

DISSERTATION DE PHILOSOPHIE

L'art est-il un langage ?

Notions du programme :

l'art, le langage

Repères du programme :

nécessaire/contingent – formel/matériel – public/privé –
universel/général/particulier/singulier

Définitions et distinctions conceptuelles

Évidemment votre devoir devra s'appuyer sur une conceptualisation précise des deux notions du programme centrales pour ce sujet : l'art et le travail.

► [Voir Dossier](#) « Art, langage et vérité »

Vous avez également intérêt à travailler les définitions des termes suivants : langue / parole / symbole / interprétation / expression... qu'il est intéressant de mobiliser pour interroger le rapport de l'art à la question de l'expression

► Pour cela, le meilleur site internet pour vos définitions est celui du [CNRTL](#) (Centre national de ressources textuelles et lexicales)

THÈSE 1

L'art a certes la fonction d'exprimer et de manifester de manière sensible l'esprit humain. Cependant il ne « parle pas » comme la langue.

Argumentez cette thèse en vous appuyant sur un travail de définition précis des termes importants, des exemples et le texte qui vous est proposé.

Bien évidemment, vous êtes libres d'utiliser des éléments de votre culture personnelle.

Sur l'art comme langage de l'esprit : HEGEL, *Cours d'esthétique*

« Le but de l'art, son **besoin originel**, c'est de produire aux regards une représentation, une conception née de l'esprit, de la manifester comme son œuvre propre ; de même que, dans le langage, l'homme communique ses pensées et les fait comprendre à ses semblables. (1) Seulement dans le langage, le moyen de communication est un simple signe, à ce titre, quelque chose de purement extérieur à l'idée et d'arbitraire. (2)

L'art, au contraire, ne doit pas simplement se servir de signes, mais donner aux idées une existence sensible qui leur corresponde. (3) Ainsi, d'abord, l'œuvre d'art, offerte aux sens, doit renfermer en soi un contenu. De plus, il faut qu'elle le représente de telle sorte que l'on reconnaisse que celui-ci, aussi bien que sa forme visible, n'est pas seulement un objet réel de la nature, mais un produit de la représentation et de l'activité artistique de l'esprit. (4) L'**intérêt fondamental** de l'art consiste en ce que ce sont les conceptions objectives et originelles, les pensées universelles de l'esprit humain qui sont offertes à nos regards. » (5)

1. *Reformulez la thèse de Hegel concernant l'origine de la création artistique.*
2. *Mettez en évidence les expressions qui montrent que Hegel fait une analogie avec le langage et qu'en même temps il pointe une différence notable entre l'art et le langage.*
3. *Pourquoi l'art n'est-il pas réellement un langage ?*
4. *Qu'est-ce qui différencie un objet de la nature d'une œuvre d'art ?*
5. *La fonction expressive de l'art se limite-t-elle pour Hegel à l'expression des sentiments singuliers de l'artiste ?*

Exemple sur la fonction expressive de l'art : Jackson Pollock

Quelques citations de Pollock :

« *La peinture est la découverte de soi. L'artiste peint ce qu'il est.* »

« *A mon sens l'artiste moderne exprime son monde intérieur. En d'autres termes, il traduit l'énergie, le mouvement et les autres forces qui l'habitent.* »

"Quand je suis dans mon tableau, je ne suis pas conscient de ce que je fais. C'est seulement après une espèce de temps de "prise de connaissance" que je vois ce que j'ai voulu faire." »

► lien vers la video [Les dessous du visible sur Jackson Pollock.](#)

1. Quel est le courant dont Jackson Pollock est un représentant ? Quelle est la technique qu'il a popularisée ?
2. [à partir de 2'20] À quelle date Pollock est-il exposé à New-York ? Quels artistes y rencontre-t-il ?
3. Quelle est le rôle de l'art pour Pollock ?
4. Qu'est-ce qui change définitivement dans sa technique artistique ?

THÈSE 2

Nous sommes naturellement portés à chercher le sens caché derrière les œuvres d'art. Même si l'artiste n'exprime peut-être rien consciemment, son œuvre est toujours ouverte à l'interprétation.

Argumentez cette thèse en vous appuyant sur un travail de définition précis des termes importants, des exemples et le texte qui vous est proposé.

Bien évidemment, vous êtes libres d'utiliser des éléments de votre culture personnelle.

Sur l'art comme langage de l'inconscient : Sigmund FREUD, *Ma vie et la psychanalyse*, 1922

« On était ainsi conduit à aborder l'analyse de la production littéraire et artistique en général. On reconnut que le royaume de l'imagination était une réserve organisée lors du passage douloureusement ressenti du principe de plaisir au principe de réalité, afin de permettre un substitut à la satisfaction instinctive à laquelle il fallait renoncer dans la vie réelle (1). L'artiste, comme le névropathe, s'était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans ce monde imaginaire, mais à l'inverse du névropathe, il s'entendait à trouver le chemin du retour et à reprendre pied dans la réalité. (2) Ses créations, les œuvres d'art, étaient les satisfactions imaginaires de désirs fondamentaux, inconscients, tout comme les rêves [...]. Mais à l'inverse des productions asociales narcissiques du rêve, elles pouvaient compter sur la sympathie des autres hommes, étant capables d'éveiller et de satisfaire chez eux les mêmes inconscientes aspirations de désir. De plus, elle se servait comme prime de séduction, du plaisir attaché à la perception de la beauté de la forme. (4) Ce que la psychanalyse pouvait faire, c'était [...] reconstruire sa constitution et les aspirations instinctives en lui agissant, c'est-à-dire ce qu'il présentait d'éternellement humain. (5)

