

Histoire comparée des arts (Michel Fourgon – B3 – 2011-2012)

Plan :

- introduction : qu'est-ce que l'art ?
- le gothique
- Goethe
- la perspective
- Leonard de Vinci
- l'invention de la photographie
- le cinéma
- Chaplin
- Velasquez
- le fauvisme
- le cubisme
- Picasso
- l'expressionnisme allemand

1. Introduction : qu'est-ce que l'art ?

- **La définition** du mot « art » réunit **un ensemble de concepts flous**, difficiles à définir de manière précise et définitive (// notions de « justice », « bien », « démocratie »).
- La notion **évolue dans le temps et dans l'espace**.

La définition varie. Exemples :

- 1) « *ars* », en latin = habileté dont on fait preuve dans l'exercice d'un métier => plutôt virtuosité technique (ex. : l'art de bien parler) ⇔ conception romantique de l'art (= production d'un génie)
- 2) « beaux-arts » : désigne généralement les arts plastiques ; la danse et la littératures en sont exclues. L'expression apparaît en 1752 (= époque des Lumières) dans *l'Encyclopédie* (de Diderot et d'Alembert), comme une revanche sur la musique et la danse, longtemps considérées comme des arts suprêmes.
- 3) Evolution des mentalités :
  - A la même époque (fin XVIIIe), les musées deviennent accessibles (⇔ avant, le seul endroit pour apprécier l'art de façon « démocratique » = les églises).
  - XVIIIe siècle : apparition des concerts payants (notamment avec Haendel)

La notion évolue dans le temps :

- 1) **Antiquité grecque** = expression mythologique de l'art
  - **9 muses**, filles de Zeus et de Mnémosyne, compagnes d'Apollon qui leur aurait donné leur « attribution » artistique. Mais bcp de ces disciplines ne correspondent pas aux « arts » actuels.
    - Clio : histoire
    - Euterpe : musique
    - Thalie : comédie (théâtre, musique)
    - Melpomène : tragédie (théâtre, musique, danse)
    - Terpsichore : danse
    - Erato : élégie, poésie amoureuse
    - Polymnie : lyrisme et chants religieux
    - Uranie : astronomie
    - Calliope : éloquence et poésie héroïque

Pas de muse pour la peinture, la sculpture et l'architecture !

- Dans son traité **La Poétique**, **Aristote** (IVe s. avt J.-C.) développe sa conception de l'art (en matière poétique) : selon lui, la fonction de l'art = **IMITATION de la nature** (ou *mimesis*)
MAIS cette imitation ≠ copie servile
≈ une figuration de la réalité comprenant pour une part l'activité de celui qui produit cette figuration.
⇒ la *mimesis* est à la fois un mécanisme de reproduction ET une production
- Les Grecs distinguent la musique des sphères et la musique des hommes :
  - la musique des sphères, ou musique des astres, est parfaite et inaccessible aux hommes ;
  - la musique des hommes, ou musique du monde, doit s'inspirer et se rapprocher le plus possible de la musique des sphères.

2) **Moyen Age** = distinction entre arts mécaniques et arts libéraux

- Arts mécaniques : jugés inférieurs, relatifs au travail manuel ou au travail de machines
  - architecture,
  - sculpture
  - peinture (rmq = preuve du dédain pour les arts picturaux !)
- Arts libéraux : jugés supérieurs, privilégiant les activités de l'esprit, au nombre de sept
  - *trivium* = arts dialectiques :
    - grammaire
    - dialectique (ou logique)
    - rhétorique
  - *quadrivium* = arts mathématiques
    - arithmétique
    - géométrie
    - astronomie
    - musique

3) **Renaissance** = réaction au Moyen Age => inversion ! Les beaux-arts deviennent les arts suprêmes. Cette conception va perdurer jusqu'au XIXe siècle.

A la source de cette conception se trouve notamment Leonard de Vinci.

- Selon lui, la peinture est une *cosa mentale* = **quelque chose qui se pense**. Cette conception est révolutionnaire. (D'où une part de subjectivité dans les toiles de Léonard de Vinci ?)
- Selon Leonard de Vinci, la peinture est supérieure à la musique parce que la musique est éphémère.

