

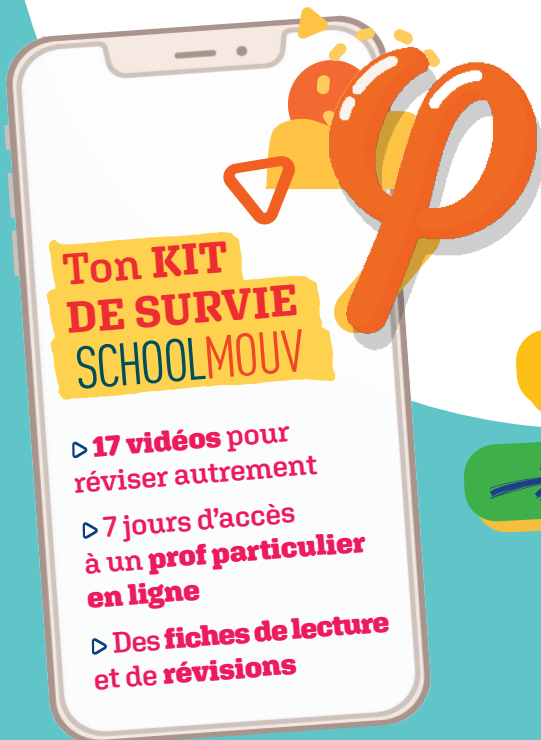
Nouveau
T^{le}

FOCUS BAC

avec SCHOOLMOUV

Philo

Voies générale et technologique

→ Le cours complet

→ Des cartes mentales et des quiz

→ Des méthodes pas à pas

→ Des exercices et des sujets corrigés

Belin:
EDUCATION

SCHOOLMOUV

FOCUS **BAC**

Nouveau
Tle

avec **SCHOOL**MOUV

Philo

Voies générale et technologique

Antonin Lambert

Professeur agrégé de philosophie
Académie de Versailles

Damien Simon

Professeur agrégé de philosophie
Académie de Créteil

Avec la participation de

Cécile Ghienne (fiches Coaching Bac)

Docteure en sciences du langage et professeure en didactique

Belin:
ÉDUCATION

 SCHOOLMOUV

© Belin Éducation / Humensis, 2021.

170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris Cedex 14.

© SchoolMouv / SAS Picardo Shannon, 2021.

Toutes les références à des sites Internet présentées dans cet ouvrage ont été vérifiées attentivement à la date d'impression. Compte tenu de la volatilité des sites et du détournement possible de leur adresse, Belin Éducation et SchoolMouv ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de leur évolution. Nous appelons donc chaque utilisateur à rester vigilant quant à leur utilisation.

Le code de la propriété intellectuelle n'autorise que « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » [article L. 122-5] ; il autorise également les courtes citations effectuées dans un but d'exemple ou d'illustration. En revanche « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » [article L. 122-4]. La loi 95-4 du 3 janvier 1994 a confié au C.F.C. (Centre français de l'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), l'exclusivité de la gestion du droit de reprographie. Toute photocopie d'œuvres protégées, exécutée sans son accord préalable, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

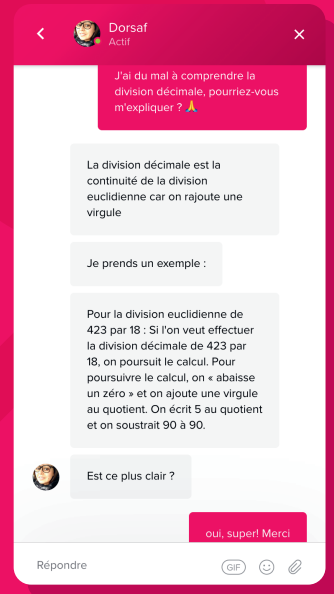
ISBN 979-10-358-1960-6

Pour le Bac, il faut un kit de survie exceptionnel !

On a pensé à tout : si tu as besoin de plus de **vidéos**, de **fiches**, d'**exercices** ou d'**annales**, l'abonnement SchoolMouv est fait pour toi !

Et s'il te reste des questions, un prof SchoolMouv est là pour y répondre par **tchat**, dans **toutes les matières du programme**.