1. *Quelle même fonction ont le rêve et l'imagination selon Freud ?*
2. *Quels sont les points communs et différences entre le névropathe et l'artiste ?*
3. *Expliquez l'expression soulignée et utilisez cette explication pour montrer la différence majeure entre le rêve et l'œuvre d'art ?*
4. *Étymologiquement que signifie « communiquer » ? Qu'est-ce qui rend l'œuvre d'art particulièrement efficace en termes de communication ?*
5. *Quel rôle la psychanalyse pourra-t-elle jouer face à ces productions artistiques ? Utilisez vos connaissances sur la psychanalyse pour montrer en quoi elle est particulièrement adaptée à cette tâche.*

Exemple d'interprétation célèbre d'une œuvre d'art : Sigmund FREUD, *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci*

La vierge, Sainte Anne et l'enfant Jésus jouant avec un agneau, Léonard de Vinci, 1503-1519

Il s'agit d'un tableau de Léonard de Vinci dont Freud fait une interprétation.

1. D'abord Freud met en évidence l'existence d'une image dans l'image. Il estime qu'il s'agit d'un élément signifiant d'autant plus important qu'il est caché et certainement réalisé de manière inconsciente par l'artiste.
2. Il tâche de décoder le signifié caché derrière le signifiant en rapprochant le tableau d'un texte écrit dans les carnets de Léonard de Vinci.
3. Il interprète le tableau comme une réminiscence de ce souvenir : les différents éléments prennent un sens nouveau par rapport au sens original.

► [vidéo du compte Youtube Les dessous du visible](#) revenant sur la célèbre interprétation freudienne de ce tableau.

1. *Rappelez ce qu'est une interprétation. En quoi cet exemple est-il un bon exemple de ce qu'est une interprétation ?*
2. *Pourquoi, selon Freud, l'inconscient ne peut-il pas utiliser le langage usuel pour s'exprimer. À part l'œuvre d'art, quelles sont les différentes voies utilisées par l'inconscient afin de s'exprimer.*
3. *Quelles sont selon vous les limites de cette interprétation ?*

THÈSE 3

L'art n'est pas nécessairement un langage, bien au contraire il n'en est essentiellement pas un, car il n'est pas un outil au service d'autre chose : il est à lui-même sa propre fin.

Argumentez cette thèse en vous appuyant sur un travail de définition précis des termes importants, des exemples et le texte qui vous est proposé.

Bien évidemment, vous êtes libres d'utiliser des éléments de votre culture personnelle.

Quelques citations d'artistes théoriciens de « l'art pour l'art »

« À quoi bon la musique ? à quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Mozart à M. Carrel, et Michel-Ange à l'inventeur de la moutarde blanche ? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid. [...] Je préfère à certain vase qui me sert un vase chinois, semé de dragons et de mandarins, qui ne me sert pas du tout. » (1) **Théophile GAUTIER, Préface de *Mademoiselle de Maupin*, 1835**

« Nous nous sommes mis dans la tête, qu'écrire un poème uniquement pour l'amour de la poésie, et reconnaître que tel a été notre dessein en l'écrivant, c'est avouer que le vrai sentiment de la dignité et de la force de la poésie nous fait radicalement défaut — tandis qu'en réalité, nous n'aurions qu'à rentrer un instant en nous-mêmes, pour découvrir immédiatement qu'il n'existe et ne peut exister sous le soleil d'œuvre plus absolument estimable, plus suprêmement noble, qu'un vrai poème, un poème *per se*, un poème, qui n'est que poème et rien de plus, un poème écrit pour le pur amour de la poésie. » (2) **Edgar POE, *Du principe poétique*, 1850**

« Se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleur en un certain ordre assemblées.(3) »

Maurice DENIS (Peintre du XIXe), *Revue Art et Critique*, 1890

1. Repérez l'ironie dans cette citation de Théophile Gautier et montrez en quoi celle-ci est utile dans l'argumentation de la thèse qu'il cherche à défendre ?
2. Quelles sont les deux approches de la création poétique qu'Edgar Poe oppose dans cette citation ?
3. En quoi cette citation montre-t-elle que Maurice Denis avait une approche « formaliste » de la peinture ?

Exemple d'artistes et d'œuvres qui s'opposent à l'idée que l'art serait un moyen d'expression.

Donald Judd devant l'une de ses Stacks.

[Lien vers la chaîne Youtube ARTORA](#) pour des explications sur le minimalisme de Donald Judd.

1. En quoi consiste le minimalisme de Judd ?
2. De quoi Judd souhaite-t-il se libérer ?
3. Quelles sont les caractéristiques de la sculpture de Judd ? Qu'est-ce qui montre qu'il veut libérer l'art de toute forme de signification ?

Le sonnet en X de Mallarmé

Mallarmé est l'un des chefs de file du symbolisme, l'un des courants littéraires qui promeut l'idée de l'art pour l'art. Ses poèmes sont réputés hermétiques (leurs sens est très obscur), ce qui a pour effet de mettre en valeur le jeu poétique avec le langage ainsi que sa musicalité.

1. En quoi le *Sonnet en X* correspond-il à cette définition de l'art poétique mallarméen (analysez notamment le titre) ?
2. En quoi peut-on dire que la poésie de Mallarmé illustre la citation d'Edgar Poe ?

Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
L'Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore.

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,
Aboli bibelot d'inanité sonore,
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx
Avec ce seul objet dont le Néant s'honore).

Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut-être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor