

CDD: -50

RENÉ HUYGHE

de l'Académie française

DIALOGUE
AVEC
LE VISIBLE

FLAMMARION

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
PRÉAMBULE SUR LES "POUVOIRS DE L'IMAGE"	9
1. <i>Les signes du temps</i>	9
Primauté du visuel. - Le texte cède à l'image. - Approche par le regard. - Une civilisation et des hommes nouveaux. - Vitesse, intensité.	
2. <i>La civilisation du livre</i>	25
L'âge pré-logique. - Le langage de l'intelligible. - Refuges de la vie sensible. - Témoignage de l'écriture. - La faculté artistique.	
3. <i>La civilisation de l'image</i>	40
Menaces sur la vie intérieure. - Le signe supplée le verbe. - L'empire de l'image. - Réflexion et réflexe. - L'usure sensorielle. - Déclin de l'individu.	
4. <i>Vouloir l'avenir</i>	57
Le signe libère la pensée. - L'art sauvegarde de l'âme. - Pouvoirs et devoirs de la peinture.	

Chapitre I

RÉALITÉ, BEAUTÉ ET POÉSIE.	65
Équivoque de la peinture.	
1. <i>Réalité</i>	68
Trompe-l'œil et miroir. - Par delà les apparences.	
2. <i>Beauté</i>	72
La peinture nécessaire alchimie. - Du réel à la plastique. - Le calcul de la beauté.	
3. <i>Poésie</i>	86
Présence de l'artiste. - L'univers Van Gogh. - Les univers Cézanne.	
4. <i>Vers une synthèse</i>	95
Pluralité de Delacroix. - Le tableau total. - L'art est-il un langage ? - Le langage tenté par sa forme.	

Chapitre II

DESTINÉES DU RÉALISME	103
1. <i>L'enquête aux sources : la préhistoire.</i>	105
Balbutiements de l'art. - La ressemblance naît. - La forme abstraite. - La loi de variété dans l'unité. - Réalisme et abstraction se combinent. - Réalisme et abstraction se succèdent. - Le passage du réel à l'abstrait. - Y a-t-il un réalisme préhistorique ? - D'un académisme préhistorique.	

2. *La tradition occidentale : de l'antiquité au Moyen Age* 124
 L'esthétique grecque : la mimésis. - Au commencement était le contour. -
 L'annexion du relief. - Le christianisme et la crise du réel. - La spiritualité byzantine.
 - Redécouverte de la nature. - L'Italie et la vérité mentale. - La bourgeoisie flamande
 et le rendu de la matière. - L'épopée réaliste.

3. *Les temps modernes : Accomplissement et mort du réalisme* 142
 Vérité pour l'esprit et vérité pour l'œil. - L'annexion de la lumière. - L'annexion
 de la vie. - La bourgeoisie restaure le réalisme. - L'impressionnisme découvre la
 vérité optique. - Épuisement du réalisme. - La portée du réalisme.

Chapitre III

LA PEINTURE EN QUÊTE D'ELLE-MÊME 163

1. *La plastique* 164
 Quand le moyen devient fin. - Le dessin découvre ses pouvoirs physiques. - Le
 dessin découvre ses pouvoirs psychiques. - La forme se dégage du désordre. -
 Une esthétique des volumes. - L'organisation de l'espace pictural et ses origines. -
 L'intrusion de la vie. - Apparition de l'art abstrait. - Diversité de l'art abstrait.

2. *Le pictural* 192
 Une ressource nouvelle : la pâte. - La matière picturale accède à l'indépendance. -
 La matière et la touche. - Prestige de la facture. - La couleur, dernière reconnue. -
 Couleur et musique. - Couleur et expression.

Chapitre IV

LA PEINTURE EN QUÊTE D'ELLE-MÊME : LA COMPOSITION
 ET L'ŒUVRE 209

L'œuvre d'art conçue comme un organisme. - La composition par les formes. -
 La composition par le mouvement. - La composition par la lumière. - Compo-
 siteurs classiques; compositeurs baroques. - L'unité classique. - L'unité roman-
 tique : l'élaboration. - L'unité romantique : l'œuvre achevée. - Rapports de
 l'inspiration et de la lucidité. - Du visible à l'invisible.

