

Alain Renoncourt 2024

Les Grecs de l'Antiquité n'avaient pour eux ni le concept ni le mot correspondant à « art ».

*Les activités appelées « Techné » étaient parrainées par **des Muses**, dont le nombre total finit par se stabiliser à neuf :*

- *Calliope : poésie épique ;*
- *Clio : histoire ;*
- *Érato : poésie érotique et lyrique ;*
- *Euterpe : musique ;*
- *Melpomène : tragédie ;*
- *Polymnie : pantomime, rhétorique et chants religieux ;*
- *Terpsichore : danse et chant choral ;*
- *Thalie : comédie ;*
- *Uranie : astronomie et géométrie.*

Ces activités artistiques sont toutes liées aux Lettres, aux langages musicaux ou gestuels, et non aux arts plastiques (architecture, peinture...)

Dans l'antiquité

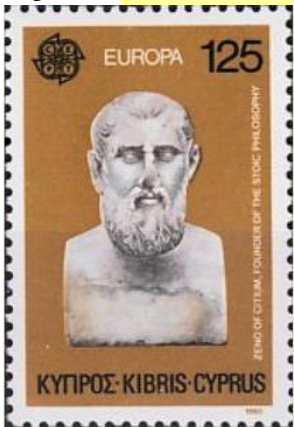
Depuis le 8ème siècle, on ne distinguait pas les arts des sciences.

Les **arts libéraux** étaient au nombre de sept, classés en deux groupes :

- le trivium (les sciences du langage) : **rhétorique** (art du discours), **grammaire** (lire et écrire) et **dialectique** (méthode de raisonnement, discussion);

- le quadrivium (les sciences des nombres) : arithmétique, géométrie, astronomie et musique.

Les **arts mécaniques** (les activités manuelles) désignaient, les activités qui seront regroupées comme les Beaux-Arts (l'architecture, la sculpture, la peinture et l'orfèvrerie), et toutes les activités qui transforment de la matière comme la draperie, l'**épicerie** dont relèvent les apothicaires, l'**orfèvrerie** ou la mercerie, la sidérurgie, la **verrerie** ou la **coutellerie**.

Zénon d'Elée
inventeur de la
dialectique

Aristote
inventeur de la
rhétorique

Louis Meigret
auteur de la 1ère
grammaire

Au moyen-âge

Les nobles arts (activités propres à l'apprentissage et au perfectionnement des nobles) désignaient le **maniement des armes**, les arts martiaux, l'équitation, la chasse, les jeux nobles comme la paume, la danse, le cérémonial, la quintaine, la stratégie, les échecs...

En Angleterre le noble art est la boxe anglaise.

Cependant selon les cultures des pays, il y a eu beaucoup de définitions différentes pour les arts majeurs, mineurs, libéraux et nobles...le débat est encore ouvert.

Les nobles arts

Pendant la Renaissance italienne, le mot *Arte* (pluriel *Arti*) désigne encore l'ensemble des gestes précis concernant une pratique maîtrisée (un métier) entre la science théorique et la pratique spontanée.

Mais, avec la naissance de la notion d'artiste signant ses œuvres et reconnu comme tel, il prend le sens plus moderne de beaux-arts.

L'arte del disegno regroupe à cette époque les arts du volume (sculpture, architecture) et ceux de la surface (dessin, peinture, gravure).

La Renaissance française est fondée sur l'assimilation des « influences italiennes » et des « survivances gothiques ». Par exemple, Les formes architecturales ou les ornements importés d'Italie se trouvent donc immédiatement insérés dans un autre système de construction type gothique, ce qui oblige à trouver des solutions ou des réinterprétations nouvelles pour les adapter à leur réceptacle.

Emmanuel Kant, en 1790, propose de distinguer dans « la critique de la faculté de juger esthétique » trois catégories d'art :

- les arts de l'expression des Idées dans l'intuition des sens, comprenant la sculpture et l'architecture ainsi que la peinture (élargie à la décoration, l'ameublement, l'art de s'habiller et même l'art des jardins) ;*
- les arts de la parole, comprenant l'éloquence et la poésie ;*
- l'art du beau jeu des sensations, comprenant la musique, la danse et l'art des couleurs .*

Nicolas Ledoux est un architecte visionnaire, grand constructeur, urbaniste et dessinateur, philosophe et auteur de « L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation ».

« La Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau » d'Edmund Burke est une référence européenne pour analyser la passion engendrée par l'art et l'esthétique.

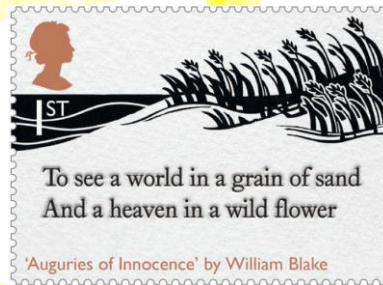

Au début du 19ème siècle, Hegel distingue cinq arts. Il les classe en fonction de deux critères : l'expressivité et la matérialité.

