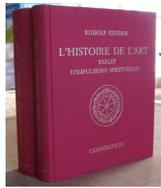

Histoire de l'Art - Reflet d'impulsions spirituelles

Note : Pas noté

Prix

Prix TTC :

Prix de vente réduit :

Prix ??de vente 28,30 €

Remise

[Poser une question sur ce Livre/Produit](#)

Éditeur : [Éditions Triades](#)

Description du Livre/Produit

Treize conférences avec projections prononcées à Dornach

Plus de 700 photos noir et blanc

Volume 1 : Texte de conférences

Volume 2 : Reproductions

Première conférence, Dornach, 8 octobre 1916

La métamorphose de la conscience humaine dans l'art de la Renaissance italienne qui prend forme au passage de la quatrième à la cinquième époque post-atlantéenne

Cimabue, Giotto et autres maîtres italiens.

Jusqu'au deuxième millénaire du christianisme, il s'agit d'éveiller les forces imaginatives capables de rendre perceptible aux sens la réalité supraterrrestre. Le personnage du Sauveur développé en Grèce. L'activité artistique fécondée par l'imagination orientale est transportée en Italie. L'art de Cimabue conceptions d'un monde supraterrrestre nées de la faculté du visionnaire. Avec Giotto, nouvelle conception artistique du monde ; son lien intérieur avec François d'Assise, qui inaugure dans l'âme la faculté de sentir ce qui est matériel. Caractère foncier de la cinquième époque post-atlantéenne : la vie au sein de la réalité terrestre-matérielle. Giotto : le sentiment qui accompagne le devenir de la réalité naturelle sur la terre contient un élément platonicien. Ensuite, un élément théologique aristotélien pénètre dans le sentiment, tendance à la systématisation, à l'allégorie ; composition à trois niveaux : le Gouvernement de l'Eglise (école de Giotto), la Dispute de Raphaël. Le double courant : l'élément individualisant et réaliste s'émancipe de l'élément spirituel. Masaccio, Ghirlandaio : le spirituel représenté de façon naturaliste ; Fra Angelico, Botticelli : l'élément psychique représenté de façon naturaliste ; allégorie : Camposanto, Traini ; composition : le

Pérugin entre autres. Fusion de tous les éléments dans la conquête de l'humain par les grands maîtres de la Renaissance. Léonard de Vinci : la Cène. Raphaël : Sainte Cécile.

Deuxième conférence, Dornach, le 1er novembre 1916

Les trois grands maîtres de la Renaissance

Léonard de Vinci- Michel-Ange - Raphaël.

Les trois grands de la Renaissance sont, au point de vue artistique, un point de départ de l'époque moderne, et en même temps une vue d'ensemble de la précédente. A l'inverse des artistes modernes, leurs créations naissent de ensemble de la vie spirituelle de leur temps. Par sa sensibilité, Léonard vit encore dans le passé, mais, à l'inverse du sentiment de la nature chez François d'Assise, il aspire à comprendre cette nature, à utiliser ses forces, précédant ainsi de loin son époque. Michel-Ange participe pleinement à la vie politique de son temps ; il transporte Florence à Rome, mais vit ensuite à Florence le bouleversement qui remplace le caractère sacramentel par le caractère commercial. Le jugement dernier de la chapelle Sixtine vient protester là-contre. Venant d'Urbino, Raphaël, avec sa délicate vision de la nature et de l'homme, introduit dans l'évolution en cours un élément artistique chrétien. L'activité commune des papes et des princes avec les artistes exprime ce que l'histoire humaine recèle nécessairement de tragique, et qui doit se manifester par des déséquilibres.

Troisième conférence, Dornach, 8 novembre 1916

Éléments fondamentaux d'une compréhension de l'impulsion artistique de l'Europe du Centre et du Nord. Opposition et liens entre l'art du Centre-Nord et l'art du Sud

Sculpture et peinture en Allemagne jusqu'à Dürer et Holbein Raphaël.

