

Philosophie de l'art (EAD)

Infos pratiques

- > ECTS : 4.5
- > Nombre d'heures : 42.0
- > Période de l'année : Enseignement sixième semestre
- > Méthodes d'enseignement : A distance
- > Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langues, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Laid, comique, sublime

La catégorie du beau a été surinvestie par le discours philosophique, tantôt comme idéal de perfection formelle, tantôt comme modèle d'un jeu harmonieux des facultés du sujet esthétique. Mais qu'en est-il du laid ? Et du comique ? Et quel rapport secret ces deux catégories entretiennent-elles avec le sublime, qui est déjà bien autre chose que le beau (ou le « très beau ») ? Ces questions seront examinées à la lumière d'un parcours historique dans la philosophie ancienne (Longin) et surtout moderne (Burke, Kant, Hegel, avec Bergson à l'horizon). Des applications au domaine de l'art permettront d'éprouver, de loin en loi, les limites du thème classique de l'idéalisation (de la transfiguration) artistique résumé par la célèbre formule de Boileau : « Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux / qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux ». À quoi la philosophie peut-elle se raccrocher lorsque la forme manque, lorsque l'expérience esthétique se confronte à l'informe et à l'immonde, au trivial et au grotesque, ou bien encore à un climat de pure fantaisie ? L'enquête débouchera sur la réévaluation d'une notion à première vue un peu flottante, en relation avec le phénomène du burlesque : la notion d'« atmosphère ».

Objectifs

Ce cours propose un approfondissement des philosophies de l'art, en insistant sur la découverte des œuvres ayant marqué, influencé ou subverti les discours sur l'art et conduit à s'interroger sur le mode d'existence de l'œuvre d'art. Il offre aux étudiant(e)s la possibilité de se familiariser, au contact des textes, avec les doctrines et concepts spécifiques, mais aussi avec les productions en incluant les éléments de contexte culturel, politique, institutionnel ou scientifique nécessaires à la compréhension de ces enjeux.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime dérogatoire session 1

- Une épreuve écrite de quatre heures.

Session 2 dite de rattrapage

- Une épreuve écrite de quatre heures.

Pré-requis nécessaires

Ce cours prend la suite du cours de L2 « Philosophie de l'art », en proposant soit un approfondissement de notions et d'œuvres vues lors de ce cours, soit une étude d'œuvres ou de questions qui les supposent. Un intérêt pour l'histoire des arts et/ou les pratiques artistiques contemporaines est vivement recommandé.

Compétences visées

Une connaissance approfondie de quelques-unes des références essentielles de la philosophie de l'art, qu'elles soient puisées dans le répertoire classique ou dans des œuvres plus contemporaines. Une compréhension précise des relations entre constructions philosophiques et pratiques artistiques. Une sensibilité au contexte historique dans lequel ces relations se développent. Une capacité à discuter philosophiquement ces propositions.

Bibliographie

Charles Baudelaire, *De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques*, Éditions Sillage, 2008 (ou toute autre édition).

Edmund Burke, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, Paris, Vrin, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, 1998.

Carl Friedrich Hegel, *Cours d'esthétique*, Paris, Aubier, 1996, 2 vol. (notamment « L'art symbolique », chap. 2, et « L'art romantique », chap. 3). Très utile également : Hegel, *Esthétique : textes choisis*, C. Khodoss (éd.), Paris, Puf, coll. Les grands textes, 1998.

Immanuel Kant, *Critique de la faculté de juger*, Paris, Flammarion, 1995 (notamment §23-29 et §54). Très utile également : Kant, *Le Jugement esthétique : textes choisis*, F. Khodoss (éd.), Paris, Puf, coll. Les grands textes, 2011.

Longin, *Traité du sublime*, trad. N. Boileau, Paris, Livre de Poche, 1995.

On pourra également consulter :

Henri Bergson, *Le Rire*, nouvelle édition PUF « Quadrige », 2007 (notamment chap. 1).

Gilles Deleuze, *L'Image-temps*, Paris, Minuit, 1985 (chap. 3).

Karl Rosenkranz, *Esthétique du laid*, Paris, Circé, 2004.

Friedrich Theodor Vischer, *Le sublime et le comique. Projet d'une esthétique*, trad. Paris, Kimé, 2002.

Contact(s)

> Elie During

Responsable pédagogique
eduring@parisnanterre.fr