4) **Epoque baroque** = mêmes idées qu'à la Renaissance

5) **Fin XIXe siècle** : *New !*

Personnage important : **Friedrich NIETZSCHE** (1844-1900), ami puis ennemi (cf. *Contre Wagner*) de Wagner, a beaucoup parlé de l'art, surtout de la musique.

Ouvrage important de Nietzsche : *La Naissance de la tragédie* (1872) = étude historique sur la tragédie grecque dans laquelle il exprime quelques idées personnelles.

- Nietzsche distingue l'apollinien et le dionysiaque :
  - Apollon = dieu des arts et des lettres, associé à la civilisation, à la mesure, à la beauté ordonnée
    - => le côté apollinien se caractérise par l'ordre, la mesure, la sérénité, la maîtrise de soi
  - Dionysios = aussi dieu du vin, aurait inventé la tragédie, capable de cruauté...
    - => le côté dionysiaque est lié à l'inspiration et à la démesure

Pour Nietzsche,

- le côté apollinien correspond à l'idéal, au rêve, à l'utopie ; le côté dionysiaque correspond à l'état d'ivresse ;
- l'artiste idéal doit combiner les deux, comme le fait la tragédie grecque ;
- l'art est par excellence l'activité métaphysique de l'être humain, autrement dit l'activité la plus élevée de l'homme ;
- la musique est l'art suprême (Nietzsche est aussi compositeur...);
- l'œuvre d'art est « une apparence de l'apparence », car le réel est déjà une apparence, or l'art est la *mimesis* du réel.

6) XXe siècle : la réflexion porte sur les limites de la sphère artistique.

Marcel DUCHAMP (1887-1968) : peintre, concepteur, penseur... français, qui a passé une grande partie de sa vie aux Etats-Unis.

Membre d'abord du mouvement FUTURISTE, puis du mouvement DADAÏSTE, puis un peu du mouvement SURREALISTE, il est une « icône » de l'art contemporain.

Marcel Duchamp réalise des *ready-made*, c'est-à-dire ± des projets conceptuels qui font accéder des objets usuels au statut d'œuvre d'art. Selon lui, il suffit donc de *décider* qu'un objet est une œuvre d'art pour qu'il en devienne un.

=> démarche provocatrice

Exemple : *Urinoir* (± 1913) – aujourd'hui un mythe !

> œuvre d'art au terme de trois opérations :

- l'urinoir est posé sur un piédestal ;
- « l'œuvre » est signée ;
- Duchamp a envoyé la chose à une exposition.

// démarche provocatrice de John Cage : 4'33" *Music for Marcel Duchamp*

7) En guise de conclusion : limites de la question ?

Luciano Berio :

« La musique est tout ce que l'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique. »

Annexe : définition du *Petit Robert* :

art [aR] n. m.

• X^e, d'ab. « science, savoir », puis « moyen, méthode »; lat. ars, artis; souv. fém. jusqu'au XVIe

I ♦ Ensemble de moyens, de procédés réglés qui tendent à une fin.

1 ♦ (1160) Vx Moyen d'obtenir un résultat (par l'effet d'aptitudes naturelles); ces aptitudes (adresse, habileté).

— Mod. *L'art de faire qqch.* ⇒ façon, manière. « Je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire » (Molière).

— Plaisant *Il a l'art d'ennuyer tout le monde, de m'énervier.* — *Faire qqch. avec art.* ⇒ 2. adresse, habileté, savoir-faire. Loc. mod. *Faire qqch. pour l'amour de l'art*, par plaisir, et non par intérêt. *Avoir l'art et la manière. Ouvrage* d'art.*

◇ Spécialt (appliqué à la littérature, à l'art [II]) L'habileté jointe à la connaissance des moyens. « *L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poète* » (A. Chénier). « *L'art est de cacher l'art* » (Joubert). *C'est du grand art.* — Loc. *C'est l'enfance de l'art.*

2 ♦ Vx ou littér. (opposé à *nature*) Ce que l'homme ajoute à la nature, ce qui est artificiel* (⇒ aussi artefact). « *La délicatesse est un don de la nature, et non pas une acquisition de l'art* » (Pascal). « *L'art gâte quelquefois la nature en cherchant à la perfectionner* » (La Bruyère).

3 ♦ (XIIIe) Vx ou spécialt Ensemble de connaissances et de règles d'action dans un domaine particulier; les connaissances, par opposition à une science envisagée abstraitement. ⇒ activité, discipline.