En opposition avec l'impulsion imaginative du Sud, ancrée dans l'appréhension de la forme calme et dans la composition, l'impulsion imaginative du Nord recherche l'événement, expression de la volonté, signe de l'âme humaine. Les miniatures des livres de messe sont la transition naturelle entre le signe, le mot, et l'image. L'imagination active née de l'impulsion volontaire venant du Nord, des Normands, et une impulsion mystique venant du Sud, d'Espagne et de la France méridionale. En Europe du Centre, l'élément volontaire se rebelle contre le romanisme et le gothique au bénéfice de l'expression de l'âme individuelle. Contrastes dans les couleurs entre le Sud et l'Europe du Centre. L'élément magique du clair-obscur dont naît un lien entre l'homme et le caractère naturaliste, élémentaire. Dürer, personnalité unique dans le cours de cette évolution centre-européenne. La fusion de l'impulsion romane avec l'impulsion médiévale a son point de départ dans la sculpture de Naumburg, de Strasbourg, etc., et dans la peinture des maîtres de Cologne, de Stephan Lochner à Grünewald. Dürer, un artiste éminent du Moyen Age. Les compositions nées de la lumière et des ténèbres. Holbein est par contre un réaliste de ce qui est extérieur.

Quatrième conférence, Dornach, 15 novembre 1916

Grandeur et autonomie de la création artistique dans le Nord en regard de l'art italien de la Renaissance

La sculpture en Allemagne et aux Pays-Bas - Michel-Ange.

L'art nordique centre-européen de l'élément mobile de l'âme. Le jugement artistique actuel souligne le caractère narratif, la compréhension du caractère spécifiquement artistique fait défaut. L'art s'isole de l'ensemble de la vie culturelle pour vivre sa vie propre. Dans l'art de l'Europe du Centre s'exprime la pénétration du christianisme dans les éléments affectifs de la vie de l'âme. L'art de la Renaissance méridionale aspire à développer la beauté des personnages chrétiens ; les artistes du Centre de l'Europe s'adaptent affectivement à la compréhension de l'histoire de la Passion et de ses éléments dramatiques, tragiques. Une plongée lente et silencieuse dans les profondeurs de la vie de l'âme et de ses formes artistiques s'effectue du XIIIe au XVIe siècle et atteint son apogée dans les Passions de Dürer. Le type du Christ élaboré par Dürer est aussi profondément humain qu'est surhumain le type du Christ byzantin. Raphaël élève au-dessus du niveau humain ce qui peint. Van Eyck plonge humain dans les profondeurs de la nature humaine. Les groupes de la Crucifixion montrent comment, dès le début du XIIIe siècle, l'histoire de la Passion a pleinement fusionné avec la vie de l'âme en Europe du Centre. Tandis que dans l'art du Sud le vêtement s'adapte au corps humain, il apparaît plutôt dans l'art centre-européen comme le prolongement de la vie intérieure. L'approfondissement de la vie de l'âme s'exprime dans les rapports entre les personnages : Marie, Jean et d'autres personnages sacrés et temporels. Interférences entre les éléments temporels et les éléments religieux

L'Eglise et la Synagogue, le Cavalier de Bamberg. La caractéristique individuelle des statues de Claus Sluter à Dijon au début du XIVe siècle. Comparaison du Moïse de Sluter avec celui de Michel-Ange créé un siècle plus tard. En Allemagne, cheminement de l'évolution jusqu'à Riemenschneider et Stoss. Le peintre Hans Baldung Grien présent à Rome au moment de l'activité de Raphaël et de Michel-Ange. Un exemple isolé du tournant pris par la civilisation entre l'époque de l'âme de raison et de coeur et celle de l'âme de conscience.

Cinquième conférence, Dornach, 28 novembre 1916

Un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité : Rembrandt.

