Le faux dans l'art

Fiction, illusion et vérités humaines

Présentation du chapitre 4 sur la fiction, l'illusion et les vérités humaines dans le cadre du cours de culture générale et expression.



Culture générale et expression — BTS 2e année

Pourquoi étudier le faux artistique ?

QUESTION DE DÉPART

Une œuvre inventée nous trompe-t-elle ?

À la fin du chapttre, vous saurez :

- Distinguer mensonge et fiction
- Reconnaître vrai factuel, vraisemblance et vérité humaine
- Comprendre l'illusion consentie
- Mobiliser des œuvres dans un essai

Mensonge

- Faire croire le faux comme vrai
- Caractère construit dissimulé
- Destinataire non consentant

Contrat

Fiction

- Monde inventé et reconnaissable
- Pacte partagé avec le public
- Exploration de vérités humaines

À retenir

Dans le mensonge, l'auteur cherche à faire croire le faux comme vrai ; dans la fiction, le public sait qu'il entre dans un monde construit.



Mensonge, fiction, illusion : ne pas confondre

Le faux ne prend pas le même sens selon l'intention du créateur et l'accord du public.

1



Mensonge

- Intention de tromper
- Destinataire non consentant
- Faux présenté comme vrai

2



Fiction

- Invention déclarée ou reconnue
- Pacte partagé avec le public
- Exploration de vérités humaines

3



Illusion artistique

- Effet perceptif ou narratif volontaire
- Procédé que l'on peut découvrir
- Plaisir et réflexion persistent

Intention du créateur — **Consentement du public**

Le statut moral et intellectuel du faux dépend du contrat entre le créateur et le public.

Trois niveaux de vérité dans une œuvre

Un récit peut être inventé tout en étant cohérent et révélateur de l'expérience humaine.



1. Vrai factuel

Conforme à des faits qui ont réellement eu lieu.

Question : est-ce arrivé ?



2. Vraisemblance

Cohérence interne qui rend un récit crédible dans l'univers de l'œuvre.

Question : cela tient-il dans ce monde ?



3. Vérité humaine

Compréhension des émotions, des désirs, des conflits, des contradictions ou des rapports sociaux.

Question : qu'est-ce que cela éclaire de nous ?

1 2

Une œuvre peut être factuellement inventée, vraisemblable dans son univers et porteuse d'une vérité humaine.

À vous de classer

Pour une affirmation donnée, indiquez si elle relève du vrai factuel, de la vraisemblance ou de la vérité humaine.

Exemple pédagogique fictif

Le contrat de fiction : une illusion consentie

Le spectateur accepte de "faire comme si", tout en sachant que le monde de l'œuvre est construit.

Le mensonge

Cache son caractère faux

—

Cherche à faire croire

—

Destinataire non consentant

La fiction

Assume ou laisse reconnaître l'invention

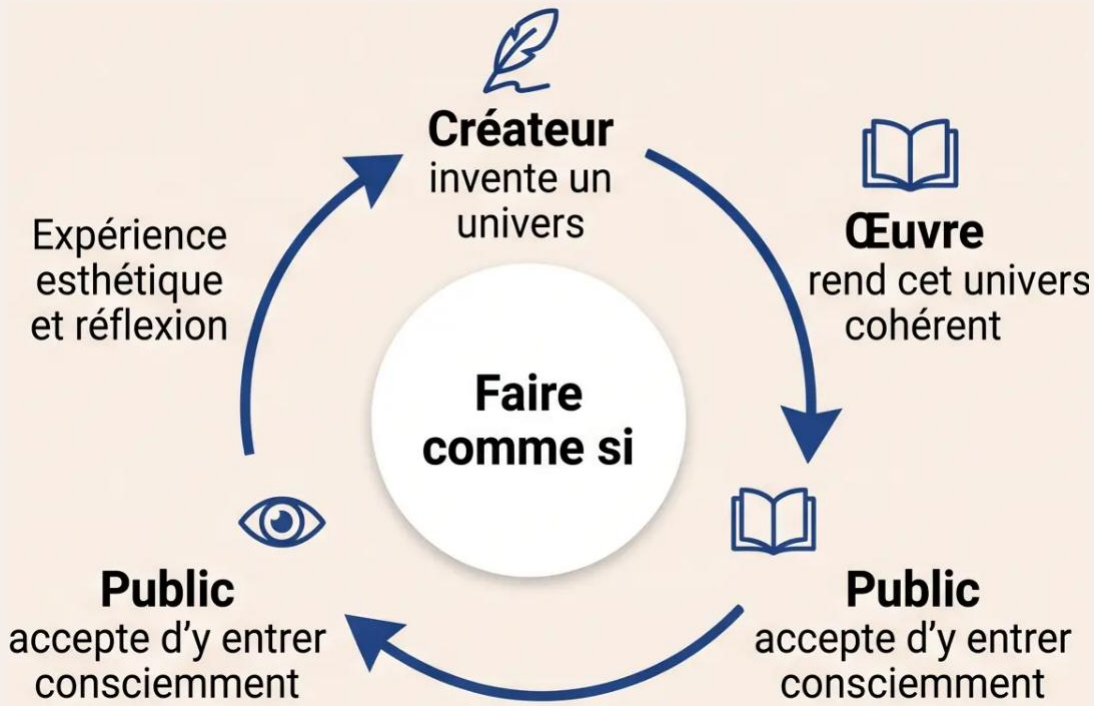
—

Propose un monde construit

—

Public volontairement participant

La différence décisive : le contrat partagé entre créateur et public.



