

► Peut-on reduire l'art a la technique ?

Art et technique : une origine commune .

Le mot *art* vient du latin *ars*, equivalent du grec *techne*, qui designe une activite de production consciente. Jusqu'au XVIIIe siecle, « art » designait ce que nous appelons aujourd'hui « technique ». L'opposition de l'art et de la technique est donc relativement recente. Au **Moyen Age**, il n'existait pas de distinction entre **artiste** et **artisan** : l'enlumineur, le tailleur de pierre, le sculpteur, l'architecte sont des professionnels maitrisant des techniques.

Hegel : l'art a un cote purement technique .

Sans reduire l'art a la technique, **Hegel** souligne que l'oeuvre d'art a un cote purement technique qui confine a l'artisanal, surtout en architecture et en sculpture. L'artiste doit apprendre a maitriser son materiau, a vaincre sa resistance. Aujourd'hui, **art, technique et industrie se rejoignent dans le design** : le designer est a la fois *artiste* et *technicien*. C'est le **fonctionnalisme** : la beaute naitrait d'un accord parfait entre la forme et la fonction.

La distinction de l'art et de la technique .

On refuse aujourd'hui de reduire l'artiste a l'artisan et l'art a la technique. L'artiste se caracterise par sa **creativite** ou son **genie** : sa capacite a creer une oeuvre originale, unique, dans laquelle il exprime sa **subjectivite**. **Alain** distingue le travail de l'artiste de celui de l'artisan : l'**artisan** execute un projet bien defini, il sait ce qu'il fait. L'**artiste**, lui, ne sait pas exactement ou il va, il decouvre ce qu'il fait en le faisant. Il est « spectateur de son oeuvre en train de naitre ». Dans la *production technique*, « l'idee precede et regle l'execution » ; dans la *creation artistique*, l'idee vient a mesure de l'execution.

“ Il faut que le genie ait la grace de la nature et s'etonne lui-meme.

Alain

Kant definit le genie comme « le talent de produire ce dont on ne peut pas donner de regle determinee ». Les techniques et les regles permettent de reproduire des resultats connus, mais la creation n'obeit a aucune regle : il n'y a pas de « regles de l'art ».

DEFINITION

Genie : talent inne ou don qui permet de concevoir, de creer des choses ou des concepts d'une qualite exceptionnelle. Kant le definit comme « le talent de produire ce dont on ne peut pas donner de regle determinee ». Nietzsche critique cette idee : il n'y a rien de miraculeux ou de surnaturel dans la creation, seulement de l'intelligence et du travail.

► L'art peut-il se definir comme la production de la beaute ?

La conception antique : la beaute est objective .

Les Grecs de l'Antiquite concoivent la beaute comme un fait **objectif** ou une propriete des choses. Pour les Anciens, la beaute est liee a l'**ordre** et a l'**harmonie** de l'Univers ou du Cosmos. Une oeuvre d'art refilete cet ordre et cette harmonie : elle est comme un petit univers, un *microcosme*. **Platon** fait du Beau un **absolu** : la Beaute absolue, qui est l'objet de l'Amour, peut etre atteinte progressivement en s'elevant de l'amour de la beaute des corps a la beaute spirituelle, puis a la beaute de la connaissance.

Kant : le beau est a la fois subjectif et universel .

La question du **jugement de gout** (ou jugement esthetique) devient la question centrale de l'**esthetique** (la philosophie de l'art). **Kant** distingue l'*agreable* du *beau*. L'*agreable* est ce qui plait aux *sens*, c'est purement subjectif. Le beau pretend a l'**universalite** : quand je dis qu'une musique est belle, je ne veux pas seulement dire qu'elle est belle *pour moi*, je souhaite que les autres partagent mon jugement. Le jugement esthetique pretend donc a une **universalite subjective**.

“ Le beau est ce qui plaît universellement sans concept.

Kant, Critique de la faculté de juger, 1790

La conception relativiste contemporaine .

Le **relativisme contemporain** juge la beauté parfaitement **relative**, **conventionnelle** et **subjective**. D'un point de vue *sociologique*, le mauvais goût n'est rien d'autre que le goût du vulgaire. D'un point de vue *psychologique*, nos goûts sont le résultat d'un **conditionnement**. **Marcel Duchamp** expose un urinoir baptisé « Fountain » (1917) : ce qui prime dans l'art contemporain, c'est le **sens**, pas une beauté hypothétique. L'œuvre d'art vaut parce qu'on **la regarde comme tel** : le spectateur a donc un **role actif**.

