

Φ LEÇON n°11	L'artiste travaille-t-il ?
Plan de la leçon	Introduction : Art et technique 1. Le génie artistique transcende l'habileté technique 2. Critique de l'idée de génie 3. Un artiste qui n'utilise pas de techniques est-il encore un artiste ? Annexes
Perspectives	1. L'existence et la culture
NOTIONS PRINCIPALES	ART, TRAVAIL
<i>Notion secondaire</i>	<i>Technique</i>
Auteurs étudiés	Alain, E. Kant, F. Nietzsche, A. Danto
Travaux	- Reprendre dans un carnet les définitions du cours à retenir. - Écrire une courte synthèse de la leçon lorsqu'elle est terminée (vous pourrez être interrogés au début de la leçon suivante) : Qu'est-ce que j'ai retenu ? (<i>Je note les idées-clés que je retiens de la leçon, les thèses des auteurs ou les questions qu'ils posent</i>)

Introduction : Art et technique

Histoire et étymologie du mot « art »

À leur origine, les mots *ars* (latin) et *tekhnè* (grec) signifient la même chose : “*savoir-faire*”. Nous retrouvons cette racine commune *ars* dans *artiste* et *artisan*. Avant l'époque des Lumières, l'art ne se distingue pas de la technique. Au moyen-âge, la hiérarchie se fait entre “*arts libéraux*” (disciplines intellectuelles) et “*arts mécaniques*” (disciplines manuelles), et pas entre artistes et artisans. Les peintres sont alors considérés comme des artisans. Léonard de Vinci a tenté en vain d'être rattaché aux arts libéraux.

“L'Encyclopédie” de Diderot et d'Alembert (1752) invente l'expression “*beaux-arts*” pour distinguer les artistes des artisans. Cela a concerné d'abord les quatre arts qu'on appelle “*arts plastiques*” de nos jours : architecture, sculpture, peinture et gravure. Plus tard, la musique et les arts de la scène (théâtre et danse) entreront dans la classification. Puis arrivera le cinéma (le septième art), la photographie (huitième art) et dernièrement la bande-dessinée (neuvième art).

1. Le génie artistique transcende l'habileté technique

Alain : L'artiste et l'artisan

Alain, <i>Système des beaux-arts</i> (1920)
Il reste à dire maintenant en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. (...) La représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence ; l'idée lui vient à mesure qu'il fait ; il serait même plus rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. Il faut que le génie ait la grâce de nature, et s'étonne lui-même.
1. Expliquez ce qui distingue le travail de l'artisan de l'activité de l'artiste. 2. Comment Alain définit-il le génie ?

Emmanuel Kant : l'idée de génie

Emmanuel Kant, <i>Critique de la faculté de juger</i> (1790)
Le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles à l'art. (...) On voit par-là que le génie : 1° est un talent, qui consiste à produire, dont on ne saurait donner aucune règle déterminée ; il ne s'agit pas d'une aptitude à ce qui peut être appris d'après une règle quelconque ; il s'ensuit que <i>l'originalité</i> doit être sa première propriété ; 2° que l'absurde aussi pouvant être original, ses produits doivent en même temps être des modèles, c'est-à-dire <i>exemplaires</i> et par conséquent, que sans avoir été eux-mêmes engendrés par l'imitation, ils doivent toutefois servir aux autres de mesure ou de règle de jugement ; 3° qu'il ne peut décrire lui-même ou exposer scientifiquement comment il réalise ce produit, et qu'au contraire c'est en tant que nature qu'il donne la règle ; c'est pourquoi le créateur d'un produit qu'il doit au génie, ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui les idées qui s'y rapportent et il n'est en son pouvoir ni de concevoir à volonté ou suivant un plan de telles idées, ni de les communiquer aux autres dans des préceptes, qui les mettraient à même de réaliser des produits semblables
Expliquez quelles sont les trois caractéristiques du génie artistique selon Kant.

Voir les tableaux de Léonard de Vinci dans les annexes en fin de leçon.

En quoi la technique du *sfumato* illustre-t-elle la conception kantienne du génie ?

2. Critique de l'idée de génie

Nietzsche, *Humain trop humain* (1878)

L'activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée est active dans une direction unique, qui utilisent tout comme matière première, qui ne cessent d'observer diligemment leur vie intérieure et celle d'autrui, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, ensuite à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme.

1. Comment Nietzsche définit-il le génie ?
2. En quoi cette définition s'oppose-t-elle à celle d'Alain et Kant ?

Nietzsche, *Humain trop humain* (1878)

D'où vient donc cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe ? (...) Les hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont le plus agréables et où ils ne veulent pas d'autre part éprouver d'envie. Nommer quelqu'un « divin », c'est dire : « ici nous n'avons pas à rivaliser ». En outre tout ce qui est fini, parfait, excite l'étonnement, tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite ; c'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi.

Pourquoi, selon Nietzsche, aimons-nous croire que le génie est inspiré ?

Voir les documents sur Flaubert et Picasso dans les annexes (L11-2).

