

PHI-140 – Introduction à l'esthétique (3 cr.)

Plan de cours – Hiver 2013

Lundi, 13 h 00 à 15 h 50, local A4-377

Enseignant : Chinatsu Kobayashi
Bureau : A4-251
Téléphone : **819 821-8000, poste**
Courriel : c.kobayashi.marion@gmail.com
Page web :
Moodle :

OBJECTIF

Ce cours propose une introduction à l'esthétique contemporaine par une approche axée sur les questions plutôt que sur la tradition philosophique. Nous aborderons la possibilité d'une définition de l'art (critiquée à partir de Wittgenstein par Weitz et menant à des théories comme la « théorie institutionnelle » de l'art) et l'idée de l'art comme expérience (Dewey, Collingwood). Nous étudierons ensuite les questions métaphysiques soulevées par les notions d'œuvre d'art et de propriété esthétique, la possibilité d'une perception et d'un jugement esthétique, et le rôle des émotions en art, et ce à partir essentiellement d'auteurs contemporains de la tradition analytique (Goodman, Levinson, Wollheim, etc.), mais aussi à partir d'auteurs comme Hume, Ingarden, Benjamin, Barthes et Foucault. Par la suite nous étudierons deux thèmes contemporains, la question de l'art de masse (entre autres chez Noel Carroll) et l'idée de l'art comme performance (autour d'un livre de David Davies), ainsi que deux conceptions influentes de l'histoire de l'art dont le contenu est fortement philosophique, soit l'iconologie (Ernst Panofsky) et la *visual culture* (Michael Baxandall).

CONTENU ET TEXTES

1. Introduction

2. Est-il possible de donner une définition de l'art ?

Textes à l'étude :

Questions d'esthétique, chap. 1.

L. Wittgenstein, *Recherches Philosophiques*, Paris, Gallimard, 2004, §§ 65-77.

M. Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique », dans D. Lories (ed.), *Philosophie analytique et esthétique*, Paris, Klincksieck, 1988, 27-40.

G. Dickie, « La nouvelle théorie institutionnelle de l'art », *Tracés. Revue de Sciences humaines* (en ligne), 17 (2009), URL : <http://traces.revues.org/index4266.html>

3. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Textes à l'étude :

Questions d'esthétique, chap. 2.

R. Ingarden, « L'expérience esthétique et l'objet esthétique », dans *L'œuvre d'art littéraire*, Lausanne, L'âge d'homme, 1989.

N. Goodman, « Quand y a-t-il art ? », dans *Manières de faire des mondes*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1992.

Lectures complémentaires :

J. Levinson, « What a Musical Work Is », *Journal of Philosophy*, vol. 77, 1980, 5-28.

P. Kivy, « Platonism in Music: A Kind of Defence », *Grazer Philosophische Studien*, vol. 19, 1983, 109-29.

4. Questions de représentation

Textes à l'étude :

J. Robinson, « Deux théories de la représentation »,

R. Wollheim, « La représentation iconique »,

J. Hyman, « Art iconique et expérience visuelle »,

D. Lopes, « Le réalisme iconique »,
dans *Esthétique contemporaine*, 197-316.

Lectures complémentaires :

E. Gombrich, « La psychologie et l'énigme du style » dans *L'art et l'illusion*, Paris, Gallimard, 1971.

5. Qu'est-ce qu'un jugement esthétique ? Est-il relatif ?

Textes à l'étude :

Questions d'esthétique, chap. 8.

D. Hume, « De la règle du goût », dans *Essais et traités sur plusieurs sujets*, Tome 1, Paris, Vrin, 1999.

Lectures complémentaires :

M. Schapiro, « On Perfection, Coherence, and Unity of Form and Content », in S. Hook (ed.), *Art and Philosophy: A Symposium*. New York, New York University Press, 1966, 3-15.

J. Zeimbekis, *Qu'est-ce qu'un jugement esthétique ?* Paris, Vrin, 2006.

Y. Michaud, *Critères esthétiques et jugement de goût*. Paris, Hachette, 1999.

6. L'intention de l'artiste est-elle indispensable ?

Textes à l'étude :

R. Barthes « La mort de l'auteur », dans *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*. Paris, Seuil, 1984, 61-67.

M. Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur ? », dans *Dits et écrits I, 1954-1975*, Paris, Gallimard, 2001, 817-849.

M. Beardsley et W. Wimsatt, « L'illusion de l'intention », dans D. Lories (ed.), *Philosophie analytique et esthétique*, 223-238.

Lectures complémentaires :

P. Lamarque, « The Death of the Author: An Analytical Autopsy », *British Journal of Aesthetics*, vol. 30, 1990, 319-331.

7. Quel rôle le contexte joue-t-il dans la compréhension de l'œuvre d'art ?

Textes à l'étude :

J. Levinson, « Pour une définition historique de l'art », dans J.-P. Cometti & R. Pouivet (eds.), *L'art, la musique et l'histoire*, Paris, Éditions de l'Éclat, 1998, 15-43.

J. Levinson, « Contextualisme esthétique », *Philosophique*, vol. 32, no. 1, 2005, 125-133.

Lectures complémentaires :

J. Levinson, « Defining Art Historically », *British Journal of Aesthetics*, vol. 19, 1979, 232-50.

B. Gaut, « Interpreting the Arts: The Patchwork Theory », *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 51, 1993, 597-609.

P. Livingston, « Intentionalism in Aesthetics », *New Literary History*, vol. 29, 1998, 831-846.

N. Carroll, « Interpretation and Intention: The Debate Between Hypothetical and Actual Intentionalism », dans J. Margolis and T. Rockmore (eds.), *The Philosophy of Interpretation*. Oxford, Blackwell, 2000, 75-95.

8. Quel est le rôle des émotions dans l'expérience de l'œuvre d'art ?

Lecture :

J. Dewey, *L'Art comme expérience*, Paris, Gallimard, 2010, chap. 3-5.

Lectures complémentaires :

R. G. Collingwood, *The Principles of Art*, Oxford, Clarendon, 1938, 2e partie.

C. Kobayashi, « Bosanquet, Collingwood et l'esthétique idéaliste », *Philosophique*, vol. 36, no. 2, 2009, 149-182.

9. Comment pouvons nous émus par une œuvre de fiction ?

Textes à l'étude :

- C. Radford, « Comment pouvons-nous être émus par le destin d'Anna Karénine ? »
- A. Neill, « Fiction et émotions »
- P. Lamarque, « Peur et pitié »
- D. Novitz, « L'anesthésique de l'émotion »
dans *Esthétique contemporaine*, 327-444.

10. L'art de masse

Textes à l'étude :

- W. Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », dans *Œuvres III*, Paris, Gallimard, 2000, 67-113.
- C. Greenberg, « Avant-garde et kitsch », dans *Art et culture, essais critiques*, Paris, Macula, 1989, 9-28.
- R. Pouivet, « L'art de masse : ontologie et valeur », *Hermeneia*, no. 8, 2008, 5-13.

Lecture complémentaire :

- N. Carroll, « Defining Mass Art », dans *A Philosophy of Mass Art*, Oxford, Oxford University Press, 1998, 184-211.

11. L'art comme performance

Textes à l'étude :

- D. Davies, « Précis de *Art as Performance* »,
- R. Pouivet, « Le statut de l'œuvre d'art comme événement chez David Davies »,
- J.-P. Cometti, « L'art en action : de quelques ontologies précaires »,
- P. Livingston, « L'ontologie et la valeur artistique »,
- D. Davies, « Réponses à mes critiques ».
dans *Philosophiques*, vol. 32, no. 1, 2005, 207-245.

Lecture complémentaire :

- D. Davies, « Art as Performance », dans *Art as Performance*, Oxford, Blackwell, 2004, 146-176.

