

« Art dégénéré & esthétique vitaliste »

1/. UN INCONTESTABLE PHILOSOPHE DES LUMIÈRES...

A. L'OPTIMISME PROGRESSISTE :

o Cf. *Condorcet*.

a. Croit à la téléologie en vertu de l'évolutionnisme :

- Le chaos existe :
  - La vie et le nîsus font la loi
- Mais il y a un plan :
  - Nous allons vers la vérité, le bonheur, la vertu :

b. Lecture anti spencérienne de Darwin

- Le darwinisme de gauche : coopération, association, solidarité

c. Optimisme :

- Morale sans obligation ni sanction + irréligion de l'avenir
- Anomie morale + anomie religieuse = « *Sympathie universelle* »
- Un monde sans prison, sans bagne, sans peine de mort, sans violence, réglé par une force invincible
- Ethique et religion ont un rôle dialectique :
  - Elles s'autodétruisent après avoir exprimé ce pour quoi elles ont vu le jour
- L'humanité connaîtra alors un genre d'ataraxie

B. LA CONFIANCE DANS LA SCIENCE :

o Cf. *Helvétius, d'Holbach*.

a. Révolution douce avec les progrès de la science

- Pas de violence anticléricale ou dé christianisatrice
- Transformation du prêtre en instituteur
- Confiance dans l'école, l'éducateur

b. Expliquer les découvertes scientifiques au plus grand nombre :

- Multiplication des conférences publiques
- Langage simple et clair
- c. Militantisme par la parole, l'échange, la discussion, l'explication
  - La vérité triomphe toujours quand on l'explique bien

C. LA FOI ÉDUCATIONNISTE :

- o Cf. *Condorcet, Helvétius*
- a. L'éducation peut tout
- b. Dans *Education et hérédité* :
  - Réfléchit sur hypnose, suggestion, somnambulisme, états de conscience modifiés et magnétisme de l'éducateur.
- c. La leçon de choses :
  - Meilleure façon de lutter contre la religion dans sa forme superstitieuse, dogmatique, irrationnelle, intolérante.
- d. L'instituteur doit solliciter l'instinct naturel à la sociabilité
  - Le fortifier : éduquer à vouloir et non à savoir

D. LE DEISME RATIONALISTE :

- o Cf. *Voltaire, Franklin*
- a. Benjamin Franklin :
  - Philosophe, inventeur, homme politique, franc-maçon, scientifique, développe l'instruction populaire par l'imprimerie, francophile, francophone
- b. Pas d'athéisme, mais l'irréligion, l'anomie religieuse
- c. Déisme / Panthéisme / Cosmogonisme...
  - Force immanente dans l'univers
  - Emballements mystiques, exaltations poétiques, enthousiasmes extatiques
- d. Créer du lien social avec la religion.
  - *Optimisme progressiste / Confiance en la science / Foi éducationniste / Déisme rationaliste* : penseur des lumières...

2./ ... MAIS AUSSI UN PHILOSOPHE DES TÉNÉBRES.

- a. (Préfiguration des thèses de Vichy...).
- b. Lecture *ontologique et métaphysique* des thèses vitalistes :
  - o C'est une chose

- o Une autre chose la lecture sociologique et politique...

A. Lignes de force de l'Esquisse :

1. Vie, vitalisme, vitalité, puissance
2. « *Jouissance de commander* »
3. Force
4. Dialectique « *être supérieurs* » / « *êtres inférieurs* »
5. Culte de l'action
6. La vie répandue (le soldat sur le champ de bataille)
7. La vie surabondante
8. La religion cosmogonique : survie de qui a vécu sous le signe du risque
9. Plaisir du danger
10. Souffrance et signe de supériorité

B. Lignes de force des livres de morale :

1. Travail, Famille, Patrie
2. Dieu
3. Sacrifice, obéissance, soumission
  - Etc

C. *Dangers du mélange des deux lignes de force...*

3./ UNE PHILOSOPHIE DE LA DÉCADENCE :

- a. Le problème de l'esthétique contemporaine (1884)
- b. L'art d'un point de vue sociologique (posth. 1889)
- c. *Thèses :*

1. Critique l'art dégénéré
2. Défend une esthétique vitaliste :
  - L'art doit célébrer la vie :
    - Toute œuvre qui y contribue est vraiment œuvre d'art

A. UN DIAGNOSTIC SUR L'ART CONTEMPORAIN :

- a. Vocabulaire clinique :
  - Associe productions esthétiques et dérangement mental :

- Décadents ; déséquilibrés ; névropathes ; délinquants ; détraqués ; insociables ; fous ; neurasthéniques ; criminels

b. Qui ?

- Gautier, Verlaine, Zola, Baudelaire parmi d'autres...

c. Met en perspective :

1. Décadence de l'art contemporain
2. Avec déclin du peuple français
3. Puis dégénérescence de la race blanche

d. Déclin de l'activité vitale

- Vieillesse ; épuisement ; impuissance ; affaiblissement ; usure du système nerveux

e. Imagination stérile ; dépravée ; obscène

f. Voluptés contre nature

g. Goût des choses corrompues

h. Sénilité morose

B. LES SYMPTOMES DE CETTE DÉCADENCE :

1. Passion de l'art pour l'art
2. Egotisme forcené
3. Forme primant le fond
4. Surabondance d'autoanalyses
5. Etalage spleenétique
6. Complaisance dans la mise en scène des souffrances
7. Célébration de la luxure
8. Pratiques orgiaques
9. Besoins d'excitants : vin, opium, haschich
10. Récurrence des images sombres
11. Obsession du mot
12. Incapacité à la pitié
13. Religion de la cruauté
14. Fascination pour le crime

15. Goût exacerbé pour l'analyse au détriment de l'action
  16. Polarisation outrancière sur le moi
  17. Multiplication des procédés de fabrication
  18. Mépris du fond et des choses à dire
  19. Prédominance des instincts qui dissolvent la société
- Etc.

C. UNE THERAPIE CONTRE CETTE DECADENCE :

- a. Redonner à l'art un rôle social et moral
- b. En finir avec l'art pour l'art
- c. Viser l'édification :
  1. Car
    - La peinture du crime rend le crime désirable
    - La description de la débauche en donne envie
  2. D'où :
    - La peinture de la vertu rend la vertu désirable
  3. Donc :
    - Célébrer le mari, l'époux, le soldat, la mère, le citoyen, le travailleur ?
  4. Cette esthétique vitaliste fut celle
    - Du folklorisme de Vichy
    - De l'art national socialiste
    - Du réalisme socialiste soviétique
  5. Refuse pourtant (!) que l'art soutienne une thèse morale :
    - On ne doit pas donner un but moral à l'art...
    - Mais parle de « *la passion de la vertu* » qui devrait animer l'artiste
  6. Il suffit d'une esthétique qui célèbre la vie, la santé, la force, la vitalité...
  7. « *La vraie beauté artistique est par elle-même moralisatrice* »
    - L'œuvre d'art doit exciter en nous les sentiments les plus généreux et les plus sociaux.

D. UNE ESTHÉTIQUE ANTIKANTIANNE :

a. Le beau ?

- Ce qui stimule la vie
- « *La pleine conscience de la vie même* »
- Conséquence vitaliste hédoniste :
  - Le beau donne du plaisir

b. L'esthétique vitaliste est une esthétique généralisée :

- Elle permet la confusion entre art, morale, vie
- Au fond de l'art se trouve le fait de se sentir vivre qui est aussi plaisir
- Plaisir esthétique à sentir notre vigueur

c. Célébration de ce qui constitue le classicisme :

- Ordre ; cadence ; grâce ; force ; symétrie, euphonie ; métrique

d. Critique les avant-gardes...

e. « *Vivre d'une vie pleine et forte est déjà esthétique ; vivre d'une vie intellectuelle et morale, telle est la beauté portée à son maximum et telle est aussi la jouissance suprême* »

f. La jouissance suprême ?

- Le travail intellectuel du philosophe
- Formulation de l'idéal spinoziste de la béatitude par la connaissance
- Cet hédonisme vitaliste est un intellectualisme...

E. UNE PENSÉE CIRCULAIRE :

- Faire confiance à la vie quand on s'occupe d'art c'est :
  - Incarner l'esthétique vitaliste
    - Donc : augmenter la vie
    - Donc : travailler à son expansion
    - Donc : augmenter sa puissance
    - Donc : échapper au décadentisme de l'époque
    - Donc : générer socialité, sociabilité, solidarité, altruisme
    - Donc : créer de quoi nourrir l'éternité

- Donc : entrer dans le cosmos avec une énergie impérissable
- Donc : travailler à la communication des consciences dans l'univers
- Donc : aller vers l'immortalité cosmogonique
- Donc : devenir immortel...

- *Le tout sans obligation ni sanction !*

F. LE SURHOMME DE GUYAU :

a. Le système de Guyau ?

- Flux et reflux océanique
- On entre dans l'eau par n'importe quelle vague
- On arrive toujours au cœur de la mer

b. L'éthique ? C'est *l'esthétique*...

- La morale ? La *vie*...
- Le Bien ? le *Beau*..
- Le Beau ? le *Vrai*...
- Le Vrai ? La *Vie*.
- Ou bien : la *poésie*, ou bien : le *cosmos*...

c. Mais tout ceci est aussi politique

- La décomposition de l'art est associée
- A « la décadence de la race »

d. Guyau entretient de « *l'homme de l'avenir* »

- (Sur lequel il n'effectue aucun développement spécifique)

e. Le mot « *surhumain* » existe chez lui

- Mais pour qualifier le monde des dieux...
- Or ce monde n'est pas séparé chez lui...
- Les lois de l'univers nous conduisent vers « un homme à venir » :
- Guyau parle d' « *êtres capables de se donner à eux-mêmes un but et d'aller vers ce but en entraînant après eux la nature. La sélection naturelle se changerait ainsi finalement en une sélection morale et, en quelque sorte, divine. C'est là sans doute une hypothèse encore bien hardie, mais qui est pourtant dans la direction des hypothèses scientifiques. Rien ne le contredit formellement dans l'état actuel des*

connaissances humaines. L'évolution, en effet, a pu et dû produire des espèces, des types supérieurs à notre humanité : il n'est pas probable que nous soyons le dernier échelon de la vie, de la pensée et de l'amour. Qui sait même si l'évolution ne pourra ou n'a pu déjà faire ce que les anciens appelait des 'dieux' » ...

- Quid de ces surhommes dans la pensée de Guyau ?
-

BIBLIOGRAPHIE :

- Guyau, Contre l'idée de sanction, l'Herne
- Guyau, Education et hérédité, Alcan
- Guyau, L'art au point de vue sociologique, Fayard
- Guyau, Les problèmes de l'esthétique contemporaine, Alcan
- Jordi Riba, La morale anomique de Jean-Marie Guyau, L'harmattan
- Annamaria Contini, Jean-Marie Guyau. Esthétique et philosophie de la vie, L'harmattan
- Jacqueline Lalouette, La libre pensée en France (1848-1940), Albin Michel