

PHI-7501 Le Beau, de Platon à l'art contemporain

**Professeur : Jean-Marc Narbonne
en collaboration avec Jean-Louis Lebreux
Conservateur du Musée Le Chafaud de Percé**

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), est directeur de la Collection *Zétésis* 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.

JEAN-LOUIS LEBREUX, Fondateur et directeur du Musée Le Chafaud, à Percé, établissement culturel voué depuis 1985 à la défense et à l'illustration de la vocation artistique de Percé. Ancien directeur du Musée Régional de Rimouski et collaborateur du Centre d'art et de culture Georges Pompidou, à Paris, en France, pour la préparation entre autres de l'exposition *Man Ray*. Auteur d'une étude socio-historique sur le Rocher Percé, il présente à l'invitation du Musée de Brunoy, en France, une exposition de ses photographies des jardins de Versailles et du Rocher Percé. Auteur de *Patrimoine architectural: arrondissement naturel de Percé*, il conçoit et réalise pour *Héritage Charlevoix* un livre, une vidéocassette et une exposition *Charlevoix: Architecture rurale traditionnelle*. Collaborateur à diverses revues comme *Continuité* et *Vie des Arts*.

DESCRIPTION DU COURS

Le cours sera offert à Percé du 5 au 16 août 2013 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. Le cours poursuit un double objectif. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner les principales théories du Beau dans l'antiquité grecque, particulièrement chez Platon, Aristote, Plotin et Proclus, en tenant compte du contexte philosophique et culturel dans lequel ces théories prennent place. Dans un deuxième temps, l'on rendra compte de plusieurs transformations intervenues dans la conception du beau, à la Renaissance, à l'époque moderne — avec le développement de l'idée du *goût* et l'apparition du concept d'esthétique proprement dit au 18e siècle chez A. G. Baumgarten —, pour enfin parcourir certaines figures de l'esthétique contemporaine (avant-gardes et postmodernisme) et questionner leur inscription en contexte culturel québécois.

Dans le cadre d'un questionnement inscrit dans la *longue durée* sur la signification de l'Art et du Beau, le cours propose tout d'abord une initiation aux théories antiques de l'art qui ont été les plus marquantes dans l'histoire de la culture occidentale. Trois moments centraux de la réflexion grecque sur l'art seront ainsi analysés : 1) la conception *platonicienne* de l'art, tout à la fois inaugurale et déterminante pour toute l'histoire de la réflexion esthétique ultérieure; 2) la conception *aristotélicienne*, qui fait contrepoids à la précédente par sa réhabilitation de la *mimesis* et sa célèbre théorie de la *catharsis*; 3) la conception *néoplatonicienne*, chez Plotin et

Proclus, qui opère une grandiose synthèse des deux premières et lie étroitement la pensée du Beau à une métaphysique de la *grâce*, voire à une *mystique*, dont le modèle a durablement inspiré le Moyen Âge, la Renaissance et à travers eux la pensée moderne et contemporaine.

Sur cet arrière-fond grec, plusieurs thèmes ou moments de la réflexion moderne et contemporaine sur l'art seront proposés, en portant une attention particulière à leurs résonances dans le contexte culturel québécois (Borduas *et alii*). Des dossiers de lecture sont préparés dans ce but à l'usage des étudiants : Marsile Ficin et l'art – Le système moderne des arts – Descartes et la découverte de la subjectivité – La naissance du goût et ses querelles – La découverte de la science « esthétique » - Le moment kantien de l'art et la notion de sublime – Hegel ou la raison à l'œuvre dans l'histoire de l'art – Schiller et l'éducation esthétique – La rupture nietzschéenne – Le spirituel dans l'art (Kandinsky) – Art et philosophie (Danto) – Art et transfiguration – l'Art comme « Refus » (Borduas).

I BUTS DU COURS

- Approfondir les connaissances des conditions d'expression du Beau dans la pensée grecque antique;
- Favoriser le développement d'un regard historique et critique sur l'ensemble de l'évolution de la pensée du Beau dans la tradition occidentale;
- Intégrer la réflexion sur le beau à un questionnement plus large impliquant les conditions culturelles, sociologiques et philosophiques (éthique et politique) sous-jacentes à l'émergence et à l'évolution de l'idée du beau dans l'histoire;
- Examiner la relation à la fois d'*opposition* et de *complicité* entre l'art et la philosophie.

II MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

La méthode d'enseignement — adaptée à la formule d'un enseignement intensif — prendra la forme à la fois d'*exposés magistraux* et de *discussions sur texte* en séminaire, que viendront compléter et enrichir différentes *excursions*.

Exposés magistraux : Les cinq premières séances du séminaire consisteront en un exposé magistral du professeur sur l'idée du Beau en Grèce antique. Les positions de Platon, d'Aristote, du néoplatonisme (Plotin, Proclus), seront étudiées et mises en perspective les unes par rapport aux autres, appuyées par la lecture et le commentaire de quelques textes clés de cette période et en tenant compte du système de pensée dans lequel elles s'insèrent. Chaque séance sera l'occasion d'échanges et de discussions au sein du groupe.

Discussions sur texte : Les cinq séances suivantes porteront, chaque fois, sur un texte particulier de la tradition postérieure, introduit selon un ordre chronologique ou systématique, et présenté par les étudiants eux-mêmes. Un choix de dossiers de textes sera fourni à cet effet au début du séminaire. Chaque étudiant aura donc la responsabilité d'exposer et de commenter soit un texte-source à proprement parler, soit un texte d'analyse touchant l'une ou l'autre des périodes ou thématiques considérées. Les séminaires donneront lieu à des échanges d'idées et à des discussions entre les étudiants et avec le professeur. La formule pourra être adaptée selon le nombre d'étudiants inscrits.

Excursions : Durant les deux semaines du cours, des excursions en après-midi seront proposées pour découvrir les beautés et le milieu artistique de Percé.

Exemples : 1) excursion sur l'île de Bonaventure; 2) visite du musée *Le Chafaud* de Percé.

III CRITÈRES ET MODE D'ÉVALUATION

L'évaluation sera continue. L'évaluation et la notation porteront 1) sur la participation globale de l'étudiant tout au long du séminaire; 2) sur l'exposé fait par l'étudiant sur un des thèmes proposés; 3) sur un travail de recherche (10 pages) effectué par l'étudiant sur un thème lié à la matière du cours (des ordinateurs sont disponibles sur le site même).

Répartition des notes : 20% pour la participation globale; 40% pour l'exposé sur texte en classe; 40% pour le travail de recherche.

Critères d'évaluation : qualité et intensité de la participation aux séminaires; qualité de l'expression orale et écrite; clarté et rigueur à la fois dans l'exposé oral et dans la recherche écrite.

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*.

IV ÉCHELLE DE NOTATION :

Pourcentage (%) Échelons		Valeur	
95% à 100%	A+	(4,33)	Excellent
90% à 94%	A	(4,00)	
85% à 89%	A-	(3,67)	
80% à 84%	B+	(3,33)	Très bon
76% à 79%	B	(3,00)	
72% à 75%	B-	(2,67)	
68% à 71%	C+	(2,33)	Bon
64% à 67%	C	(2,00)	
- à 63%	E	Insuffisant (échec)	

IV CONTENU

Cours 1 : Plotin et l'art grec

Lecture et analyse en séminaire des Traités I 6 [1] « *Du Beau* » et V 8 [31] « *De la beauté intelligible* ». Introduction à la métaphysique et à la cosmologie de Plotin; immanence et transcendance; les normes du Beau; l'intériorité de l'art; beauté et vertu; beauté et grâce; les niveaux de conscience du Moi; esthétique et mystique.

Cours 2 : Platon et l'esthétique occidentale

Le Beau introuvable, ou des ambiguïtés et apories du *Grand Hippias* - La menace esthétique : poètes et musiciens dans la *République* de Platon - Monde sensible et Monde intelligible, imitation et modèle - Le Beau et le Bien : le dessein unitaire du *Banquet* et de *République VI* - Réminiscence et révélation : les modèles ascensionnistes du *Banquet*, de la *République* et du *Phèdre*

Cours 3 : Aristote et la réhabilitation de l'art

La réhabilitation aristotélicienne de la *mimesis* – La place de l'art comme *τεχνή* au sein de la classification des sciences – La *Poétique* et ses constituants, épopée et tragédie – La *catharsis*, son rôle et sa postérité – Art et philosophie - La tripartition peinture/musique/lettres – Le Beau.

