

Philippe Sers

BEAUTE ET VERITE
NOUVELLE THEORIE DE L'ART

Imperméable au concept, rétif au quantitatif, l'art peut-il être un instrument de connaissance à l'égal de la science et de la philosophie ? Est-il une voie d'accès au Beau, au Bien, au Vrai, et quelle est l'exigence morale dès lors impliquée par le geste créatif ? L'art débouche-t-il sur une expérience vitale de la transcendance ? L'auteur démontre que si la création artistique — picturale, musicale ou poétique — peut susciter une expérience libératrice proche de l'expérience mystique, c'est parce qu'elle permet de dépasser la centralité illusoire qu'évoque Simone Weil : c'est-à-dire l'illusion qui porte l'individu à se percevoir au centre des choses, dans les dimensions de l'espace et du temps, mais aussi dans l'ordre de la valeur et de l'être.

Par ailleurs, les artistes eux-mêmes, ainsi que les philosophes, témoignent du pouvoir et de la résonance spirituelle des éléments de l'art. Ces éléments de l'art — par exemple les couleurs, les formes, les sons, la mélodie — semblent entretenir un lien avec l'origine des choses. Ainsi s'éclaire le sens des représentations primitives, celui de la peinture et de la poésie chinoises, des icônes byzantino-slaves, des peintures futuristes ou cubistes, du cinéma expérimental aux perspectives multicentriques et aux temporalités entrecroisées, et le mode même de la composition artistique. L'art offre bien une expérience de transgression des limites spatio-temporelles de la condition humaine, provoque l'expérience d'un basculement qui met en œuvre la résonance intérieure des éléments et le caractère organique de l'œuvre.

Riche d'analyses détaillées, cet ouvrage modifie le regard sur nombre de grandes œuvres et permet d'approfondir la vocation spirituelle de la création artistique dans la peinture, la musique, la poésie, le cinéma, le théâtre, et les nouveaux modes artistiques (vidéos, performances, happenings, installations ...).

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Dans l'atelier de l'artiste

I. CREATION ARTISTIQUE ET CENTRALITE ILLUSOIRE

La Centralité illusoire

L'Espace et la Perspective multicentrique

Les Temporalités entrecroisées

La Valeur

L'Être

II. LA RESONANCE SPIRITUELLE DES ÉLEMENTS

La lumière hésychaste

Lumière et couleur

Du Geste à la forme

La Structure trinitaire des éléments de la musique

Les bases de la synthèse des arts

CONCLUSION

L'Avenir de l'art