Tentative insuffisante de celui que l'on appelait l'« Allemand de Rembrandt » pour attirer l'attention sur l'importance d'une nouvelle compréhension de Rembrandt pour l'histoire spirituelle du XIXe siècle. Rembrandt ne peut être compris que par l'étude approfondie de ses origines, ancrées dans la nature des peuples de l'Europe du Centre : la mise en valeur de l'individualité humaine et de la liberté de l'homme se développe en restant dans une ample mesure indépendante de l'arrière-plan historique, et par une production personnelle unique en son genre. Rembrandt est totalement l'artiste de la cinquième époque post-atlantéenne, qui regarde entièrement l'objet de l'extérieur, mais en l'accompagnant de sa plénitude intérieure. Ce qui vit et agit dans l'espace prend forme plastique dans le clair-obscur, dans la lumière et les

ténébres, et c'est là qu'en quelque sorte la couleur prend naissance. L'originalité de Rembrandt réside dans la grandeur spirituelle de ses figures. La mort de sa femme Saskia marque d'une profonde césure la vie de Rembrandt, mais lui apporte aussi le véritable approfondissement de l'âme et la grandeur artistique. On suit la marche progressive de son travail créateur de cinq ans en cinq ans. Deux composantes essentielles : les formes créées inspirées par la lecture directe de la Bible, et non par la légende ; les autoportraits, qui recherchent l'harmonie entre ce qui vit en l'être et ce qu'on peut observer de l'extérieur. - L'art des gravures de Rembrandt est aussi important que sa peinture.

Sixième conférence, Dornach, 13 décembre 1916

L'action de l'âme de conscience et son émergence dans l'art de la cinquième époque post-atlantéenne

Peinture hollandaise du XVe siècle notamment.

On peut suivre dans chaque détail l'action de l'âme de conscience dans la peinture hollandaise. Ce qui est caractéristique, c'est la représentation orientée selon le point visuel du spectateur. Le traitement de l'espace par niveaux successifs est élevé par Brunellesco en particulier jusqu'à l'art ri oureux de la perspective. Dans le Sud, l'élément compositionnel atteint une Lute perfection dans l'ordonnancement en perspective des groupes. Le Nord tend à faire apparaître à la surface des corps l'élément psychique individuel par une coloration baignée de lumière. La peinture à l'huile des frères van Eyck, point de départ du principe artistique naturaliste de l'Europe du Centre. C'est l'époque de la formation des villes individuelles. La nature bourgeoise nordiqueflamande gagne l'aristocratie du Sud. L'exemple du Retable de Gand

l'élément individuel apparaît sous une forme grandiose à travers les représentations chrétiennes traditionnelles. Des influences venues de France apparaissent nettement chez des contemporains et leurs successeurs, mais l'exemple des van Eyck reste évident. De nouveaux éléments dus à l'influence compositionnelle du Sud apparaissent au cours du XVIe siècle dans cette direction.

Septième conférence, 2 janvier 1917

Motifs de Noël à travers plusieurs siècles : La Nativité - L'Adoration des bergers - L'Adoration des rois - La Fuite en Egypte.

Mosaïques - Miniatures - Maîtres italiens, hollandais et allemands.

L'évolution progresse de la représentation des premiers siècles chrétiens, de la traduction d'Imaginations spirituelles, jusqu'à la conception naturaliste, devenant toujours plus humaine, des personnages sacrés de la Renaissance. La « Nativité » et l' « Adoration des bergers » sont en rapport avec le courant de l'Evangile de saint Luc, que la sensibilité comprend grâce à l'influence encore perceptible des Mystères nordiques. L' « Adoration des rois » et la « Fuite en Egypte » appartiennent au courant de l'Evangile de saint Matthieu. La mission des Mages exige une faculté de compréhension gnostique que pourra seule développer à nouveau la science de l'esprit. Ce qui caractérise eos deux groupes, c'est que les tableaux anciens montrent les événements en rapport avec le monde spirituel, loin de tout naturalisme, et relevant d'une sphère supérieure, puis se rapprochent progressivement de l'élément naturaliste dans une imprégnation plus intime de l'âme. Dans le Sud, c'est le type qui reste fortement marqué, dans le Nord, c'est le caractère individuel.

Huitième conférence, Dornach, 17 janvier 1917

Particularités que font apparaître les idées sur les artistes du Sud et du Nord de l'Europe

Raphaël - Dürer et autres maîtres allemands.