“ On peut discuter du goût.

Kant

► L'art est-il un moyen d'accéder à la vérité ?

Platon : l'art est apparence et illusion .

Platon estime que l'**art nous éloigne de la réalité des Idées** parce qu'il ne fait qu'imiter les apparences sensibles. Un artisan fabrique un lit, qui est une copie de l'Idée de lit. Le peintre copie ce lit : l'œuvre d'art est donc une **copie de copie**, éloignée de la réalité des Idées. C'est ce qui fait dire à Platon que **l'art est mensonge et illusion**. Pour Platon, **Hegel** estime que l'**imitation constitue une fin médiocre pour l'art** : l'habileté dont un artiste fait preuve dans l'imitation du réel est *inutile et dérisoire*.

“ L'homme montre mieux son humanité dans des productions surgissant de l'esprit imitant la nature.

Hegel

Hegel : c'est la vérité que l'on cherche dans l'art .

Pour **Hegel**, l'œuvre d'art est « la **manifestation sensible d'une idée** ». L'art ne permet pas de saisir la vérité aussi clairement que la pensée conceptuelle, mais il la manifeste sous une forme *intuitive, sensible*, et les apparences de l'art sont plus proches de la vérité que les apparences ordinaires. L'Avare de **Molière** est l'*incarnation* de l'avarice, la **manifestation sensible** de l'essence de l'avarice.

“ Ce que nous recherchons, dans l'art comme dans la pensée, c'est la vérité.

Hegel

Bergson : l'artiste voit mieux que les autres .

Pour **Bergson**, la vérité se situe au-delà des **mots**, dans l'inexprimable ou dans ce qu'on ne peut percevoir et exprimer que dans l'art. L'artiste voit mieux que le commun des mortels, parce qu'il voit la **réalité nue et sans voiles**. D'ordinaire, nous ne voyons pas les choses mêmes : nous lisons des étiquettes collées sur elles. L'artiste, lui, perçoit la chose de manière **immédiate et intuitive**.

☞ REPERES

Absolu / relatif : la beauté est-elle une propriété absolue des choses (Anciens) ou un jugement relatif à un sujet (Kant, relativisme contemporain) ?

Intuitif / discursif : l'art donne une connaissance intuitive (immédiate, sensible) par opposition à la connaissance discursive (par concepts et raisonnements) de la philosophie.

Objectif / subjectif : le beau est-il une propriété objective des choses ou un sentiment subjectif du spectateur ? Kant répond : une universalité subjective.

LE SCHEMA CLE

L'artiste et l'artisan selon Alain

L'artisan fabrique

- Il peut refaire le produit en mille exemplaires
- « L'idée precede et regle l'execution »
- Il n'est artiste que « par eclairs »

L'artiste cree

- Son oeuvre est unique
- « L'idée lui vient a mesure qu'il fait »
- Il « s'etonne lui-meme »

➤ L'art est une quete spirituelle

Le langage de l'art .

L'artiste exprime dans ses oeuvres sa **personnalite et sa vision**. Le spectateur les recoit avec sa sensibilite propre, et entre en communication avec l'artiste dans l'experience esthetique. **Freud** evoque un processus de *sublimation*, par lequel les pulsions inconscientes de l'artiste et du spectateur trouvent une issue favorable.

DEFINITION

Sublimation : processus psychique par lequel l'energie liee a une pulsion est detournee vers un but social ou spirituel. L'art permet a l'artiste et au spectateur de donner une issue a leurs pulsions.

L'esprit d'une epoque .

Hegel, qui considere le beau comme l'expression sensible des idees, estime que **l'art est une des voies par lesquelles l'humanite prend conscience d'elle-meme**. L'art manifeste l'esprit d'une epoque. **Arendt** soutient dans *La Crise de la culture* (1972) que l'art est a opposer a l'artisanat : l'oeuvre d'art echappe a la consommation et a l'utilisation, et permet la **perpetuation des traits caracteristiques d'une civilisation**.

“ L'art est le grand stimulant de la vie.

Nietzsche, *Crepuscule des idoles*, 1888

QUESTIONS FLASH

- 1 La mimesis consiste-t-elle a copier la realite ?
- 2 En quoi l'artiste se distingue-t-il de l'artisan ?
- 3 Pourquoi Kant distingue-t-il l'agreable du beau ?

