

Table des matières

Introduction.

La naissance de l'esthétique comme discipline philosophique	11
Catherine Guesde	
Conditions de possibilité de l'esthétique	12
Naissances et éclatement de l'esthétique	14
Approches de l'esthétique.....	18
Références bibliographiques	20

Première partie

L'esthétique avant l'esthétique

1 De quelle expérience la <i>Poétique</i> est-elle le nom ?	23
Véronique Brière	
Introduction : éloge de la <i>fiction</i>	23
1 <i>Mimésis</i> et <i>poiésis</i> : le débat Platon – Aristote	26
1.1 Statut et enjeux de la <i>mimésis</i>	26
1.2 Le décor platonicien : le régime éthique des images	27
2 Aristote : représentation et fiction	31
2.1 Matériau et modalités de l'expérience poétique : l'homme en action, la contingence et la vérité « autant qu'il est possible » ?	32
2.1.1 L'action et ses causes	33
2.1.2 Concevoir la contingence, raisonner sur le possible	35
2.2 « Ce qui arrive » : causalités et modalités	37
2.2.1 « Dire ce qui pourrait avoir lieu »	38
2.2.2 Le réel et la « possibilité de l'in vraisemblable »	40
2.2.3 Le sens de l'humain	43
3 Pistes pour situer le plaisir poétique : acribie et actualisation des différences	45
3.1 Plaisir de l'intelligibilité	46
3.2 La <i>phantasia</i> et le plaisir de l'activité représentative	48
3.3 La réflexivité des images et leur forme propre : la tragédie	50
Références bibliographiques	53

2 Formes et forces. Imitation de la nature et genèse du plaisir esthétique à l'âge classique	55
Thibault Barrier	
1 Imitation et essentialisation selon Charles Perrault	59
1.1 Imiter la belle nature	60
1.2 Abstraction et perfectionnement	62
2 Au-delà de la vanité de l'imitation : Port-Royal et l'irreprésentable	65
2.1 L'attrait du sensible	66
2.2 Au-delà du visible : la figuration	68
3 Imitation et exagération chez Roger de Piles	71
3.1 Le relief des couleurs	71
3.2 La vérité de l'imitation : peindre les forces de la nature ...	74
Conclusion	77
Références bibliographiques	79

Deuxième partie

Penser l'expérience esthétique : le cadre conceptuel des Lumières

3 La naissance du sentiment esthétique au xviiie siècle	85
Laetitia Simonetta	
Introduction	85
1 Dubos : Peut-on juger de l'art sans en rien savoir ?	89
1.1 La théorie de l'art de Dubos	90
1.2 L'esthétique de Dubos	92
2 Hutcheson et les débuts de l'esthétique moderne	97
2.1 La spécificité du plaisir esthétique	97
2.2 La beauté comme idée plaisante	102
2.3 Le jugement esthétique est-il purement affectif ?	104
Conclusion	109
Références bibliographiques	110
4 Kant et l'expérience esthétique. De la théorie de la connaissance au phénomène de l'art	112
Philippe Touchet	
Introduction	112
Faire autre	113

Le « drame de la perception »	115
L'expérience esthétique	117
Qu'est-ce que l'objet beau ?	118
Le problème	120
1 L'expérience du jeu des facultés	122
1.1 La place de l'imagination	122
1.2 L'expérience esthétique comme expérience intérieure de notre liberté	125
1.3 Une expérience sans objet ? Le rapport au sublime	128
2 L'expérience esthétique de la communicabilité de l'expérience	131
2.1 Une expérience de la communication sensible	131
2.2 Quel est l'objet de l'expérience esthétique ?	132
2.3 La contemplation qui s'entretient d'elle-même	134
2.4 Transition : l'objectivité d'un sentiment ?	135
3 L'expérience de la forme esthétique	137
3.1 La couleur pure	137
3.2 Le jeu des formes	138
Conclusion	140
Références bibliographiques	140

