

Φ LEÇON n°11	L'artiste travaille-t-il ?
Plan de la leçon	Introduction : Art et technique 1. Le génie artistique transcende l'habileté technique 2. Critique de l'idée de génie 3. Un artiste qui n'utilise pas de techniques est-il encore un artiste ?
Perspectives	1. L'existence et la culture
NOTIONS PRINCIPALES	ART, TRAVAIL
<i>Notion secondaire</i>	<i>Technique</i>
Auteurs étudiés	Alain, E. Kant, F. Nietzsche, A. Danto
Travaux	- 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)

Introduction : Art et technique

Histoire et étymologie du mot « art »

À leur origine, les mots *ars* (latin) et *tekhnè* (grec) signifient la même chose : “*savoir-faire*”. Nous retrouvons cette racine commune *ars* dans *artiste* et *artisan*. Avant l'époque des Lumières, l'art ne se distingue pas de la technique. Au moyen-âge, la hiérarchie se fait entre “*arts libéraux*” (disciplines intellectuelles) et “*arts mécaniques*” (disciplines manuelles), et pas entre artistes et artisans. Les peintres sont alors considérés comme des artisans. Léonard de Vinci a tenté en vain d'être rattaché aux arts libéraux.

“L'Encyclopédie” de Diderot et d'Alembert (1752) invente l'expression “*beaux-arts*” pour distinguer les artistes des artisans. Cela a concerné d'abord les quatre arts qu'on appelle “*arts plastiques*” de nos jours : architecture, sculpture, peinture et gravure. Plus tard, la musique et les arts de la scène (théâtre et danse) entreront dans la classification. Puis arrivera le cinéma (le septième art), la photographie (huitième art) et dernièrement la bande-dessinée (neuvième art).

Les singes peuvent-ils être de vrais peintres ?

Congo, le chimpanzé peintre (Le Monde, 14 juin 2005)		
	<p>La maison d'art <i>Bonhams</i> organise à Londres, lundi 20 juin, une vente aux enchères peu banale. Trois œuvres y seront proposées, que certains, en leur temps, avaient qualifiées d’<i>“expressionnisme abstrait”</i>. Trois tableaux sur papier datant de 1954, peints d'une main sûre et énergique par un artiste prolifique : le chimpanzé Congo, qui réalisa, entre 2 et 4 ans, quelque 400 dessins et peintures. Les gribouillages d'un singe élevés au rang d'œuvre d'art ? L'audace en choquera plus d'un. Congo, pourtant, manifesta très tôt pour crayons et pinceaux un intérêt prononcé, vivement encouragé par son propriétaire, l'éthologue Desmond Morris, peintre occasionnel et auteur du célèbre ouvrage <i>Le Singe nu</i> (1967).</p>	

Voir les tableaux de Chardin et Deshayes dans les annexes (L11-Introduction).

1. Le génie artistique transcende l'habileté technique

Alain : L'artiste et l'artisan

Alain, <i>Système des beaux-arts</i> (1920)
<p>Il reste à dire maintenant en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. (...) La représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence ; l'idée lui vient à mesure qu'il fait ; il serait même plus rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. Il faut que le génie ait la grâce de nature, et s'étonne lui-même.</p>
<p>1. Expliquez ce qui distingue le travail de l'artisan de l'activité de l'artiste. 2. Comment Alain définit-il le génie ?</p>

Emmanuel Kant : l'idée de génie

Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger* (1790)

Le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles à l'art. (...) On voit par-là que le génie :

1° est un talent, qui consiste à produire, dont on ne saurait donner aucune règle déterminée ; il ne s'agit pas d'une aptitude à ce qui peut être appris d'après une règle quelconque ; il s'ensuit que *l'originalité* doit être sa première propriété ;

2° que l'absurde aussi pouvant être original, ses produits doivent en même temps être des modèles, c'est-à-dire *exemplaires* et par conséquent, que sans avoir été eux-mêmes engendrés par l'imitation, ils doivent toutefois servir aux autres de mesure ou de règle de jugement ;

3° qu'il ne peut décrire lui-même ou exposer scientifiquement comment il réalise ce produit, et qu'au contraire c'est en tant que nature qu'il donne la règle ; c'est pourquoi le créateur d'un produit qu'il doit au génie, ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui les idées qui s'y rapportent et il n'est en son pouvoir ni de concevoir à volonté ou suivant un plan de telles idées, ni de les communiquer aux autres dans des préceptes, qui les mettraient à même de réaliser des produits semblables

Expliquez quelles sont les trois caractéristiques du génie artistique selon Kant.

Voir les tableaux de Léonard de Vinci dans les annexes (L11-1) .

En quoi la technique du *sfumato* illustre-t-elle la conception kantienne du génie ?

2. Critique de l'idée de génie

Nietzsche, *Humain trop humain* (1878)

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.

1. Comment Nietzsche définit-il le génie ?

2. En quoi cette définition s'oppose-t-elle à celle d'Alain et Kant ?

Nietzsche, *Humain trop humain* (1878)

D'où vient donc cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe ? (...) 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.

Pourquoi, selon Nietzsche, aimons-nous croire que le génie est inspiré ?

Voir les documents sur Flaubert et Picasso dans les annexes (L11-2) .

1. En quoi ces documents illustrent-ils la thèse de Nietzsche sur le génie artistique ?

2. « *Je ne cherche pas, je trouve* », disait Picasso. En quoi est-ce un mensonge, comme le penserait Nietzsche ?

3. Un artiste qui n'utilise pas de techniques est-il encore un artiste ?

Voir les œuvres de Duchamp, Brancusi, Pollock, Merz, Warhol dans les annexes (L11-3) .

Peut-on encore parler d'art quand les artistes abandonnent les techniques classiques ?

Arthur Danto, *Le Monde de l'art* (1988)

Ce qui finalement fait la différence entre une boîte de Brillo et une œuvre d'art qui consiste en une boîte de Brillo (Andy Warhol), c'est une certaine théorie de l'art. C'est la théorie qui la fait entrer dans le monde de l'art, et l'empêche de se réduire à n'être que l'objet réel qu'elle est. Bien sûr, sans la théorie, on ne la verrait probablement pas comme art, et afin de la voir comme faisant partie du monde de l'art, on doit avoir maîtrisé une bonne partie de la théorie artistique aussi bien qu'une part considérable de l'histoire de la peinture récente à New York. Ce n'aurait pas pu être de l'art il y a cinquante ans. De même, il n'aurait pas pu y avoir, toutes choses restant égales, d'assurance d'avion au Moyen Âge, ni d'effaceurs pour machines à écrire étrusques. Le monde doit être prêt pour certaines choses, pas moins le monde de l'art que le monde réel. C'est le rôle des théories artistiques, de nos jours comme toujours, de rendre le monde de l'art, et l'art, possibles. Je serais enclin à penser qu'il ne serait jamais venu à l'idée des peintres de Lascaux qu'ils étaient en train de produire de l'art sur ces murs. À moins qu'il n'y ait eu des esthéticiens néolithiques.

Qu'est-ce qui fait le statut d'une œuvre d'art, selon Arthur Danto ?