

L'ART

Najjar Rita

DEFINITIONS(LAROUSSE)

Ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque : Faire quelque chose selon les règles de l'art.

Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer : Bien vivre, aimer, penser est un art.

Habilité, talent, don pour faire quelque chose (parfois ironique et surtout dans des expressions) : Avoir l'art du compromis.

Manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé : Disposer un bouquet avec art.

Création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinées à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique : Les révolutions de l'art moderne.

Ensemble d'œuvres artistiques ; caractère de cet ensemble : L'art italien, l'art du Bénin, l'art roman, l'art du portail occidental de Chartres, l'art de Rembrandt.

LES NEUF PRINCIPAUX ARTS

1er art :
L'architecture

2ème art:
La sculpture

3ème art:
Les arts-visuels
(peinture et dessin)

4ème art:
La musique

5ème art:
La littérature et la
poésie

6ème art :
Les arts de la scène
(théâtre, danse,
mime, cirque)

7ème art:
Le cinéma

8ème art:
Les arts médiatiques
(télévision, radio,
photographie)

9ème art:
La bande-dessinée

FORMES

Art culinaire, manière de préparer les aliments pour qu'ils procurent des sensations gustatives agréables.

Art de la guerre, stratégie et tactique militaires.

Art dentaire, ensemble des techniques de la chirurgie dentaire.

Art dramatique, ensemble des œuvres destinées à être représentées sur la scène, des techniques et des moyens artistiques concourant à cette représentation.

Art militaire, ensemble des connaissances qui se rapportent à la constitution et à l'emploi des forces armées ou, plus généralement, au métier des armes.

Art oratoire, l'éloquence.

Art poétique, titre de nombreux ouvrages didactiques, en vers ou en prose, qui définissent les caractères principaux de la création poétique et enseignent les moyens de composer des poèmes.

Art vétérinaire, art de soigner, de guérir les animaux domestiques.

CITATIONS

SIMONE DE BEAUVOIR :C'est dans l'Art que l'homme se dépasse définitivement lui-même.

VALÉRY LARBAUD :L'art est encore la seule forme supportable de la vie ; la plus grande jouissance, et celle qui s'épuise le moins vite.

MONTESQUIEU :Presque toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance des arts et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop cultivés.

ALAIN :L'art d'écrire précède la pensée.

ANTONIN ARTAUD :Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l'enfer.

CHARLES BAUDELAIRE:En matière d'art, j'avoue que je ne hais pas l'outrance⁵ ; la modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique vigoureuse

L'ART DANS L'ANTIQUITE: LES NEUF MUSES

Dans l'antiquité, les arts étaient symbolisés par les muses au nombre de 9. Elles sont associées à Apollon, dieu de la musique, dont elles constituent le chœur :

Calliope : La poésie épique

Clio : L'histoire

Érato : La poésie lyrique

Euterpe : La musique

Melpomène : La tragédie

Polymnie : L'art d'écrire et la pantomime

Terpsichore : La danse

Thalie : La comédie

Uranie : L'astronomie

L'ART IMITATION DE LA REALITE

Sénèque trouve que " Tout art est une imitation de la nature " .

Aristote défend une théorie de l'art fondée sur la « mimésis » : l'imitation parfaite de la réalité fait art. Il pense que l'art en imitant va plus loin qu'une simple représentation, plus loin que le réel, qu'il tend vers un idéal.

Léonard de Vinci ne cesse de demander de l'artiste une imitation aussi exacte que possible du réel.

Baudelaire: « Je crois que l'Art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. »

De la préhistoire au XIXème siècle, la peinture et la sculpture puis, dès l'Antiquité, la poésie ou le théâtre semblent se référer à une même conception de l'art : il s'inspire de la nature de la réalité. L'originalité de chaque artiste s'exprime dans la diversité des œuvres produites : les sujets peints sur les parois des grottes préhistoriques, sur les murs des églises , sur les tableaux, présentent d'innombrables différences. Mais toutes ces œuvres ont en commun d'être figuratives, c'est-à-dire que la réalité qui leur a, d'une façon ou d'une autre, servi de modèle est facilement identifiable.

