

Les Arts

Les domaines de la connaissance

Introduction

- Imaginez que vous vous réveillez un bon matin et que des Martiens ont atterri sur Terre. Heureusement ils sont paisibles et vous commencez à échanger sur les mathématiques, les avancées technologiques et scientifiques. Vous décidez de les emmener dans une galerie d'art et aussitôt arrivés ils vous demandent : « Mais à quoi ça sert » ?

Introduction

- Vous essayez rapidement de leur expliquer que les arts permettent d'exposer la nature de l'Homme.
 - « Ah parce qu'un homme c'est ça? »
- Vous les emmenez alors écouter un concert, cependant ils ne semblent pas faire la différence entre l'orchestre et leur chaise qui grince.
- Vous leur faites lire « 20 000 lieues sous les mers » et ils vous demandent si vous êtes le descendant de Nemo.

Introduction

- Les Martiens perdent rapidement intérêt dans ce que vous appelez littérature, musique et autres arts; et vous demandent :
 - Si vous désirez étudier la nature de l'Homme, pourquoi ne pas simplement étudier l'Histoire, la psychologie et l'anthropologie?

Activité 16.1

- Comment expliqueriez-vous aux Martiens la différence entre de l'art et du non-art ?
- Comment pourriez-vous les convaincre de la valeur de l'art?

Introduction

- Le désir de produire des objets esthétiques qui n'ont aucune fin utile semble exister dans toutes les cultures.
- Les Martiens peuvent bien ne pas comprendre l'absence d'utilité apparente de la chose, mais un tel comportement semble être bien ancré dans la nature humaine.

Introduction

- Dans ce chapitre nous allons considérer 4 questions principales et leur relation entre elles.
 - Qu'est-ce que l'art ?
 - Est-ce que l'esthétique est un jugement objectif ou subjectif ?
 - Comment est-ce que les arts contribuent à notre connaissance du monde ?
 - Quelles sont les similarités entre les arts et les sciences ?

Qu'est-ce que l'art ?

- Cette question revient à distinguer ce qui vaut être appelé de l'art versus des débris dans la rue.
- Nous définissons premièrement « une œuvre d'art » comme étant quelque chose fait par l'Homme. (et non pas de couché de soleil)

Qu'est-ce que l'art ?

- Afin d'étudier ce qui constitue de l'art nous allons explorer 3 critères :
 - L'intention de l'artiste.
 - La qualité du travail.
 - La réponse des spectateurs.

Activité 16.2

Lesquels des éléments suivants considérez-vous comme de l'art ?

1. La poterie	14. L'opéra
2. Des pots et des plats usinés	15. La musique rap
3. Le ballet	16. Un morceau de musique généré par ordinateur.
4. La gymnastique	17. Un chant d'oiseau
5. Le soccer	18. La Mona Lisa
6. Le Mont Everest	19. Une copie de Mona Lisa avec une moustache et un sombrero
7. Une photo souvenir du Mont Everest	20. Cyrano de Bergerac
8. Une peinture du Mont Everest	21. Une blague
9. Un beau visage	22. Un tatouage
10. Une roche qui ressemble à un visage	23. Un jeux vidéo
11. Un dessin d'un visage par un enfant	24. Un arrangement de fleurs
12. Une peinture d'artiste fait comme s'il s'agissait d'un enfant	25. Une personne qui envoie de la peinture sur un canvas
13. Une caricature	26. Un singe qui envoie de la peinture sur un canvas

L'intention de l'artiste

- En fonction du critère de l'intention, quelque chose est une œuvre d'art si elle est faite par quelqu'un dans l'objectif d'évoquer une réponse esthétique de l'audience.
- Nous imaginons tous un artiste comme étant quelqu'un qui tente de communiquer quelque chose via son œuvre.

L'intention de l'artiste

- Ainsi, un coucher de soleil, bien que cela évoque des émotions dans certains, ne peut être considéré comme de l'art, car il n'y a pas d'intention prédéterminé.

Activité 16.3

- Oscar Wilde a déjà dit que « toutes les formes d'arts sont inutiles ».
 - Que pensez-vous qu'il voulait dire par cela ?
 - Êtes-vous en accord avec lui ?

Activité 16.3

- Considérez-vous la cuisine comme une forme d'art ?
 - Quelles sont les similitudes avec les autres formes d'arts?
 - Quelles sont les différences?

L'intention de l'artiste

- Critique :
 - Plusieurs critiques ont avancé que le fait de vouloir produire de l'art n'en fait pas magiquement de l'art.

