

DISSERTATION DE PHILOSOPHIE

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

Notions du programme :

l'art, la vérité

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 : fiction / illusion / apparences... 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 figuratif ne représente que l'apparence des choses et peut même nous tromper.

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.

Une critique classique de l'art :
PLATON, *La République*, Livre X, IVe av. J.C.

Socrate – Prends un miroir et présente-le de tous côtés ; en moins de rien, tu feras le soleil et tous les astres du ciel, la terre, toi-même, les ouvrages de l'art, et tout ce que nous avons dit.

Glaucon – Oui, je ferai tout cela en apparence, mais il n'y a rien de réel, rien qui existe véritablement. (1)

S. – Fort bien. Tu entres parfaitement dans ma pensée. Le peintre est apparemment un ouvrier de cette espèce, n'est-ce pas ?

G. – Sans doute.

S. – Tu me diras peut-être qu'il n'y a rien de réel en tout ce qu'il fait ; cependant le peintre fait aussi un lit en quelque façon.

G. – Oui, l'apparence d'un lit. [...]

S. – Il y a donc trois espèces de lit ; l'une qui est dans la nature, et dont nous pouvons dire, ce me semble, que Dieu est l'auteur ; auquel autre, en effet, pourrait-on l'attribuer ?

G. – À nul autre.

S. – Le lit du menuisier en est une aussi.

G. – Oui.

S. – Et celui du peintre en est encore une autre, n'est-ce pas ?

G. – Oui.

S. – Ainsi le peintre, le menuisier, Dieu, sont les trois ouvriers qui président à la façon de ces trois espèces de lit. [...]» (2)

S – Maintenant considère ceci. Quel but se propose la peinture relativement à chaque objet ? est-ce de représenter ce qui est tel qu'il est, ou ce qui paraît tel qu'il paraît ; est-ce l'imitation de l'apparence ou de la réalité ?

G. – De l'apparence, dit-il.

S. – L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai, et, s'il peut tout exécuter, c'est, semble-t-il, qu'il ne touche qu'une petite partie de chaque chose, et cette partie n'est qu'un fantôme. Nous pouvons dire par exemple que le peintre nous peindra un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans connaître le métier d'aucun d'eux ; il n'en fera pas moins, s'il est bon peintre, illusion aux enfants et aux ignorants, en peignant un charpentier et en le montrant de loin, parce qu'il lui aura donné l'apparence d'un charpentier véritable. (3)

G. – Assurément.

S. – Mais voici, mon ami, ce qu'il faut, selon moi, penser de tout cela : quand quelqu'un vient nous dire qu'il a rencontré un homme au courant de tous les métiers et qui connaît mieux tous les détails de chaque art que n'importe quel spécialiste, il faut lui répondre qu'il est naïf et qu'il est tombé sans doute sur un charlatan ou un imitateur qui lui a jeté de la poudre aux yeux, et que, s'il l'a pris pour un savant universel, c'est qu'il n'est pas capable de distinguer la science, l'ignorance et l'imitation. (4)

G – Rien de plus vrai, dit-il.

- 1. Pourquoi l'usage du verbe « faire » dans les expressions soulignées est-il étrange ? Montrez en quoi ce verbe est important pour établir l'analogie entre l'art et le miroir.*
- 2. Résumez la thèse de Socrate sur les trois degrés de réalité en mettant bien l'accent à chaque fois sur l'auteur de la création et sur son « type » de réalité.*
- 3. Pourquoi l'art de l'artiste est-il un art d'imiter ? Pourquoi est-il bien plus éloigné de la réalité que l'art de l'artisan ?*
- 4. À quel type d'art Platon étend-il sa critique de l'art d'imitation ?*

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

La querelle légendaire de Zeuxis et de Parrhasios

► **Récit de l'histoire** de la compétition des peintres Zeuxis et Parrhasios.

1. De quel type de peinture les deux peintres sont-ils spécialistes ?
2. Racontez les trois étapes de la compétition entre les deux peintres.
3. Pourquoi cette anecdote illustre-t-elle bien le reproche que Platon fait à l'art dans la *République* ?

Joseph KOSUTH, *One and three chairs*, 1965

1. Décrivez cette installation de Kosuth.
2. En quoi cette œuvre peut-elle être considérée comme une illustration de la thèse de Socrate au livre X de la *République* ?

THÈSE 2

L'art réaliste a pour ambition, à travers la fiction, de donner une représentation fidèle de la réalité. La fiction ne s'oppose dès lors plus à la réalité, mais devient un mode d'accès à celle-ci.

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 textes et citations sur les courants réalistes et naturalistes

« Cette doctrine littéraire qui gagne tous les jours du terrain et qui conduirait à une fidèle imitation, non pas des chefs-d'œuvre de l'art, mais des originaux que nous offre la nature, pourrait fort bien s'appeler le réalisme, la littérature du vrai. » **Le Mercure du XIXe siècle (Revue littéraire), 1826**

« Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé le titre de romantique aux hommes de 1830. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation. Être non seulement un peintre, mais encore un homme, et en un mot, faire de l'art vivant, tel est mon but. » **Gustave COURBET, Prologue au catalogue du Pavillon du réalisme, 1955 (1)**

« Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des borbiers de la route. » **STENDHAL, Le Rouge et le Noir, 1830 (2)**

« La société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vies et des vertus, en peignant les caractères, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée, partant d'historien, celle des mœurs.

