

MAURO CARBONE
Professeur d'Esthétique
Faculté de Philosophie
Université "Jean-Moulin" Lyon 3

Bibliographies de cours pour l'a.u. 2010-2011

1er semestre

AGRÉGATION PHILOSOPHIE

1ÈRE LEÇON: L'ESTHÉTIQUE

TITRE DU COURS : Les aventures de l'esthétique

CONTENU DU COURS : Beaucoup d'aventures de l'esthétique sont inscrites dans son nom et dans la définition que Baumgarten en donna en 1750. Mais beaucoup d'autres ne font qu'un avec les aventures d'une notion qui peut, par certains côtés, être légitimement considérée comme la *plus fondamentale* de la pensée philosophique : la notion d'*eidōs*, diversement traduite par « idée », « essence » ou « forme ».

BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE :

M. JIMENEZ, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Paris, Gallimard, Folio-essais, 1997.

E. ESCOUBAS, *L'esthétique*, Paris, Ellipses, 2003.

M. HEIDEGGER, "Six faits fondamentaux tirés de l'histoire de l'esthétique", in ID., *Nietzsche*, t. I, trad. fr. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971, pp. 75-89.

E. CASSIRER, *Eidos et eidolon. Le problème du beau et de l'art dans les dialogues de Platon* (1924), trad. fr. de C. Berner, in Id., *Écrits sur l'art*, édition et postface par F. Capeillères, Paris, Éd. du Cerf, 1995, pp. 27-52.

G. DELEUZE, *Simulacre et philosophie antique : I. Platon et le simulacre*, in Id., *Logique du sens*, Paris, Éd. de Minuit, 1969, pp. 292-306.

M. CARBONE, *Déformation et reconnaissance*, in J.-J. Wunenburger, M. Carbone et G. Vladutescu (sous la direction de), *Images, formes et déformations*, Lyon, Publications de la Faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 2005, pp. 11-27.

E. PANOFSKY, *Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art* (1924), trad. fr. de H. Joly, Préface de J. Molino, Paris, Tel-Gallimard, 1989.

PLATON, *Ion*.

PLATON, *Phèdre*.

PLATON, *La République*, Livre X.

PLATON, *Le Sophiste*, 216 A-217A, 235C-236C, 267A-268D.

ARISTOTE, *La Poétique*

A.G. BAUMGARTEN, *Aesthetica* (1750)

http://books.google.com/books?id=iPVNLFAGznQC&printsec=frontcover&dq=Aesthetica+intitle:Aesthetica+inauthor:alexander+inauthor:baumgarten&lr=&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES#v=onepage&q&f=false, *Esthétique*, traduction, présentation et notes par Jean-Yves Pranchère, Paris, L'Herne, 1988.

D. HUME, *Les essais esthétiques* (1777), trad. fr. R. Bouveresse, 2 t., Paris, Vrin, 1973-1974.

E. KANT, *Critique de la faculté de juger* (1790), trad. fr. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1965.

Fr. SCHILLER, *Lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité* (1795), traduites et préfacées par R. Leroux, Paris, Aubier-Montaigne, 1943.

G. W. F. HEGEL, *Esthétique*, trad. fr. Ch. Bénard, B. Timmermans et P. Zaccaria, 2 t., Paris, Le Livre de poche, 1997.

F. NIETZSCHE, *La Naissance de la tragédie* (1871), trad. fr. M. Haar, P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, Paris, Gallimard, Folio-essais, 1977.

A. RIEGL, *Questions de style* (1893), trad. fr. Paris, Hazan, 1992.

H. WÖLFFLIN, *Problèmes fondamentaux de l'histoire de l'art* (1915), trad. fr. C. et M. Raymond, Paris, Gallimard, 1952.

W. BENJAMIN, « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » (1936) ; trad. fr. P. Klossowski revue par Walter Benjamin, présentation et introduction de Jean-Maurice Monnoyer, dans ID., *Écrits français*, Paris, Gallimard, 1991, rééd. coll. Folio Essais, Gallimard, 2003.

M. HEIDEGGER, « L'origine de l'œuvre d'art », in ID., *Chemins qui ne mènent nulle part*, trad. fr. W. Brokmeier et édité par F. Fédier, Paris, Gallimard, 1962.

E. PANOFSKY, *L'œuvre d'art et ses significations* (1955), trad. fr. M. et B. Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1969.

E. PANOFSKY, *Essais d'iconologie*, trad. fr. Cl. Herbette et B. Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1967.

M. DUFRENNE, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Paris, P.U.F., 1953, 2 voll.

M. MERLEAU-PONTY, *L'œil et l'esprit* (1961), Paris, Gallimard, 1964.

G. DELEUZE, *Francis Bacon. Logique de la sensation* (1981), rééd. Paris, Seuil, 2002.

G. DELEUZE, *L'image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983.

G. DELEUZE, *L'image-temps*, Paris, Minuit, 1985.

G. DELEUZE et F. GUATTARI, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, Paris, Minuit, 1991.

Th. ADORNO, *L'art et les arts*, trad. fr. J. Lauxerois, Paris, Desclée De Brouwer, 2002.

ALTER, n° 15 (2007) : « Image et œuvre d'art », (diffusion Vrin).

A. DANTO, *La transfiguration du banal. Une philosophie de l'art*, trad. fr. C. Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, 1989.

D. LORIES (éd.), *Philosophie analytique et esthétique*. Textes rassemblés et traduits par Danielle Lories, Paris, Klincksieck, 1988.

MASTER 2 PHILO GÉNÉRALE : ESTHÉTIQUE GÉNÉRALE

TITRE DU COURS : Le Cézanne des philosophes français : Merleau-Ponty, Lyotard, Deleuze, Maldiney.