L'ART CREATION

Pour Hegel ,l'art vise, par la libre production d'œuvres originales, la révélation de ce que la réalité ne donne pas immédiatement à voir - c'est ce qui justifie l'expression courante création artistique.

Selon Diderot, la réalité elle-même est rarement belle ou émouvante par elle-même et le rôle du véritable artiste est de faire en sorte qu'elle nous apparaisse belle. Ainsi, le comédien talentueux ne doit pas imiter exactement les émotions humaines, il doit les interpréter pour qu'elles soient belles, qu'elles nous émeuvent .

Selon Freud, comme le névrosé, l'artiste est envahi de fantasmes qu'il ne peut pas satisfaire dans la réalité, à cause de la censure exercée par le surmoi. Au lieu d'avoir recours au refoulement, il transforme ses fantasmes en œuvres d'art, ce qui les rend acceptables, et même valorisées par la société.

Selon Hegel « l'art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature et qu'il ressemble à un ver qui s'efforce en rampant d'imiter un éléphant ».

Najjar Rita

Pour Marx, l'art comme phénomène culturel est l'expression des intérêts d'une classe .

A QUOI SERT L'ART?

A la transmission du beau, de l'identité d'un peuple, d'une culture, d'une civilisation. A travers l'art, nous fréquentons culturellement les civilisations passées, leurs idées.

A s' évader du réel, à exprimer des idées, à provoquer des émotions.

L'art est un guérisseur à la fois pour l'artiste et le spectateur. Il donne et apporte du bien, du bien-être, des petits moments de bonheur, à n'importe qui.

L'artiste, par ses œuvres entre en communication avec les autres hommes et avec leurs désirs : il crée par ses œuvres un monde commun, un lien entre les hommes.

Najjar Rita

L'art est le plus court chemin d'un homme à un autre et un pont entre les nations.

À rien. L'art n'est pas destiné à servir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il ne sert à rien d'autre que lui-même. Il est un luxe totalement inutile, mais dont l'homme ne saurait se passer pour devenir ce qu'il est.

L'ART EST-IL INDISPENSABLE?

L'homme a besoin d'amour et de beauté, il veut comprendre et va vers la science, il a besoin d'aimer et il va vers l'art..

L'Art est subjectif et nous amène à remettre en question notre compréhension et vision de la réalité.

L'art, doit jouer son rôle à tous les instants de notre vie. Il intervient dans le foyer, qu'il rend plus chaud et plus aimable ; il transforme l'école, qui devient accueillante et douce

Les enfants sont sans cesse sollicités par des règles et freinés dans leur imagination par la dure réalité des choses, l'art leur permet de s'exprimer plus librement, agissant comme une sorte d'exutoire.

Le rôle de l'artiste est de poser des questions et d'amener l'observateur à réfléchir.

L'Art doit interroger voir déranger le spectateur dans tous ses rapports avec l'univers, il doit lui apporter et faire ressentir des émotions.

L'art-thérapie s'appuie sur des outils artistiques (musicothérapie, peinture, chant, théâtre, ...) et sollicite la créativité et l'imagination et permet d'exprimer sa pensée, une émotion, une souffrance, une angoisse, une joie, une envie.

L'ART POUR L'ART

L'idée que l'œuvre d'art n'a d'autre fin qu'elle-même est une préoccupation centrale des théories esthétiques du XIXème siècle. Benjamin Constant use de cette expression en 1804. la Préface de Théophile Gautier à Mademoiselle de Maupin (1835) est considérée comme le texte liminaire de l'art pour l'art. Ces principes correspondent à la recherche d'une perfection formelle propre à un grand nombre de poètes du XIXème siècle.

La théorie exposée par Gautier en 1835 repose en premier lieu sur la recherche de la beauté, en dehors de toute visée utile (éthique, morale, etc.) de l'œuvre d'art. Rappelant les préceptes de l'art poétique de Boileau, Gautier rêve de figer une forme idéale pour rivaliser de précision avec le sculpteur et le peintre. Chaque poème devient une pierre précieuse que le poète façonne avec le soin d'un orfèvre.