→ Reponses fiche 4

1. L'art nous éloigne-t-il de la realite ?

Sujet 1
fiche 3

La reponse de Platon .

L'art s'efforce d'imiter la realite, mais il ne produit que des simulacres : la copie n'est jamais a la hauteur de l'original. L'oeuvre d'art est une copie de copie, eloignee de la realite des Idees.

“ L'art de l'imitation est bien eloigne du vrai.

Platon, La Republique, IVe siecle av. J.-C.

La reponse de Bergson .

L'artiste perçoit mieux la realite que l'individu ordinaire, car il voit les choses pour elles-memes, et non pas en fonction de leur utilite. L'art est une vision plus directe de la realite.

“ L'art n'est surement qu'une vision plus directe de la realite.

Bergson, La Pensee et le Mouvant, 1934

La reponse de Hegel .

Loin de nous eloigner de la realite, l'art nous en revele la verite profonde. Ce que nous recherchons dans l'art, c'est la verite sous une forme sensible.

“ Ce que nous recherchons, dans l'art comme dans la pensee, c'est la verite.

Hegel, Esthetique, 1820-1829

2. Avons-nous besoin d'art ?

Sujet 2
fiche 3

La reponse de Nietzsche .

L'art donne de la grandeur et de la beaute a la vie. En stimulant notre imaginaire et notre creativite, il nous rend plus forts, plus audacieux, plus libres.

“ L'art est le grand stimulant de la vie.

Nietzsche, Crepuscule des idoles, 1888

La reponse d'Arendt .

Nos besoins ne se limitent pas aux necessites naturelles. L'etre humain aspire a un epanouissement spirituel qui lui fait porter de l'interet a la beaute. L'oeuvre d'art echappe a la consommation et a l'utilisation.

“ C'est seulement la ou des choses existent independamment de toute reference utilitaire que nous parlons d'oeuvres d'art.

Arendt, La Crise de la culture, 1972

3. L'art est-il une expression de l'esprit ?

Sujet 3
fiche 3

La reponse de Hegel .

En exteriorisant les sentiments et les idees qui agitent l'esprit humain, l'oeuvre d'art permet d'en prendre conscience et de les dominer. L'art rend accessible a l'intuition ce qui existe dans l'esprit humain.

“ Le but de l'art consiste a rendre accessible a l'intuition ce qui existe dans l'esprit humain.

Hegel, Esthetique, 1820-1829

La reponse de Merleau-Ponty .

L'artiste exprime et partage une certaine perception du monde : le geste de sa main prolonge l'emotion de son oeil. L'art n'est ni une imitation, ni une fabrication suivant les voeux de l'instinct ou du bon gout.

“ L'art n'est ni une imitation, ni d'ailleurs une fabrication suivant les voeux de l'instinct ou du bon gout. C'est une operation d'expression.

Merleau-Ponty, Sens et non-sens, 1948

4. L'art est-il l'affaire des seuls specialistes ?

Sujet 4
au choix

La reponse de Marx .

La specialisation permet a un individu de developper son talent. Le fosse qui separe un Raphael d'un peintre du dimanche ne doit rien a la nature mais a la division du travail.

“ La concentration exclusive du talent artistique chez quelques individualites [...] est une consequence de la division du travail.

Marx, L'Ideologie allemande, 1846

La reponse de Montesquieu .

La connaissance des regles de l'art ne suffit pas pour produire une belle oeuvre. Il faut en outre posseder un « je-ne-sais-quoi » qu'on appelle le genie.

“ L'art donne les regles, et le gout les exceptions.

Montesquieu, Essai sur le gout, 1757

La reponse de Kant .

Le jugement de gout n'est pas reserve aux specialistes : tout homme peut juger du beau. Le beau plait universellement, sans qu'il soit necessaire de posseder un savoir particulier.

“ Le beau est ce qui plait universellement sans concept.

Kant, Critique de la faculte de juger, 1790

5. Peut-on definir objectivement ce qui est beau ?

Sujet 5
au choix

La reponse de Platon .

Le beau est une Idee absolue, une propriete objective des choses. La Beaute absolue est liee a l'harmonie du cosmos et depasse les apparences sensibles.

“ La beaute est liee a la contemplation des Idees eternelles.

Platon, Le Banquet, IVe siecle av. J.-C. (paraphrase)

La reponse de Kant .