Ainsi il organise une double échelle allant de l'art le moins expressif mais plus matériel à l'art le plus expressif mais le moins matériel.

Cela donne:

1. l'architecture ;
2. la sculpture ;
3. la peinture ;
4. la musique ;
5. la poésie.

Avant la Renaissance, on distinguait **les arts du savoir (majeurs)** des **arts des matériaux (mineurs)**. Autrement dit, on différençiait les activités intellectuelles de celles de la fabrication (arts appliqués).

Ou dit encore autrement : le concept vs le savoir-faire...

- Les arts majeurs étaient donc par excellence : la peinture, la sculpture, l'architecture, la gravure, la musique, la poésie
- Les arts mineurs étaient : la joaillerie, le travail du cristal, l'orfèvrerie, la céramique, marqueterie...

D'ailleurs, pendant la révolution industrielle, l'Académie a distingué les Beaux-Arts* (avec des majuscules) des arts décoratifs (en minuscules).

La frontière est floutée maintenant. Par exemple **Andy Warhol** et ses lithographies (Majeur car conceptuel mais mineur car reproduction...)

MAIS Les termes « majeur » et « mineur », proches de « fort » et « faible », ont été utilisés pour définir le degré d'investissement d'apprentissage nécessaire pour maîtriser l'art en question.

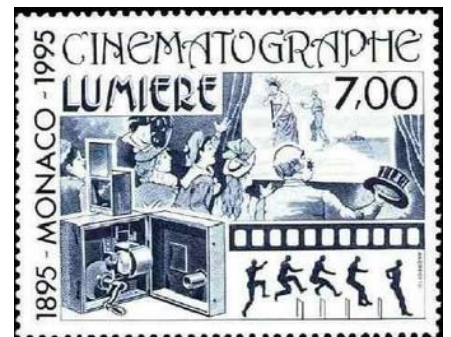
De plus les arts initiaux traitaient souvent du religieux... on n'imagine pas la hiérarchie religieuse représentée par des œuvres d'art mineur!

Le mot *plastique*, issu du grec, qui signifie la production et la mise en forme, le modelage d'une idée. Les **arts plastiques** (à l'origine une inspiration) sont donc les savoir-faire permettant de mettre en forme physiquement une idée.

Le nom d' "**arts appliqués**" (à l'origine, une commande industrielle) est en réalité la contraction de l'Art appliqué à l'Industrie né au début de l'industrialisation, au 19ème siècle.

On passe de l'artisan (art plastique) au designer (art appliqué). Les deux requièrent de l'inspiration et de la technique.

Nota: les **arts visuels** sont les arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels tels que la sculpture, le dessin ou la peinture, mais également des techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, la vidéo et les nouveaux médias.

Arts plastiques, appliqués, visuels

Le 6ème art fait référence aux arts de la scène encore appelés les arts du spectacle, qui sont des spectacles vivants présentés sous diverses formes. Toutefois, peu importe le genre, la présence d'un public et d'actants s'avère indispensable.

Le sixième art fait généralement penser à quatre genres.

***La danse** : un ensemble de mouvement attrayant faisant mouvoir le corps et qui est généralement exécuté suivant des mélodies ;*

***Le théâtre** : avant tout un genre littéraire et un art de représentation d'une scène ;*

***Le mime** : un art de représentation généralement muet à travers lequel un acteur présente un récit évocateur que le spectateur interprète à sa façon.*

***Le cirque** : un spectacle présenté par un regroupement d'artistes appelé troupe dont chacun a sa spécialité.*

Le 6ème art regroupe d'autres genres tels les spectacles de rue, l'opéra, etc.

Le 6ème art

Riciotto Canudo, critique de cinéma italien établi à Paris, propose en premier lieu la classification de sixième art pour le cinéma. Dans son « Naissance d'un sixième art – essai sur le cinématographe », il explique que l'invention ne doit pas être considérée comme une simple avancée industrielle, mais bien comme un art à part entière.

Laisant le 6ème art aux arts de la scène, il publie en 1923 un « Manifeste des sept arts ». Il y soutient que le cinéma est un mélange entre technique et esthétique car il intègre une multitude d'éléments artistiques : le son, l'image, le mouvement, le langage etc..

Le 7ème art inclut de manière générale le long-métrage et le court-métrage, mais aussi d'autres œuvres audiovisuelles comme les séries télévisées et téléfilms dont les exigences dans la mise en scène et le scénario se rapprochent de celles du cinéma au sens strict... différence parfois tenue avec le 8ème art : les arts médiatiques tels radio et télévision

*Morris (le créateur de Lucky Luke) et Pierre Vankeer ont utilisé 9ème art pour nommer une rubrique qu'ils animèrent pendant trois ans au sein du Journal de Spirou. Cette rubrique, intitulée **Neuvième Art** et sous-titrée Musée de la bande dessinée, apparaît pour la première fois dans le numéro 1392 de Spirou, le 17 décembre 1964.*

Cependant, la reconnaissance de la bande dessinée aux rangs des beaux arts ne fait pas l'unanimité et entraîne de la circonspection voire le dédain de certains membres de l'élite intellectuelle (hiérarchie des arts comme produit de rapports de domination entre les classes sociales!!!) Il est sur que la sculpture et la musique ont existé avant la BD; mais Lascaux est-ce l'ancêtre de la BD?

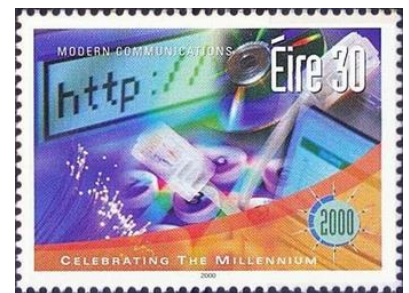

Vers les années 40, la **photographie** puis la **radio** ont été désignées comme **8ème art**. En 1961, le prince Rainier de Monaco crée une manifestation consacrée, selon ses dires, uniquement au 8ème art, le **Festival de télévision de Monte-Carlo**.

Une synthèse de ces trois arts naît sous le nom d'« arts médiatiques » (arts dont le fonctionnement fait appel à un composant technologique!!).

En novembre 2012 le Museum of Modern Art à New York (MoMA) décide d'intégrer 14 jeux vidéo à sa collection d'œuvres d'art. la Cour suprême des États-Unis reconnaît officiellement les jeux vidéo comme un art. La désignation « **10ème art** » a aussi été revendiquée pour les arts numériques en général : **infographie, web design et les jeux vidéo**

Les nouveaux arts classés

Il n'y a pas de consensus sur la désignation d'un 11ème art actuellement, cependant, diverses activités artistiques ou ludiques sont revendiquées dont notamment la performance artistique, le jeu de rôle, le modélisme, l'art culinaire et la gastronomie, l'art de la table, la calligraphie, la parfumerie, l'aménagement des parcs et jardins, l'humour, l'origami, le tatouage, la mode, l'illusionnisme, l'art de la marionnette, etc.

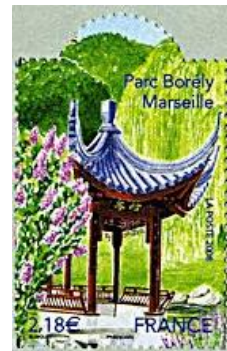
Certains peuvent être regroupés dans des arts déjà existants :

- *la calligraphie et le tatouage dans les arts visuels ;*
- *le jeu de rôle, l'humour, la prestidigitation, la marionnette, dans les arts de la scène ;*
- *l'origami, le modélisme dans la sculpture ;*

Il resterait donc trois grands arts :

- *les arts culinaires et arts de la table ;*
- *la mode et la parfumerie ;*
- *l'art floral et l'aménagement des parcs et jardins ;*

Actuellement être reconnu officiellement dans le classement des arts semble être une approche plus « marketing ». L'esprit des 9 muses, Kant et Hegel sont loin.

11ème ou pas 11ème art?

L'artisan d'art est le gardien d'un patrimoine de techniques et de connaissances qui se transmettent de maître à apprenti, de génération en génération en s'adaptant aux évolutions technologiques.

L'artiste est un explorateur de l'âme humaine, un chercheur de vérité qui utilise la toile, la pierre, le son ou le mot pour nous confronter à des réalités nouvelles ou oubliées.

La liste des métiers d'art est fixée par arrêté depuis 2015 et recense 198 métiers d'art et 83 spécialités, soit 281 activités recensées.

Artisan d'art vs artiste

L'art est un mot qui comporte plusieurs acceptions et plusieurs sens, on dit qu'il est **polysémique**.

De plus, l'art n'est-il pas écartelé entre ces deux moments que sont celui de la création et celui de la perception de l'œuvre d'art ?

Hegel a défini les 5 premiers arts selon les arts symbolique, classique et romantique contraints à un environnement historique, culturel et culturel de chaque civilisation, chaque technique, chaque environnement géographique durant les siècles. Et jusqu'au 18ème siècle peut-on scinder art et religion?

Par la suite, le classement des arts à partir du 7ème art correspond plus à la recherche d'un statut honorifique.

Tout est art ou l'art est total : En juillet 2016, la France a modifié sa législation afin de l'étendre à la protection juridique de la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Pour la première fois en droit international, les expressions artistiques sont établies comme des biens publics et la « **diffusion de la création artistique est libre** ». Cela implique non seulement que les artistes sont libres de créer, mais aussi que le public au sens large y a accès. Par conséquent, l'art et les expressions artistiques ne peuvent être censurés ou simplement exclus des expositions et autres événements.

Faut-il classer les arts?

Les dix arts

1er art : l'architecture

2e art : la sculpture

3e art : les « arts visuels » la
peinture et le dessin

4e art : la musique

5e art : la littérature

6e art : les « arts de la scène », le
théâtre, le mime et le cirque

7e art : le cinéma

8e art : les « arts médiatiques », la
radio, la télévision et la photographie

9e art : la bande dessinée, le manga
et le comics.

10e art : le jeu vidéo et le multimédia.