Refus de la poésie politique à la façon de Hugo (l'art est indifférent au progrès social), refus de la poésie philosophique à la manière de Vigny (l'art n'a pas à transmettre des idées ou une morale); refus de la poésie sentimentale à la façon de Lamartine, car le lyrisme est trop souvent un laisser-aller dont la forme pâtit.

Or pour HUGO: ' l' art pour l' art peut être beau, mais l' art pour le progrès est plus beau encore ».

L ART ENGAGE

Art défendant une cause, prenant position au sujet d'une problématique.

La notion d'engagement a été de tout temps « une décision libre et un peu risquée ». S'engager, c'est prendre position. C'est aussi prendre une responsabilité ou une voie, défendre une cause ou une idéologie. c'est l'opposition de « l'art pour l'art ». Être artiste engagé, c'est dire les choses. des idées politiques ou d'actualité (des injustices, par exemple) sont mises en lumière pour dénoncer, montrer du doigt et/ou revendiquer quelque chose. L'actualité joue un rôle important dans la source des sujets de l'art engagé.

L'art engagé sert trois fonctions de base: inspirer, indigner et autonomiser .

L'engagement dans l' art vise à défendre une cause, une idée, qui peut avoir un sens politique, religieux, social, environnemental ou, plus généralement, porter sur les valeurs de l'humanisme ou du pacifisme, la défense des droits de l'homme et de la tolérance. Il peut également se caractériser par l'attaque (d'une cause), et non pas seulement par la défense d'une idée.

ROLE DE L'ARTISTE ENGAGÉ

L'ARTISTE ENGAGÉ VISE À :

- révéler la réalité, témoigner, dénoncer

- transmettre un message d'espoir

- convaincre les hommes d'adhérer à une cause, défendre

des valeurs

- faire agir le spectateur, le lecteur ou l'auditeur

- mettre en garde contre l'oubli, rendre hommage

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, L'ARTISTE ENGAGÉ DOIT :

- toucher la sensibilité du spectateur, lecteur ou auditeur : l'émouvoir, l'indigner

- toucher l'esprit du lecteur, spectateur ou auditeur : le faire réfléchir, l'amener à une prise de conscience

ENGAGEMENT LITTÉRAIRE

Les penseurs grecs, les écrivains romains :Cicéron, Sénèque..., les humanistes du XVIe siècle :Montaigne ; Erasme ; Thomas More, les philosophes du XVIIIe siècle poursuivent dans leurs écrits une analyse détaillée du politique ainsi que des moyens de le réformer.

Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Voltaire, Beaumarchais sont des intellectuels engagés dans un projet de dénonciation et de transformation de la société. Intervenant dans les affaires publiques pour combattre les injustices, ils défendent l'idée que chaque individu est une personne juridique, avec des droits imprescriptibles. Voltaire prend en main la défense d'un innocent, Jean Calas, protestant, accusé à tort d'avoir tué son fils qui se convertissait au catholicisme. C'est à cette occasion qu'il écrit son Traité sur la tolérance.

Emile Zola adresse une lettre ouverte au président de la république le 13 janvier 1898, sous le titre " J'accuse ! ". Il met ouvertement en cause les institutions et les autorités dans le procès de Dreyfus.

Najjar Rita

Victor Hugo dénonce la peine de mort , Marivaux critique les dures conditions des femmes ....

LITTÉRATURE ENGAGÉE AU XXÈME SIECLE

Le pacifisme est défendu par Romain Rolland avec sa série d'articles réunis sous le titre Au-Dessus De La Mêlée, qui lui vaut le prix Nobel de littérature en 1915. Il défend plusieurs idéaux : le pacifisme, le socialisme, et le christianisme.

Le parti communiste attire de nombreux écrivains dans les années vingt. Louis Aragon en devient le romancier et le poète officiel. D'autres comme André Gide, un moment séduits, s'en détourneront pour dénoncer l'échec de la révolution soviétique Retour de l'URSS, d'André Gide.