Le beau n'est ni purement objectif ni purement subjectif : c'est un sentiment subjectif a pretention universelle. On peut discuter du gout, meme si personne ne peut donner la preuve du bien-fonde de son jugement.

“ On peut discuter du gout.

Kant, Critique de la faculte de juger, 1790

La reponse de Duchamp .

La beaute n'est pas un critere pertinent pour definir l'art. Ce qui compte dans l'art contemporain, c'est le sens, la reflexion que l'oeuvre eveille. C'est le regard du spectateur qui fait l'oeuvre.

“ Le gout, bon ou mauvais, c'est de l'habitude.

Marcel Duchamp

SUJET 1 — DISSERTATION

L'art nous éloigne-t-il de la réalité ?

1 Analyser les termes du sujet

La « réalité » désigne ce qui existe, par opposition à l'apparence, à la fiction ou à l'imaginaire. L'« art » désigne ici les beaux-arts (peinture, sculpture, musique, littérature). « Éloigner » suppose que l'art nous détourne du réel, nous enferme dans l'illusion.

2 Dégager la problématique

Est-ce que l'art divertit et enferme dans les *apparences*, ou peut-il refléter la réalité et contribuer à la transformer ? Le propre de l'artiste n'est-il pas de voir la réalité de façon plus *directe*, et de communiquer cette vision au spectateur ?

3 Plan de la dissertation

① L'art prolonge la réalité

Partez de la doctrine classique de la *mimesis* : l'art imite la réalité en faisant ressortir sa beauté. L'artiste est attentif à la réalité : il l'observe afin d'en produire une belle représentation. **Aristote** voit dans l'imitation une « tendance naturelle » de l'homme. La *mimesis* n'est pas une simple copie, mais une représentation *idéalisée* du réel.

② L'art établit une distance avec la réalité

L'artiste produit des formes inventées, il déploie des histoires fictives : il s'adresse à l'*imaginaire*. L'art a quelque chose de mensonger et il peut nous enfermer dans l'illusion. **Platon** condamne l'art comme copie de copie, éloignée de la réalité des Idées. Le spectateur risque de confondre l'apparence et la réalité.

③ L'art enrichit notre vision de la réalité

L'art veut aussi montrer la réalité (réalisme), parfois même la dénoncer et la transformer (art engagé). L'artiste a une vision plus *directe* de la réalité et il la communique par ses œuvres. **Bergson** soutient que l'artiste voit « la réalité nue et sans voiles ». **Hegel** affirme que l'art est « la manifestation sensible de l'idée » : loin de nous éloigner du réel, il nous en révèle la vérité profonde.

SUJET 2 — DISSERTATION

Avons-nous besoin d'art ?

1 Analyser les termes du sujet

Un « besoin » est, au sens strict, une nécessité naturelle ou sociale qu'il faut satisfaire sous peine de souffrir ou de mourir. « Nous » désigne les êtres humains en général, les seuls animaux au monde capables de créer des œuvres d'art et d'en apprécier la valeur.

2 Dégager la problématique

En fabriquant des choses utiles, l'artisan répond à des besoins. Mais les belles formes créées par l'artiste n'ont rien de vital, elles ont quelque chose de *gratuit*. Une œuvre d'art peut parfois servir à quelque chose (un bâtiment), mais ce n'est pas cette dimension utilitaire qui fait sa *valeur*. Des lors, pourquoi l'humanité tient-elle l'art pour une activité importante, et même indispensable ? De quelle nature est ce besoin ?

3 Plan de la dissertation

① L'art ne répond pas toujours à un besoin

Les œuvres d'art ont de la valeur parce qu'elles sont belles et non parce qu'elles sont utiles. **Arendt** montre que l'œuvre d'art échappe à la consommation et à l'utilisation. Même quand l'art répond à un besoin (divertissement, décoration), il diffère de l'artisanat : la distinction entre artiste et artisan (**Alain**) montre que la création artistique dépasse la simple production utilitaire.

② Le besoin d'art est spirituel

Toutes les sociétés humaines ont eu recours à l'art : c'est une « tendance naturelle » (**Aristote**). Ce besoin n'est pas corporel, mais *spirituel* : par l'art, l'humanité prend conscience d'elle-même (**Hegel**). L'art est « une des voies par lesquelles l'humanité prend conscience d'elle-même ». L'œuvre d'art permet la **perpetuation des traits d'une civilisation** (**Arendt**).