"Suspension volontaire de l'incrédulité"

Samuel Taylor Coleridge

Adhérer à une fiction n'est pas être crédule : c'est participer consciemment à l'expérience de l'œuvre.

Le trompe-l'œil : être trompé et le savoir

L'illusion artistique ne cherche pas seulement à tromper : elle fait admirer la maîtrise du procédé.

Le récit de Zeuxis et Parrhasios

1. Zeuxis peint des raisins si convaincants qu'ils attirent les oiseaux.
2. Parrhasios peint un rideau ; Zeuxis demande qu'on le soulève.

Voir / comprendre



Le plaisir naît aussi du moment où le regard comprend le procédé.

Après la découverte

- L'illusion est démasquée.
- Le plaisir ne disparaît pas.
- L'admiration se porte sur la virtuosité de l'artiste.

Pourquoi apprécie-t-on une illusion dont on connaît le secret ?

Marivaux : le déguisement révèle les sentiments

Dans Le Jeu de l’amour et du hasard, le faux-semblant modifie les rapports sociaux et fait apparaître des sentiments plus sincères.



Le masque devient un outil d’observation plutôt qu’un simple mensonge.

1

Identité dissimulée

Les apparences sociales sont déplacées.

1

2

Comportements observés autrement

Les réactions deviennent plus révélatrices.

2

3

Vérité des sentiments révélée

L’émotion authentique peut émerger.

3

Œuvre repère

Le Jeu de l’amour et du hasard

Marivaux

Le déguisement ne masque pas seulement : il crée les conditions d’une révélation.

Dans un essai, montrer que le détour par le faux peut libérer une parole ou une connaissance que les rôles sociaux empêchaient.

Pirandello : quand la fiction interroge la réalité

À travers Six Personnages en quête d'auteur et Ainsi est-il (si vous le croyez), la fiction déstabilise nos certitudes.

1

Qui possède la vérité d'une histoire ?

Auteur, personnage et spectateur peuvent l'interpréter différemment.

2

Une identité est-elle stable ?

Ce que l'on croit être peut varier selon le regard des autres.

3

Le réel dépend-il du point de vue ?

Plusieurs récits peuvent rendre l'évidence incertaine.

L'œuvre ne livre pas une réponse unique : elle fait éprouver l'incertitude.

Réalité mise à l'épreuve



Cinéma : fabriquer un monde pour mieux voir le nôtre

Deux dispositifs fictionnels qui mettent à l'épreuve l'apparence, le récit et la vérité.



The Truman Show

Dispositif fictionnel	Un monde intégralement mis en scène.
Vérité mise à l'épreuve	La mise en scène de soi, le spectacle, l'apparence et l'authenticité.
Effet sur le spectateur	Il apprend à repérer ce qui organise et contrôle le regard.



Rashōmon

Dispositif fictionnel	Plusieurs récits contradictoires d'un même événement.
Vérité mise à l'épreuve	La possibilité d'une vérité objective dans les affaires humaines.
Effet sur le spectateur	Il éprouve l'incertitude face aux points de vue opposés.

Le cinéma construit du faux pour rendre visibles des mécanismes réels.

Que devient la vérité lorsque le monde est mis en scène ou raconté depuis plusieurs points de vue ?

Philip K. Dick : douter du réel pour penser le présent

La fiction spéculative ne prédit pas forcément l'avenir : elle transforme une inquiétude du présent en expérience de pensée.

