

**Classe de Première Supérieure
Lycée Jeanne d'Albret
Saint-Germain-en-Laye.
Année 2021-2022**

PHILOSOPHIE

Thème : L'art, la technique.

Les astérisques indiquent les ouvrages présents au CDI. De nombreux auteurs font l'objet d'articles que vous trouverez dans notre fonds.

Ouvrages récents sur la technique.

GOFFI Jean-Yves *La philosophie de la technique*. Que Sais-Je ? (n°2405) Puf.

Cette très bonne synthèse est malheureusement épuisée et se vend à des prix déraisonnables. Essayez de trouver l'ouvrage en bibliothèque.

SCHWARTZ Yves. « La technique ». Article de synthèse dans le recueil *Notions de philosophie II**. Folio-Essais.

SERIS Jean-Pierre. *La technique*. * Puf. Quadrige.*

SENNET Richard. *Ce que sait la main. La culture de l'artisanat*. Albin Michel

JACOMY Bruno. *Une histoire des techniques*. Points-Seuil

Ces trois derniers ouvrages sont beaucoup plus étoffés. Vous y trouverez des idées et des exemples fondamentaux.

Vous pouvez vous renseigner sur la pensée de Gilbert SIMONDON et notamment au sujet de son livre *Du mode d'existence des objets techniques*. Cet ouvrage est d'un abord difficile.

Aux origines de la pensée philosophique.

L'idée de « technè » est importante dans la pensée grecque. Elle est liée à celle de production « poièsis », d'imitation ou de représentation « mimèsis ». Nous commencerons pas éclairer les sens et les enjeux de ces notions.

PLATON*

Ion. GF. Sur l'enthousiasme du rhapsode qui se passe de technique. Un dialogue de jeunesse.

République. * Livre 10. GF. Sur l'imitation. Texte fondamental.

ARISTOTE*

Éthique à Nicomaque. Livre 6, chapitre 4. GF. Une définition essentielle de la « technè »

La Poétique. Livre de Poche. Une autre édition existe au Seuil, elle est plus complète mais plus coûteuse. *La Poétique* est un ouvrage essentiel pour notre sujet. Il nourrit toujours des réflexions contemporaines comme celles de Rancière.

La rhétorique (Livre de Poche) peut accompagner utilement la lecture de l'ouvrage précédent.

Philosophie de l'art.

L'œuvre d'art peut être conçue comme une manifestation du divin, de l'absolu, ou de l'Être. On parle alors d'une ontologie de l'art.

HEGEL. *Esthétique**. Plusieurs éditions existent dont l'une en Livre de Poche. C'est un ouvrage long et dense. Il ne s'agit pas de le lire en entier mais familiarisez-vous avec les thèses hégéliennes et reportez-vous aux analyses de détail dont le sujet vous intéresse le plus.

HEIDEGGER. « L'origine de l'œuvre d'art » dans *Chemins qui ne mènent nulle part**. Gallimard. Difficile à une première lecture, mais important. Vous aurez intérêt à le confronter avec une autre conférence du même auteur, *La question de la technique*, dans *Essais et Conférences**. Tel-Gallimard.

MERLEAU-PONTY. *L'œil et l'esprit**. Folio-Essais. « Le doute de Cézanne » dans *Sens et Non-Sens**. Gallimard.

Le premier ouvrage est court mais sa densité peut désorienter. L'article consacré à Cézanne est préférable pour découvrir la pensée de Merleau-Ponty.

MALRAUX. *Le musée imaginaire**. Folio-Essais. Une réflexion brillante, qui donne parfois le tournis, hantée par l'idée du sacré et du passage destructeur du temps. L'art y est défini comme un « anti-destin ». Il est ce qui résiste à la mort par un processus de métamorphoses. Malraux n'est pas un philosophe mais il pense l'art d'un point de vue métaphysique.