12. Théories en histoire de l'art : iconographie et réappropriation

Textes à l'étude :

- Questions d'esthétique*, chap. 3.
- E. Cassirer, « Langage et art I & II », dans *Œuvres XII. Écrits sur l'art*, Paris, Éditions du Cerf, 1995, 129-173.
- E. Panofsky, *L'œuvre d'art et ses significations : essais sur les « arts visuels »*, Paris, Gallimard, 1969, chap. 1.
- R. Wollheim, « La critique comme réappropriation », dans *L'Art et ses objets*, Paris, Aubier, 1994, 169-185.
- M. Baxandall, *Formes de l'intention : sur l'explication historique des tableaux*. Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1991, chap. 1 et 4.

Lectures complémentaires :

- E. Cassirer, *Essai sur l'homme*, Paris, Éditions de Minuit, 1975, chap. 9, « L'art ».
- E. Panofsky, « La perspective comme forme symbolique », dans *La perspective comme forme symbolique et autres essais*, Paris, Éditions de Minuit, 1975.
- D. Arras, *Les visions de Raphaël*, Paris, Édition Liana Levi, 2003.
- P. Bourdieu, « La genèse sociale de l'œil », dans *Les règles de l'art*, nouvelle édition, Paris, Éditions Du Seuil, 1998, 510-522.

PLANIFICATION DU COURS

Dates	Description du contenu
14. 01	1. Introduction
21. 01	2. Est-il possible de donner une définition de l'art ?
28.01	3. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?
04.02	4. Questions de représentation et « Existe-t-il des propriétés esthétiques et sont-elles percevables ? »
11.02	5. Qu'est-ce qu'un jugement esthétique ? Est-il relatif ?
18.02	6. L'intention de l'artiste est-elle indispensable ?
25.02	7. Quel rôle le contexte joue-t-il dans la compréhension de l'œuvre d'art ?
04.03	Semaine de relâche
11.03	Examen de mi-session
18.03	8. Quel est le rôle des émotions dans l'expérience de l'œuvre d'art ?
25.03	9. Comment pouvons nous émus par une œuvre de fiction ?
01.04	Congé universitaire
08.04	10. L'art de masse
15.04	11. L'art comme performance
22.04	12. Théories en histoire de l'art : iconographie et réappropriation
22.04	Remise du travail de session

MODALITÉS DE L'ÉVALUATION DU COURS

Le cours comportera trois points d'évaluation : un examen de mi-session (40 %), un travail de session à remettre lors de la dernière séance, le 22 avril (50 %), participation en classe (10 %). Les étudiant(e)s sont fortement encouragé(e)s à participer aux discussions en classe.

Critères d'évaluation

L'examen comporte cinq questions qui sont liées aux sujets et textes discutés dans les 7 premières semaines, vous devrez répondre à 3 d'entre elles. Le travail de session sera d'environ 15 pages à double interligne.

MATÉRIEL REQUIS

Pour chaque cours il y a une liste de textes à l'étude et dans plusieurs cas des suggestions de lectures complémentaires, qui ne sont pas obligatoires. Les textes à l'étude seront disponibles sur le site Moodle du cours. Les étudiants devront cependant se procurer l'ouvrage ci-dessous à la librairie universitaire :

J.-P. Cometti, J. Morizot & R. Pouivet (eds.), *Esthétique contemporaine. Art, représentation et fiction*, Paris, Vrin, 2005.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

