Qu'est-ce qu'une œuvre d'art

INTRODUCTION AU CHAPITRE 4

Femme nue, étendue dans une position originale

Reprise d'un thème orientaliste prisé au 19ème siècle

Exposition au Salon de 1819

Réalisme des détails

= icône de la peinture classique, invention d'un nouveau canon de beauté féminine.

→« Ingrisme »

Si l'on regarde attentivement l'œuvre, certains éléments n'attirent-ils pas notre attention ?

Lors de l'exposition de l'œuvre, surprise du public Pourquoi ? Pas de respect de l'anatomie du corps humain

(3 vertèbres de trop, position de la jambe, allongement du dos...)

→ Moqueries

Ex: Charles Landon: « Après un moment d'attention, on voit qu'il n'y a dans cette figure ni os, ni muscles, ni sang, ni vie, ni relief, ni rien de ce qui constitue l'imitation. »

= pas de respects des règles techniques visant imitation

« Défaut » parfaitement assumé par l'artiste qui a horreur de l'anatomie, « cette science affreuse, cette chose horrible à laquelle on ne peut pas penser sans dégoût »

- = une science de chirurgien, pas de peintre
- → Pas vision réaliste mais idéalisée du corps féminin

Selon Ingres, la beauté est subjective et personnelle à chacun des modèles.

C'est au peintre de la révéler, et non simplement d'appliquer des formules toutes faites.

L'odalisque n'a donc rien d'une vraie femme : c'est un montage d'éléments inspirés de la nature, retravaillés puis fondus d'une seule coulée dans une forme unie et sans couture.

Forme perçue > forme réelle.

La grande odalisque, tableau peint par Ingres en 1814, est aujourd'hui considérée comme un chef d'œuvre, suscitant l'admiration. En effet, Ingres nous propose une vision subjective de la beauté et réinvente la manière de représenter le corps féminin.

Pourtant, la réception de l'œuvre en 1819 n'est pas enthousiaste : Ingres est critiqué et moqué car il ne cherche pas à imiter fidèlement la nature. On lui reproche de ne pas être suffisamment réaliste. Son idéal diffère de celui de l'Académie des Beaux-Arts.

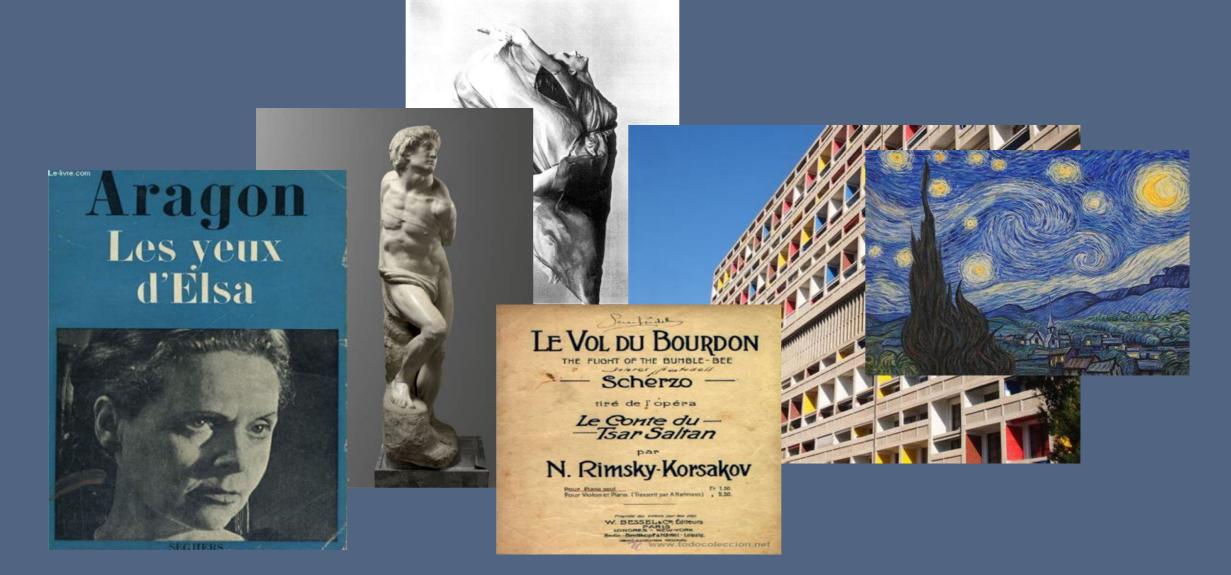
→ Comment donc savoir ce qu'est-une œuvre d'art ? La définition change-t-elle selon les époques ? Peut-on vraiment s'accorder sur des critères objectifs ?