NIETZSCHE. *La naissance de la tragédie**. GF

*Le Gai savoir**. (surtout le livre 2) GF

Pour approfondir : CHOULLET Philippe. NANCY Hélène. *Nietzsche, l'art et la vie*. Félin. (Un très bon recueil de textes mais ce livre est coûteux).

Lorsque l'art a pour fonction de donner forme au chaos dionysiaque. La perspective nietzschéenne sur l'art est liée à sa critique de la métaphysique où il ne voit qu'une théologie déguisée. Elle est sous-tendue par une conception tragique de la vie.

RANCIÈRE Jacques.

Le partage du sensible. (Une introduction par l'auteur à ses propres thèses)

Le destin des images.

Le spectateur émancipé.

Tous ces ouvrages sont publiés aux éditions de La Fabrique.

*Politiques de la littérature**. Galilée. Les travaux de Rancière intéressent aussi les professeurs de Lettres.

Rancière critique à sa façon la perspective ontologique. Il estime que l'art reste souvent inféodé au modèle théologique de l'icône. Sa réflexion le conduit également à exposer les raisons de la disparition d'un propre de l'art et donc des « Beaux-Arts ».

La perte du prestige de l'œuvre réduite à une marchandise est un thème qui hante la réflexion parallèlement au développement de la société industrielle et de la logique du profit.

ADORNO. HORKHEIMER. *Kulturindustrie*. Allia.

ARENDT. *La crise de la culture**. Gallimard. Lire l'article du même nom.

BENJAMIN Walter. *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Allia. Ce petit essai est devenu un grand classique.

Sur l'Esthétique

SHERRINGHAM Marc. *Introduction à la philosophie esthétique*. Payot

Une introduction fournie et éclairante. Une bonne façon d'aborder le sujet.

DANTO Arthur. *La transfiguration du banal*. Seuil. Ce livre s'interroge sur le sens du ready-made. On doit à Danto l'apparition de la question « Quand y a-t-il de l'art ? » Le thème du « propre de l'art » est très présent dans la réflexion contemporaine.

FRANCASTEL. *Art et Technique aux XIX et XX siècles*. Tel, Gallimard. Un livre de référence dû à un universitaire qui occupa une chaire de sociologie de l'art. Francastel analyse la nature de l'art dans la société industrielle. L'architecture occupe une place importante dans son propos. Nul pessimisme mais une mise en évidence de l'existence possible d'esthétiques liées au développement du machinisme. A relier avec les thèses de Fernand Léger (voir infra) et de l'architecte Charlotte Perriand.

VIAL Stéphane. *Court traité du design*. Puf. Quadrige.

Sur le goût.

Le XVIIIème siècle, qui promeut la sensibilité, est traversé par des débats esthétiques.

Articles « Génie », « Goût » et « Esthétique » dans *l'Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert. Elle est disponible en deux volumes en GF. C'est une version abrégée mais elle contient le *Discours préliminaire*, rédigé par D'Alembert. Ce texte est un tableau d'ensemble de l'esprit des Lumières et il contient des passages précieux sur les Beaux-Arts, la critique, le génie.

DIDEROT. *Écrits sur l'art et les artistes**. Hermann.

HUME. *Essais esthétiques*. GF. Nous les avons dans l'édition complète des Essais de Hume.

KANT. *Critique de la faculté de juger**. Ière Partie. GF.

MONTESQUIEU. *Essai sur le goût**. Rivages. Poche. Cette édition de l'article que Montesquieu écrivit pour *l'Encyclopédie* est accompagné par un commentaire de Jean Starobinski.

Études sur l'esthétique du 18ème siècle

CASSIRER Ernst. *La philosophie des Lumières**. Pocket Chapitre 7. Un classique.

BRUGERE Fabienne. *Le goût, Art, Passions et Sociétés*. Puf. Une exposition ramassée et stimulante de l'esthétique pré-kantienne. La dimension sociale du goût y est très bien présentée.

BAUDELAIRE. *Écrits sur l'art*. Livre de Poche.

