

Philosophie de l'art : **IMITATION - VÉRITÉ - IMAGINATION**

Séance n°6

Public

- Licence 1 Cinéma
- Licence 1 Arts Plastiques

RAPPEL — SÉANCE N°5

L'œuvre n'est ni laide ni banale :

“Dans l'œuvre, la règle est la beauté, résultant de la triple perfection de la forme, du sentiment et de l'idée ” d'après Léonard De Vinci, Dernière leçon à l'académie de Milan (1499).

“Tout ce qui est commun est ordinairement médiocre” d'après Charles Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe (1746).

Objectif

Être en mesure de conduire une réflexion sur le beau et l'expérience esthétique nourrie d'une connaissance de l'histoire et des problématiques, ainsi que d'une culture artistique variée.

Enseignantes coordinatrices : Judith Michalet & Chiara Palermo

Supports

(Brochure : p. 23 et 27)

- **Denis Diderot, *Essai sur la peinture* (1765)**
- *Dépasser le bleu du ciel* (NHK, 2021)
- Sōetsu Yanagi, *Artisan et inconnu : la beauté dans l'esthétique japonaise* (1992)
- **J. W. Goethe, *L'Essai sur la peinture de Diderot* (1799)**
- *Chanson de jeunesse* (Youku, 2021)
- François Jullien, *Éloge de la fadeur : à partir de la pensée et de l'esthétique de la Chine* (1991)

Procédure

Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Les références bibliographiques prioritaires sont les « textes principaux ».

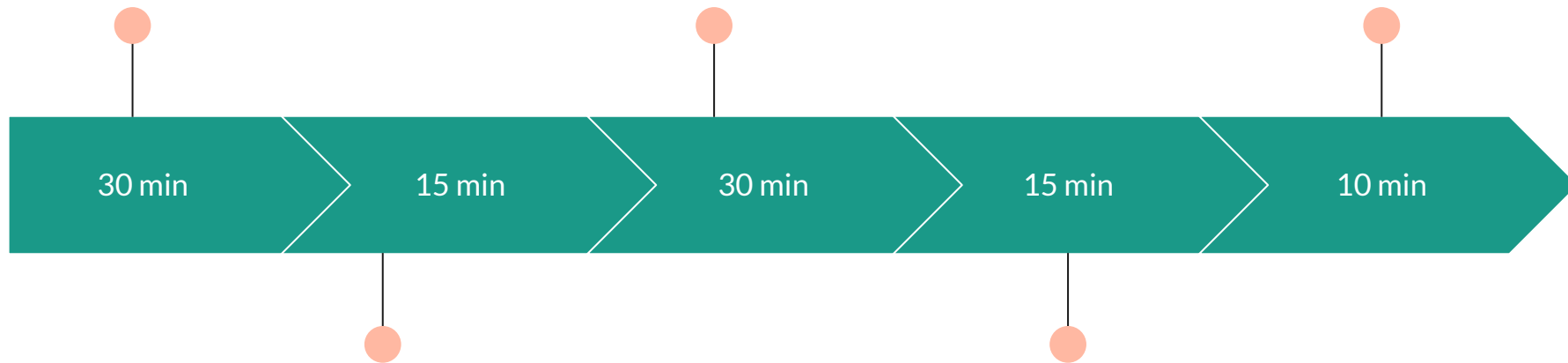
DIDEROT

Lecture de texte
Relevé des notions

GOETHE

Lecture de texte
Relevé des notions

Protocole sanitaire
Aération des locaux

Dépasser le bleu du ciel
(NHK, 2021)
Analyse filmique
Ouverture critique

Chanson de jeunesse
(Youku, 2021)
Analyse filmique
Ouverture critique

Réalisme *versus* Idéalisme :

Denis Diderot, *Essai sur la peinture* (1765)

(Brochure : p. 23)

Réalisme* :

- *Si les causes et les effets nous étaient évidents, nous n'aurions rien de mieux à faire que de représenter les êtres tels qu'ils sont. Plus l'imitation serait parfaite et analogue aux causes, plus nous en serions satisfaits.*
- *Une figure humaine est un système trop composé pour que les suites d'une inconséquence insensible dans son principe ne jettent pas la production de l'art la plus parfaite à mille lieues de l'œuvre de la nature.*

