

PHI 1255 – Introduction à la philosophie de l’art – Hiver 2025

Daniel Dumouchel

daniel.dumouchel@umontreal.ca

* Il s’agit d’un syllabus. Des modifications pourront être apportées dans le plan de cours définitif.

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 rôle des émotions dans l’appréciation artistique? Quel est le statut des jugements esthétiques? Quel est le rôle de la critique? Que peut-on dire de la création et de l’originalité artistiques? etc.). Dans la mesure du temps disponible, nous traiterons également de questions plus spécifiques se rapportant à la relation artistique (par exemple : les rapports entre l’éthique et l’esthétique; le statut de l’image picturale et photographique; le statut des arts « de masse », etc.).

Le cours sera divisé en deux parties. La première partie proposera d’abord une trajectoire historique à travers certaines conceptions fondatrices de la réflexion philosophique sur l’art, de Platon au 20^e siècle. Nous aborderons ensuite les transformations profondes de l’approche philosophique de la question de l’art dont les avant-gardes artistiques du 20^e siècle ont été la cause. Dans une deuxième partie, nous nous tournerons vers des problèmes plus spécifiques abordés par la philosophie contemporaine de l’art, en soulignant les liens (ou les ruptures) avec les questions plus traditionnelles.

Plan détaillé provisoire :

– I. – JALONS THÉORIQUES ET HISTORIQUES DE LA PHILOSOPHIE DE L’ART (ENVIRON 7 SÉANCES)

1. – L’ANTIQUITÉ

1. – L’art comme imitation (mimésis) : Platon et Aristote. – 2. – Beauté, arts : des Grecs à l’esthétique des Lumières.

2. – L’ÉMERGENCE DE L’ESTHÉTIQUE PHILOSOPHIQUE : LE « SYSTÈME DES BEAUX-ARTS » ET LES MODALITÉS DE L’EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

1. – La naissance de l’esthétique au siècle des Lumières (18^e siècle) : beauté, sentiment et subjectivité (Hutcheson, Hume, Kant). – 2. – Les normes du sentiment et la critique d’art : goût et jugement esthétique (Hume); les débuts de la critique d’art (Diderot). – 3. – L’apparition de nouvelles catégories esthétiques : le sublime (Burke); le génie artistique. – 4. – Le système moderne des beaux-arts (Batteux); unité et diversité des arts (Du Bos, Lessing) et la mise en question de l’imitation (Smith).

3. – AUTONOMIE DE L’ART ET MODERNISME ARTISTIQUE.

1. – Transition : la fin de l’imitation? Le Romantisme artistique (Karl-Philip Moritz, Goethe); l’Art comme mode supérieur de connaissance (Hegel, Schopenhauer); la « religion de

l'Art »; « l'art pour l'art ». – 2. – Modernismes et transformations de l'expérience artistique aux 19^e et 20^e siècles; formalisme musical et « pure visibilité » picturale (E. Hanslick, Clive Bell, Cl. Greenberg).

4. – L'EFFET DUCHAMP : LA PHILOSOPHIE FACE AUX MUTATIONS DE L'ART CONTEMPORAIN.

1. – Penser l'art après Marcel Duchamp; art moderne –vs- art contemporain : un nouveau paradigme? (N. Heinich, Galenson, Michaud, Lenain, Jean-Marie Schaeffer, Thierry De Duve). –

2. – La critique des présupposés « esthétiques » de l'art (M. Beardsley, Arthur Danto, Th. Binkley, K. Walton, Carole Talon-Hugon). – 3. – L'œuvre et l'objet : le contextualisme esthétique (Levinson). – 4. – Une nouvelle approche ontologique de l'art : peut-on « définir » l'art? Un bref état des lieux : le scepticisme (Weitz), les théories non-définitionnelles (N. Goodman, N. Carroll, Dominic Lopes), les théories institutionnelles (Dickie, Lamarque) et historiques (Levinson). – 4. –

Un exemple de théorie définitionnelle : l'art comme « transfiguration du banal » chez Arthur Danto.

– II. – PROBLÈMES ANCIENS, ENJEUX ACTUELS DE LA PHILOSOPHIE DE L'ART (ENVIRON 6 SÉANCES)

1. – L'EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE DES ŒUVRES D'ART.

