PHI 1255 – Introduction à la philosophie de l'art – Hiver 2027

Daniel Dumouchel
daniel.dumouchel@umontreal.ca

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? Comment penser l'unité et les différences entre les divers médiums artistiques ? 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 artistique/ musicale/ littéraire/ cinématographique? Que peut-on dire de la création et de l'originalité artistiques? Quels enjeux soulèvent les rapports entre l'éthique, la politique et l'esthétique ?).

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 20e siècle. Nous aborderons ensuite les transformations profondes de l'approche philosophique de la question de l'art dont les avant-gardes artistiques du 20e siècle ont été la cause. Dans une **deuxième partie**, et **dans la mesure du temps disponible**, nous nous tournerons vers des enjeux plus spécifiques abordés par la philosophie contemporaine de l'art, en soulignant les liens (ou les ruptures) avec les questions plus traditionnelles (Par exemple : comment penser la créativité artistique et littéraire, plus particulièrement à l'ère de IA générative ? Quelle est la perspective féministe à la philosophie de l'art ? Qu'est-ce que la philosophie a à dire sur le statut de l'image picturale et photographique ? Quels rapports entretiennent l'art et la nature et qu'en est-il aujourd'hui de « l'esthétique environnementale » ? Quel est le statut des arts « de masse », et comment a-t-il récemment évolué à la faveur de la transformation des technologies créatrices ? Les approches naturalistes et évolutionnistes sont-elles en mesure de transformer la philosophie de l'art et l'esthétique ?).

Bibliographie sommaire en français :

- 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.