Cerise sur le gâteau, on t'offre une période d'essai de 7 jours sans engagement pour tester. Avec tout ça, **c'est la bonne note garantie !**

Offre prof en ligne

- ✓ **1 compte parent + 3 comptes enfant**
- ✓ **Accès en illimité à tous nos contenus**
- ✓ **Accès à un prof en ligne pour poser toutes ses questions**
 - service disponible de 17 h à 20 h du lundi au vendredi et de 14 h à 17 h le samedi et le dimanche
 - disponible dans toutes les matières
 - disponible du CP à la Terminale

7 jours offerts

Scanne-moi
avec ton téléphone
pour en savoir plus

Sommaire

Présentation de l'épreuve..... 8

Les notions

1

L'Art

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Emballé c'est pesé..... 11

Pour bien comprendre..... 12

LE COURS en 9 points..... 13

Pour tout retenir..... 20

Vocabulaire essentiel..... 21

Pour prolonger la réflexion 22

BILAN

Mémo visuel 24

Se tester • QCM 25

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 26

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé... 27

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 30

2

Le Bonheur

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Heureux les pauvres en esprit? 33

Pour bien comprendre..... 34

LE COURS en 7 points..... 35

Pour tout retenir..... 41

Vocabulaire essentiel..... 41

Pour prolonger la réflexion 42

BILAN

Mémo visuel 44

Se tester • QCM..... 44

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 46

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé... 47

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 50

3

La Conscience et l'Inconscient

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

L'homme qui ne vieillissait plus..... 53

Pour bien comprendre..... 54

LE COURS en 8 points..... 55

Pour tout retenir..... 63

Vocabulaire essentiel..... 63

Pour prolonger la réflexion 64

BILAN

Mémo visuel 66

Se tester • QCM..... 67

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 68

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé... 69

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 72

4

Le Devoir

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Mentir par bonté..... 75

Pour bien comprendre..... 76

LE COURS en 9 points..... 77

Pour tout retenir..... 87

Vocabulaire essentiel..... 87

Pour prolonger la réflexion 88

BILAN

Mémo visuel	90
Se tester • QCM	91

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	92
Se préparer pour le Bac • Sujet guidé ...	93

Ton KIT DE SURVIE SCHOOLMOUV	96
--	----

5 L'État

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Comment organiser le pouvoir dans une communauté?	99
--	----

Pour bien comprendre	100
----------------------------	-----

LE COURS en 8 points	101
-----------------------------------	-----

Pour tout retenir	109
-------------------------	-----

Vocabulaire essentiel	109
-----------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	110
--	-----

BILAN

Mémo visuel	112
-------------------	-----

Se tester • QCM	113
-----------------------	-----

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	114
-------------------------------	-----

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé ..	115
--	-----

Ton KIT DE SURVIE SCHOOLMOUV	118
--	-----

6 La Justice

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Le baigneur de Cayenne : le droit peut-il être injuste?	121
--	-----

Pour bien comprendre	122
----------------------------	-----

LE COURS en 7 points	123
-----------------------------------	-----

Pour tout retenir	129
-------------------------	-----

Vocabulaire essentiel	129
-----------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	130
--	-----

BILAN

Mémo visuel	132
Se tester • QCM	133

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	134
Se préparer pour le Bac • Sujet guidé ..	135

Ton KIT DE SURVIE SCHOOLMOUV	138
--	-----

7 Le Langage

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Lara d'Arras	141
--------------------	-----

Pour bien comprendre	142
----------------------------	-----

LE COURS en 8 points	143
-----------------------------------	-----

Pour tout retenir	151
-------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	152
--	-----

BILAN

Mémo visuel	154
-------------------	-----

Se tester • QCM	155
-----------------------	-----

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	156
-------------------------------	-----

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé ...	157
---	-----

Ton KIT DE SURVIE SCHOOLMOUV	160
--	-----

8 La Liberté

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Macbeth, le règne du sang et des larmes ...	163
---	-----

Pour bien comprendre	164
----------------------------	-----

LE COURS en 7 points	165
-----------------------------------	-----

Pour tout retenir	172
-------------------------	-----

Vocabulaire essentiel	173
-----------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	174
--	-----

BILAN

Mémo visuel	176
-------------------	-----

Se tester • QCM	177
-----------------------	-----

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 178

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé... 179

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 182

La Nature

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Le voile d'Isis..... 185

Pour bien comprendre 186

LE COURS en 8 points 187

Pour tout retenir 195

Vocabulaire essentiel..... 195

Pour prolonger la réflexion 196

BILAN

Mémo visuel 198

Se tester • QCM 199

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 200

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé.. 201

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 204

La Religion

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Le sacrifice d'Isaac..... 207

Pour bien comprendre 208

LE COURS en 8 points 209

Pour tout retenir 217

Vocabulaire essentiel..... 217

Pour prolonger la réflexion 218

BILAN

Mémo visuel 220

Se tester • QCM 221

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 222

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé.. 223

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 226

La Science

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Les épicyles de Ptolémée..... 229

Pour bien comprendre 230

LE COURS en 9 points 231

Pour tout retenir 241

Vocabulaire essentiel..... 241

Pour prolonger la réflexion 242

BILAN

Mémo visuel 244

Se tester • QCM 245

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices 246

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé.. 247

Ton KIT DE SURVIE **S** SCHOOLMOUV 250

Le Temps

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

L'enfant qui ne voulait pas grandir 253

Pour bien comprendre 254

LE COURS en 7 points 255

Pour tout retenir 261

Vocabulaire essentiel..... 261

Pour prolonger la réflexion 262

BILAN

Mémo visuel	264
Se tester • QCM	265

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	266
Se préparer pour le Bac • Sujet guidé..	267