La guerre civile en Espagne à partir de 1936 conduit les intellectuels français à soutenir la cause des républicains : Georges Bernanos: (Les Grands Cimetières sous la lune), André Malraux : L'Espoir, Ernest Hemingway : Pour Qui Sonne le Glas s'engagent pour défendre les valeurs de la démocratie. Jean-Paul Sartre s'inspire du témoignage des combattants espagnols pour écrire Le Mur.

L'occupation de la France par les Allemands entre amplifie une rupture déjà perceptible avant-guerre avec les écrivains d'extrême droite qui vont collaborer à la presse antisémite : Robert Brasillach ; Louis-Ferdinand Céline ; Pierre Drieu la Rochelle ; Lucien Rebatet ; Thierry Maulnier.

LITTÉRATURE ENGAGÉE AU XXÈME SIECLE

Après-guerre, plusieurs grandes figures littéraires occupent le devant de la scène idéologique et médiatique jusqu'à la fin des années soixante-dix : Paul Eluard ; Louis Aragon ; Albert Camus ; André Malraux ; Jean-Paul Sartre; Simone de Beauvoir.

Sartre s'intéresse aux fondements de l'action politique avec L'Existentialisme est un humanisme. Il y développe les notions d'engagement, de responsabilité et de liberté. Il développe aussi une réflexion sur l'influence politique de la littérature avec Qu'est-ce que la littérature ?. Sartre prend part jusqu'à sa mort aux débats politiques français aux côtés de la gauche : le combat contre le colonialisme, Mai 68, la lutte contre la censure, la solidarité avec les grèves des années 70...

Simone de Beauvoir relance le mouvement de libération de la femme : Le Deuxième Sexe, La Femme rompue. Elle sera suivie de nombreuses femmes qui choisissent elles aussi de militer et d'écrire : Monique Wittig ; Gisèle Halimi ; Benoîte Groult ; Julia Kristeva ; Annie Leclerc ....

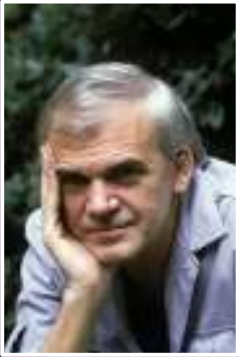

Najjar Rita

Albert Camus s'interroge sur l'homme à travers les contradictions entre son intimité (le rapport à la solitude, l'angoisse, la mort, le plaisir) et les violences infligées par les hommes entre eux: L'Etranger, L'Homme révolté, La Chute. Il prône un engagement permanent pour ne pas succomber à l'absurde de la condition humaine : l'angoisse et la mort.

LITTÉRATURE ENGAGÉE DANS LE MONDE

A travers le monde, on rencontre nombre d'écrivains qui s'engagent jusqu'au péril de leur vie. On peut citer par exemple Vaclav Havel :Le pouvoir des sans-pouvoir et Milan Kundera :Risibles Amours, écrivains tchèques qui s'opposent au totalitarisme soviétique.

En URSS, Alexandre Soljenitsyne :L'Archipel du goulag dénonce les camps de concentration soviétiques et doit s'exiler.

L'œuvre de Mahmoud Darwish, essentiellement poétique, est une véritable défense et illustration d'une terre, d'un peuple, d'une culture. Elle est hantée d'un bout à l'autre par une seule idée, une seule référence, un seul corps : la Palestine: Palestine, mon pays , Une mémoire pour l'oubli...

Ali Ahmed Saïd Esber, dit Adonis, poète syrien naturalisé libanais, engagé dans un combat contre la dictature, il est un fervent partisan de la laïcité. Il a sorti :Violence et Islam, qui lui a valu de nombreuses critiques. Ce livre est une critique de l'islam tel qu'il est pratiqué, qu'Adonis considère comme politiquement dangereux et foncièrement misogynie.

Najjar Rita

Asli Erdogan Cette écrivaine turque, auteure du Bâtiment de pierre, et fervente défenseuse des droits de l'Homme. Mario Vargas Llosa

Prix Nobel de Littérature, Mario Vargas Llosa est un écrivain engagé. En 1959, il soutient la révolution castriste à Cuba.. A travers son œuvre, il s'oppose à toute forme de dictature. Les caïds, la guerre de la fin du monde, ... romans qui combattent le fanatisme et dénoncent les violences de la société latino-américaine.