③ L'art est au service de la vie

L'art répond au besoin de *transfigurer* la vie, de lui donner grandeur et beauté. **Nietzsche** affirme que « l'art est le grand stimulant de la vie ». L'artiste comme le spectateur ont besoin de l'art pour donner une issue à leurs pulsions : c'est le mécanisme de la *sublimation* (**Freud**). L'art est aussi un moyen de *libérer* les passions en les objectivant (**Hegel**).

SUJET 3 — EXPLICATION DE TEXTE

Hegel, *Esthétique*, 1820-1829

La sauvagerie, force et puissance de l'homme domine par les passions, [...] peut être adoucie par l'art, dans la mesure où celui-ci représente à l'homme les passions elles-mêmes, les instincts et, en général, l'homme tel qu'il est. En se bornant à dérouler le tableau des passions, l'art, alors qu'il les flatte, le fait pour montrer à l'homme ce qu'il est, pour l'en rendre conscient. [...] Sous ce rapport, on peut dire de l'art qu'il est un libérateur. Les passions perdent leur force, du fait même qu'elles sont devenues objets de représentations, objets tout court. L'objectivation des sentiments a justement pour effet de leur enlever leur intensité et de nous les rendre plus ou moins étrangers.

Hegel, *Esthétique*, 1820-1829

1 Lire le texte — thèse et mouvement

L'**esthétique** étudie les caractères de la beauté et les émotions des individus qui la contemplent. L'art agit comme un « **libérateur** » à l'égard des passions, en exerçant une « action adoucissante ». L'expression de la tristesse, artistique ou non, **soulage** du poids qu'elle constitue.

2 Degager le problème

L'homme est en proie à ses **passions** (sentiments, instincts). Mais la sauvagerie naturelle peut être dépassée par un *travail de la culture* (morale, éducation, art). Comment la forme esthétique donnée à l'expression des passions permet-elle de les mettre à distance et de les dominer ?

3 Elaborer le plan

① Nature et culture (début du texte)

La nature représente la sauvagerie des instincts, mais aussi une forme d'esclavage à nos passions. La *culture* implique au contraire la douceur et la maîtrise de soi. L'art, en tant que production culturelle, humanise l'homme en lui permettant de prendre du recul sur ses pulsions.

② L'objectivation des passions

Mettre en scène les passions permet de les *objectiver* : nous les voyons pour ce qu'elles sont. L'artiste et le spectateur peuvent ainsi les **dominer** et non plus simplement les subir. C'est le mécanisme de la *sublimation* (**Freud**) : l'énergie pulsionnelle est détournée vers un but spirituel.

③ L'affirmation de l'esprit (fin du texte)

L'expression artistique de la tristesse permet de la *surmonter* efficacement. L'art consiste à élaborer et partager des émotions (**Merleau-Ponty**). En rendant les passions extérieures à nous, l'art nous en libère et affirme la puissance de l'esprit humain sur la nature.

4 Enjeu philosophique

Ce texte met en lumière la **fonction libératrice de l'art**. L'art ne se réduit pas à un divertissement : il est un outil de *connaissance de soi* et de *maîtrise des passions*. L'enjeu croise les notions de **liberté**, de **conscience** et de **culture** : l'art participe à l'humanisation de l'homme en lui permettant de dépasser sa condition naturelle.

