

Φ LEÇON n°12	Quelles sont les fonctions de l'art ?
Plan de la leçon	1. L'artiste recherche-t-il la beauté ? 2. L'artiste recherche-t-il la vérité ? 3. L'artiste recherche-t-il le bien ?
Perspectives	1. L'existence et la culture / 2. La morale et la politique / 3. La connaissance
NOTION PRINCIPALE	ART
Notions secondaires	<i>Nature, Vérité, Justice, Devoir</i>
Auteurs étudiés	Aristote, Voltaire, P. Bourdieu, Platon, H. Bergson
Travaux	- Leçon à travailler en autonomie, reprise ensuite en classe - Reprendre dans un carnet les définitions du cours à retenir. - Écrire une courte synthèse de la leçon lorsqu'elle est terminée (vous pourrez être interrogés au début de la leçon suivante) : Qu'est-ce que j'ai retenu ? (Je note les idées-clés que je retiens de la leçon, les thèses des auteurs ou les questions qu'ils posent)

L'œuvre d'art se distingue des objets techniques par sa finalité : elle n'a pas de vocation utilitaire. L'objet de l'artisan ou de l'industrie n'a pas de valeur en lui-même : il existe en vue d'une fin qui lui est extérieure (le stylo existe pour écrire). L'œuvre d'art paraît échapper à ce fonctionnalisme : elle ne « sert » à rien, on ne la manipule pas, on la contemple.

Une anecdote à propos de Vincent Van Gogh peut illustrer cela. En 1889, hospitalisé et alors inconnu, il peint le portrait de Monsieur Rey, son médecin, et le lui offre. Le docteur trouve ce portrait inintéressant et l'utilise dans son poulailler pour boucher un trou, puis l'oublie dans un grenier. Il sera ensuite retrouvé et vendu. En faisant cela, en voyant le tableau comme un simple outil, le docteur Rey en a nié la dimension artistique.

Cependant, dire que l'œuvre d'art ne peut pas être utilisée ne signifie pas que l'art n'a pas de fonction. Jusqu'au moyen-âge il est lié au sacré et a une fonction religieuse. L'art peut aussi transmettre des messages politiques, moraux, sociaux.

Que recherche donc l'artiste ? Quelle fonction donne-t-il à ses œuvres ?

1. L'artiste recherche-t-il la beauté ?

NOTION COMPLÉMENTAIRE : Nature

L'art, imitation de la nature

Aristote, *Poétique* (IVe s. av. J.-C.)

Le fait d'imiter est inhérent à la nature humaine dès l'enfance ; et ce qui fait différer l'homme d'avec les autres animaux, c'est qu'il en est le plus enclin à l'imitation : les premières connaissances qu'il acquiert, il les doit à l'imitation, et tout le monde goûte les imitations.

(...) Et en effet, si l'on se plaît à voir des représentations d'objets, c'est qu'il arrive que cette contemplation nous instruit et nous fait raisonner sur la nature de chaque chose (...).

Comme le fait d'imiter, ainsi que l'harmonie et le rythme, sont dans notre nature (...), dès le début, les hommes qui avaient le plus d'aptitude naturelle pour ces choses ont, par une lente progression, donné naissance à la poésie.

Pourquoi l'artiste imite-t-il la nature, selon Aristote ?

Justifiez en quelques lignes la thèse suivante : « L'art doit rechercher la beauté ».

Voir Dürer, l'idée d'harmonie chez les Grecs et l'Homme de Vitruve dans les annexes (L12 - 1).

Beauté naturelle et beauté artistique

« La beauté naturelle est une belle chose ; une beauté artistique est une belle représentation d'une chose. »
Emmanuel Kant, "Critique de la faculté de juger" (1790)

Voir les tableaux de Crivelli et Rembrandt dans les annexes (L12 - 1).
Utilisez-les pour expliquer la citation de Kant.

La relativité du beau

Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764)

Demandez à un crapaud ce que c'est que la beauté (...) : il vous répondra que c'est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate (...) J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe ; que cela est beau ! disait-il. (...) Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joua la même pièce parfaitement traduite ; elle fit bâiller tous les spectateurs. (...) Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est très relatif (...) et il s'épargna la peine de composer un long traité sur le beau.