→ *Malgré l'ignorance des effets et des causes, et les règles de convention qui ont été les suites de cette ignorance, j'ai peine à douter qu'un artiste qui oserait négliger ces règles, pour s'assujettir à une imitation rigoureuse de la nature, ne fût souvent justifié de ses pieds trop gros, de ses jambes courtes, de ses genoux gonflés, de ses têtes lourdes et pesantes, par ce tact fin que nous tenons de l'observation continue des phénomènes, et qui nous ferait sentir une liaison secrète, un enchaînement nécessaire entre ces difformités.*

* Conception esthétique selon laquelle le créateur décrit la réalité sans l'idéaliser (cnrtl.fr).

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=65b6948471834005d7a49de0>

Dépasser le bleu du ciel (NHK, 2021)

[TC : 00:14:21 à 00:16:02, dans l'épisode 3]

« La différence entre la mission du pur artiste et celle des artisans portera toujours sur ce point. Du premier on dit qu'il va son propre chemin, des autres qu'ils marchent volontiers avec la société. De plus, si l'on cherche la signification essentielle des artisanats, il faut se rappeler que les objets artisanaux sont largement utilisés, plutôt que largement appréciés. Je pense que toute œuvre d'art ne devrait pas être séparée de l'usage pratique, mais plutôt s'harmoniser avec lui. Alors sa beauté se déploierait véritablement. C'est peut-être le vrai devoir des artisans que de mettre en valeur la beauté pratique des objets au lieu de simplement réaliser de beaux objets pratiques. Mais si les objets artisanaux ne sont faits que pour être appréciés, leur existence sera naturellement malsaine ».

Sōetsu Yanagi, *Artisan et inconnu : la beauté dans l'esthétique japonaise*, Paris, l'Asiathèque, 1992, p. 154.

Réalisme *versus* Idéalisme :

J. W. Goethe, *L'Essai sur la peinture de Diderot* (1799)
(Brochure : p. 27)

Idéalisme* :

- *Ici encore l'effet vital de la nature organique qui, lors de tout accident, sait maintenir un certain équilibre, bien que souvent d'une manière assez misérable, et qui démontre par là sa réalité vivante et productrice de la manière la plus vigoureuse, est opposé à l'art parfait.*
- *Et ainsi l'artiste, reconnaissant envers la nature qui l'a créé lui aussi, lui rend-il une deuxième nature, mais une nature sentie, pensée et humainement parfaite.*

→ *L'art ne se propose pas de rivaliser avec la nature dans son ampleur et dans sa profondeur, il se maintient à la surface des phénomènes naturels. Mais il possède sa propre profondeur, sa propre force. Il fixe les moments les plus élevés de ces phénomènes de surface, en reconnaissant ce qui en eux correspond aux lois, en reconnaissant la perfection de la proportion fonctionnelle, le sommet de la beauté, la dignité de la signification, l'élévation de la passion.*

* Conception selon laquelle l'art a pour but la recherche et l'expression de l'idéal (cnrtl.fr).

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=65b694c671834005d7a49de4>

Chanson de jeunesse (Youku, 2021)

[TC : 00:22:04 à 00:23:26, dans l'épisode 1]

« Car la plus belle musique, celle qui possède plus d'effet sur nous, ne consiste pas, comme il est indiqué au départ, dans l'exploitation maximale des sonorités. Le son le plus intensif n'est pas le plus intense : en accaparant complètement nos sens, en se constituant en pur phénomène sensoriel, la sonorité portée à son comble ne donne plus rien à attendre d'elle, et notre être en est aussitôt saturé. Au contraire, ce sont les sonorités les moins bien rendues qui sont les plus prometteuses dans la mesure même où elles n'ont pas été totalement exprimées, extériorisées, par l'instrument – corde ou voix : aussi conservent-elles, selon la belle expression chinoise un « reste » ou un « surplus » de sonorité (yi yin) ».

François Jullien, *Éloge de la fadeur: à partir de la pensée et de l'esthétique de la Chine*, Arles, 1991, p. 49.