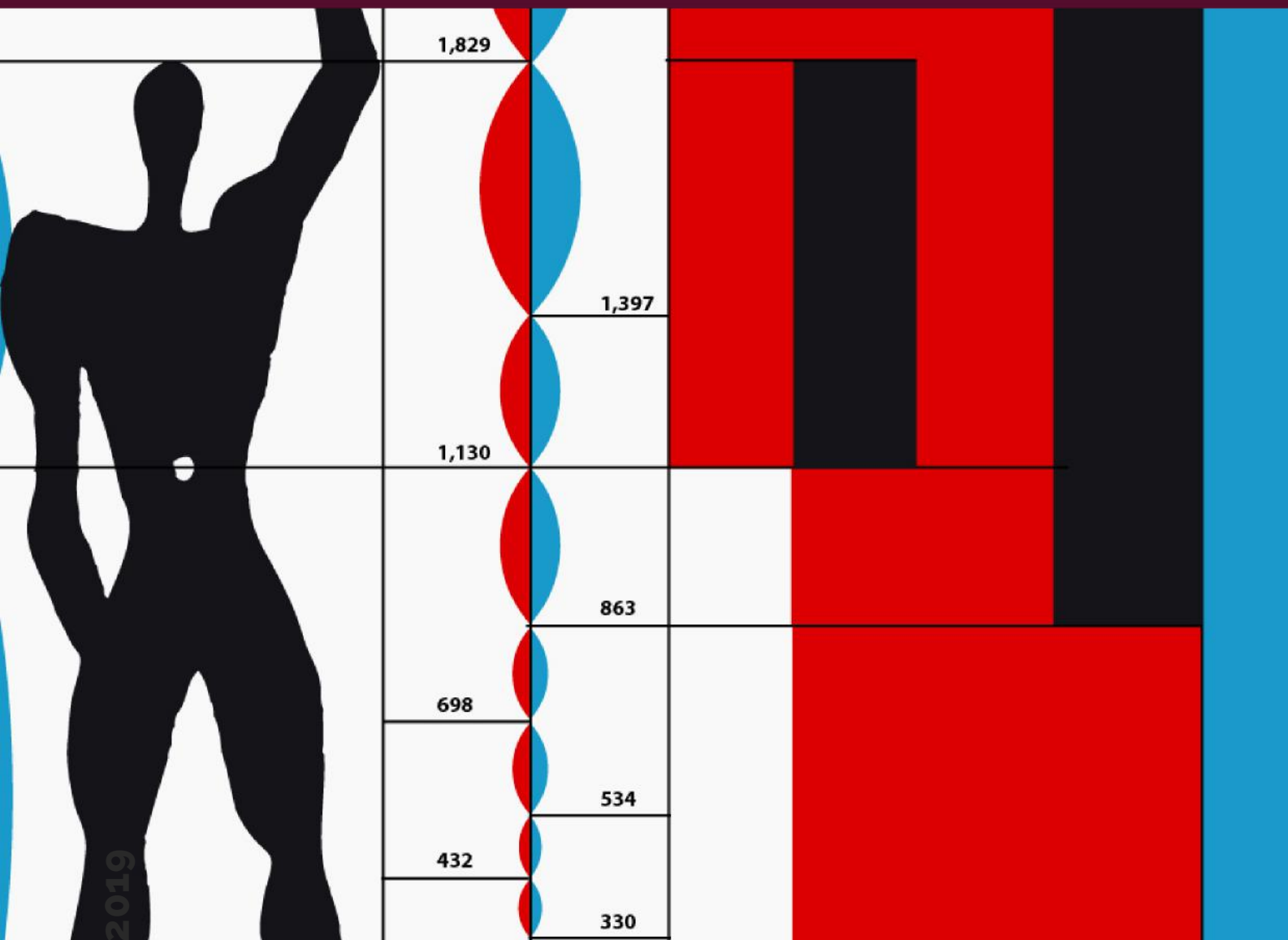

Le corps

références

dans l'art

Les différentes
conceptions du corps
dans l'art

Danièle Pérez
INSPE de La Réunion

CORPS

« Le corps est, pour le meilleur et pour le pire, l'image du monde ».

Nicolas BOUVIER

La représentation du corps humain dans l'art occidental est un sujet fondamental. Elle montre comment l'homme a mis au point des techniques savantes pour représenter la nature humaine dans ses moindres détails et comment il s'est emparé du monde. Pour arriver à ses fins, l'homme a disséqué, découpé, des corps afin de percer les secrets de l'anatomie humaine. Le rendu de l'incarnat, cette peau humaine bien "vivante" avec les veines apparaissant à travers la chair diaphane, a été également un grand souci de la part des peintres.