► Tableau des philosophes incontournables

PHILOSOPHE	THESE PRINCIPALE SUR L'ART	OEUVRE CLE	CITATION COURTE
Platon 428–348 av. J.-C.	L'art est imitation (mimesis) des apparences sensibles : il produit une copie de copie, éloignée de la réalité des Idées. L'art est mensonge et illusion. Platon exclut les poètes de la cité idéale.	<i>La République</i>	« L'art de l'imitation est bien éloigné du vrai. »
Aristote 384–322 av. J.-C.	L'art est une disposition à produire accompagnée de règle exacte. La mimesis est une tendance naturelle de l'homme. L'art est une activité pratique qui vise à produire quelque chose d'utile ou de beau.	<i>Éthique à Nicomaque ; Poétique</i>	« L'art est une disposition à produire accompagnée de règle exacte. »
Descartes 1596–1650	Nos goûts et nos dégoûts sont le résultat d'un conditionnement. On aime ou on déteste ce qu'on a appris à aimer ou à détester.	<i>Les Passions de l'âme</i> , 1649	« On prend en horreur ce qui nous a conditionné négativement. » (paraphrase)
Montesquieu 1689–1755	Les sources du beau sont en nous-mêmes : la beauté est liée à la subjectivité. L'art donne les règles, mais le génie crée les exceptions.	<i>Essai sur le goût</i> , 1757	« L'art donne les règles, et le goût les exceptions. »
Kant 1724–1804	Le beau est ce qui plaît universellement sans concept : universalité subjective. Le génie est « le talent de produire ce dont on ne peut pas donner de règle déterminée ». On peut discuter du goût.	<i>Critique de la faculté de juger</i> , 1790	« Le beau est ce qui plaît universellement sans concept. »
Hegel 1770–1831	L'art est « la manifestation sensible d'une idée ». L'imitation du réel est une fin médiocre pour l'art. Ce que nous cherchons dans l'art, c'est la vérité. L'art libère des passions par leur objectivation.	<i>Esthétique</i> , 1820–1829	« Ce que nous recherchons, dans l'art comme dans la pensée, c'est la vérité. »
Nietzsche 1844–1900	L'art est le grand stimulant de la vie. Critique de la notion de génie : il n'y a rien de miraculeux dans la création, seulement de l'intelligence et du travail. Différence de degré, non de nature, entre artiste et artisan.	<i>Crepuscule des idoles</i> , 1888 ; <i>Humain, trop humain</i> , 1878	« L'art est le grand stimulant de la vie. »
Bergson 1859–1941	L'artiste voit la réalité « nue et sans voiles », au-delà des étiquettes utilitaires du langage. L'art est une vision plus directe de la réalité, une perception immédiate et intuitive.	<i>La Pensée et le Mouvant</i> , 1934 ; <i>Le Rire</i> , 1900	« L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité. »
Alain 1868–1951	Distinction artiste / artisan : l'artisan exécute un projet défini (« l'idée précède l'exécution »), l'artiste découvre ce qu'il fait en le faisant (« il s'étonne lui-même »).	<i>Système des beaux-arts</i> , 1920	« Il faut que le génie ait la grâce de la nature et s'étonne lui-même. »
Duchamp 1887–1968	Ready-made « Fountain » (1917) : ce qui fait l'œuvre d'art, c'est qu'on la regarde comme tel. Le spectateur a un rôle actif. Le goût est de l'habitude. La beauté n'est plus un critère.	<i>Fountain</i> , 1917	« Le goût, bon ou mauvais, c'est de l'habitude. »
Merleau-Ponty 1908–1961	L'art n'est ni une imitation ni une fabrication : c'est une opération d'expression. L'artiste exprime et partage une certaine perception du monde.	<i>Sens et non-sens</i> , 1948	« L'art est une opération d'expression. »
Arendt 1906–1975	L'art est à opposer à l'artisanat : l'œuvre d'art échappe à la consommation et à l'utilisation. Elle permet la perpétuation des traits d'une civilisation.	<i>La Crise de la culture</i> , 1972	« Les œuvres d'art existent indépendamment de toute référence utilitaire. »
Marx 1818–1883	La concentration du talent artistique chez quelques individualités est une conséquence de la division du travail, non de la nature.	<i>L'Idéologie allemande</i> , 1846	« Le talent artistique est une conséquence de la division du travail. »

➤ Points de vigilance au bac

⚠ ERREURS FREQUENTES A EVITER

- Ne pas confondre **artiste** et **artisan**. L'artisan execute un projet defini selon des regles connues ; l'artiste cree une oeuvre originale et unique, dont l'idee vient a mesure de l'execution (**Alain**).
- Ne pas confondre **agreceable** et **beau** (Kant). L'agreceable est purement subjectif (plaisir des sens) ; le beau pretend a l'universalite (plaisir desinteresse, sans concept).
- Ne pas dire que l'art « copie » la realite. La **mimesis** n'est pas une simple copie : c'est une representation idealisee. Meme Aristote, qui defend la mimesis, considere qu'elle depasse la simple reproduction.
- Ne pas confondre **jugement de gout** et **jugement d'agrement**. Le jugement de gout (« c'est beau ») a une pretention universelle ; le jugement d'agrement (« ca me plait ») est purement subjectif et personnel.
- Ne pas reduire **Hegel** a la these de l'imitation. Hegel critique precisement l'imitation comme fin mediocre de l'art : l'art est « la manifestation sensible d'une idee », il revele la verite, pas le reel tel quel.
- Ne pas opposer caricaturalement art et technique. Au Moyen Age, il n'y avait pas de distinction. La technique est une condition necessaire mais non suffisante de l'art. Hegel souligne que l'art a « un cote purement technique qui confine a l'artisanal ».
- Ne pas confondre **genie** (Kant : talent inne, originalite, absence de regle) et **technique** (savoir-faire transmissible par apprentissage). Nietzsche critique la notion de genie : la creation est intelligence et travail, pas miracle.
- Ne pas oublier la dimension **contemporaine** : Duchamp et le ready-made montrent que la beaute n'est plus un critere necessaire de l'art. Ce qui compte, c'est le *sens*, la *reflexion* que l'oeuvre eveille.