Troisième partie

Redéfinitions contemporaines de l'esthétique

5 L'esthétique de Merleau-Ponty	143
Charles Bobant	
1 L'expérience esthétique	145
1.1 De l'expérience esthétique classique à l'expérience esthétique phénoménologique	145
1.2 De l'esthétique-artistique à l'esthétique-sensible : l'art comme cosmophonie	149
1.3 De l'esthétique-sensible à l'esthétique-artistique	151
2 L'expérience poïétique	152
2.1 L'origine de la création artistique	154
2.2 La signification de la création artistique	155
3 L'expérience poïétique de l'Être	158
3.1 Le chiasme pictural	158
3.2 Le dévoilement du <i>logos</i> du monde esthétique	160

Références bibliographiques	164
6 Une herméneutique de l'œuvre d'art : Gadamer	165
Philippe Touchet	
Introduction	165
Art et interprétation	165
L'interprétation comme jeu de l'interprète	166
La question du référent de l'œuvre	167
Une interprétation esthétique ?	168
1 Interpréter une présence	170
1.1 L'interprétation de l'œuvre par l'auteur	170
1.2 L'œuvre est-elle la production d'un sujet ?	172
1.3 L'œuvre est « événement ontologique »	173
2 L'œuvre d'art comme expérience d'un monde	175
3 L'interprétation comme jeu	180
3.1 <i>Vorstellung</i> et <i>Darstellung</i>	180
3.2 Le rapport de l'œuvre au temps	181
3.3 La nécessité de l'interprétation comme répétition et jeu ..	182
3.4 L'ouverture à l'autre : l'exemple fondamental du tragique	184
3.5 « Autant de vérité, autant d'être. » Interpréter une œuvre d'art, ce n'est pas en restreindre l'équivocité	187
4 La nature de l'acte qu'est l'œuvre. L'interprétation, entre <i>ergon</i> et <i>energeia</i>	187
4.1 <i>Ergon</i> et <i>energeia</i>	188
4.2 L'œuvre d'art est <i>energeia</i>	189
4.3 Macbeth	191
Conclusion : <i>energeia</i> et vérité	191
Références bibliographiques	192
7 Changer le sujet de l'esthétique.	
Nelson Goodman et les langages de l'art	194
Alexis Anne-Braun	
Introduction	194
1 Esthétique continentale et esthétique analytique	196
1.1 Brève histoire de l'esthétique de tradition analytique	196
1.2 Style et méthodes de l'esthétique analytique	199
2 Nelson Goodman et les langages de l'art	201

2.1	Les vendre et les comprendre : Nelson Goodman et les œuvres d'art	201
2.2	Un nouveau langage pour les arts	202
2.2.1	Dépiction et réalisme iconique	203
2.2.2	Exemplification et expression	205
2.2.3	Identité, authenticité et notation	206
2.3	Les symptômes de l'esthétique	208
3	L'art en théorie et l'art en action	209
3.1	L'art et la cognition	209
3.2	Activer l'œuvre d'art	210
	Conclusion : les perspectives de l'esthétique analytique – ontologie, psychologie, neuro-esthétique	212
	Références bibliographiques	214
8	Pourquoi la fiction nous affecte-t-elle ?	
	De Platon à Kendall Walton	216
	Guillaume Schuppert	
	Introduction	216
1	Soupçon sur la fiction	217
1.1	La menace poétique	217
1.2	Fiction contre connaissance	219
1.3	Tout est fiction	220
2	Êtres de fiction ou non-être	222
2.1	Un vieux problème métaphysique	222
2.2	Le débat entre Meinong et Russell	223
2.3	La solution de Goodman	225
3	Émotions et raison	227
3.1	Le paradoxe de la fiction	227
3.2	L'illusionnisme et la théorie des pensées	229
3.3	Les émotions fictionnelles selon Walton	232
	Conclusion	233
	Bibliographie	234