N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'état civil que de rédiger des théories qui égarent les peuples? Ces personnages ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. »

BALZAC, Avant-propos de la Comédie humaine, 1855 (3)

« Donc ces hommes, ces femmes et même les milieux dans lesquels ils vivent, ne peuvent se rendre qu'au moyen d'immenses emmagasineurs d'observations, d'innombrables notes prises à coups de lorgnon, de l'amassemment d'une collection de documents humains, semblable à ces montagnes de calepins de poche qui représentent, à la mort d'un peintre, tous les croquis de sa vie, seuls les documents humains font les bons livres, les livres où il y a de la vraie humanité sur ses jambes. **Edmont de Goncourt, Préface aux Frères Zemgamno, 1879 (4)**

« Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur. Il est indéniable que le roman naturaliste, tel que nous le comprenons à cette heure, est une expérience véritable que le romancier fait sur l'homme en s'aidant de l'observation. C'est là ce qui constitue le roman expérimental, posséder le mécanisme des phénomènes chez l'homme sous les influences de l'hérédité et des circonstances ambiantes, puis montrer l'homme vivant dans le milieu social qu'il modifie tous les jours et au sein duquel il éprouve à son tour une transformation continue. nous devons nous contenter de chercher le déterminisme des phénomènes sociaux en laissant aux législateurs, aux hommes d'application, le soin de diriger ces phénomènes de façon à développer les bons et à réduire les mauvais. **Zola, Le roman expérimental, 1880. (5)**

1. *À partir de ces deux citations, comment peut-on définir l'objectif des réalistes ?*
2. *Expliquez la métaphore du miroir et de la route ? Quelle nouveauté l'émergence du réalisme introduit-il dans la façon dont les artistes vont rendre compte du monde qui les entoure ? (voir les tableaux proposés en exemple)*
3. *À quels autres métiers Balzac compare-t-il le métier d'écrivain ? Expliquez le sens de ces analogies.*
4. *À quelle condition l'art peut-il avoir réellement une fonction documentaire pour Goncourt ?*
5. *En quoi peut-on dire que la démarche littéraire de Zola a une prétention scientifique ?*

Quelques exemples picturaux et littéraire d'artistes réalistes.

Gustave COURBET, Un enterrement à Ornans, 1849

Gustave CAILLEBOTTE, Les raboteurs de parquet, 1875

J.-F. MILLET, Les glaneuses, 1857

Représentation idéalisée des barricades de 1848 **HUGO, *Les misérables*.**

On eût dit des frères, ils ne savaient pas les noms les uns des autres. Les grands périls en cela de beau qu'ils mettent en lumière la fraternité des inconnus.

VS sa représentation réaliste.

FLAUBERT, *L'éducation sentimentale*. De temps à autre, un coude trop à étroit enfonçait une vitre. Tous les visages étaient rouges. La sueur coulait à larges gouttes. Hussonnet fit cette remarque. «Les héros ne sentent pas bon.»

THÈSE 3

**La vie quotidienne nous éloigne de la réalité que l'art et l'artiste nous permettent en réalité de retrouver.
L'artiste est un révélateur.**

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.

Le rôle de l'art : nous révéler une réalité dont nous nous sommes éloignés **Henri Bergson, *La perception du changement*, 1911**

Il y a [...] depuis des siècles, des hommes dont la fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que nous n'apercevons pas naturellement (1). Ce sont les artistes.

À quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous (2), des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète et le romancier qui expriment un état d'âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui (3). Au fur et à mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles : telle, l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. (4) Le poète est ce révélateur. Mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts qui fait la plus large place à l'imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les hommes. Un Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-là, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquons pas. (5) »

1. *Pourquoi cette thèse de Bergson semble-t-elle au premier abord très paradoxale ?*
2. *Quelles sont les deux dimensions de la réalité qui sont ici évoquées ?*
3. *Pourquoi peut-on dire que la création artistique n'est pas une création radicale ?*
4. *Expliquez l'analogie entre l'art et la photographie ?*
5. *Pourquoi l'artiste est-il plus un révélateur qu'un créateur ?*

Exemples qui illustrent la thèse selon laquelle l'art est un révélateur de la réalité.

Ce que nous révèle l'artiste

► [Vidéo qui explique la thèse de Bergson](#) (chaîne Youtube « Philosophie ») en passant par Paul Klee, Oscar Wilde, l'exemple de l'art du Bonsaï de l'impressionisme...

1. Pourquoi la vie quotidienne nous éloigne-t-elle de la réalité ?
2. Quelle citation d'Oscar Wilde est rapprochée de la thèse de Bergson ?
2. Pourquoi l'art du bonsaï est-il pris en exemple ? Pourquoi le traitement de la brume dans l'impressionisme est-il pris en exemple ? Pourquoi Yves Klein est-il pris en exemple ?
3. Si l'art nous révèle quelque chose du monde, à quelle autre dimension de la réalité nous donne-t-il accès et pourquoi cela enrichit notre perception du monde ?