Ton KIT DE SURVIE 	270
---	-----

Le Travail et la Technique

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

Le travail, un châtimeant divin	273
---------------------------------------	-----

Pour bien comprendre	274
----------------------------	-----

LE COURS en 7 points	275
-----------------------------------	-----

Pour tout retenir	281
-------------------------	-----

Vocabulaire essentiel	281
-----------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	282
--	-----

BILAN

Mémo visuel	284
-------------------	-----

Se tester • QCM	285
-----------------------	-----

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	286
-------------------------------	-----

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé..	287
---	-----

Ton KIT DE SURVIE 	290
---	-----

La Vérité et la Raison

COURS

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER

L'allégorie de la caverne	293
---------------------------------	-----

Pour bien comprendre	294
----------------------------	-----

LE COURS en 10 points	295
------------------------------------	-----

Pour tout retenir	305
-------------------------	-----

Vocabulaire essentiel	305
-----------------------------	-----

<i>Pour prolonger la réflexion</i>	3006
--	------

BILAN

Mémo visuel	308
Se tester • QCM	309

MÉTHODE

S'entraîner • Exercices	310
-------------------------------	-----

Se préparer pour le Bac • Sujet guidé...	311
--	-----

Ton KIT DE SURVIE 	314
---	-----

DÉFINITIONS DES REPÈRES

DU PROGRAMME	316
--------------------	-----

Méthode BAC

La dissertation	320
-----------------------	-----

L'explication de texte	326
------------------------------	-----

L'explication de texte guidée (option 1)	332
---	-----

Coaching BAC

FICHE 1 Dès la rentrée :

Créer un environnement de travail propice à la concentration et à la réussite	334
--	-----

FICHE 2 En début d'année :

Comprendre ce que l'on attend de moi pour progresser	336
---	-----

FICHE 3 Tout au long de l'année :

Réviser efficacement	338
----------------------------	-----

FICHE 4 De J-15 à J-1 :

Gérer mon stress	340
------------------------	-----

FICHE 5 Jour J :

Assurer le Jour J	342
-------------------------	-----

Corrigés	344
----------------	-----

Tout ce que tu dois savoir sur l'épreuve de philosophie du Baccalauréat

QUAND L'ÉPREUVE SE DÉROULE-T-ELLE ?

L'épreuve se déroule à la **mi-juin**, environ une semaine après la fin des cours.

COMBIEN DE TEMPS L'ÉPREUVE DURE-T-ELLE ?

L'épreuve dure **4 heures** en voie générale comme en voie technologique. Il faut gérer ton temps avec attention. Il ne faut ni te précipiter ni prendre trop de temps. À titre indicatif, tu peux passer environ :

- 5 à 10 minutes à choisir ton sujet,
- 1h à 1h30 au brouillon,
- 2h à 2h30 à rédiger,
- et 10 minutes à te relire.

Trop souvent les élèves négligent cette dernière étape et perdent des points : il est essentiel de prendre le temps de te **relire**.

QUEL EST LE POIDS DE L'ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE DANS LE NOUVEAU BACCALAURÉAT ?

Dans le nouveau Baccalauréat, l'ensemble des épreuves terminales compte pour 60 % de la note finale. Le coefficient de l'épreuve de philosophie est de **8 (sur 100) pour les voies générales** et de **4 (sur 100) pour les voies technologiques**.

SUR QUELLE PARTIE DU PROGRAMME VAIS-JE ÊTRE ÉVALUÉ(E) ?

Chacune des **dix-sept notions** du programme pour la voie générale ou des **sept notions** pour la voie technologique peut faire l'objet d'un sujet. Un sujet peut porter sur **une ou plusieurs notions** du programme. La ou les notions en lien avec la question ou le texte apparaissent toujours clairement dans le sujet.

QUELS TYPES D'EXERCICES DOIS-JE MAÎTRISER ?

En voies générale et technologique, l'épreuve de philosophie se compose d'un **sujet à traiter, au choix parmi trois propositions** : deux sujets de **dissertation** et un sujet d'**explication de texte**, dont l'auteur figure dans la liste du programme. Pour la voie technologique, le texte est accompagné d'une série de questions qui ont pour but de te guider dans la rédaction de ton explication de texte. Il faut donc maîtriser ces deux types d'exercices dont la forme et le contenu sont spécifiques à la philosophie. Pour te préparer et choisir ainsi au mieux ton sujet le jour de l'épreuve, tu peux consulter la **Méthode BAC, p. 320-333**.

CHOIX DU SUJET

Si l'**explication de texte** paraît plus rassurante parce qu'elle part d'un support, sa méthode est rigoureuse et les hors-sujet coûtent cher. Bien que plus impressionnante au premier abord, la **dissertation** offre plus de place au déploiement d'une pensée personnelle et autonome. Ne te précipite donc pas dans le choix du sujet.