Cours 4 : Stoïcisme, antiquité tardive (Proclus)

Le rôle de la *phantasia* dans le stoïcisme et son impact dans l'art - *Du sublime* de Pseudo-Longin - La réhabilitation proclienne de l'esthétique de Platon : poésie inspirée; poésie raisonnée; poésie imitative – L'esthétique de la grâce et de l'effroi: modèles anciens et prolongements modernes et contemporains –

Cours 5 : Perspectives sur l'art contemporain (par Jean-Louis Lebreux)

Cours 6 à 10 (thèmes qui pourront être abordés sur échantillon de textes)

- [1] Le système moderne des arts : des *arts libéraux* (*Trivium* : grammaire, rhétorique, dialectique ; *Quadrivium* : musique arithmétique, géométrie, astronomie) aux *beaux-arts* (peinture, sculpture, architecture, musique, poésie) (P.-O. Kristeller)
- [2] La naissance du goût et ses querelles (Fabienne Brugère, Ferry, Jimenez)
- [3] La théorie spéculative de l'art (Jean-Marie Schaeffer)
- [4] Le moment kantien : la critique de la faculté de juger et le sublime (Ferry, Jimenez,)
- [5] Le moment hégélien : la Raison à l'œuvre dans l'histoire et dans l'art Schiller et les lettres (choix de lettres)
- [6] La rupture nietzschéenne : le Monde comme fable et le Grand style (choix de textes)
- [7] Kandinsky et la « découverte » de l'abstrait (extraits de Roques)
- [8 et 9] *L'assujettissement philosophique de l'art* et *La fin de l'art* (Arthur Danto)
- [10] Adorno et Derrida (*La souveraineté de l'art*, Ch. Menke)
- [11] Phénoménologie de l'art (J.-L. Marion, *La croisée du visible*, p. 11-115)
- [12] Borduas et le *Refus global*
- [13] Le faisceau des perspectives modernes : ruptures et avant-gardes, esthétisation du politique, du culturel et du « soi », l'homme comme « style » et les nouvelles transfigurations.

V BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Adorno T. W. *Théorie esthétique*, Paris, Klincksieck, 2e éd., 1996.
- Aristote, *Poétique, Rhétorique*.
- Baumgarten, A. G., *Esthétique*, Paris, l'Herne, 1988.
- Brague, R., *Europe. La Voie Romaine*, Paris,
- Bürger, P., *La prose de la modernité*, Paris, Klincksieck, 1995.
- 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.
- Dufrenne, M., *Esthétique et philosophie*, t. I et II, Paris, Klincksieck, 1976.
- Ehrenzweig, A., *L'ordre caché de l'art. Essai sur la psychologie de l'imaginaire artistique*, Paris, Gallimard, 1976.
- Faure, É., *Histoire de l'art*, 4 tomes, Paris, Gallimard, Folio, 1987.
- 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.
- Gauchet, M., *Le désenchantement du monde*,
- Hegel, *Esthétique*, tome I et II, Paris, Livre de Poche, 1997.
- Jauss, H.-R., *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard, 1978.
- 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 (1ère 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.
- Lyotard, J.-F., *La condition postmoderne*, Paris, Minuit, 1979.
- Mathias, P., *Plotin. Du Beau, Ennéades I, 6 et V, 8*, Paris, Collection Agora 69, 1991.
- Menke, Ch., *La souveraineté de l'art. L'expérience esthétique après Adorno et Derrida*, Paris, Colin, 1993.
- Narbonne, J.-M., « Action, contemplation et intériorité dans la pensée du Beau chez Plotin », *Dioti 4*, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées, 1998, p. 63-73; (version anglaise dans) *Neoplatonism and Western Aesthetics*, éd. A. Alexandrakis et N. Moutafakis, New York, State of University New York Press, 2002, p. 3-18.
- Panofsky, E., *Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art*, Paris, Gallimard, 1983.
- Platon, *Grand Hippias, Banquet, Critias, Phèdre, République*.
- Plotin, *Ennéade I 6 [1], « Du Beau »; Ennéade V 8 [31] « De la beauté intelligible »*.
- Rochlitz, R., *L'art au banc d'essai. Esthétique et critique*, Paris, Gallimard, 1999.
- Schaeffer, J.-M., *L'art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe à nos jours*, Paris, Gallimard, 1992.
- Schaeffer, J.-M., *Adieu à l'esthétique*, Paris, PUF, 2000.
- Schiller, F., *Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme*, Paris, UGE, 10/18, 1964.
- Vallier, D., *L'intérieur de l'art*, Paris, Seuil, 1982.