

PHI-1500 Sujets spéciaux I

Le libre exercice littéraire et artistique : l'héritage antique grec et nous

Professeur : Jean-Marc Narbonne

JEAN-MARC NARBONNE, *Docteur ès lettres* de Paris-IV (Paris-Sorbonne), professeur titulaire spécialisé en philosophie antique, auteur de plusieurs ouvrages (*Plotin. Les deux matières*, Paris, Vrin, 1993 – *La métaphysique de Plotin*, Paris, Vrin 1994, 2001² – *Plotin. Traité 25*, Paris, Cerf, 1998, éd. Poche 2001 – *Hénologie, Ontologie et Ereignis (Plotin – Proclus – Heidegger)*, Paris, Belles Lettres, 2001 – *Lévinas et l'héritage grec*, Québec/Paris, P.U.L./Vrin, 2004 – *Plotinus in Dialogue with the Gnostics* (Leiden/Boston, Brill, 2011) – *Plotin, Œuvres complètes*, Introduction, Trait. 1 (I 6) *Sur le Beau*, 2012), est directeur de la Collection *Zêtésis* des Presses de l'Université Laval, président de la *Société canadienne des études néoplatoniciennes* et ancien doyen de la Faculté de philosophie de l'Université Laval.

Le cours sera offert à Percé du 18 au 29 août 2014 dans le cadre de l'École internationale de Percé.

Formation intensive de 45 heures de niveau avancé et accessible aux étudiants de 3e année du baccalauréat.

I BUT DU COURS

Le séminaire se propose d'examiner comment, à l'époque antique, l'on a pu se représenter l'*innovation* ou l'*inventivité* dans les arts, plus particulièrement en littérature et en peinture - l'on parlerait volontiers aujourd'hui de *créativité artistique* -, et de quelle manière, philosophiquement parlant, l'on est parvenu progressivement à expliciter et à légitimer cette capacité humaine de transformation et d'innovation. Au-delà du questionnement théorique sur les conditions de possibilité du libre exercice littéraire ou artistique, l'on tentera de faire voir, à l'examen de certaines œuvres, comment cette inventivité touchant tout aussi bien la forme que le contenu (*liberté de création*), s'est traduite diversement dans les faits, le plus souvent hors de toute censure (*liberté d'expression*). Fort de ce double regard, théorique et pratique, porté sur le libre exercice littéraire et artistique, l'on s'interrogera sur son influence dans la tradition occidentale et sa postérité dans les représentations moderne puis contemporaine de l'art.

II CONTENU

a) Semaine 1

- *Artisans et artistes, techniques et arts* dans l'Antiquité.
- La licence poétique (parcours de Platon à Aristote).
- Le statut de la *mimèsis*.
- La question de la créativité littéraire et artistique dans l'Antiquité (parcours d'Empédocle d'Agrigente à Lucien de Samosate).
- La défense du sublime.
- Survol des genres littéraires antiques : épopée, tragédie, comédie, satire, fable, fiction et roman (choix de textes).
- L'*ekphrasis* artistique antique.

b) Semaine 2

- Exposés présentés par les étudiants d'un thème lié à la problématique du cours, sur la base entre autres de dossiers de lecture et d'ouvrages de consultation fournis sur place.
- Les exposés et/ou travaux des étudiants ne sont pas limités à la période antique, mais peuvent porter sur n'importe quelle période de la tradition artistique ultérieure.

III FORMULE PÉDAGOGIQUE

Cours magistraux, discussions, exposés par les étudiants.

IV MODE D'ÉVALUATION

- Examen de relais en classe la 2e semaine : 10%
- Exposés en classe : 30 %
Les exposés oraux sont de 30-40 minutes, suivis par une période de discussion de 20 minutes (total 60 minutes environ)
- Travail de session (15 à 20 pages à interligne 1 ½) : 60%
La date limite pour la remise des travaux est fixée au 31 octobre

Les critères de correction sont la compréhension des thèmes étudiés, l'articulation claire des idées (à l'oral comme à l'écrit) et la qualité de la langue.

Notation selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.

Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir *Politique du français* disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).

Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au *Règlement des études*.

Étudiants ayant un handicap :

Voir la *Procédure de mise en application des mesures d'accommodations scolaires*, à l'adresse suivante : <http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936>

V APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE (à compléter)

Aristote, *Poétique, Rhétorique*.

Baumgarten, A. G., *Esthétique*, Paris, l'Herne, 1988.

Blumenberg, H., *L'imitation de la nature et autres essais esthétiques* [1981], Paris, Hermann Éditeurs, 2010.

Cauquelin, A., *L'art contemporain*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1992.

Danto, A., *L'assujettissement philosophique de l'art*, Paris, Seuil, 1993.

Danto, A., *La transfiguration du banal. Une philosophie de l'art*, Paris, Seuil, 1989.

Ferry, L., *Homo Aestheticus. L'invention du goût à l'âge démocratique*, Paris, Grasset, 1990.

Ferry, L., *Le sens du beau. Aux origines de la culture contemporaine*, Paris, Livre de Poche, 2002.

Fusillo, M., *Naissance du roman*, trad. M. Abrioux, Paris, Éditions du Seuil, 1991.

Gefen, A., *La mimesis*, Paris, GF, 2002

Halliwell, F. S., *Greek Laughter : A Study in Cultural Psychology from Homer to Early Christianity*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2008.

Halliwell, F. S., *The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems*, Princeton, 2002.

Hegel, *Esthétique*, tome I et II, Paris, Livre de Poche, 1997.

Jimenez, M., *Qu'est-ce que l'esthétique*, Paris, Gallimard (folio), 1997.

Kandinsky, V., *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Paris, Denoël, 1989 (1re éd. 1954).

Kant, E., *Critique de la faculté de juger*, Paris, Vrin, 1993.

Kant, E., *Observations sur le sentiment du beau et du sublime*, Paris, Vrin, 1992.

Lucien, *Voyages extraordinaires*, Paris, Les Belles Lettres, 2009.

----- *Comédies humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

Panofsky, E., *Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art*, Paris, Gallimard, 1983.

Philostrate, *La galerie de tableaux*, Paris, Les Belles Lettres, 1991.

Platon, *Grand Hippias, Banquet, Critias, Phèdre, République*.

Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, Livre xxxv, La peinture, Paris, Les Belles Lettres, 1997.

Pseudo-Longin, *Du sublime*, Paris, Les Belles Lettres, 2003.

Romans grecs et latins, présentés, traduits et annotés par Pierre Grimal, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1958.

Wasserman, E. R., *The Subtler Language : Critical Readings of Neoclassic and Romantic Poems*, Baltimore, 1968.