Activité 16.4

- Cet « œuvre » de Tracey Emin a été vendu pour 150 000 \$.

- Seriez-vous heureux si l'argent de vos taxes était utilisé pour acheter cette pièce d'art et l'exposé à la galerie de Vancouver ?

L'intention de l'artiste

- Ainsi, l'intention de l'artiste n'est pas un critère nécessaire ni suffisant afin de juger si quelque chose est bien une œuvre d'art.

La qualité de l'œuvre

- Le second critère afin de déterminer s'il s'agit d'art ou non est la qualité de l'œuvre. Celui-ci est très proche des aptitudes de l'artiste en la matière.
- Traditionnellement, l'art est produite en produisant des beaux objets ou en faisant ressortir le beau dans un objet ordinaire.

La qualité de l'œuvre

- Ainsi, la qualité de l'œuvre est un savant mariage de la forme et du contenu.
 - Le contenu est ce qui est présenté : une figure, un paysage, un bol de fruits.
 - La forme est comment cela est assemblé : unité, ordre, asymétrie, balance, rythme...

Activité 16.5

- « La beauté est la conformité propre d'une partie avec les autres et son ensemble. »
- Êtes-vous d'accord avec cette définition?

Activité 16.5

- Croyez-vous qu'il y a un standard de beauté ou que cela varie de pays en pays ?
- Est-ce que quelque chose peut être une belle œuvre d'art et tout de même être laid et dégoûtant ?

La qualité de l'œuvre

- Critique :
 - Une œuvre peut être belle est manqué d'originalité. De tel éléments sont connue comme Kitsch. Ex. La musique de centre d'achat ou des « soap opéra ».
 - Le problème de la contrefaçon est aussi abordé, un artiste qui peint des toiles avec le style d'un autre (et les fait passer pour des œuvres de l'autre).

Activité 16.6

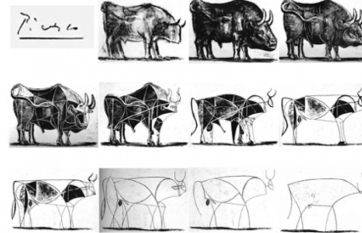
- Que pensez-vous de cette peinture ?

Activité 16.6

- Sachant qu'elle a été peinte par Van Meegeren en se faisant passer pour Vermeers, est-ce que cela change votre perception de la chose?
- Est-ce que cela change sa valeur ?

La qualité de l'œuvre

- Critique :
 - Une autre critique de la qualité est que certaines œuvre nécessite très peu d'habiletés.

Activité 16.6.1

- Est-ce que le fait que vous auriez pu faire cela vous-même en diminue-t-il la valeur esthétique ?

La réponse des spectateurs

- Comme une bonne blague nécessite le rire de l'auditoire, autant une œuvre d'art doit être apprécié de son auditoire.
- La question maintenant est « quels spectateurs? » Car le « public » a souvent été hostile à de nouvelles formes d'art.
 - Citizen Kane
 - Les demoiselles d'Avignon (1907)

Activité 16.7

- Croyez-vous que les idées et les opinions d'experts sont plus importantes en sciences ou en arts ?
- Donner des arguments.

D'autres idées sur l'art

- Tout est de l'art
 - En suggérant que tout les objets ont une valeur esthétique, Marcel Duchamp, a peut-être démontré que « tous les objets peuvent être regarder avec une perspective esthétique »

D'autres idées sur l'art

- Marcel Duchamp : La fontaine

D'autres idées sur l'art

- L'inépuisable art
 - Dans le sens que à chaque fois que vous revenez sur une œuvre d'art vous en découvrez un nouveau côté.

Activité 16.8

- Quels sont les pièces de musique produites dans les dernières années qui seront encore populaire dans une centaine d'années ?
- Expliquer

Comment juger l'art ?

- Le paradoxe du jugement esthétique :
 - D'un côté, nous nous accordons pour dire qu'il y a un standard esthétique et que certains jugements sont meilleurs que d'autre.
 - De l'autre côté, nous affirmons que « la beauté est dans l'œil de l'observateur » et « il n'y a pas de goût imposé »

Activité 16.9

- En faisant référence aux aliments et aux boissons, est-ce que cela fait du sens de dire que quelqu'un devrait « s'éduquer » et apprendre à apprécier, disons, le bon vin?
- « C'est une belle œuvre d'art, mais je ne l'aime pas » Comment est-ce que quelqu'un peut dire (ou pas?) cela, tout en restant consistant?