➤ Distinctions conceptuelles essentielles

🔑 PAIRES A NE PAS CONFONDRE

- vs** **Art vs technique** : la technique est un savoir-faire transmissible par regles ; l'art implique une creation originale, un genie (Kant). Au Moyen Age, les deux etaient confondus sous le terme *ars / techné*.
- vs** **Artiste vs artisan** (Alain) : l'artisan execute un projet defini, « l'idee precede l'execution ». L'artiste cree dans l'incertitude, « l'idee lui vient a mesure qu'il fait ». L'artisan fabrique, l'artiste cree.
- vs** **Beau vs agreable** (Kant) : l'agreceable est un plaisir subjectif des sens (« ca me plait ») ; le beau est un plaisir desinteresse a pretention universelle (« c'est beau » pour tout homme).
- vs** **Beaute objective vs beaute subjective** : pour les Anciens (Platon), le beau est une propriete des choses, synonyme d'ordre et d'harmonie. Pour le relativisme contemporain, la beaute est relative, conventionnelle et subjective.
- vs** **Imitation vs creation** : imiter (mimesis), c'est reproduire le reel sous une forme idealisee. Creer, c'est produire une oeuvre originale sans regle preetablie. Hegel critique l'imitation ; Kant valorise le genie createur.
- vs** **Art vs philosophie** (Platon, Hegel, Bergson) : Platon oppose l'art (apparences sensibles) a la philosophie (realite des Idees). Hegel et Bergson les rapprochent : l'art, comme la philosophie, est un moyen d'accéder a la verite, mais par la voie sensible et intuitive.
- vs** **Production de l'artisan vs production de l'artiste** (Arendt) : l'objet artisanal est un objet de consommation et d'usage, a duree de vie limitee. L'oeuvre d'art echappe a la consommation et possede une « immortalite potentielle ».
- vs** **Genie vs travail** (Kant vs Nietzsche) : Kant fait du genie un don inne, un talent naturel. Nietzsche critique cette idee : la creation est un travail patient et laborieux, pas un miracle divin. La difference entre artiste et artisan est de degre, non de nature.

➤ Reponses aux questions flash (fiche 1)

✓ CORRIGES

1. Non, la **mimesis** ne consiste pas à copier la réalité. Elle est une *representation idealisee* du réel, qui cherche à en faire ressortir la beauté ou l'essence. Aristote distingue la mimesis de la simple reproduction : l'art imite la nature en la portant vers une expression idéale. Hegel critique précisément l'imitation servile comme une fin *mediocre* pour l'art, un « travail superflu » et « inutile ».

2. L'**artiste** se distingue de l'**artisan** par sa *creativite* et son *genie* (Kant). Selon **Alain**, l'artisan exécute un projet bien défini — « l'idée précède et régle l'exécution ». L'artiste, au contraire, découvre ce qu'il fait en le faisant : « l'idée lui vient à mesure qu'il fait ». Il est « spectateur de son œuvre en train de naître » et « s'étonne lui-même ». L'artiste crée une œuvre *originale et unique* dans laquelle il exprime sa subjectivité.

3. **Kant** distingue l'**agréable** du **beau** parce que ces deux plaisirs ont des statuts différents. L'agréable est ce qui plaît aux sens : c'est un plaisir purement subjectif et personnel (« j'aime tel ou tel vin »). Le beau, au contraire, prétend à l'*universalite* : quand je dis qu'une musique est belle, je souhaite que les autres partagent mon jugement, comme si c'était « logique ». Le jugement esthétique prétend donc à une **universalite subjective** : non pas parce que le beau serait une propriété objective, mais parce que tous les hommes partagent la même faculté de juger.