1. En quoi ces documents illustrent-ils la thèse de Nietzsche sur le génie artistique ?
2. « Je ne cherche pas, je trouve », disait Picasso. En quoi est-ce un mensonge, comme le penserait Nietzsche ?

3. Un artiste qui n'utilise pas de techniques est-il encore un artiste ?

Voir les œuvres de Duchamp, Brancusi, Pollock, Merz, Warhol dans les annexes en fin de leçon.
Peut-on encore parler d'art quand les artistes abandonnent les techniques classiques ?

Arthur Danto, *Le Monde de l'art* (1988)

Ce qui finalement fait la différence entre une boîte de Brillo et une œuvre d'art qui consiste en une boîte de Brillo (Andy Warhol), c'est une certaine théorie de l'art. C'est la théorie qui la fait entrer dans le monde de l'art, et l'empêche de se réduire à n'être que l'objet réel qu'elle est. Bien sûr, sans la théorie, on ne la verrait probablement pas comme art, et afin de la voir comme faisant partie du monde de l'art, on doit avoir maîtrisé une bonne partie de la théorie artistique aussi bien qu'une part considérable de l'histoire de la peinture récente à New York. Ce n'aurait pas pu être de l'art il y a cinquante ans. De même, il n'aurait pas pu y avoir, toutes choses restant égales, d'assurance d'avion au Moyen Âge, ni d'effaceurs pour machines à écrire étrusques. Le monde doit être prêt pour certaines choses, pas moins le monde de l'art que le monde réel. C'est le rôle des théories artistiques, de nos jours comme toujours, de rendre le monde de l'art, et l'art, possibles. Je serais enclin à penser qu'il ne serait jamais venu à l'idée des peintres de Lascaux qu'ils étaient en train de produire de l'art sur ces murs. À moins qu'il n'y ait eu des esthéticiens néolithiques.

Qu'est-ce qui fait le statut d'une œuvre d'art, selon Arthur Danto ?

Annexes

1. Le génie artistique transcende l'habileté technique

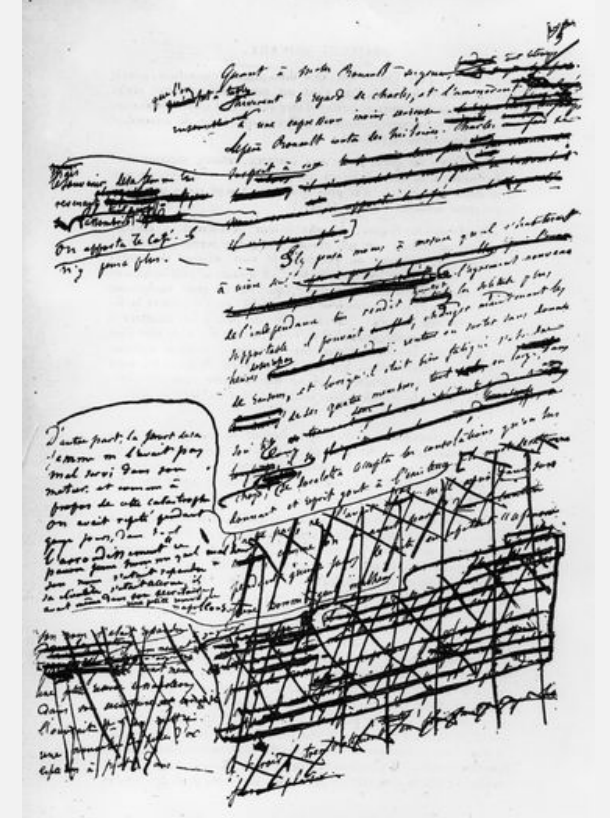
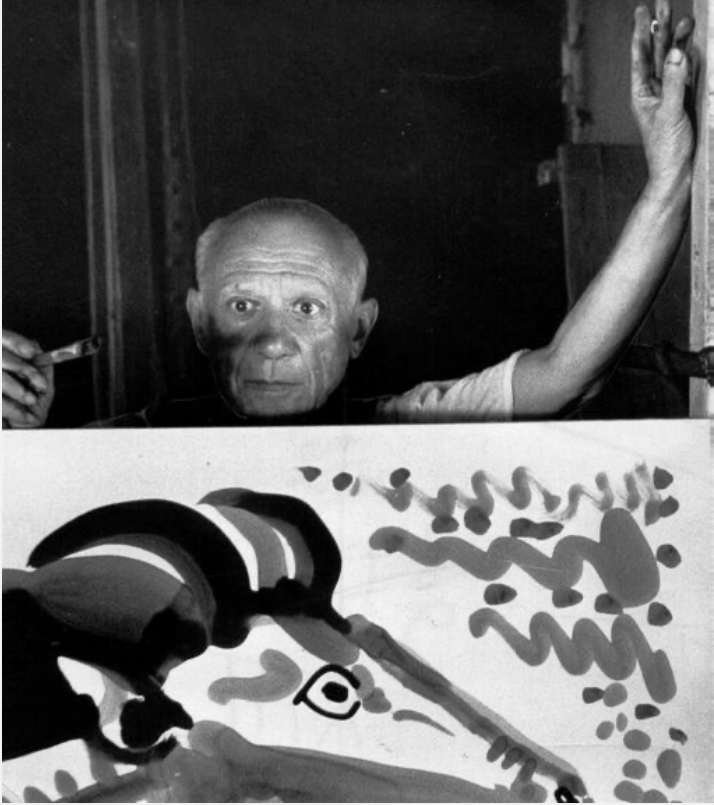
Da Vinci : le Sfumato