En quoi la beauté est-elle relative, selon Voltaire ?

Pierre Bourdieu, *La Distinction* (1979)

Contre l'idéologie charismatique qui tient les goûts en matière de culture légitime pour un don de nature, l'observation scientifique montre que les besoins culturels sont les produits de l'éducation : l'enquête établit que toutes les pratiques culturelles (fréquentation de musées, des concerts, des expositions, lecture etc.) et les préférences en matière de littérature, de peinture ou de musique, sont étroitement liées au niveau d'instruction (mesuré au titre scolaire ou au nombre d'années d'études), et secondement à l'origine sociale.

1. *Qu'est-ce qui détermine les goûts en matière d'art, selon Bourdieu ?*
2. *À quelle thèse s'oppose-t-il en affirmant cela ?*

Voir les différentes représentations de Venus dans les annexes (L12 - 1).
Expliquez en quoi elles nous prouvent la relativité du beau.

2. L'artiste recherche-t-il la vérité ?

NOTION COMPLÉMENTAIRE : Vérité

Platon : l'artiste nous éloigne de la vérité

Platon, <i>République</i> (Ve s. av. J.-C.)
Socrate – Il y a donc trois espèces de lit ; l'une qui est dans la nature, et dont nous pouvons dire, ce me semble, que Dieu est l'auteur ; (...) Le lit du menuisier en est une aussi (...) Et celui du peintre en est encore une autre, n'est-ce pas ? Glaucou – Oui.
<i>En partant du principe que le lit de l'artisan imite imparfaitement l'essence parfaite et divine de lit (= théorie des Idées de Platon), que peut-on dire du lit dessiné par le peintre ?</i>
Socrate – Un lit n'est pas toujours le même lit, selon qu'on le regarde directement ou de biais ou de toute autre manière ? Mais quoiqu'il soit le même en soi, ne paraît-il pas différent de lui-même ? J'en dis autant de toute autre chose. Glaucou – L'apparence est différente, quoique l'objet soit le même. Socrate – Pense maintenant à ce que je vais dire ; quel est l'objet de la peinture ? Est-ce de représenter ce qui est tel, ou ce qui paraît, tel qu'il paraît ? Est-elle l'imitation de l'apparence, ou de la réalité ? Glaucou – De l'apparence. Socrate – L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai.
<i>Expliquez pourquoi l'art nous éloigne du vrai, selon Platon.</i>

Voir les différentes représentations de lits dans les annexes (Van Gogh, Emin et Mueck) (L12 - 2).
Confirment-elles ou infirment-elles la thèse de Platon ? Justifiez.

L'art révèle la vérité derrière les apparences

Henri Bergson, <i>Conférence de Madrid sur l'âme humaine</i> (1916)
Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste.
<i>Expliquez en quoi l'artiste nous rapproche de la vérité, selon Bergson</i>

Voir les "Trois paires de souliers" de Van Gogh dans les annexes (L12 - 2).
En quoi ce tableau illustre-t-il la thèse de Bergson sur l'artiste ?

3. L'artiste recherche-t-il le bien ?

NOTIONS COMPLÉMENTAIRES : Justice, Devoir

L'art et la morale

Voir les œuvres de Boltanski, Abramović et Serrano dans les annexes (L12 - 3).
Expliquez en quoi l'art peut poursuivre un but moral ou au contraire le rejeter.

Aristote : la fonction cathartique de l'art

Aristote, Poétique (IVe s. av. J.-C.)

Catharsis : selon Aristote, purification de l'âme ou purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique.

La tragédie est l'imitation d'une action grave et complète, ayant une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable (...), se développant avec des personnages qui agissent, et non au moyen d'une narration, et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la même nature. (...) En effet, il faut, sans frapper la vue, constituer la fable de telle façon que, au récit des faits qui s'accomplissent, l'auditeur soit saisi de terreur ou de pitié par suite des événements ; c'est ce que l'on éprouvera en écoutant la fable d'Œdipe.

1. Pourquoi doit-elle inspirer de la terreur et de la pitié au spectateur ?
2. Pourquoi ne doit-elle pas « frapper la vue » ?

Voir la pièce Thyeste dans les annexes (L12 - 3).
Expliquez en quoi consiste son rôle cathartique.