Chapitre V

LE LANGAGE DE L'ÂME : LA PUISSANCE DES IMAGES .. 235

1. *Problème du langage* 236

La carence des mots. - L'art et le secret intérieur. - S'extérioriser. - Attitude de
 l'Occident. - Attitude de l'Orient. - L'explicite et l'implicite.

2. *La suggestion directe* 246

Recréer ce qui est. - Idem et alter. - La sélection du réel. - La refonte du réel. -
 La transmutation du réel.

3. *La suggestion indirecte* 263

Alchimie de l'imagination. - L'idéal selon Ingres et selon Delacroix. - La couleur
 et sa magie. - La théorie symboliste et la couleur. - Symbolique de la ligne et de
 l'espace. - Symbolique de la matière. - Symbolique humaine. - La peinture prend
 conscience de ses pouvoirs. - Représenter, suggérer. - Poussin et la théorie des
 modes.

Chapitre VI

LE LANGAGE DE L'ÂME : LE MONDE INTÉRIEUR		289
<i>1. Le peintre et son univers visible . . . . .</i>		290
L'univers "rubénien". - L'univers "botticellesque". - L'irréductible autonomie : Rubens et Van Dyck. - Attirance de l'invisible : Rembrandt. - Le passage par la nuit.		
<i>2. Les approches du secret. . . . .</i>		304
L'image, exploratrice de l'inconscient. - L'inconscient pressenti par les peintres. - L'art et le rêve. - Choix des images.		
<i>3. Les univers cachés . . . . .</i>		315
Goya et la bête. - Bosch et le vertige du péché. - Dangers de la psychanalyse. - Léonard de Vinci ou la peur de l'instinct. - Raphaël ou l'instinct surmonté. - Le combat de l'âme : Delacroix. - L'élan mystique du Greco. - Là où l'esprit règne : Vermeer. - La peinture ou l'âme manifestée.		
<i>4. L'exploration psychologique . . . . .</i>		351
Le clair et l'obscur. - Le collectif et l'individuel. - Ce qui vient de la race. - Ce qui vient de la civilisation. - Ce qui vient du groupe social. - Ce qui vient de l'individu. - Ce qui vient des âges de la vie. - La peinture, miroir de l'âme.		

Chapitre VII

L'ART DANS NOTRE DESTIN		373
<i>1. Le rôle de l'image. . . . .</i>		374
L'image confession d'un choix et d'un rejet. - L'image, voyance de nous-même. - Née de l'homme, l'image réagit sur lui. - Pour que l'âme respire.		
<i>2. Le rôle de l'œuvre . . . . .</i>		386
L'œuvre part de l'image et s'organise. - L'œuvre va vers la beauté. - L'œuvre, instrument de notre liberté. - Le dilemme du beau et de l'émouvant. - Les rationnels et les sensoriels. - Proscrire ou exalter la vie.		
<i>3. Le rôle de l'art . . . . .</i>		401
Disparité du moi et de l'univers. - L'art relie les mondes intérieur et extérieur. - Clef du classique et du baroque. - Joindre l'un et l'infini.		

Complément

LA PSYCHOLOGIE DE L'ART		417
<i>1. Les rapports avec l'Histoire de l'Art. . . . .</i>		417
Débuts de l'Histoire de l'Art. - L'histoire découvre le fait visuel. - L'étude historique des caractères visuels. - La "science de l'Art" et la forme. - Les rapports de la forme et du fond. - L'étude psychologique des caractères visuels.		
<i>2. Les rapports avec la Psychologie . . . . .</i>		429
Les sensations visuelles et la psycho-physiologie. - La communication sensible et l'« <i>Empfindung</i> ». - Le mécanisme des associations affectives. - La personnalité. - L'exploration des profondeurs et la psychanalyse. - Limites de la psychologie de l'art. - Cerner l'irréductible.		
<i>Index . . . . .</i>		441