Le *sfumato* est une technique picturale apparue à la Renaissance, qui donne au sujet des contours imprécis et flous. Pour parvenir à cet effet, les peintres superposent sur les visages et les mains de leurs personnages de fines couches de peinture. Léonard de Vinci a théorisé l'usage du *sfumato*, lié à ses recherches sur la vision et l'optique, ainsi que ses expérimentations avec la camera obscura (ancêtre de l'appareil photographique). « Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans traits ni lignes, comme une fumée », écrivait-il. On retrouve cette technique dans ses tableaux *Saint-Anne* ou *La Joconde*. L'analyse de ce tableau par des scientifiques a conclu, en 2010, que le tableau est recouvert de dizaines de couches de 1 à 3 microns d'épaisseur.

Voir les exemples dans les tableaux de Léonard De Vinci page suivante

Sainte Anne (1503-1519)	Saint Jean-Baptiste (1513-1516)	Mona Lisa ou La Gioconda (1503-1516)
		

2. Critique de l'idée de génie

Page de manuscrit de Madame Bovary (Gustave Flaubert)	Picasso filmé dans son Atelier par Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso (1955)
 <p data-bbox="293 1837 565 1858">Page du manuscrit définitif de Madame Bovary.</p>	 <p data-bbox="901 1837 1360 1864">« Je ne cherche pas, je trouve » (Pablo Picasso)</p>

3. Un artiste qui n'utilise pas de techniques est-il encore un artiste ?

<p style="text-align: center;">Marcel Duchamp, <i>Fountain</i> (1917)</p> <p>Fontaine (en anglais : <i>Fountain</i>) est un ready-made de Marcel Duchamp consistant en un urinoir en porcelaine renversé signé « R. Mutt » et daté de 1917. <i>Fountain</i> fut refusée lors de la première exposition de la Société des artistes indépendants de New York en 1917 avant de disparaître. Il n'en existe que des répliques, certifiées par Marcel Duchamp et réalisées dans les années 1950 et 1960. <i>Fontaine</i> passe pour l'œuvre la plus controversée de l'art du XXe siècle et joue un rôle majeur dans le passage de l'art moderne à l'art contemporain.</p>	<p style="text-align: center;">Le procès <i>Brancusi</i> contre États-Unis</p> <p>Le procès intenté par le sculpteur moderne Constantin Brancusi au gouvernement américain en 1927 fait date dans l'histoire de l'art. Le motif : une loi de 1922 prévoyait aux États-Unis la libre importation des œuvres d'art : elles pouvaient passer la douane sans être taxées. Mais les douanes de New York veulent taxer la sculpture "<i>Bird in space</i>", au motif qu'il s'agit d'une pièce industrielle et non d'une œuvre d'art. Le procès fait grand bruit car il incarne la bataille idéologique entre le conservatisme et les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle, qui remettent en question le rôle figuratif de l'art.</p>
<p>Jackson Pollock, <i>Number One</i> (1949)</p>	
	<p>Jackson Pollock (1912 - 1956) est un peintre américain, célèbre représentant du courant de l'expressionnisme abstrait. La pratique du <i>all-over</i> (déposer la peinture de manière homogène sur la toile) ainsi que du <i>dripping</i> (laisser couler la peinture sur la toile), qu'il a beaucoup employé de 1947 à 1950, l'a rendu célèbre.</p> <p>Dans l'œuvre <i>Number One</i> de 1949, on peut ainsi voir que la matière s'échappe largement de la toile pour atterrir sans doute sur le sol du petit atelier ou même sur les toiles qui bordent les murs.</p>
<p style="text-align: center;">Andy Warhol, <i>Brillo Box</i> (1964)</p> <p><i>Brillo Box</i> est un ensemble de sculptures fabriquées de bois. En éliminant l'aspect fonctionnel des boîtes et en les retirant de leur cadre habituel, Warhol nous force à les voir sous un nouveau jour et nous fait constater la capacité des techniques de commercialisation de transformer en une marchandise séduisante un objet banal et sans attrait. En même temps, il attire notre attention sur la signification de ces objets qui symbolisent la société de consommation, impersonnelle et commerciale, dans laquelle nous vivons.</p>	<p style="text-align: center;">Piero Manzoni, <i>Merda d'artista</i> (1961)</p> <p><i>Merda d'artista</i> (ou en italien <i>Merda d'artista</i>) est une œuvre de l'artiste italien Piero Manzoni influencée par les ready-mades de Marcel Duchamp. L'œuvre réalisée en 1961 se compose de 90 boîtes de conserve cylindriques en métal (4,8 x 6 cm), hermétiquement fermées, qui contiennent les excréments de l'artiste, étiquetées, numérotées et signées.</p>