- Arras, Daniel, *Les visions de Raphaël*, Paris, Édition Liana Levi, 2003.
- Barthes, Roland, *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*. Paris, Seuil, 1984.
- M. Baxandall, *Formes de l'intention : sur l'explication historique des tableaux*. Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1991.
- Beardsley, Monroe, C., *Aesthetics from Classical Greece to the Present : a Short History*. University, Alabama, the University of Alabama Press, 1966.
- Benjamin, Walter, *Œuvres III*, Paris, Gallimard, 2000.
- Bourdieu, Pierre, *Les règles de l'art*, nouvelle édition, Paris, Éditions Du Seuil, 1998.
- Carroll, Noël, *A Philosophy of Mass Art*, Oxford, Oxford University Press, 1998.
- Cassirer, Ernst, *Essai sur l'homme*, Paris, Éditions de Minuit, 1975.
- Cassirer, Ernst, *Œuvres XII. Écrits sur l'art*, Paris, Éditions du Cerf, 1995.
- Collingwood, Robin George, *The Principles of Art*, Oxford, Clarendon, 1938.
- Cometti, Jean-Pierre & Roger Pouivet (eds.), *L'art, la musique et l'histoire*, Paris, Éditions de l'Éclat, 1998.
- Cometti, Jean-Pierre, *Art, représentation, expression*. Paris, PUF, 2002.
- Cometti, Jean-Pierre, Jacques Morizot & Roger Pouivet, *Questions d'esthétique*, Paris, PUF, 2000.
- Cometti, Jean-Pierre, Jacques Morizot & Roger Pouivet (eds.), *Esthétique contemporaine. Art, représentation et fiction*, Paris, Vrin, 2005.
- Cooper, David (ed.), *A Companion to Aesthetics*. Oxford : Blackwell, 1992.
- Davies, David, *Art as Performance*, Oxford, Blackwell, 2004.
- Dewey, John, *L'Art comme expérience*, Paris, Gallimard, 2010.
- Dufour, Éric, *Qu'est-ce que la musique ?* Paris, Vrin, 2005.
- M. Foucault, *Dits et écrits I, 1954-1975*, Paris, Gallimard, 2001.
- Gombrich, Ernst H., *L'art et l'illusion*, Paris, Gallimard, 1971.
- Goodman, Nelson, *Manières de faire des mondes*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1992.
- Graham, Gordon, *Philosophy of the Arts : An Introduction to Aesthetics*, 2nd ed. London and New York : Routledge, 1997.
- Greenberg, Clement, *Art et culture, essais critiques*, Paris, Macula, 1989.
- Hook, Sydney, (ed.), *Art and Philosophy: A Symposium*. New York, New York University Press, 1966.
- Hume, David, *Essais et traités sur plusieurs sujets*, Tome 1, Paris, Vrin, 1999.
- Ingarden, Roman, *L'œuvre d'art littéraire*, Lausanne, L'âge d'homme, 1989.
- Lacoste, Jean, *La philosophie de l'art*, Paris, PUF, « Que sais-je ? » 1994.
- Lamarque, Peter, and Stein Haugom Olsen, *Aesthetics and the Philosophy of Art : the Analytic Tradition*. Oxford, Blackwell, 2004.
- Lories, Danielle, *Philosophie analytique et esthétique*. Paris, Méridiens Klincksieck, 1988.
- Jimenez, Marc, *Qu'est-ce que l'esthétique ?* Paris, Gallimard, 1997.
- Joseph Margolis and Tom Rockmore (eds.), *The Philosophy of Interpretation*. Oxford, Blackwell, 2000.
- Michaud, Yves, *Critères esthétiques et jugement de goût*. Paris, Hachette, 1999.
- Neil, Alex and Aaron Ridley (eds.), *Arguing about Art : Contemporary Philosophical Debates*, 2nd ed. London and New York : Routledge, 2002.
- Panofsky, Erwin, *L'œuvre d'art et ses significations : essais sur les « arts visuels »*, Paris, Gallimard, 1969.
- Panofsky, Erwin, *La perspective comme forme symbolique et autres essais*, Paris, Éditions de Minuit, 1975.
- Pouivet, Roger, *Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?* Paris, Vrin, 2007.
- Wittgenstein, Ludwig, *Recherches Philosophiques*, Paris, Gallimard, 2004.
- Wollheim, Richard, *L'Art et ses objets*, Paris, Aubier, 1994.
- Zeimbekis, John, *Qu'est-ce qu'un jugement esthétique ?* Paris, Vrin, 2006.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

1. Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s'inscrit dans le cadre de l'article 11 du *Règlement facultaire d'évaluation des apprentissages*, une valeur pouvant aller jusqu'à 10 % d'une note pour un travail peut être réservée à l'appréciation de la qualité de la langue.
2. Conformément à l'article 8.1.2b du *Règlement des études*, toute forme de plagiat sera sanctionnée.