1. – Une théorie de l'expérience esthétique est-elle (encore) possible? (J. Dewey, Monroe Beardsley, Jean-Marie Schaeffer, Noël Carroll, R. Shusterman, Dominic Lopes).

2. – AUTONOMIE DE L'ART? ENTRE ESTHÉTIQUE ET ÉTHIQUE

1. – Les enjeux éthiques et politiques de l'art (l'art comme facteur de compréhension, de résistance ou de changement politiques; les scandales artistiques; les questions éthiques soulevées par les rapports entre l'artiste et l'œuvre, et entre les modalités de production et l'œuvre; la dimension cognitive des œuvres d'art et leurs effets pratiques). – 2. – Les questions éthiques soulevées par les rapports entre l'artiste et l'œuvre, et entre les modalités de production et l'œuvre; évaluation éthique et évaluation esthétique des œuvres d'art : l'autonomisme (Beardsley, Bell), le moralisme (Platon; Noël Carroll), l'immoralisme; la critique éthique (Berys Gaut).

3. – INNOVATION, ORIGINALITÉ, SINGULARITÉ : LA CRÉATION ARTISTIQUE.

1. – Transformations historiques des conceptions de l'artiste de l'originalité artistique (Darrin McMahan, Jean-Marie Schaeffer). – La question du « génie » aux 18^e-19^e siècles (Diderot, Edward Young, Kant, Schopenhauer). – 2. – L'art contemporain et l'artiste en régime de singularité (N. Heinich, D. Château).

4. – ARTS MAJEURS/ ARTS MINEURS : HIÉRARCHIES DANS LES ARTS; LES « ARTS DE MASSE ».

1. – Bref historique des hiérarchies en art (Schaeffer). – 2. – La critique de « l'industrie culturelle » (Th. W. Adorno). – 3. – L'ontologie des « arts de masse » (N. Carroll, Roger Pouivet).

– 4. – Un exemple d'ontologie des arts de masse : la philosophie du rock (Pouivet). – 5. – Artificiation et création de nouveaux médias artistiques (par exemple : photographie, cinéma, bande dessinée). – 6. – Examen critique de la notion de hiérarchie artistique.

5. – ART ET ÉMOTIONS

1. – L'art comme expression/transmission d'émotions (Tolstoï; J.-M. Guyau). – 2. – Peut-on s'émouvoir du destin d'un personnage de film? Le paradoxe des émotions en situation fictionnelle (Talon-Hugon). – 3. – Le paradoxe des satisfactions artistiques négatives : émotion tragique, laideur, horreur, dégoût (Aristote; Lessing; Talon-Hugon; N. Carroll).

6. – LE STATUT DE L'IMAGE ARTISTIQUE DANS LA PHOTOGRAPHIE ET DANS LA PEINTURE.

1. – Qu'est-ce qu'une image? (D. Lopez, R. Wollheim); les fonctions historiques des images (R. Debray). – 2. – Image artistique et photographie (K. Walton, D. Lopez, W. Benjamin, R. Barthes).

→ En fonction du temps disponible, certaines sections pourront être modifiées ou supprimées.

Autres informations concernant le déroulement du cours :

Une bibliographie détaillée sera disponible sur Studium. En attendant, voici une bibliographie sommaire :

- Cometti, Jean-Pierre, *et al.*, *Questions d'esthétique*, Paris, PUF (« Premier cycle »), 2000.
- Sauvanet, Pierre, *Éléments d'esthétique*, Paris, Ellipses (« Poche »), 2014.
- Schaeffer, Jean-Marie, *La vie des arts (mode d'emploi)*, Paris, Éditions Thierry Marchaisse, 2023.
- Talon-Hugon, Carole, *L'esthétique*, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 2013.
- Talon-Hugon, Carole, *Une histoire personnelle et philosophique des arts*, Paris, PUF, 2023.
- *Esthétique et philosophie de l'art. Repères historiques et thématiques*, Bruxelles, De Boeck (« Le point philosophique »), 2002.

On trouvera sur Studium les documents importants pour le cours (plan de cours, bibliographie, informations sur les évaluations, textes à l'étude pour chaque semaine, textes complémentaires suggérés, etc.).

Les textes à l'étude sont considérés obligatoires. Les évaluations porteront en majeure partie sur ces textes. Les textes complémentaires ont pour but de vous permettre d'approfondir les thématiques étudiées, si vous le souhaitez ; la lecture en est facultative.