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

Définition de l'art

- *Ensemble des procédés qui permettent de réaliser un objet/réussir une action
 - → pas de distinction entre objet artistique et objet artisanal
 - Art comme technè (technique)
- ❖ Activité désintéressée qui permet de créer des œuvres singulières jugées belles
- Ensemble des œuvres considérées comme de l'art
 - → vs objets du quotidien, objets industriels
- Ce qui est reconnu comme artistique dans le monde de l'art, sans être nécessairement une œuvre i.e sans obéir aux canons classiques.

N'est-il pas réducteur de parler d'art au singulier ? Multiplicité d'arts :

Trouver des critères pour identifier ce qui relève de l'art et ce qui n'en relève pas. Préciser les objections possibles.

Critères objectifs ?

Critères subjectifs ?

Critères pour identifier ce qui relève de l'art et ce qui n'en relève pas ?

Critères objectifs :

_ Le mode de production doit être artisanal

<u>Problème</u>: les ready made de Duchamp, pas fabrication personnelle

_ L'œuvre doit être produite par un artiste

<u>Problème</u> : difficile de savoir ce qui fait l'artiste, un diplôme ? Une pratique ? Une reconnaissance sociale ?

= Cercle vicieux : seul l'artiste fait des œuvres d'arts, mais ce sont aussi les œuvres qui font l'artiste.

_ L'oeuvre doit être dépourvue de fonction = inutile (rapport contemplatif).

<u>Problème</u>: l'art a aussi une fonction sociale, spirituelle et même politique parfois.

_ L'objet d'art doit être unique

<u>Attention</u>: il faut distinction unicité matérielle (un seul exemplaire, pas le cas en musique ou photographie par exemple) et l'originalité (style singulier qui caractérise l'artiste).

Critères subjectifs :

l'œuvre doit provoquer un sentiment qui renvoie à l'idée d'harmonie, de beauté

<u>Problème</u> : toutes les œuvres ne cherchent pas la beauté

Rapport au monde particulier = rapport entre la forme et l'idée

ex : l'oeuvre ne cherche pas à imiter le son (mimésis) de l'oiseau, mais à exprimer l'essence de son chant

Problème : risque que l'art abstrait soit insaisissable

Synthèse

→ L'œuvre d'art peut-être définie comme un <u>objet physique</u> ayant une valeur <u>esthétique</u> ou <u>conceptuelle</u>.

Mais l'art contemporain remet en question la réduction de l'œuvre à un objet : accent mis sur la dimension conceptuelle ?

- →Une œuvre d'art est considérée comme <u>inutile</u>, elle est cependant matérielle et possède une valeur économique.
- → L'œuvre d'art ne consiste pas simplement dans une <u>imitation</u> de la nature : elle la sublime et nous propose une <u>vision subjective</u> du réel propre à l'artiste.

Exercice – Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

A préciser :

- titre de l'œuvre
- nom de l'artiste
- date d'exécution
- localisation de l'œuvre (musée, exposition, rue, etc.)
- genre auquel appartient l'œuvre (tableau, portrait ou autoportrait, sculpture, performance, objet, etc.)
- technique, matériaux et support de l'œuvre
- + facultatif : provenance et histoire de l'œuvre : date et circonstances de la commande et de l'exécution, histoire, origine.

Décrire l'œuvre : qu'est-ce qui est représenté ?

2. Développer une approche philosophique sur cette œuvre

S'agit-il d'une œuvre d'art ? A justifier - Préciser ce qui pourrait remettre en question ce statut d'œuvre d'art. Quel serait l'intérêt philosophique de cette œuvre ?