4 ♦ Spécialt, vx Métier exigeant une aptitude et des connaissances (apprentissage) de la part de la personne qui l'exerce (⇒ artiste). « *L'on peut s'enrichir dans quelque art ou dans quelque commerce* » (La Bruyère). *Se perfectionner dans un art.* « *La critique est aisée et l'art est difficile* » (Destouches).

◇ Mod. *L'art culinaire, militaire, l'art vétérinaire.* L'homme de l'art : le spécialiste compétent. Spécialt *Consulter un homme de l'art*, un médecin. *Le noble art* : la boxe. *Les arts martiaux.*

◇ Vx (ou dans des usages spéciaux) Technique particulière; ensemble de règles pour produire qqch. Les règles d'un art. Mod. Loc. *Les règles de l'art* : la manière correcte, réglée, de procéder. *Il m'a reçu dans toutes les règles de l'art.*

◇ Mod. (avec *de* et l'inf.) *Art de vivre** (I, 3°). « *Il y a un art de marcher, un art de respirer : il y a même un art de se taire* » (Valéry).

◇ *Art poétique**.

5 ♦ (fin XIIe) Plur. Ancienn^t Arts libéraux, ceux dans lesquels le travail intellectuel est dominant. *Les sept arts libéraux étaient enseignés dans les facultés des arts, au Moyen Âge.* ⇒ dialectique, grammaire, rhétorique (trivium); 2. arithmétique, astronomie, géométrie, musique (quadrivium). Vx Arts mécaniques, qui exigent surtout un travail manuel ou mécanique.

◇ (1786) Mod. *Conservatoire des arts et métiers* (arts mécaniques). *Les arts ménagers* : industries et techniques visant à améliorer le confort dans la vie quotidienne. *Le Salon des arts ménagers.* — (1752) *Les beaux-arts*, consacrés à la production de la beauté. ⇒ beaux-arts (et ci-dessous, II). — *Arts d'agrément* : musique, tapisserie, aquarelle.

◇ Absolt *Les arts* : la littérature, la poésie, les arts libéraux et les beaux-arts. « *M. Turgot est le protecteur de tous les arts* » (Voltaire). *Le temple des arts.*

II ♦ (1752) Mod. Spécialisation d'emplois de I (cf. Beaux-arts).

1 ♦ Absolt Expression par les œuvres de l'homme, d'un idéal esthétique; ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression. « *La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer* » (Balzac). — Loc. *L'art pour l'art* : l'art qui n'a pas d'autre but que lui-même, qui ne vise pas l'utile, mais le beau.

◇ Spécialt (excluant les disciplines du langage et souvent limité aux arts plastiques). La création d'œuvres en architecture, peinture, musique, etc. *Œuvre d'art, objet d'art. Critique d'art. Institut d'art et d'archéologie. Ville d'art*, riche en œuvres d'art. *Livre d'art*, contenant des reproductions d'œuvres d'art. *Histoire de l'art. Sociologie de l'art. Cinéma d'art et d'essai**.

2 ♦ Chacun des modes d'expression de la beauté. *L'art dramatique. L'art lyrique. Les arts plastiques* ou arts de l'espace. ⇒ architecture, gravure, peinture, sculpture; photographie. *Les arts du temps.* ⇒ musique; danse; cinéma. *Arts utilitaires** (⇒ high-tech). — Loc. *Le septième art* : le cinéma. *Le huitième art* : la télévision. *Le neuvième art* : la bande dessinée. *Les arts décoratifs**. *Arts appliqués**. *Les arts du spectacle*.

3 ♦ Création des œuvres d'art; ensemble des œuvres (à une époque; dans un lieu particulier). *L'art contemporain, postmoderne. Étudier l'art égyptien, l'art italien. L'art des steppes. Musée national d'Art moderne.* — Spécialt *Art nouveau*, se dit des styles d'art plastique développés en Europe entre 1885 et 1914. ⇒ modern style. Appos. *Des chambres art nouveau. Art déco* (⇒ décoratif). — *L'art, les arts populaires* (⇒ folklore). — (Selon les styles) *Art classique, baroque. Art abstrait, figuratif* (en peinture, sculpture). (trad. it.) *Art pauvre*, dans lequel les objets de la vie quotidienne sont abondamment utilisés.