QUELLES SONT LES ATTENTES DU JURY ?

Le jury attend de toi que tu répondes au sujet de manière **claire** et **articulée**, en respectant la **forme des épreuves (voir Méthode BAC p. 320-333)**.

La maîtrise des **connaissances** acquises au cours de l'année doit apparaître au fil de ta copie afin de soutenir ton argumentation. Il faut veiller à rendre ta copie **lisible** et à **soigner l'orthographe**. Enfin, le jury attend un certain niveau de **détail** et d'**approfondissement** dans tes réponses (minimum une copie double).

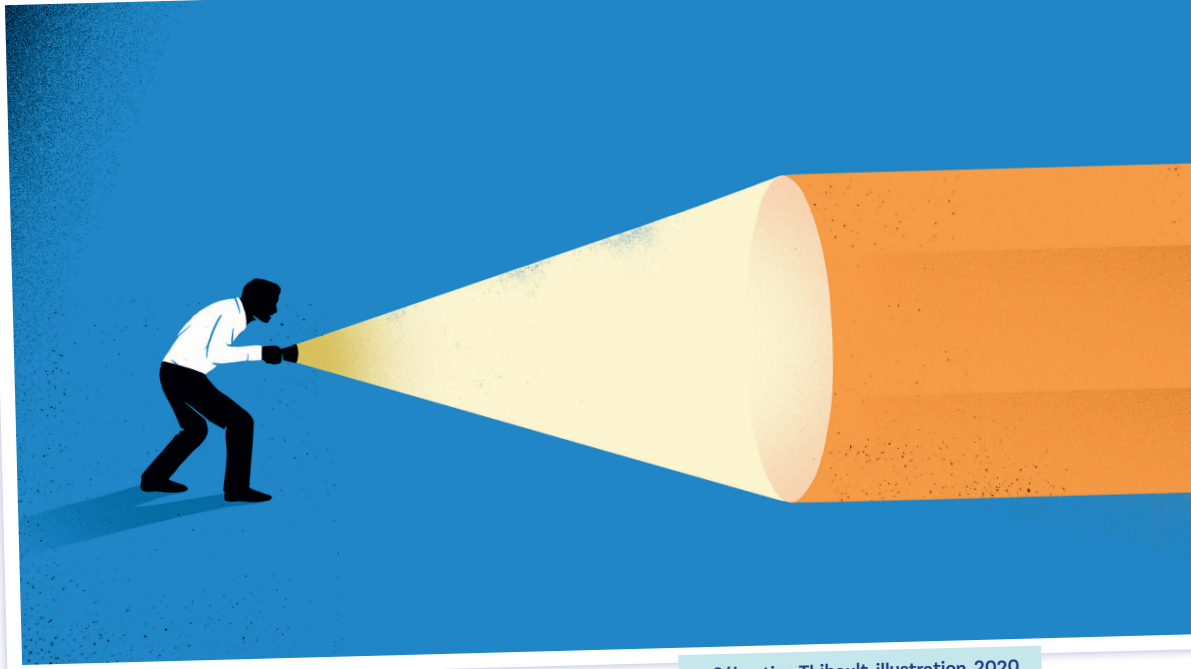
Pour te préparer à l'épreuve tout au long de l'année, consulte les fiches **Coaching BAC, p. 334-343**.

1

VOIE
GÉNÉRALE

VOIE
TECHNOLOGIQUE

L'Art

Sébastien Thibault, illustration, 2020.

→ Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

UNE HISTOIRE POUR COMMENCER...

Emballé, c'est pesé

En 1985, l'artiste Christo emballe le Pont-Neuf, à Paris, sous près de 41 000 mètres carrés de tissu. Depuis 1970, ce plasticien enveloppe des monuments ou installe des tissus monumentaux dans des espaces naturels. C'est l'emballage lui-même qui est présenté comme une **œuvre**. Or, si sa **performance** sur le Pont Neuf a eu un retentissement colossal, elle bouscule nos conceptions spontanées de ce qu'est une œuvre d'art. L'aspect créatif est faible et la recherche de la beauté est secondaire. En 1917, Marcel Duchamp s'était déjà vu refuser l'exposition de sa controversée *Fontaine*. Cette-dernière n'était qu'un simple urinoir, mais renversé et signé « R. Mutt ». Le **caractère artistique** de la pièce n'avait pas été retenu, parce que l'artiste n'avait pas **créé** l'objet et que ce dernier ne correspondait à aucune norme de beauté. Ici, Christo va plus loin : l'enveloppe autour du Pont-Neuf masque même la beauté incontestée de l'objet architectural qu'il recouvre. Comment considérer le contenant comme plus important que le contenu ? En quoi masquer une œuvre d'art constituerait-il un **geste artistique** ?

L'emballage du Pont-Neuf brise les **conventions** du champ de l'art. Il bouscule nos certitudes sur certains attributs qu'on associe spontanément à une œuvre d'art : elle devrait être belle, unique, durable, être le produit d'un **génie**. Ce n'est pas le cas ici. Éphémère, l'enveloppe disparaît pour toujours au bout de deux semaines. La création n'est pas exposée dans un musée pour des spectateurs initiés, mais imposée à un public profane. Ainsi, elle n'est pas contemplée avec respect : elle est même piétinée par trois millions de visiteurs !

Peut-on encore parler d'œuvre d'art dans ce cas ? La question est renforcée par l'imitation qu'en fait le 29 septembre 1985 une classe de lycéens en emballant un mur de leur établissement. On peut interpréter cet acte de deux façons. Soit il s'agit d'un pied-de-nez, destiné à montrer que l'œuvre de Christo est une **supercherie** : tout le monde est capable d'en faire autant. Soit c'est un **hommage**, et en ce cas, nous serions face à une **copie** sans valeur propre. Mais alors, ce ne sont plus des qualités intrinsèques qui font du pont de Christo une œuvre : son succès résiderait plutôt dans sa capacité à susciter la **controverse**.

Problématisation

→ Quels **critères** permettent de déterminer quand nous sommes en présence d'une œuvre d'art ? La radicale diversité des formes de l'art peut-elle être saisie dans une **définition unique** ?

Pour bien comprendre

→ Le sens antique du mot «art»

Il est possible de donner à l'**art** une définition qui prend son origine dans l'**antiquité** ; l'**art** est alors un synonyme de la **technique**. C'est ainsi qu'on parle des arts et métiers ou d'art oratoire. L'art renvoie ici à la notion de savoir-faire. C'est l'art de l'artisan.

→ Le sens moderne du mot «art»

Mais le **sens moderne** d'**art** (depuis 1750 environ, et l'invention de la notion d'esthétique par le philosophe Alexander Baumgarten) désigne la **création consciente de choses belles ou esthétiques**. C'est l'**art de l'artiste**. À partir du **xxe** siècle, cette définition est remise en question, l'artiste ne cherchant plus nécessairement la beauté. Dans son acception contemporaine, la définition de l'art est plus large : c'est simplement l'activité de l'artiste produisant des œuvres. Ces dernières ne répondent plus de manière évidente aux règles de l'art, et en premier lieu à la recherche de la beauté.

→ La distinction à connaître

On peut distinguer les **arts et métiers**, qui cherchent à produire les meilleurs artefacts grâce aux meilleures techniques, des **beaux arts**, qui cherchent à créer de belles œuvres.

LE COURS

en 9 points

1 Une œuvre d'art est à l'image de la nature

EN BREF Le rôle de l'art est d'imiter la nature. Il procure plaisir et connaissance aux artistes et spectateurs et a une vertu thérapeutique.

L'essence de l'art est la recherche de la beauté. Or, on conçoit traditionnellement la nature comme étant la source de toute beauté. En effet, la nature est source d'ordre, d'harmonie et de puissance. Par conséquent, la démarche artistique devrait en premier lieu être une activité d'imitation de la nature. L'œuvre d'art se distingue alors d'une chose naturelle : elle n'en est que l'image, la copie. Elle entretient **un rapport de comparaison** avec un original. Dans *La Poétique* (IVe siècle av. J.-C.) **Aristote** avance l'idée que l'art « imite la nature », il nomme ce rapport de reproduction **mimesis**.

Pour Aristote, les hommes ont une disposition naturelle à concevoir des œuvres d'art : cela leur procure du **plaisir** et de la **connaissance**. Je prends du plaisir à reproduire le monde en peinture ou en sculpture, et par ces activités je connais mieux mon environnement.

Aristote (384-322 av. J.-C.), élève de Platon (p. 35) et maître d'Alexandre le Grand, est un penseur grec considéré comme l'un des philosophes les plus importants de l'histoire. Il a fondé le Lycée, l'une des quatre grandes écoles de pensée de la Grèce Antique.

L'art assumerait aussi un rôle de **purification de l'âme**. Lorsque l'artiste imite fidèlement les passions naturelles, le spectateur peut s'identifier à celles-ci et ainsi purger son esprit de ses émotions excessives. Par exemple, le spectateur qui regarde le film *Scarface* (1983) de Brian de Palma se libérera de ses penchants violents. Aristote nomme ce phénomène la **catharsis**.

2 Une œuvre d'art n'est pas qu'une bonne imitation

EN BREF L'œuvre d'art ne saurait se réduire à une copie, au risque de se voir cantonnée à une prouesse technique. L'artiste transforme la réalité plutôt qu'il ne la recrée.