THÈMES

La religion: de nombreux artistes écrivent sur le sujet que ce soit pour défendre les valeurs religieuses telles que le pardon ou la compassion, ou bien au contraire attaquer l'intolérance religieuse. Les artistes connus pour s'être engagés sur le sujet sont D'Aubigné, Pascal, Chateaubriand, Voltaire.

Les valeurs humanitaires : la liberté, la lutte contre le racisme, la défense de la négritude : Césaire, Senghor, ... des émigrés : Tahar Ben Jelloun pour l'humanité : Camus...

Les questions sociales : les philosophes des Lumières dénoncent les injustices. Ils s'en prennent notamment aux inégalités entre hommes : Diderot et à l'esclavage : Montesquieu, Voltaire... Au XIXe siècle, les auteurs qui dénoncent les inégalités sociales et la misère sont notamment Victor Hugo dans Claude Gueux puis, à la fin du siècle, Émile Zola dans Germinal.

Les questions politiques: de nombreux auteurs se font la voix du pacifisme, de la dénonciation de la guerre : Max Scheler. Les écrivains de l'existentialisme, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, considèrent qu'ils doivent s'engager sur de questions politiques. Les existentialistes promeuvent le communisme et dénoncent l'impérialisme de leur temps.

Le féminisme: le mouvement féministe s'engage pour le droit des femmes ; il dénonce les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes. Les premières idées féministes sont apparues au Moyen Âge avec Christine de Pisan. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, Olympe de Gouges et George Sand défendent le féminisme.

RUBENS, LES HORREURS DE LA GUERRE

EUGENE DE LA CROIX, LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE

PABLO PICASSO, GUERNICA

OLERE, INAPTES AU TRAVAIL

OTTODIX, LA GUERRE

GOYA, MAI 1808

LEGER, PARTIE DE CARTES

LA CHANSON ENGAGEE

En 1789, lors de la révolution française, un nouveau genre musical à part entière fait son apparition : la chanson engagée. La première chanson réellement engagée en France date de 1793, écrite par Rouget de Lisle, c'est la Marseillaise devenue hymne nationale officiel sous la IIIème République

la chanson populaire est un moyen efficace pour transmettre des idées politiques, sociales etc.... Le thème des guerres de toutes sortes est notamment un sujet très convoité par les musiciens. Par exemple : John Lennon ,Imagine

PINELLI, ROUGET DE LISLE COMPOSANT LA MARSEILLAISE

En chanson l'engagement est fréquent. Les chansons revendiquent des idées politiques, de résistance par exemple. Souvent les chansons ont pour thèmes les opinions politiques, l'appel aux actes de citoyenneté, les divergences d'opinions face aux crises économiques ou plus récemment la prise de conscience face au monde et à l'écologie.

De nos jours les chanteurs de rap essaient de nous faire réfléchir sur les problèmes sociaux, la tolérance, la solidarité...

La réunion de personnes et notamment d'artistes, en association autour d'un intérêt commun permet de prendre conscience de l'importance de la solidarité, et de participer à l'entraide face aux injustices et aux exclusions de la société de part l'influence des artistes sur les gens en particulier dans les médias. Ainsi, en s'engageant bénévolement les associations viennent en aide aux plus démunis.

Entraînant des dons, des réflexions, des actions sociales, et même des vagues de protestations, les chansons engagées ont le pouvoir de modifier les mentalités, de sensibiliser les populations : de faire changer les choses.

QUELQUES TITRES

Le déserteur, Boris
Vian

Aux Armes et
Cætera ,Serge
Gainsbourg

Russians , Sting

La chanson des
restos, les Enfoires

Marine, diams

Foule
sentimentale,
Alain Souchon

Le sud ,Nino Ferrer

Qui a le droit,
Patrick Bruel

L'assassin
assassiné ,Julien
Clerc

We are the world,
Michael Jackson
and Lionel Richie

Misère, Coluche

On a faim
,Bérurier Noir

Najjar Rita

Coordinatrice
et professeur
de langue et
de littérature
françaises

Travail
préparé à l'
attention des
élèves de
terminales