L'art et la connaissance

- Comme les œuvres d'art n'ont normalement pas de fonction pratique, nous pourrions penser qu'ils n'ont pas d'autre fonction que de donner du plaisir.
- Bien que l'art nous donne du plaisir, plusieurs disent que l'art contribue aussi à notre connaissance du monde.

L'art et la connaissance

- Il y a trois théories populaires :
 - L'art en tant qu'imitation
 - L'art en tant que communication
 - L'art en tant qu'éducation

L'art en tant qu'imitation

- La théorie la plus connue est sûrement la théorie de l'imitation ou de la copie.
 - L'objectif de l'art est de montrer une copie de la réalité.

Activité 16.14

- « Une photo ne ment jamais. » Êtes-vous d'accord ou non avec cette affirmation ?
- Est-ce qu'une photographie en couleur représente mieux la nature qu'une photo en noir et blanc?

L'art en tant que communication

- Il semble naturel de penser que l'artiste veut communiquer un message à travers son art.
- Cette façon de percevoir les arts aurait 2 dimensions :
 - Une horizontale qui nous permet d'explorer l'étendue des expériences humaines.
 - Une verticale qui nous permet d'en explorer sa profondeur.

Activité 16.17

- Jusqu'à quel point pensez-vous que vous pouvez comprendre ou apprécier une œuvre d'art si vous n'en connaissez rien du concept?

Activité 16.18

- Jusqu'à quel point est-ce que la musique est semblable à la langue et comment est-elle différente ?

L'art en tant qu'éducation

- L'art aurait un rôle moral et éducatif. Cette connexion entre l'art et l'éthique viendrait du fait que tous les deux provoquent des émotions qui influence notre comportement.
- Presque toutes les œuvres d'art soulèvent des questions qui nous amènes à penser à nos valeurs ou notre raison. Ce faisant l'art construit notre personne, donc nous éduque.

Activité 16.19

- Qu'est-ce qu'un poème à propos de la 1ère Guerre Mondiale peut m'apprendre alors qu'une source purement factuelle ne peut pas ?

Activité 16.20

- Pourquoi croyez-vous que les gens regardent des films alors qu'ils savent très bien qu'ils auront peur ou vont pleurer?
- Croyez-vous que regarder des films violent porte les personnes à être plus ou moins violentes?

Les arts et la vérité

- Que pourrait dire les martiens du début du chapitre sur les arts et la vérité?
 - Ils pourraient dire que les arts sont une fausseté, car ils sont de nature fictif.
- Ou
 - Ils pourraient dire que les arts sont plus vrais que la nature car ils révèlent des vérités profondes.
- Qu'en pensez-vous?

Activité 16.24

- Qu'est-ce que la science peut nous dire à propos de la nature que les arts ne peuvent pas?
- Qu'est-ce que les arts peuvent nous dire à propos de la nature que la science ne peut pas?

Activité 16.25

- Croyez-vous que l'on peut parler de progrès artistique dans le même sens que l'on parle de progrès scientifique?

Conclusion

- Comme nous dérivons du plaisir des arts, ce fait en lui même en justifie l'existence.
- Cependant, comme nous avons vue à travers le chapitre, les arts nous aident aussi à accroître nos connaissances du monde.

Exemple d'essai

- « Le progrès fait partie des sciences naturelles, mais dans les arts cela est impossible. » Jusqu'à quel point est-ce que vous approuvez cette citation ? (Novembre 2013)
- « L'art est un mensonge qui nous amène plus près de la vérité » (Pablo Picasso). Évaluer cette citation en relation avec une forme d'art spécifique (par exemple, les arts visuelles, littérature, théâtre). (Novembre 2010, mai 2011)

Les questions sur la connaissance

- Les arts constituent-ils un système de connaissance?
- Quelle importance la forme revêt-elle dans les travaux artistiques ?
- L'art peut-il contribuer à élargir ce qu'il est possible de penser ?
- De quelle nature est la relation entre l'artiste et le travail artistique.

Les questions sur la connaissance

- Si les travaux artistiques sont le fruit de l'imagination de l'artiste alors comment se fait-il qu'ils constituent un système de connaissance?
- La valeur esthétique d'un travail artistique est-elle purement subjective?
- Est-il possible que la valeur esthétique soit à la base universelle, c'est-à-dire un fait au sujet des être humains?

Suggestion de thème à étudier

- L'art en tant que vecteur d'une critique sociale
- Travaux artistiques utilisés pour influencer les croyances d'individus et de groupes (par exemple, annonce publicitaire, film, livre, chanson folklorique)
- Formes d'expression artistique profondément ancrées dans une culture ou tradition.
- Art et moralité (par exemple les travaux de Riefensahl et Kirkup)