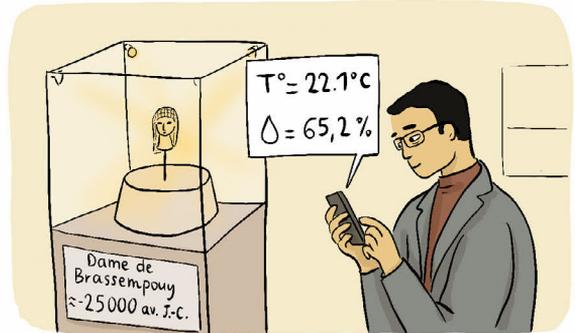
Si l'homme peut « se reconnaître » dans une œuvre d'art, ce n'est pas simplement parce qu'il identifie les éléments représentés dans l'œuvre, mais parce que l'œuvre porte la marque d'une intériorité, c'est-à-dire une *subjectivité*, un regard sur le monde qui lui donne un certain sens.

B La constitution d'un patrimoine de l'humanité

La dimension spirituelle de l'œuvre d'art s'accorde avec une de ses caractéristiques fondamentales : sa *durée*.

Les œuvres d'art sont les objets les plus durables au monde. On les conserve précieusement, souvent dans des lieux de prestige comme les musées.

Hannah ARENDT
(1906-1975)

Dans *La Crise de la culture*, Hannah Arendt montre que la durée est ce qui distingue les œuvres d'art :

des objets d'usage,

des objets de consommation,

des événements
ou actions
éphémères.

Isolées des processus de consommation et d'utilisation, préservées de l'action du temps par la conservation et la restauration, les œuvres d'art permettent d'élaborer une *culture* à l'échelle de l'humanité, et donc de donner du *sens* au *monde*, au-delà de ses changements.

C La valeur de l'art

Le mot *valeur* a plusieurs sens, mais il est généralement réduit à celui de prix ou de *valeur marchande*.

Le *prix* d'un objet artisanal ou industriel est assez facile à déterminer. Il dépend surtout de la matière première et du temps de travail.

Les prix des œuvres sur le marché de l'art sont parfois déconcertants, surtout que, contrairement aux objets techniques, elles n'ont pas de *valeur d'usage*, aucune fonction utilitaire.

Mais ne retenir que son prix, c'est réduire l'œuvre à sa *valeur d'échange*.

➔ « Les œuvres d'art sont faites avec pour unique but l'apparaître. »
(*La Crise de la culture*)
Ce qui fait l'essence d'une œuvre, c'est précisément qu'elle existe indépendamment de toute référence utilitaire et fonctionnelle.

Toutefois, la société de consommation a tendance à transformer certaines œuvres culturelles en produits de consommation.

Certaines œuvres ont ainsi une grande *valeur commerciale* mais finalement peu de *valeur artistique*. Ce qui compte, c'est l'argent qui peut être gagné par son intermédiaire et non la qualité artistique de l'œuvre.

C'est ce qui explique que, contrairement aux chefs-d'œuvre, ces productions sont généralement vite oubliées.

On peut ainsi distinguer le cinéma de divertissement, qui fait partie de nos loisirs et qui vise à nous distraire et nous détendre de façon agréable...

... de ce qu'on appelle le cinéma d'art et d'essai, dont les œuvres peuvent être moins populaires mais qui suscitent toujours autant d'intérêt, d'interrogations et d'admiration.

L'AFFAIRE BRANCUSI

L'Adieu aux arts de Bernard Edelman (2001)

A Un incident aux douanes de New York

Le 1er octobre 1926, le paquebot Paris débarque au port de New York.

À son bord, le célèbre
Marcel Duchamp...

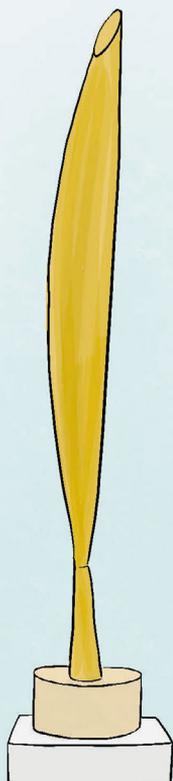

...connu pour ses créations facétieuses.

Le navire transporte aussi
une vingtaine d'œuvres de
Brancusi, sculpteur d'origine
roumaine, résidant à Paris,
et considéré comme l'un
des précurseurs de
l'abstraction en peinture.

Parmi les œuvres transportées, figure *L'Oiseau dans l'espace*.

C'est une sculpture en bronze (sans placage de platine, d'or ou d'argent) d'environ 140 cm de hauteur pour environ 15 cm de largeur.

Au bureau des douanes de New York, un inspecteur examine avec un œil méfiant ces étranges « objets ».

Il décide de leur appliquer l'article 399 du Tarif Act de 1922, qui prévoit une taxation à l'importation d'objets utilitaires ou manufacturés.

Pour cet objet, la taxe s'élève à 240 \$.

Stupeur dans la délégation française...

Pourquoi n'appliquez-vous pas l'article 1704 qui exonère les sculptures de toute taxe ?

Mais parce que ce n'est pas de l'art !

C'est un scandale ! Nous allons saisir la justice !

B Le procès

Le 21 octobre 1927 ont lieu les premiers interrogatoires de témoins cités par Brancusi.

En vous fondant sur votre formation et sur l'expérience acquise dans les différentes écoles et académies, considérez-vous que ceci est une œuvre d'art ?

Jacob Epstein, sculpteur, témoin de Brancusi.

Oui, très certainement !

Voulez-vous avoir l'amabilité de nous dire pourquoi ?