Ce principe d'imitation sera critiqué au XIXe siècle. Dans son *Esthétique* (1835) le philosophe **G. W. F. Hegel** défend que la *mimesis* ne permet pas de comprendre la nature profonde de l'art. Il n'y a qu'un intérêt limité à reproduire ce qui existe déjà, à créer une « seconde nature ». Cette activité apparaît **superflue** et en outre **présomptueuse** : aucun artiste ne peut prétendre rivaliser avec les œuvres de la nature. On pourrait chercher à copier à l'identique une rivière en peinture, on manquerait inévitablement des propriétés présentes dans l'original.

G.W.F. Hegel (1770-1831) est un philosophe allemand influencé par Kant et le courant romantique. Son *Esthétique* est l'un des ouvrages les plus importants de la philosophie de l'art.

La spécificité de l'art se trouverait donc ailleurs : **une œuvre d'art serait avant tout caractérisée par son inventivité**. Georges Bataille, anthropologue et écrivain, le remarque dans son ouvrage *Lascaux ou la Naissance de l'art* (1955). Pour lui, **l'art naît quand l'artiste parvient à s'arracher à l'imitation de la nature pour produire de la**

beauté de manière autonome et consciente. À ce titre, les fresques de la grotte de Lascaux, vieilles de 18 000 ans, marquent la naissance de l'art. On y trouve notamment la représentation d'un animal imaginaire, la licorne. En réinterprétant un cheval en licorne, l'homme déforme le réel, le nie ; en somme : il s'extrait de la nature. Il transforme la réalité et la recrée.

Cependant, pour que l'artiste puisse jouer avec la réalité, il faut qu'il soit d'abord capable de la dépeindre de manière réaliste. La licorne ne transforme la réalité que parce qu'elle s'appuie sur une imitation réussie, celle du cheval. C'est pourquoi le critique littéraire Roland Barthes pense que **les œuvres de fiction doivent s'appuyer sur des « effets de réel », c'est-à-dire sur des éléments qui apportent aux créations de l'imagination la crédibilité du monde réel**. Dans son film *Les Misérables* (2019), le réalisateur Ladj Ly bâtit un arc narratif fantaisiste autour du vol d'un lionceau à un cirque. Le spectateur adhère à l'histoire seulement parce que Ladj Ly a précédemment posé des bases réalistes : celles d'une opposition entre des policiers surmenés et des jeunes délaissés. L'imitation de la nature n'est donc un principe valide en art qu'à la condition d'être dépassée dans un jeu de transformation de la réalité – c'est-à-dire de n'être pas une pure imitation.

3 L'artiste crée des œuvres d'imagination

EN BREF L'œuvre d'art est une fin en soi. Par conséquent, rien ne remplace l'expérience directe qu'on en fait.

L'objectif de l'art ne peut être purement documentaire. En ce sens, on comprend le rôle assigné à l'artiste par le peintre Georges Braque: « la peinture ne cherche pas à reconstituer un fait anecdotique, mais à constituer un fait pictural ». L'objectif d'une œuvre d'art ne serait donc pas de reconstituer le monde extérieur, mais de constituer un **monde en soi**. Cela signifie que l'œuvre d'art a sa **fin en elle-même** puisque l'artiste n'a pas pour objectif de retranscrire la nature. Le **sujet** d'une œuvre d'art est alors moins important que la **manière** avec laquelle ce sujet est exprimé. Nous pouvons nous faire une idée d'un objet technique que nous n'avons jamais vu (on peut décrire des ciseaux à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit), précisément parce que nous pouvons en concevoir la fonction, mais rien ne remplace l'expérience directe d'une œuvre d'art. On essaierait vainement de se faire une idée de *La Joconde* sans l'avoir jamais vue.

4 Le plaisir esthétique

EN BREF L'art procure un plaisir spécifique, le plaisir esthétique, qui naît de la contemplation des belles œuvres. Il est distinct des autres satisfactions sensibles.

La capacité à distinguer le beau du laid est l'objet d'un **jugement**: c'est ce qu'on nomme le **jugement de goût, ou jugement esthétique**. Je formule ce jugement lorsque je dis « c'est beau ».

Emmanuel Kant (1724-1804) est un philosophe allemand héritier de la philosophie des Lumières. Son œuvre est guidée par trois questions: que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Dans la querelle entre les dogmatiques (partisans de la raison) et les empiristes (partisans de l'expérience), il ouvre une troisième voie, le criticisme, qui sera fondatrice pour la philosophie contemporaine.

Dire « c'est beau » est un jugement particulier, à distinguer de la formulation commune « cela **me** plaît ». Par ce jugement, j'estime que l'œuvre n'est pas belle seulement pour moi, mais que sa beauté doit pouvoir être reconnue par tous. Je pense pouvoir partager ce jugement de beauté, bien plus que s'il s'agissait d'une préférence pour un plat par exemple. Si je trouve l'œuvre belle, alors tout le monde devrait pouvoir produire le même jugement. **Emmanuel Kant décrit ce plaisir esthétique comme un plaisir à la fois universel et subjectif.**

Cet apparent paradoxe est renforcé par l'idée chez **Emmanuel Kant** qu'il n'y a pas de **concept du Beau**. En

disant qu'une œuvre est belle, je fais comme si le Beau était une de ses qualités intrinsèques, comme si cette qualité lui appartenait aussi objectivement que ses dimensions ou que son sujet. Par exemple, on ne fait pas spontanément la

différence entre « *La Joconde* mesure 77 × 53 cm » et « *La Joconde* est belle » ; dans les deux cas, nous pensons émettre un jugement de fait (**voir Repères, p. 317**).