CONTENU DU COURS : La peinture de Paul Cézanne a été un véritable cas pour la philosophie du XXe siècle. En France, en particulier, l'acclimatation de la phénoménologie ainsi que la critique de cette dernière, mais aussi sa reprise sont passées par la réflexion sur l'œuvre du peintre provençal.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

GASQUET J., *Cézanne*, Paris, Bernheim-jeune, 1921, 1926², ensuite Grenoble, Cynara, 1988.

RILKE R. M., *Lettres sur Cézanne*, tr. fr. et "Préface" de Ph. Jaccottet, Paris, Seuil, 1991.

LAWRENCE D.H., *Introduction to these Paintings* (1929), tr. fr. de T. Lauriol, "Introduction à ces peintures", in ID., *Eros et les chiens*, essais réunis et présentés par M. Marnat, Paris, Éd. C. Bourgois, 1969, pp. 238-261.

PANOFSKY E., *Die Perspektive als "symbolische Form"* (1924-25, première édition 1927), tr. fr. sous la direction de G. Ballange in ID., *La perspective comme forme symbolique et autres essais*, précédés de *La question de la perspective*, par M. Dalai Emiliani, Paris, Éd. de Minuit, 1975, pp. 37-182.

MERLEAU-PONTY M., *Le doute de Cézanne*, "Fontaine", n. 47, 1945, pp. 80-100, ensuite repris dans ID., *Sens et non-sens*, Paris, Nagel, 1948, pp. 15-44, maintenant Paris, Gallimard, 1996.

MERLEAU-PONTY M., *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard, 1945, "Avant-propos".

MERLEAU-PONTY M., *L'œil et l'esprit* (1961), Paris, Gallimard, 1964.

LYOTARD J.-F., *Discours, figure*, Paris, Klincksieck, 1971, 1978³.

LYOTARD J.-F., *Freud selon Cézanne*, in ID., *Des dispositifs pulsionnels*, Paris, coll. 10/18, Union Générale d'Éditions, 1973, pp. 71- 89.

DELEUZE G.-GUATTARI F., *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie*, Paris, Éd. de Minuit, 1980, « 6. 28 novembre 1947 — Comment se faire un Corps Sans Organes ? », pp. 185-204.

DELEUZE G., *Francis Bacon. Logique de la sensation*, Paris, La Différence, 1981, ensuite Paris, Éd. du Seuil, 2002.

MALDINEY H., *Regard Parole Espace*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1973, 1994², en particulier *Le dévoilement de la dimension esthétique dans la phénoménologie d'Erwin Straus* (1966), pp. 124-146.

MALDINEY H., *Cézanne et Sainte-Victoire. Peinture et vérité*, in *Sainte-Victoire Cézanne 1990*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1990, pp. 273-287, ensuite repris dans ID., *L'art, l'éclair de l'être. Traversées*, Seyssel, Éd. Comp'Act, 1993, pp. 27-47.

CARBONE M., *La visibilité de l'invisible. Merleau-Ponty entre Cézanne et Proust*, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2001. (diffusion Vrin)

MASTER 2 DE MUSÉOLOGIE : PHILOSOPHIE DE L'EXPOSITION

TITRE DU COURS : L'expérience du Musée, l'expérience dans la modernité et la temporalité des images

CONTENU DU COURS : André Malraux, dans son *Musée imaginaire*, remarquait que la naissance du musée a arraché à leur fonction les oeuvres d'art en en faisant simplement « des images des choses, différentes des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d'être ». La naissance du musée est un aspect caractéristique de la modernité, tout comme celle de la photographie, qui à son tour a changé l'expérience même du musée. Merleau-Ponty caractérisait cette dernière comme « historicité de mort ». On peut dire que Roland Barthes caractérisait l'expérience de la photographie dans les mêmes termes. Plus en general, la modernité a produit un déclin de notre rapport à l'expérience elle-même, qu'il faudrait essayer de re-penser non pas en termes d'histoire, mais en termes de mémoire. Dans ce sens-là, Proust a quelque chose à nous enseigner aussi à propos de la philosophie de l'exposition.

BENJAMIN W., « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » (1936), trad. fr. P. Klossowski revue par Walter Benjamin, présentation et introduction de Jean-Maurice Monnoyer, dans ID., *Écrits français*, Paris, Gallimard, 1991, rééd. coll. Folio Essais, Gallimard, 2003.

BENJAMIN W., « Sur quelques thèmes baudelairiens » (1939), in ID., *Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme*, traduit de l'allemand et préfacé par Jean Lacoste d'après l'édition originale établie par Rolf Tiedemann, Paris, Payot, 1982.

MALRAUX A., *Le Musée Imaginaire*, 1947¹, 1951², 1965³, coll. « Folio », Paris, Gallimard, 1996.

MERLEAU-PONTY M., *Le langage indirect et les voix du silence* (1952), désormais dans *Signes*, Paris, Gallimard, 1960, pp. 58-104.

DUFRENNE M., *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Paris, P.U.F., 1953, 2 voll.

MERLEAU-PONTY M., *L'œil et l'esprit* (1961), Paris, Gallimard, 1964.

BARTHES R., *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, Éd. du Seuil, 1980, 2005.

MITCHELL W.J.T., *What Do Pictures Want ?*, in *What Do Pictures Want ? The Lives and Loves of Images*, Chicago, University of Chicago Press, 1994, pp. 28-56.

DIDI-HUBERMAN G., *Devant le temps. Histoire de l'art et anachronisme des images*, Paris, Les Editions de Minuit, 2000, « L'image-aura. Du maintenant, de l'autrefois et de la modernité ».

CARBONE M., *Proust et les idées sensibles*, Paris, Vrin, 2008.