Eh bien, elle flatte mon sens de la beauté, me procure un sentiment de plaisir, elle est l'œuvre d'un grand sculpteur...

Elle a, à mes yeux, un très grand nombre de qualités.

Pour moi, c'est une œuvre d'art !

Il est important de distinguer :

des œuvres jugées immorales...

... des œuvres « moralement neutres » mais réalisées par des individus ayant commis des actes moralement ou juridiquement condamnables.

La sanction morale empêche-t-elle de considérer la valeur artistique d'une œuvre ?

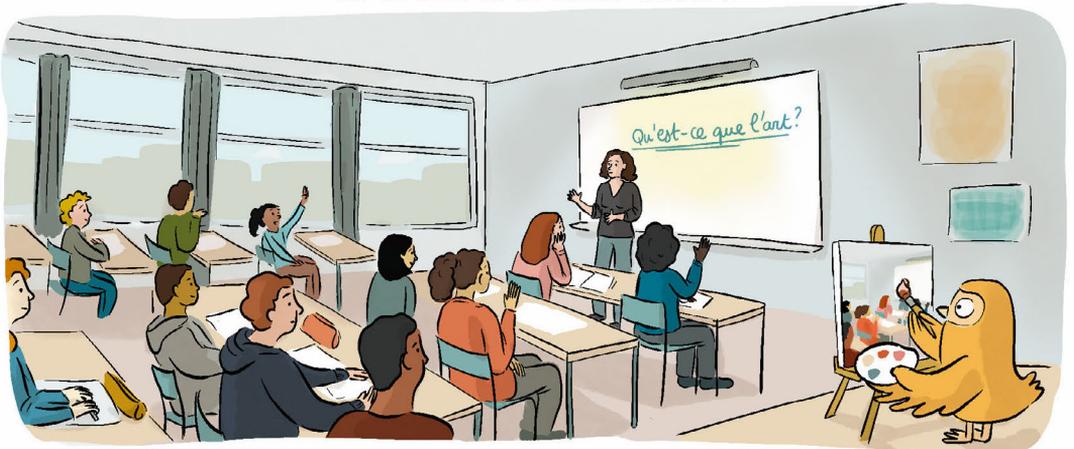
L'Hallali du cerf,
Gustave Courbet (1867)

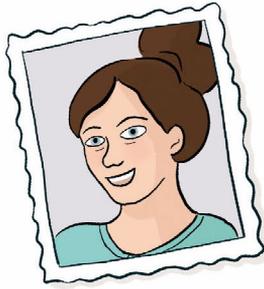
Printemps, Adel Abdessemed (2013)

Il est parfois difficile de répondre, mais ces débats ont le mérite d'inviter à une discussion et une réflexion collective sur le sens et la valeur de l'art.

LES AUTEURES

Martine Gasparov enseigne la philosophie à l'École et Lycée des Métiers d'Art et du Design Auguste-Renoir, à Paris. En 2014, elle écrit *À table ! Petite philosophie du repas* pour la collection « Chouette ! Penser » des éditions Gallimard Jeunesse, puis *Lire, à quoi bon ?* publié en 2020 dans la collection « Philophile » aux éditions Gallimard. Après avoir été auteure pour la collection « Horizons », manuels de philosophie de terminale publiés chez Belin Éducation, elle s'est lancée dans l'écriture de scénarios pour transposer en bande dessinée toutes les notions au programme du baccalauréat de philosophie.

Émilie Boudet est illustratrice. En 2014, elle dessine sa première bande dessinée, *Superman n'est pas juif (... et moi un peu)*, sur un scénario de Jimmy Bemon, aux éditions La Boîte à Bulles. Elle est également l'illustratrice de plusieurs albums de la collection « Toute l'éco et la socio en BD », une coédition La Boîte à Bulles et Belin Éducation.

Belin:
ÉDUCATION

170 bis, boulevard du Montparnasse
75680 Paris cedex 14

Éditrice : Johanna Singer
Directrice éditoriale : Elsa Froment
Préresse : Arthur Caillard
Fabrication : Marianne Sigogne
et Sandrine Sgarzi-Pavy

www.belin-education.com
delegates.pedagogiques@editions-belin.fr

Crédits

Couverture

md : © Association Marcel Duchamp / Adagp, Paris 2021 ; mb : © 2021 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Adagp, Paris 2021

p.12, de gauche à droite : 1er : Georges Seurat, La Tour Eiffel © Artothek / La Collection ; 2e : Marc Chagall, Bonjour Paris © Adagp Paris 2021 © Artothek / La Collection ; 3e : Henri Douanier Rousseau, La Seine et la tour Eiffel au coucher de soleil © Artothek / La Collection ; 4e : Nicolas de Staël, La Tour Eiffel © Bridgeman © Adagp, Paris 2021 ; p.15bd : © Frank Gehry ; p. 16m : © Association Marcel Duchamp/Adagp, Paris 2021 ; p. 16b, 17hg et 20b : © Succession Brancusi - All rights reserved (Adagp) 2021 ; p. 20m : © Fondazione Renzo Piano © Richard Rogers ; p. 47md : © Adel Abdessamed/Adagp, Paris 2021.

© 2022 Martine Gasparov, Émilie Boudet,
Belin Éducation & La Boîte à Bulles
Isbn : 979-10-358-2098-5

Tous droits de reproduction réservés

 La Boîte à Bulles

93, avenue Henri Adam, 37550 Saint-Avertin

Éditeur : Vincent Henry
Dépôt légal : janvier 2022
Maquette : Émilie Boudet
Police Josh ComixFrench : Josh Neufeld
Police Cardenio Modern : Nils Cordes

www.la-boite-a-bulles.com
contact@la-boite-a-bulles.com