Mais le Beau n'appartient pas véritablement à l'œuvre, c'est seulement mon jugement qui la qualifie de belle. On ne saurait donc définir ce concept : il s'agit d'un jugement que je peux émettre sans définir le Beau, uniquement guidé par mon plaisir esthétique. Voilà pourquoi Kant défend que le beau est « **ce qui plaît universellement sans concept** ».

Emmanuel Kant distingue alors l'**agréable** et l'**esthétique**. Le premier procure un plaisir **intéressé**, on y cherche un plaisir des sens (par exemple le soleil sur ma peau lorsque je bronze, j'en tire un **profit** personnel). Le second est un plaisir **désintéressé**. Ici, le terme de désintéret signifie qu'on ne tire pas d'avantage personnel à trouver l'œuvre belle. Cela ne signifie pas que l'on y est indifférent, mais que l'on ne poursuit pas son propre intérêt sensible en le faisant.

5 Le génie est un talent

EN BREF Les belles œuvres sont les œuvres du génie. Il possède le talent pour créer des œuvres originales, qui font référence auprès des autres artistes et du public.

L'œuvre d'art serait **la manifestation sensible d'une vérité supérieure**, ici d'une beauté idéale. Toute production susceptible d'être qualifiée de belle, procède ainsi d'une idée qui la dépasse.

À défaut de pouvoir expliquer clairement le processus de création, Emmanuel Kant défend que cette dernière est le résultat d'une inspiration « divine ». Pour le philosophe, le génie cumule trois caractères :

- ➔ Il est un « **talent** ». Cela signifie qu'on ne peut pas apprendre à être un génie, il s'agit d'une qualité innée, d'un don naturel. **C'est ce talent qui permet au génie de créer des œuvres originales**. Ici l'originalité renvoie à l'idée de commencement : l'œuvre a pour seule origine l'artiste, elle est la première de son genre.
- ➔ Le second caractère du génie est de produire des œuvres qui doivent **faire référence**. Kant remarque qu'on pourrait arguer que n'importe quelle création, même absurde, peut se prétendre originale. Il me suffirait de gribouiller sur une feuille pour pouvoir réclamer le titre d'artiste talentueux, car créant des originaux. Kant précise donc que l'œuvre doit en plus faire référence, c'est-à-dire devenir une « règle de jugement » pour les autres, un modèle.
- ➔ Enfin, le troisième caractère du génie est son **incapacité à décrire les règles** qu'il a suivies, auxquelles il a obéi. On serait bien en mal de demander à Michel-Ange comment il s'y est pris pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine. **Il n'existe pas de manuel qu'il suffirait de suivre pour atteindre son art et le reproduire**. Le génie lui-même serait incapable de produire un tel ensemble de règles claires, et de reproduire à l'identique une œuvre.

6

Le créateur de génie est un fantôme

EN BREF La notion de génie est critiquable car elle donne l'impression que l'activité de l'artiste s'apparente à une opération magique. En vérité, les grands artistes sont surtout de grands travailleurs.

Le terme de génie relève d'une véritable **mystification** pour **Friedrich Nietzsche** ; il propose donc une critique radicale. En premier lieu, le philosophe **conteste la singularité de l'activité artistique**. D'après Nietzsche, toutes les grandes œuvres

humaines sont créatrices, qu'elles soient scientifiques, militaires, techniques ou artistiques, et toutes partagent une dimension de labeur : l'artiste lui aussi travaille, rate, recommence. Sans banaliser, il s'agit de ramener au rang de création simplement humaine ce à quoi on a attribué des qualités divines.

D'autre part, Friedrich Nietzsche cherche à **dévoiler les intérêts** qui sont au principe de l'idéalisation de l'artiste comme génie. Dans un premier temps, il s'agit d'**échapper à la jalousie que suscite l'œuvre** quand j'y fais face, et au sentiment d'infériorité qui en découle. La placer dans un autre ordre la rend de fait inatteignable, et ne laisse place qu'à l'admiration.

D'autre part, on évacue tout le processus et les errances de l'artiste pour **n'admirer que le produit fini**. Si on assistait aux étapes de la création, cela dégraderait l'image que l'on se fait du travail artistique. Pourtant, l'art a aussi sa part de **mécanisation** et d'automatisation, et obéit à des règles bien précises.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) est un philosophe et linguiste allemand. Il se distingue par l'originalité de sa pensée. Il veut déconstruire les « idéaux » de la philosophie classique tels que : l'amour de la vérité, la fiabilité de la raison, la supériorité de la morale.