Approches sociologiques.

FRANCASTEL. *Études de sociologie de l'art**. Tel. Gallimard.

Sur un mode polémique

BOURDIEU. *La distinction.* Critique sociale du jugement de goût*. Minuit

L'amour de l'art et certains articles de *Questions de sociologie*. Minuit.

Il est toujours intéressant de lire **ce que les artistes ont dit de leur art.** Certains ont cherché à théoriser. D'autres ont tenu des propos qui ont été recueillis et qui donnent à penser.

KLEE*. *Théorie de l'art moderne*. Folio-Essais

KANDINSKY. *Regards sur le passé*. Hermann

*Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier**. Denoël.

LÉGER Fernand. *Fonctions de la peinture*. Folio-Essais

GIACOMETTI Alberto. *Écrits*. Hermann.

Pourquoi je suis sculpteur. Hermann. J

Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant. L'Echoppe. Ces deux derniers textes sont courts mais très suggestifs.

GENET Jean. *L'atelier d'Alberto Giacometti*. L'arbalète. Gallimard

MATISSE Henri. *Écrits et Propos sur l'art*. Hermann.

WAGNER Richard. *L'œuvre d'art de l'avenir*. Delagrave. *L'art et la révolution*. Sils Maria.

Entre poésie et discours réflexif.

GARCIA LORCA Federico. *Jeu et théorie du duende*. Allia. (Sur le génie dans le flamenco) Ce court texte est publié en bilingue, vous pourrez en profiter pour améliorer votre espagnol !

Études diverses.

Il existe de très nombreuses histoires de l'art. Celle de GOMBRICH, aux éditions Phaidon, fait partie des classiques.

ALAIN. *Système des Beaux-Arts*. Tel-Gallimard Imperméable aux débats esthétiques qui faisaient rage à son époque, Alain présente une réflexion sur les différents arts en soulignant comment ils s'efforcent tous de donner forme à un matériau. En cela, l'artiste est toujours d'abord un artisan. Une bonne façon de relier art et technique pour commencer. Lisez le chapitre 1 et choisissez les arts que vous préférez.

CLAUDEL Paul. *L'œil écoute**. Folio-essais. Textes sur la peinture, l'architecture, la musique.

COMETTI Jean-Pierre. *Esthétique et philosophie de l'art.** Vrin

COMPAGNON Antoine. *Les cinq paradoxes de la modernité**. Seuil.

FOCILLON. *Vie des formes**. Puf. Quadrige. Lire au moins « L'éloge de la main » qui conclut l'ouvrage.

GOURINAT Michel. *De la philosophie* vol 1*. Hachette. Un manuel rédigé à destination des élèves de classes préparatoires. Un chapitre est consacré à l'art.

SCHAEFFER Jean-Marie. *Pourquoi la fiction ?* Seuil

TALON-HUGO Carole. *L'art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censure militante*. Puf. L'auteure montre comment « une atmosphère globale de moralisation » a aujourd'hui succédé à des revendications transgressives ou formalistes.

OTTAVI Dominique. *L'art**. Hatier. Un ensemble de textes expliqués.

THERON Michel. *Initiation à l'art**. Ellipses.

VALÉRY Paul. *Philosophie de la danse*. Allia. Une « danse d'idées » autour de la danse.

*La méthode de Léonard de Vinci**. Folio-Essais

Pour joindre l'utile à l'agréable.

La présence, il y a quelques années, de Sgt Pepper, parmi les œuvres musicales du programme de l'ENS Lyon, incite à considérer l'importance du travail que les Beatles firent en studio.

Le podcast Producing the Beatles met en valeur à travers l'analyse de différentes chansons la façon dont la création artistique est liée à un goût pour l'innovation technique. Et vous améliorerez ainsi votre anglais !

<https://www.producingthebeatles.com/new-episodes>

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.

Didier.Guimbail@ac-versailles.fr

Bonnes Vacances

Didier GUIMBAIL