

PHI-1500 Sujets spéciaux I (Esthétique de la *mimèsis* et art contemporain : un parcours)

Professeur: Jean-Marc Narbonne

I. BUT DU COURS

Le cours « Esthétique de la *mimèsis* et art contemporain : un parcours », poursuit un double objectif. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner les principales théories de l'art entendu comme *mimèsis* (*imitation, re-présentation*) dans l'Antiquité (particulièrement chez Platon, Aristote, Pseudo-Longin, les stoïciens, Plotin et Proclus), en tenant compte du contexte philosophique et culturel dans lequel ces théories ont pris place. Dans un deuxième temps, on tentera de rendre compte de certaines transformations intervenues dans la conception de l'art, du beau, de l'imitation, etc., à l'époque moderne – avec le développement de l'idée du *goût* et l'apparition du concept d'esthétique proprement dit au XVIIIe siècle –, pour enfin parcourir certaines figures de l'esthétique contemporaine (avant-gardes, postmodernisme, etc.).

II. OBJECTIFS

- Approfondir les connaissances des théories de la *mimèsis* dans la pensée grecque antique
- Favoriser le développement d'un regard historique et critique sur l'ensemble de l'évolution de la pensée de l'art dans la tradition occidentale.
- Intégrer la réflexion sur l'art 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'esthétique.
- Examiner les relations à la fois d'*opposition*, de *complémentarité* ou de *complicité* entre l'art ancien et l'art moderne/contemporain.

III. 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 3-4 : Aristote et la réhabilitation de l'art

La réhabilitation aristotélicienne de la *mimesis* – La place de l'art comme $\diamond \mathcal{M} \heartsuit \mathfrak{M} \blacksquare \text{z}$ 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 — La Mélancolie – La musique.

Cours 5-6 : Stoïcisme, Pseudo-Longin et l'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 7 à 10 (liste de thèmes qui, sur échantillon de textes, pourront être abordés par les étudiants; la liste n'étant pas exclusive, d'autres thèmes pourraient aussi, selon le cas, être traités)

- [1] Le système moderne des arts : des *arts libéraux*.
- [2] La naissance du goût et ses querelles.
- [3] La théorie spéculative de l'art.
- [4] Le moment kantien : la critique de la faculté de juger et le sublime.
- [5] Le moment hégélien : la Raison à l'œuvre dans l'histoire et dans l'art.
- Schiller et ses *Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme* (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.
- [8] *L'assujettissement philosophique de l'art* et *La fin de l'art* (Arthur Danto).
- [9] Adorno et Derrida (*La souveraineté de l'art*, Ch. Menke).
- [10] Phénoménologie de l'art.
- [11] Borduas et le *Refus global*.
- [12] 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.
- [13] La mélancolie à travers les âges, ou d'une figure transhistorique de l'art.

IV. FORMULE PÉDAGOGIQUE

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 textes en séminaire.

Exposés magistraux : Les six premières séances du séminaire consisteront en des exposés magistraux dispensés par le professeur sur les conceptions antiques de l'art. Les positions respectives de Platon, d'Aristote, du néoplatonisme (Plotin, Proclus), de Pseudo-Longin, etc., 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. Chaque séance sera l'occasion d'échanges et de discussions au sein du groupe.

Discussions sur texte : Les 3-4 séances suivantes porteront, chaque fois, sur un corpus de textes d'un auteur particulier ou sur une problématique particulière de la tradition esthétique postérieure, introduits 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 une série d'analyses touchant l'une ou l'autre des périodes ou des thématiques considérées. La formule pourra être adaptée selon le nombre d'étudiants inscrits.

V. LECTURES SUGGÉRÉES

- Adorno T. W. *Théorie esthétique*, Paris, Klincksieck, 2ème éd., 1996.
- Aristote, *Poétique, Rhétorique*.
- Baumgarten, A. G., *Esthétique*, Paris, l'Herne, 1988.
- Belting, Hans, *Le chef-d'œuvre invisible*, Paris, 1998.
- 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.
- Narbonne, J.-M., *Plotin, Œuvres complètes, Tome I, volume 1, Introduction à l'œuvre de Plotin*, par Jean-Marc Narbonne, Traité 1 (I 6), Texte établi par Lorenzo Ferroni, Introduit, traduit et annoté par Martin Achard et Jean-Marc Narbonne, Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, 2012, 460 p.

- Narbonne, J.-M., « Likely and Necessary : The Poetics of Aristotle and the Problem of Literary Leeway », *Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy*, ed. G. M. Gurtler et SW. Wians, Brill editor, Leiden/Boston, Volume 37, 2017, p. 69-88.
- Narbonne, J.-M., « L'“inclassable” poétique, ou d'une exception possible à la classification traditionnelle des sciences chez Aristote », Le sujet « archéologique » et boécien. Hommage institutionnel et amical à Alain De Libera, éd. Cl. Lafleur, Paris/Québec, Vrin/PUL, 2016, p. 287-322.
- Narbonne, J.-M., « Aristote théoricien de la fiction », sur YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=vC-twcEA-g8>
- 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.

VI. MODE ET CRITÈRES 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 (20-25 pages) effectué par l'étudiant sur un thème lié à la matière du cours (remise possible du travail jusqu'au 15 décembre). Des ordinateurs sont disponibles sur le site même des cours.

Répartition des notes : 20% pour la participation globale; 30% pour l'exposé sur texte en classe; 50% pour le travail de recherche.

POLITIQUES GÉNÉRALES

Voir les règles et politiques de la Faculté de philosophie sur le site :

<http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/>

<http://www.fp.ulaval.ca/etudes/2e-et-3e-cycles/ressources/regles-et-politiques/>