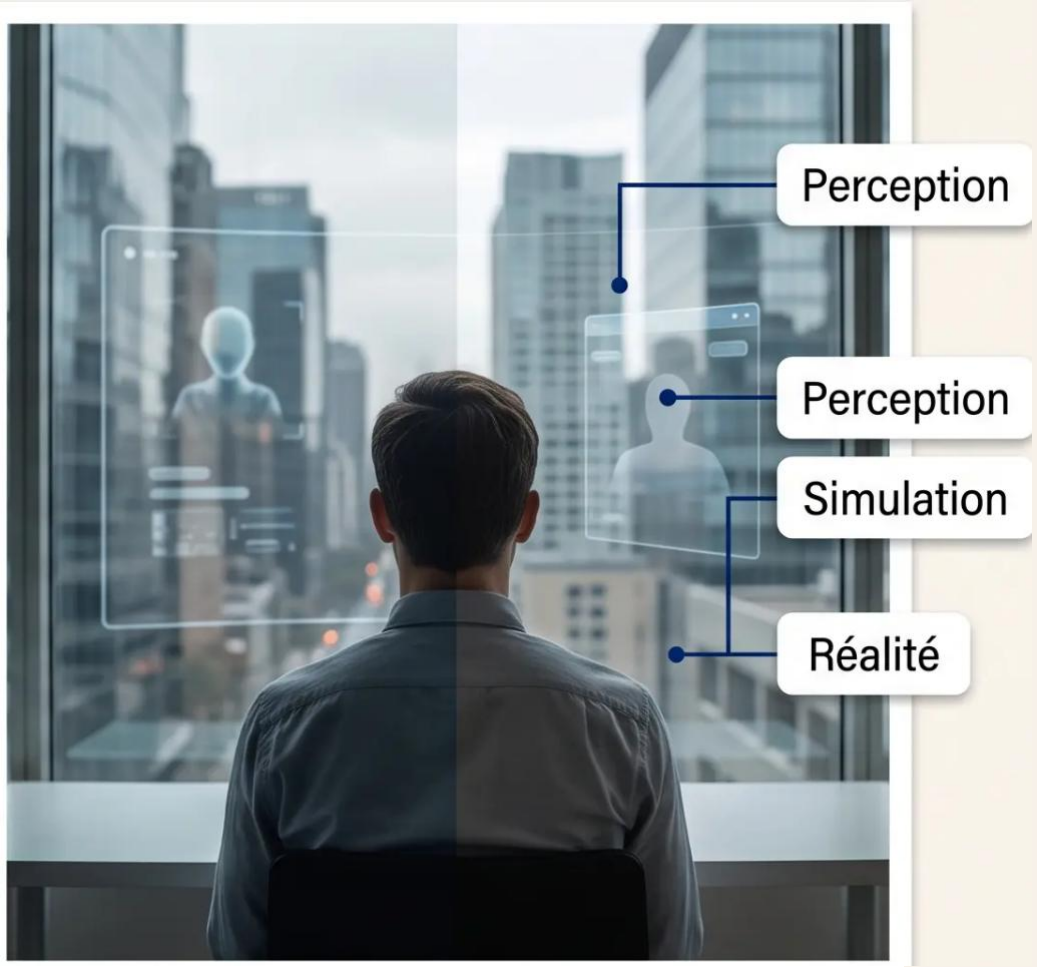
1 — Question de départ :
Qu'est-ce qui est réel ?

2 — Frontières troublées :
Humain et artificiel ; réalité et simulation ; perception et monde.

3 — Effet de la fiction :
Le doute devient un outil pour examiner nos repères et nos inquiétudes contemporaines.

Références à mobiliser
Do Androids Dream of Electric Sheep?' ; Ubik

Dans l'essai, relier le dérèglement fictif à la question du réel, plutôt que résumer l'intrigue.



Douter du réel pour mieux interroger le présent

Atelier : construire une fiche-référence utile

Mobiliser une œuvre dans un essai sans réciter son résumé.

FICHE-RÉFÉRENCE : le modèle à compléter

1. **Œuvre et auteur**
   Identifier précisément la référence.
2. **Dispositif de faux ou d'illusion**
   Nommer le procédé central.
3. **Vérité ou question révélée**
   Formuler l'idée que l'œuvre permet de penser.
4. **Usage possible dans un sujet d'essai**
   Relier explicitement l'œuvre à un argument.

Identifier
Repérer l'œuvre et son auteur.

Observer le procédé
Relever le mécanisme central.

Interpréter
Dégager l'idée que l'œuvre éclaire.

Argumenter
Mobiliser l'œuvre dans l'essai.

À vous de jouer : appliquez la méthode à une œuvre du chapitre.
Ne racontez que les éléments nécessaires à votre démonstration.

Mini-oral
Présentez l'œuvre en une minute,
puis expliquez ce qu'elle apporte au thème.

Exactitude
Informations justes et précises.

Concision
Aller à l'essentiel.

Lien explicite avec le sujet
Rattacher clairement au thème.

Pas de résumé inutile
Se concentrer sur l'apport.

Synthèse et entraînement à l'essai

La fiction nous éloigne-t-elle du réel ?

Problématiser

La fiction invente des mondes et peut sembler nous détourner du réel.
Mais elle peut aussi rendre le réel plus pensable, plus sensible
ou plus visible autrement.

Elle peut éloigner du réel

- divertir sans questionner
- simplifier les situations
- masquer ou déformer certains aspects du monde

Elle peut éclairer le réel

- révéler des vérités humaines
- critiquer les apparences
- devenir une expérience de pensée

Construire un plan dialectique

1. Oui : l'invention peut créer une distance avec le réel.
2. Mais : cette distance permet parfois de mieux voir.
3. Donc : adopter une position nuancée sur les pouvoirs de la fiction.



Relier chaque argument à deux ou trois œuvres précises, sans résumer inutilement.

Identifier le contrat

Distinguer les niveaux de vérité

Relier l'œuvre à une idée

Une œuvre doit-elle être réaliste pour être vraie ?