“

« C'est ainsi notre vanité, notre amour-propre qui nous pousse au culte du génie : car il nous faut l'imaginer très loin de nous, en vrai miracle, pour qu'il ne nous blesse pas ».

Friedrich Nietzsche,
Humain, trop humain [1878].

7

On peut identifier les règles d'une œuvre réussie

EN BREF L'œuvre d'art réussie n'est pas le fruit du hasard : elle répond à des règles ou « canons » qui permettent de la reconnaître.

On ne peut loger le dessin de l'enfant, le tableau de l'amateur et la toile du maître à la même enseigne : seule la dernière est une œuvre d'art. Pourquoi ? Outre **l'intuition et l'inspiration**, le respect d'un certain nombre de **règles** expliquent en effet la réussite d'une œuvre d'art. *Les Sabines* (1799), de Jacques-Louis David, en offre un exemple.

Analyse de l'œuvre

Ici, les deux chefs militaires forment une diagonale, séparés par une Sabine, qui les tient à distance. Elle joue le rôle de **point de symétrie**. Jacques-Louis David utilise également des **couleurs complémentaires** – le rouge et le vert – pour attirer le regard et assigner des fonctions à ses personnages. Une femme en robe rouge au second plan regarde le spectateur: elle le prend à témoin de la violence qui s'apprête à se dérouler. Une femme en robe verte implore Romulus de ne pas tuer son ennemi. À droite, un valet retient un cheval: leurs deux corps **ferment la composition**, c'est-à-dire qu'ils forment un « surcadrage » pour **diriger le regard** vers le centre de la scène. Enfin, on peut remarquer que **l'unité du tableau** repose sur une division: les Sabines forment comme une tranchée entre Romains et Sabins.

L'œuvre d'art n'est pas le fruit du hasard ou de l'intuition, mais résulte de règles conférant de la beauté au tout. Ces règles sont autant de « **canons** » (du grec *kanon*, la règle) distinguant ce qu'est une œuvre de ce qui ne l'est pas. Si certaines règles sont internes à la discipline artistique (la perspective en peinture, par exemple), d'autres permettent de reconnaître une œuvre d'art. **La recherche de la beauté, le caractère unique de l'œuvre, son exposition dans des lieux dédiés (musées, galeries, salons), la signature et l'inutilité** sont autant de critères classiques d'identification d'une œuvre d'art.

Crédits

p. 18 : © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojeda ; **p. 22 :** © AKG © ADAGP, Paris 2021 ; **p. 42 :** © Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Dir: Michel Gondry (2004), Jim Carrey, 2004 © Aurimages/Focus Features/courtesy Everett Collection ; **p. 64 :** © Science Photo Library/Ikon Images/Skopein ; **p. 89 :** © Trevor Spaulding ; **p. 110 :** © Mathias Zwick/Hans Lucas ; **p. 130 :** © Christie's/Artothek/La Collection © ADAGP, Paris 2021 ; **p. 152 :** © Ministère de la Culture – Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais/Willy Ronis © RMN – Gestion droit d'auteur Willy Ronis ; **p. 174 :** © Photo Josse/La Collection © ADAGP, Paris 2021 ; **p. 196 :** © Photo12/Alamy/Incamerastock ; **p. 219 :** © Collection Dagli Orti/Aurimages ; **p. 229 :** illustration de la théorie des épicycles, avec l'aimable autorisation de Rodrigue Robitaille ; **p. 233 :** © NASA/JPL/DLR ; **p. 242 :** © The Granger Collection, New York/Coll. Christophel ; **p. 262 :** © Plainpicture/Dorothy Shoes ; **p. 282 :** © Ministère de la Culture – Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais/Willy Ronis © RMN – Gestion droit d'auteur Willy Ronis et **p. 306 :** © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais/Hans Bach.

Responsable éditoriale : Audrey Gérard.

Suivi éditorial : Stéphane Desa.

Assistante d'édition : Léa Souquet-Basiège.

Conception couverture et direction artistique : Studio Humensis, Audrey Hette.

Maquette intérieure : Studio Humensis, Audrey Hette
avec la participation de Charlotte Thomas, Marse et STDI.

Mise en pages : Fabienne Le Bihan.

Iconographie : Laetitia Jannin.

Illustrations d'ouverture des chapitres : Sébastien Thibault.

Infographies : Laurent Blondel/Corédoc.

Photogravure et prépresse : Arthur Caillard.

Fabrication : Zoé Farré-Vilalta.

La pâte à papier utilisée pour la fabrication du papier de cet ouvrage
provient de forêts certifiées et gérées durablement.

Imprimé XXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'édition : 03581959-01 – Dépôt légal : août 2021.