

Philosophie de l'art : Malaise dans l'esthétique ? De quoi parlons-nous lorsque nous parlons d'art ?

Année	3	Heures CM	28	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Assennato

Objectifs pédagogiques

La théorie de l'art a une histoire et une articulation disciplinaire qui a traversé le champ de l'architecture. Ce cours propose une initiation au problème de l'art en philosophie, en insistant sur la découverte et la familiarisation avec les œuvres et les textes ayant construit, représenté ou subverti les discours sur l'art contemporain. Il offre aux étudiant(e)s la possibilité de se familiariser, au contact des textes, avec les doctrines et concepts spécifiques, mais aussi avec les productions en incluant les éléments de contexte culturel, politique, scientifique ou théologique nécessaires à la compréhension de ces questions.

Compétences visées

Acquisition d'une connaissance de base des grands problèmes et des grandes doctrines de la philosophie de l'art et de l'esthétique contemporaines. Compréhension de la relation entre constructions philosophiques et pratiques artistiques ou culturelles et mise en application à travers l'analyse philosophique de ces dernières.

En même temps, ce cours a l'ambition d'inviter les étudiants à acquérir un minimum de rigueur dans la maîtrise des termes utilisés pour décrire l'expérience esthétique (y compris en architecture), de leur offrir une bibliographie de base et, on l'espère, de leur transmettre la passion de la lecture, seul rempart contre l'avancée du désert.

Contenu

En France, l'héritage du système des Beaux-Arts pèse lourdement sur l'enseignement de l'architecture. Incapables d'articuler le rapport entre architecture et art contemporaine, démunis face à la proliférante profusion d'images et rendus virtuels, les architectes ne doutent même pas des manières de transmission de leur savoir, encore cantonnées modèle de l'atelier de l'artiste (ou du studio de projet) dans lequel pendant des heures, un 'maître' (incontestable) transmet son savoir éminemment pratique (sans aucune épaisseur théorique ni conscience historique) à l'élève. Il faudrait peut-être remettre en cause ce paradigme. En attendant que la corporacion des praticiens produise une définition théorique plus précise de ce qu'est l'architecture, on peut cependant s'interroger sur l'autre versant de la question : qu'est-ce que l'art (contemporain) ? Qu'est-ce qu'une image (en art) ? Comment fonctionne-t-elle ? Enfin, raisonner ensemble sur les rapports qu'il peut entretenir (s'il y en a) avec l'architecture et la formation des architectes.

Séances:

1. Introduction. Malaise dans l'esthétique : différence entre art et architecture ; définitions générales de la philosophie de l'art.
2. Mort de l'art: Hegel contra Platon. Passage sublime. Kant et la parole qui manque.
3. Le paradigme de l'art classique: Le mystère du tableau de Botticelli.
4. Alberti et Beato Angelico.
5. Merleau-Ponty regarde Cézanne
6. Foucault lit Manet.
7. Boris Artvatov. Les avant-gardes artistiques. Walter Benjamin : chute de l'Aura.
8. Mondrian, Pollock : le geste et l'espace de la peinture.
9. Deleuze et Bacon
10. L'artiste est une femme: critique du genre et critique de l'auteur.
11. Le partage du sensible et la force des images (Rancière et Didi-Huberman).

Mode d'évaluation

Le cours comprend 11 séances plus un partiel (60% note). Une fiche de lecture d'un des textes indiqués dans la bibliographie est exigée avant le partiel et sera évaluée comme CC (40% note).

Bibliographie

Bibliographie Générale (extraits fournis en cours de):

Platon, La République (par. 521c-541b; 592b-608b), Livres de poche, 1995.
Baumgarten A. G., Esthétique, (par. 1-27), dans Di Liberti G., Cohn D., Esthétique. Connaissance, art, expérience, Vrin, 2012.
Kant I., Critique de la faculté de juger, Flammarion, 2000.
Hegel G. W. F., Esthétique, I et II, Folio, 1997.
Adorno T. W., Théorie Esthétique, Klincksieck, 1974.
Adorno T. W., Philosophie de la nouvelle musique, Gallimard, 1962.
Benjamin W., L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Allia, 2003.
Benjamin W., L'Auteur comme producteur, dans Écrits sur Brecht, La Fabrique, 2003.
Derrida J., La vérité en peinture, Flammarion, 1978.
Damisch H., Fenêtre jaune cadmium, ou les dessins de la peinture, Seuil, 1984.
Foucault M., La peinture de Manet, Seuil, 2004
Bourdieu P., Manet. Une révolution symbolique, Folio, Paris, 2016.
Rancière J., Le partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, 2000.
Rancière J., Malaise dans l'Esthétique, Galilée, 2004.
Zapperi G., L'artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp, Puf, 2012.

Bibliographie lectures à choisir :

Agamben G., Qu'est-ce que le contemporain ? Rivage, 2008.
Agamben G., Nudités, Rivage, 2009.
Agamben G., Profanations, Rivage, 2005.
Arasse D., On y voit rien: descriptions, Folio, 2003.
Berger J., Voir le voir, B42, 2014.
Didi-Huberman G., Survivance des lucioles, Minuit, 2009.
Didi-Huberman G., Quand les images prennent position, Minuit, 2011.
Foster H., Design et Crime, Les Prairies Ordinaires, 2008.
Foucault M., Ceci n'est pas une pipe, Fata Morgana, Paris, 2010
Foucault M., La Grande étrangère. A propos de littérature, EHESS, Paris, 2013
Lazzarato M., Marcel Duchamp et le refus du travail, Les Prairies Ordinaires, 2014.
Negri A., Art et multitude. Neuf lettres sur l'art, Fayard, 2008.
Nochlin L., Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes?, Thames&Hudson, 2023
Perniola M., Le sex-appeal de l'inorganique, Lignes, 2003.
Perniola M., Contre la communication, Lignes, 2004.
Rancière J., Le Spectateur émancipé, La Fabrique, 2008.
Warburg A., La naissance de Venus et le Printemps de Sandro Botticelli, Allia, Paris, 2023

Support de cours

tous les points des séances seront disponibles sur Taiga.

Discipline

- **Histoire et théorie de l'architecture et de la ville**
 - Histoire et théorie de l'architecture
 - Histoire et théorie de la ville