Quatrième partie

Une approche par les arts

9	Réflexions sur un art non figuratif : peut-on parler de questions et de réponses en musique ?	239
	Pauline Nadrigny	
1	Musique et langage	239
1.1	Un art ineffable ?	239
1.2	Un art de l'ineffable	240
1.3	Une analogie courante	241
1.4	Pragmatique et syntaxique	243
1.5	Des contextes esthétiques distincts	244
2	Musique et texte : chanter des questions et des réponses	245
2.1	Le cas du répons grégorien : le rôle actif du chœur	245
2.2	Le modèle classique : musique et rhétorique	246
2.3	La musique comme imitation	247
3	Musique et langage : une assimilation formelle	249
3.1	Sujet et réponse	249
3.2	Tension et résolution	251
3.3	Formalisme et autonomie du musical	254
4	Contexte contemporain	255
4.1	S'émanciper du modèle linguistique ?	255
4.2	<i>An unanswered question</i>	256
5	Questions ouvertes	259
5.1	Musique et syntaxe : la critique de John Cage	259
5.2	Le cas de <i>Répons</i> (1981) de Pierre Boulez	260
	Références bibliographiques	263
10	Une esthétique phénoménologique de la danse	265
	Elsa Ballanfat	
	Introduction	265
	Danse et philosophie : la question de l'œuvre en danse	265
	La phénoménologie et la danse	268
1	Phénoménologie de la danse	269
1.1	Sentir et ressentir	269
1.2	Les directions de sens du mouvement	270
1.3	Sentir et se mouvoir	271

1.4	L'espace et la scène	271
2	Un moment chorégraphique de tous les arts ?	273
2.1	Le geste artistique en référence au geste dansé	273
2.2	Le rythme de l'œuvre et la figure paradigmatique du danseur	274
2.3	Erwin Straus et la critique de la danse absolue	275
2.4	Le pouvoir spatialisant du son sur le corps	276
2.5	L'accroissement de la mobilité du corps et l'élargissement de l'espace	278
2.6	Le décentrement	280
2.7	L'unité du sentir au mouvement	281
3	Étude d'une œuvre de Merce Cunningham	283
3.1	Révéler l'espace au-delà de l'espace de la représentation	285
3.2	Rendre sensible au vide	285
3.3	Le sentiment d'un temps cyclique	286
3.4	La lecture du <i>I Ching</i>	287
3.5	Cage et Cunningham lecteurs de Suzuki	288
	Références bibliographiques	289
11	Douleur, laideur. Aux marges de l'esthétique	291
	Catherine Guesde	
1	Une admission sous conditions	294
1.1	Exclure ou dépasser la douleur : vers une pensée du sublime	294
1.2	Les limites de la représentation de la douleur	297
1.3	Le laid « n'est jamais une fin en soi »	299
2	L'informe et l'excès	301
2.1	Transgresser l'interdit du cri	301
2.2	L'informe	305
2.3	L'excès	308
3	Repenser le plaisir esthétique	311
3.1	Réengendrer le sublime ?	311
3.2	La curiosité, une vertu philosophique et esthétique	311
	Conclusion : le plaisir esthétique.....	312
	Références bibliographiques	313

12 Bibliographie analytique	315
Catherine Guesde	
1 Généralités sur l'esthétique	315
1.1 Recueils de textes	315
1.2 Définitions, histoire et problèmes	315
1.3 Esthétique et critique d'art	316
1.4 Esthétique et histoire de l'art	317
2 Bibliographie générale	317
2.1 Ouvrages classiques	317
2.2 Textes contemporains	318
3 Approches thématiques	320
3.1 Système des arts	320
3.2 <i>Mimêsis</i>	320
3.3 Le beau, le laid, le sublime	321
3.4 Goût et jugement esthétique	322
3.5 L'artiste, le génie	322
Les auteurs et autrices	325