Derrière Raphaël s'ouvrent les grandes perspectives de la conception du monde de la quatrième époque post-atlantéenne finissante. Quelque chose des lois cosmiques est à l'oeuvre dans son activité créatrice, que jalonnent des cycles de quatre ans. Jusqu'à nos jours, les concepts artistiques ont pris forme pendant la Renaissance italienne, dont l'expression la plus haute est Raphaël. Son couvre achève et en même temps élève à un degré supérieur une puissante tradition artistique. Devant Raphaël, on peut dire : « La vérité artistique rend vraie toute chose. » Chez les maîtres allemands de la même époque, aucune tradition ne parle, mais bien la tentative d'exprimer directement ce qui habite les âmes. Chez Dürer, il y a à l'arrière-plan la vie centreeuropéenne, la liberté des villes qui vient à la rencontre de la Réforme. Ses tableaux font apparaître ce qui jaillit de l'âme humaine avec une force élémentaire. Exemples de l'Apocalypse et de la ferveur particulière des Passions. Le phénomène de la mort, expression du développement de l'âme de conscience, liée au physique, préoccupe les âmes : Danses macabres. Moser et Multscher sont des exemples caractéristiques de la difficulté à mettre en accord les lois de la perspective, provenant de la tradition artistique du Sud, avec leur propre vécu intérieur et leur sentiment. Chez les peintres souabes, germes d'une perspective engendrée par le clair-obscur. Les talents originels de la nature allemande, qui apparaissent dans une assimilation plus intime du christianisme, trouvent leur expression dans les tableaux nés de la sensibilité.

Neuvième conférence, Dornach, 24 janvier 1917

L'art de la quatrième époque post-atlantéenne revécu dans celui de la cinquième

La sculpture en Grèce, à Rome et durant la Renaissance.

Le « créer comme la nature », que Goethe supposait chez les artistes grecs de la quatrième époque post-atlantéenne, se transforme chez lui, représentant de la cinquième époque, en une recherche des lois régissant le devenir du monde qui l'amène à découvrir la plante primordiale, la théorie de la métamorphose. L'effort de Goethe pour appréhender de façon vivante le spirituel dans la nature lui faisait déjà pressentir dans les

reproductions imparfaites de la sculpture grecque qu'elles représentaient l'activité invisible du corps de vie de l'homme, ce que l'artiste ressentait en lui-même, et non les formes extérieures. Travailler d'après un modèle n'est devenu possible qu'à la cinquième époque. La sculpture grecque évoluée, elle part d'une pleine appréhension du corps vivant telle que la forme humaine est élevée merveilleusement au niveau du divin, pour passer à l'aspiration à rendre plus fidèlement les formes de la nature. Ce cheminement part du calme paisible des œuvres anciennes pour arriver au dynamisme mouvant des plus tardives. Au IVe siècle après J.-C., les dieux apparaissent alors ayant glissé vers l'être humain. Une création tardive comme le Groupe du Laocoon, datant du 1er siècle avant J.-C., témoigne encore d'une conscience de l'éthérique : au moment de la mort, le corps physique et le corps éthérique se disjoignent. L'époque romaine apporte d'abord la décadence, mais aux VIe et VIIe siècles on redécouvre les œuvres d'art grecques. Chez les artistes de la pré-Renaissance, les stimulations apportées par l'Antiquité fusionnent avec la manière de voir naturaliste de la cinquième époque. Les motifs chrétiens parviennent ainsi à la perfection dans l'art. Ainsi se prépare l'apogée du grand art de la Renaissance.

Dixième conférence, Dornach, 5 octobre 1917

La représentation dans l'art de la nature imaginative et spirituelle de la quatrième époque post-atlantéenne à la naissance de la cinquième, matérialiste

Raphaël: La Dispute, l'Ecole d'Athènes.

La Dispute de Raphaël : A son époque, le contenu affectif du tableau était une vérité profonde ; il ne le serait plus aujourd'hui. Raphaël le peignit à l'âge d'environ vingt-huit ans sous l'influence de deux vieillards : le pape Jules II et Bramante. Dans ses tableaux, la vision imaginative qui s'était progressivement