

FICHE DE LECTURE

HISTOIRE DE LA BEAUTÉ

Umberto Eco

(2004), Flammarion

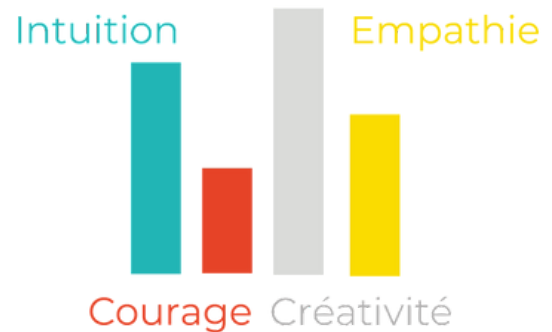
avec la contribution de

PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Qu'est-ce que la Beauté ? Qu'est-ce que l'art, le goût, la mode ? Le Beau est-il quelque chose que l'on peut définir rationnellement, ou s'agit-il d'une appréciation purement subjective ? Ainsi commence l'exploration d'Umberto Eco au cœur de l'esthétique. À travers une étude détaillée des plus grandes œuvres de la culture occidentale (de la Vénus de Milo jusqu'à la Marilyn d'Andy Warhol en passant par les monstres de Jérôme Bosch, les madones de Botticelli ou les odalisques de Manet), l'auteur dresse un état des lieux complet des multiples facettes de la Beauté, véritable voyage dans le temps de la Grèce antique jusqu'à nos jours. Pour étayer son propos il convoque tous les artistes et penseurs qui ont, chacun à leur façon, tenté de répondre à cette interrogation éternelle. Indispensable, ce livre tord le cou à bien des idées reçues et dessine, chapitre après chapitre, une véritable carte du tendre du Beau.

L'INTELLIGENCE DU CŒUR DANS LE TEXTE

NOTRE LECTURE

Umberto Eco retrace une somptueuse histoire de la beauté en envisageant l'esthétique comme une construction socio-culturelle qui évolue au fil du temps et des civilisations. Tantôt associé à l'éthique, tantôt perçu à l'aune de la religion, le sentiment du "beau" a été largement discuté par les philosophes et artistes qui proposent des visions bien singulières des canons de beauté en fonction des valeurs prônées par la société de leur époque. Cet essai souligne le lien inextricable qui existe entre l'art, le beau, le bien et le désir. Circonscrits au champ de la culture occidentale, les textes littéraires et philosophiques dont nous disposons nous éclairent sur ces représentations de la beauté et agissent comme autant de témoignages précieux pour recomposer l'art poétique et les esthétiques qui cohabitent à une époque donnée.

On apprend par exemple que le beau est synonyme de proportion, mais que la conception même des proportions varie en fonction des cultures. Ainsi se dessine une histoire qui puise sa force dans la subjectivité du regard.

Le principe de relativité des goûts est au cœur de cet essai agrémenté de magnifiques reproductions d'œuvres d'art : tableaux, sculptures, enluminures, photographies de stars de cinéma ou de paysages urbains...

Le principe d'harmonie, de géométrie, les jeux de lumière, la symbolique des couleurs mais également l'évolution du regard vers l'objet technologique, sont au cœur des réflexions menées par Umberto Eco qui souligne l'attraction des machines et la redéfinition de l'art que connaît l'époque contemporaine au sortir de la révolution industrielle. Le lecteur apprend que l'expression du vivant peut l'emporter sur la forme artistique. Ainsi, la vie insufflée à l'œuvre est plus importante que le respect des proportions ou que le réalisme des représentations : ce qui compte, c'est le mouvement qui se dégage de l'œuvre et le regard que celle-ci suscite.

Ce livre est une invitation à embrasser la beauté du quotidien et à se reconnecter avec le monde des arts et de la culture pour favoriser notre bien-être et la construction d'une pensée autonome, condition sine qua non à notre liberté. Percevoir la beauté du monde c'est se laisser émouvoir par ce qui vit, ce qui laisse des traces, ce qui façonne notre éthique en recherche constante d'harmonie et de paix.

LES ÉMOTIONS DOMINANTES PAR LOVE FOR LIVRES

LES 3 IDÉES CLÉS POUR VOTRE ENTREPRISE

01

Chaque individu développe son propre sens de la beauté et son propre goût

Avoir conscience de la relativité des goûts et des sensibilités esthétiques permet d'ouvrir son regard à la façon de voir le monde des personnes auprès desquelles nous évoluons ou avec lesquelles nous travaillons. Même s'il ne pratique pas nécessairement lui-même un art, l'être humain est intrinsèquement lié à l'expérience esthétique qui lui procure bien-être et sensation de liberté au quotidien. Respecter ses goûts, c'est également respecter la personne singulière qu'il constitue.

