

Introduction à la

philosophie de l'art

Alain Séguy-Duclot

ellipses

TABLE DES MATIÈRES

Introduction. « L'art doit imiter la nature »	3
1. Une histoire consensuelle	3
2. Une projection anachronique.....	4
3. Une émergence tardive.....	6
4. Un nouveau point de départ?.....	7
5. Hegel, Kandinsky	9
6. Plotin.....	10
7. Rapin.....	11
8. Aristote	12
9. Aporie.....	13
10. Plan	14
11. Méthode.....	15

I. L'imitation de la nature

Chapitre 1. Icônes et fantasmes	19
1. L'atomisme platonicien.....	19
2. Ontologie et <i>mimêsis</i>	23
3. Création et <i>mimêsis</i>	26
4. Imitation créatrice et nature	27
5. Technique imaginaire et technique fantasmatique	30
6. Fantasmes et enfantillages.....	34
7. Technique fantasmatique et sophistique	36
8. Condamnation de la poésie.....	37
9. Les limites de la condamnation platonicienne	39
10. Sortir du platonisme	43
11. Conclusion.....	46
Chapitre 2. L'imitation formelle	49
1. La redéfinition aristotélicienne de l'idée.....	49
2. Division de l'être.....	52
3. Les deux sens de <i>nature</i> chez Aristote	53

4. La technique comme imitation de la nature	56
5. Opposition entre imitation et copie.....	59
6. Peindre en plus beau.....	62
7. Saisie de la forme	63
8. Supériorité de l'image mimétique.....	64
9. Deux objections platoniciennes.....	66
10. Réponse à la première objection	67
11. Pascal et Nietzsche.....	69
12. Le vraisemblable.....	71
13. Réponse à la deuxième objection.....	73
14. La possibilité d'une synthèse.....	76

Chapitre 3. Le divin pour modèle..... 79

1. Une pseudo-synthèse	79
2. Une voie de synthèse	82
3. La hiérarchie des hypostases.....	84
4. La théorie plotinienne du beau.....	86
5. L'imitation de l'idée intérieure	88
6. Reprise chrétienne de la théorie plotinienne du beau.....	90
7. Art byzantin et néoplatonisme	93
8. Difficultés de la synthèse plotinienne	97

Appendice au Chapitre 3. Avant la révolution 101

1. Simplismes.....	101
2. Six théories de l'imitation	102
3. Un chiasme théorique.....	105

II. De l'apologie de la singerie à l'émergence de l'art

Chapitre 4. La singerie de la nature..... 109

I. La révolution moderne.....	109
1. Un renversement	109
2. Naissance de la modernité.....	110
3. L'interprétation de Panofsky	112
4. L'origine de la Renaissance	113
5. Une nouvelle théorie de la vision.....	116
6. Une mutation complexe	117

7. Pluralité des voies	119
8. Perspective et forme symbolique	121
9. La perspective comme structure symbolique.....	122
II. Vinci ou la peinture comme science.....	123
1. Réévaluation de la peinture.....	123
2. La peinture comme miroir chez Vinci	125
3. La conception scientifique de la peinture chez Vinci	128
4. Une objection.....	132
5. Lumière et ombre	135
III. La remise en cause de la singerie.....	136
1. Le caractère infondé de la pensée de Vinci	136
2. Les contradictions de la théorie réaliste de l'imitation	139
3. Généralisation de la confusion.....	141
4. La remise en cause de la théorie scientifique de la peinture	142
5. Les contradictions de la théorie idéaliste de l'imitation	145

Chapitre 5. L'émergence du nouveau concept d'art :

des beaux arts à l'art	149
I. Émergence du concept moderne d'art.....	149
1. Conditions d'émergence.....	149
2. La doctrine classique.....	151
3. <i>L'Ut pictura poesis</i>	152
4. Le rejet du classicisme	154
II. De <i>l'Ut pictura poesis</i> aux beaux Arts.....	156
1. La peinture des passions.....	156
2. Les beaux Arts.....	159
3. Le goût	161
4. Le génie.....	162
5. Les beaux Arts doivent imiter la nature	164
6. Naissance de l'histoire de l'art	165
III. Des beaux Arts à l'art au sens moderne.....	167
1. Une naissance problématique.....	167
2. <i>Genius</i> et <i>ingenium</i>	168
3. Lessing et la remise en cause de <i>l'ut pictura poesis</i>	169
4. Naissance d'un concept	173

