

PHI 1255 – Introduction à la philosophie de l’art – Hiver 2019

Lundi, 16h-19h

B-3255, Pavillon 3200 Jean-Brillant

Daniel Dumouchel

daniel.dumouchel@umontreal.ca

Objectifs généraux:

Pourquoi la philosophie, depuis son origine, s’intéresse-t-elle à l’art ? En essayant de répondre à cette question, le présent cours propose une initiation aux méthodes, aux enjeux théoriques et aux principales problématiques de la philosophie de l’art telle qu’elle est pratiquée actuellement.

Nous aborderons des questions d’esthétique fondamentale qui englobent la plupart des formes artistiques (Qu’est-ce qu’une œuvre d’art? Qu’appelle-t-on expérience esthétique? Quelles sont les principales fonctions artistiques? Quels sont les rapports entre les propriétés esthétiques et artistiques des œuvres? Quel est le statut des jugements esthétiques? Quel est le rôle de la critique? etc.). Dans le mesure du temps disponible, nous traiterons également de questions plus spécifiques se rapportant à la relation artistique (par exemple : le statut de l’interprétation en art, les rapports entre l’éthique et l’esthétique; la créativité et l’originalité artistiques; le statut de l’image picturale et photographique; le statut des arts « de masse »; les limites de l’artistique : le kitsch, le laid, le dégoût; les marges de la conception actuelle de l’art : l’art dit « brut » ou « singulier », les arts « premiers », etc.).

La première partie du cours introduit à certaines des conceptions historiques fondatrices de la réflexion philosophique sur l’art, de Platon à aujourd’hui. Dans une seconde partie, nous nous tournerons vers la philosophie contemporaine de l’art.

Plan détaillé :

– INTRODUCTION (1 SÉANCE)

– I. – THÈMES HISTORIQUES DE LA PHILOSOPHIE DE L’ART (ENVIRON 6 SÉANCES)

1. - Beauté, imitation de la nature, arts (Platon, Aristote) : des Grecs à l’esthétique des Lumières. – 2. - La naissance de l’esthétique au siècle des Lumières : beauté, sentiment et subjectivité (Hutcheson, Hume, Kant); le goût et le jugement esthétique (Hume); le système moderne des beaux-arts, unité et diversité des arts et la question de l’imitation (Batteux, Du Bos, Lessing, Smith). – 3. – La « religion de l’art » : Romantisme et Idéalisme (Hegel; Schopenhauer). – 4. - Modernismes et transformations de l’expérience artistique; formalisme et « pure visibilité » (Hanslick, Bell, Greenberg); l’expérience esthétique de l’art (Dewey, Stolnitz, Beardsley, Schaeffer, etc.).

– II. – LA PHILOSOPHIE DE L’ART DANS LES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES ; L’ART : SA NATURE, SES FONCTIONS, ET QUELQUES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES (ENVIRON 6 SÉANCES)

A. – L’effet Duchamp? La philosophie face aux mutations de l’art. – 1. - Définir l’art ? (i) Le scepticisme wittgensteinien; (ii) la critique de la conception « esthétique » de l’art (Danto, Binkley, Shusterman); (iii) les théories institutionnelles (Dickie, Lamarque) et historiques (Levinson) ; (iv) la théorie de l’art d’Arthur Danto. – 2. – Les paradigmes artistiques : classique, moderne, contemporain (Heinich, Galenson). – 3. - Une approche non définitionnelle : Goodman et les « symptômes de l’esthétique ».

B. – Quelques problèmes spécifiques. [En fonction du temps disponible. Les sections retenues seront précisées ultérieurement] – 1.- Interpréter et évaluer – 1.1. Qu’est-ce

qu'interpréter une œuvre d'art? Le contextualisme artistique (Levinson); intentionnalisme et anti-intentionnalisme (Beardsley, Barthes, Carroll, Levinson). – 1.2. – Évaluation éthique et évaluation esthétique des œuvres d'art : (i) Les enjeux éthiques de la production artistique; (ii) les scandales artistiques; (iii) arguments éthiques/ arguments esthétiques : l'autonomisme (Beardsley, Bell), le moralisme (Platon; Carroll), la critique éthique (Gaut). – 2.- Le statut de l'image artistique dans la photographie et dans la peinture (Greenberg, Barthes, Walton, Wollheim, Scruton). – 3.- Hiérarchies dans les arts? La question des « arts de masse » : la critique de « l'industrie culturelle » et de la « désartification » (Adorno, Heinich, Talon-Hugon); l'ontologie des arts de masse (Carroll, Pouivet); la sérialité (Letourneux). – 4.- La créativité; le statut de l'artiste : originalité, authenticité, singularité (Heinich, Château, Schaeffer).

Modalités de fonctionnement :

Les textes à l'étude seront déposés sur *StudiUM*. Vous y trouverez les lectures obligatoires pour les séances, de même que des textes supplémentaires, visant à approfondir les thématiques, et dont la lecture sera facultative. Vous trouverez également sur *StudiUM* les autres documents pertinents pour le cours (plan de cours, bibliographie, calendrier des séances et des évaluations, informations sur les évaluations, etc.).

Modalités d'évaluation :

- **2 examens à développement à faire à la maison** (pour chaque examen : **maximum** 12 500 caractères, notes et espaces compris, i.e. l'équivalent d'environ 5 pages en Times 12, interligne et demi), portant sur des textes à l'étude dans le cours, pour un total de **60% de la note finale** (30% par examen). Les questions seront disponibles sur *StudiUM* au moins deux semaines avant l'échéance. Les questions de la première évaluation seront disponibles le **18 février**, et le travail doit être rendu le **11 mars**. Les questions de la deuxième évaluation seront disponibles le **25 mars**, le travail devant être rendu le **8 avril**.

- **1 examen final (40% de la note finale)**. L'examen, qui aura lieu durant la période d'examen (**le 15 avril, de 16h-19h, au local B-4240 du pavillon Jean-Brillant**), portera sur des parties sélectionnées de la matière du cours, qui vous seront indiquées à l'avance. Les autres instructions seront précisées ultérieurement.

– La politique officielle du Département de philosophie concernant les retards s'appliquera (5% de la note de l'évaluation concernée par jour de retard). Toutes les demandes de dérogations devront être présentées directement au Département de philosophie (à Mme Isabelle Pinçon).

– Veuillez également noter que le règlement sur le plagiat de l'Université de Montréal sera appliqué à la lettre.

Bibliographie : Comme je l'ai mentionné plus haut, une bibliographie des auteurs utilisés ou mentionnés dans le cours vous sera communiquée sur *StudiUM* d'ici la semaine prochaine. Elle contiendra une liste des ouvrages de référence en philosophie de l'art. En attendant, voici une bibliographie sommaire :

- Sauvanet, Pierre, *Éléments d'esthétique*, Paris, Ellipses (« Poche »), 2014.
- Cometti, Jean-Pierre, *et al.*, *Questions d'esthétique*, Paris, PUF (« Premier cycle »), 2000.
- Talon-Hugon, Carole, *L'esthétique*, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 2013.
- *Esthétique et philosophie de l'art. Repères historiques et thématiques*, Bruxelles, De Boeck (« Le point philosophique »), 2002.

Disponibilités :

Sur rendez-vous, les jeudi (13h - 15h) et vendredi (9h30 - 12h). Je suis au bureau 417 du Département de philosophie. Veuillez me contacter préalablement par courriel.