02

La subjectivité du regard est un atout pour l'entreprise

L'évolution esthétique de certains produits proposés par l'entreprise émane de la confrontation des regards et des points de vue. Cela vaut également sur le plan esthétique : le design, la conception d'un objet, mais également la mise en page, la façon de présenter un travail d'équipe ou d'illustrer une master class, tous ces éléments ont trait à l'expérience de la beauté et favorisent l'échange au sein d'une entreprise.

03

La beauté est nécessaire au bien-être des individus

Il est essentiel d'intégrer l'art et la beauté dans le quotidien de l'entreprise car l'Homme entretient une relation étroite avec le domaine du sensible et des arts. Aussi, penser le lieu de travail à l'aune d'une réflexion esthétique apparaît essentiel au plaisir de travailler et au bien-être de l'équipe : jeux de lumière, couleurs, motifs, textures, agencement du mobilier, un cadre de vie adapté à la personnalité des individus favorise sans aucun doute leur adaptation et leur créativité au sein de l'entreprise.

EN QUOI CE LIVRE PEUT-IL APPROFONDIR LA RÉFLEXION D'UN.E DIRIGEANT.E FACE AUX DÉFIS DU 21E SIÈCLE ?

Dans la société de consommation et de surproduction contemporaine, peu de place est laissée à l'expression artistique et poétique. L'évolution des entreprises dépend pourtant de leur singularité et de leur créativité : pour innover, il est nécessaire de savoir regarder, patienter sans attendre en retour, afin de nourrir l'imagination et la créativité de chacun. La beauté est au cœur de nos interactions par le partage de goûts communs : appréciation d'un tableau, mais également conception commune d'un design, d'une charte graphique qui renvoie une image de l'entreprise dans laquelle l'individu se reconnaît. Ce sont aussi des attributs de marque à faire émerger.

Être en accord esthétique avec son environnement c'est trouver sa place dans un ensemble plus vaste qui fait souvent écho à une vision du monde, à un ordre de valeurs (l'harmonie, la sobriété, l'enthousiasme qui se dégage des couleurs, etc.) Le Beau, ce n'est pas nécessairement ce qui brille ou ce qui représente objectivement un bel objet. C'est ce qui se dégage d'une représentation qui nous inspire, nous fait ressentir l'élan nécessaire à la création de nouveaux projets, nous fait embrasser de nouvelles aspirations.

Les émotions sont au cœur de notre relation à la beauté : ce qui nous "touche" motive bien souvent nos actions et nous aide également à recouvrer le parfait usage de notre discernement lorsque nous nous sentons perdus face à l'immensité du monde ou face aux difficultés que nous rencontrons au quotidien. Aussi, les dirigeant.e.s ont tout à gagner de cette remobilisation autour d'une réflexion esthétique pour favoriser à la fois le bien-être, le plaisir de travailler, le potentiel créatif et la productivité de leurs équipes.

“

"La Beauté est mutuelle collaboration entre les choses, si bien que l'on peut définir « belle » l'action réciproque des pierres qui, en se soutenant et se poussant les unes les autres, soutiennent solidement l'édifice."

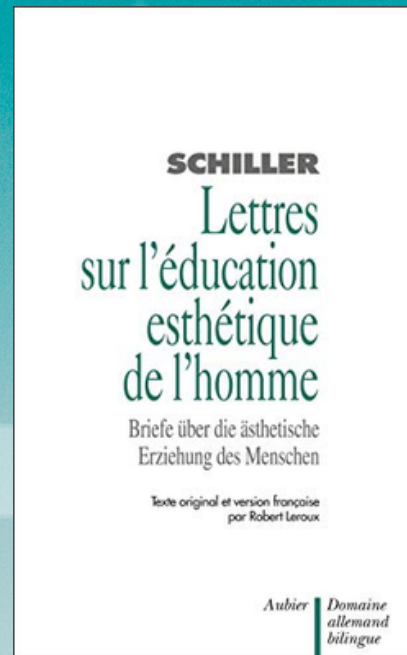
“

"L'idée de Beauté n'est pas relative aux seules époques historiques. Une même période, un même pays, peuvent voir coexister différents idéaux esthétiques."

“

"Notre explorateur du futur ne pourra plus identifier l'idéal esthétique divulgué par les mass média du XXe siècle, et au-delà. Il devra renoncer, face à l'orgie de tolérance, au syncrétisme total, à l'irrépressible polythéisme absolu de la Beauté. "

Si vous avez aimé ce livre,
vous aimerez aussi :

avec la contribution de