IV. Beauté et art génial.....	175
1. Une nouvelle philosophie de la création	175
2. Le désintérêt esthétique.....	176
3. Beaux Arts et <i>mimêsis</i>	178
4. Forme et <i>eidos</i>	180
5. Génie et idées esthétiques	182
6. L'inspiration géniale	184
7. Naissance de la philosophie de l'art.....	185
8. L'art sublime.....	185
9. La fin de la théorie de l'imitation de la nature.....	187
10. L'oubli.....	189
11. Un problème.....	190
12. Trois questions	192

III. Du rejet de la figuration à l'anti-art

Chapitre 6. Aux sources de l'abstraction	195
Introduction.....	195
I. La philosophie de Schopenhauer.....	198
1. La distinction kantienne entre phénomène et chose en soi	199
2. Le monde comme volonté et comme représentation.....	201
3. La volonté.....	202
4. Les idées.....	206
5. Un pessimisme d'inspiration bouddhiste	208
6. L'expérience esthétique.....	211
7. Beauté et imitation de l'idée.....	212
8. L'art génial comme imitation de l'idée.....	214
9. La musique	215
II. Occultisme et théosophie.....	217
1. Divination et magie.....	217
2. Trois réactions	219
3. Le spiritisme.....	221
4. La théosophie	222
III. Le symbolisme	225
1. Le rejet du matérialisme mécaniste	226
2. Idéalisme et symbolisme	227
3. Occultisme, spiritisme et théosophie.....	228

4. L'illusion sensible	229
5. Inversion du platonisme.....	230
6. Le rire symboliste.....	231
7. Canul-art.....	233
8. L'humour d'Allais et le rire selon Schopenhauer.....	237
9. Fin du symbolisme.....	238
Chapitre 7. Du rejet de la figuration à la fin de l'art	241
I. Introduction.....	241
1. Un mythe des origines.....	241
2. Une naissance multiple.....	242
II. Kandinsky: du rejet de l'imitation à l'abstraction.....	244
1. Une nouvelle science.....	244
2. L'artiste prophète.....	247
3. Critique de « l'imitation de la nature »	248
4. <i>Ut musica pictura</i>	249
5. La conquête de l'abstraction.....	252
6. Un impératif de non-figuration?	253
III. Mondrian: de l'abstraction à la fin de l'art	254
1. Le tragique de la nature	255
2. La Nouvelle Plastique.....	259
3. Un art théosophique et symboliste.....	262
4. La désindividualisation de l'artiste.....	264
5. La fin de l'art.....	266
IV. Malevitch: de la fin de l'art à l'apologie du vandalisme	269
1. Mystique et théologie négative	269
2. Brûler les musées	271
3. Aux origines de la violence	274
4. La fascination totalitaire.....	276
Chapitre 8. De la fin de l'art à l'anti-art.....	279
1. Duchamp symboliste.....	279
2. L'affaire du <i>Nu</i>	282
3. Du <i>Nu</i> à <i>Fountain</i>	285
4. Trois canulars	291
5. Cinq justifications sérieuses.....	296

6. Le sérieux échec et mat.....	298
7. Mat et échec.....	302
8. L'art du non-art.....	303
9. Fécondité de l'échec.....	306
Conclusion. L'art, par-delà l'imitation.....	307
I. Mise entre parenthèses de la figuration.....	307
1. Au-delà de l'ironie.....	307
2. Deux principes.....	308
3. Figuration et non figuration.....	311
II. Mise entre parenthèses de l'imitation.....	313
1. Imitation et figuration.....	313
2. Le problème de l'être en soi.....	314
3. L'image au sens des sophistes.....	316
4. Par-delà l'imitation illusionniste et l'imitation de l'être en soi....	318
III. Définir l'art.....	319
1. Déréalisation.....	319
2. Désobjectivation.....	321
3. Faire monde.....	323
4. Redéfinir l'idée.....	325
5. Type, image.....	326
6. La ressemblance.....	326
7. L'idée.....	328
8. Idée et symbole.....	329
9. Au-delà des mythes.....	331
Index des noms.....	333
Bibliographie restreinte.....	341