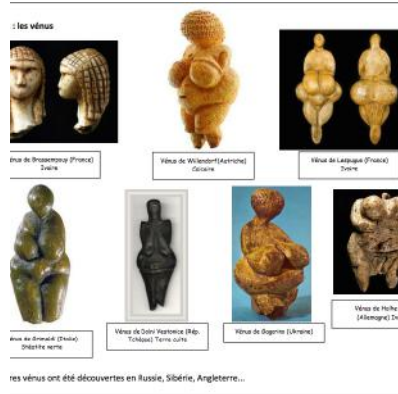
En se représentant, l'homme affirme sa place dans le monde et la nature qui l'entoure, et rivalise, en tant que créateur, avec les dieux qu'ils tenaient jadis pour fondateurs de la nature et de lui-même.

Pendant longtemps le corps a été associé aux divinités et les artistes ont cherché comment représenter leurs Dieux selon des canons bien définis.

Les canons de la beauté ont varié allant de la beauté grecque au corps monstrueux, torturé par des opérations plastiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans l'art contemporain.

L'homme dans l'art et avec l'art s'est, au fil du temps, auto-engendré allant chercher à chaque époque les limites du visible bien décuplées aujourd'hui avec les techniques numériques.

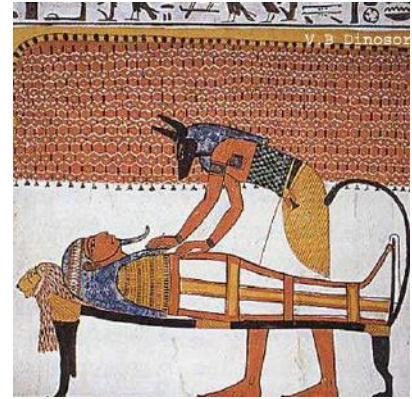
A la préhistoire, les corps sont représentés de manière succincte. Les femmes sont adipeuses pour vénérer la fécondité.

La préhistoire

Les Vénus préhistorique. Le corps idéalisé. La fécondité

A la période égyptienne, les corps sont stylisés. Graphiques, ils sont hiératiques. Il y a peu de mouvement.

L'Egypte antique

Le corps statique et idéalisé. Le corps et les divinités.

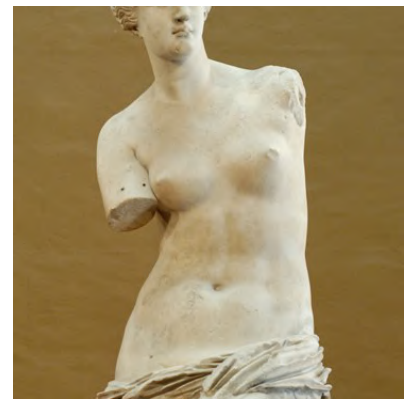
Pendant la période grecque, les corps sont idéalisés. Les formes sont dynamiques et très proportionnées.

Le discobole

Antiquité Grecque.

Au Moyen-âge, pour susciter l'émotion chez le spectateur, les corps sont torturés. Même tardivement, Weyden reprend des lignes typiques du Moyen-âge.

La Vénus de Milo

VMusée du Louvres

Adam et Eve chassés du Paradis

Les Très riches Heures du Duc de Berry

Descente de Croix

Rogier Van der Weyden, 1435

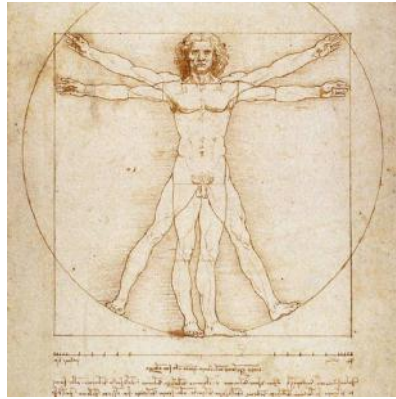
A la Renaissance, les corps reetrouvent la dynamique et les proportions de l'Antiquité.

La ligne de Botticelli est le facteur éterminant. Le dessin s'affirme.

Avec Mantegna, le corps est raccourci : vu en perspective ce qui est très nouveau pour l'époque.

Le Caravage nous attendirt sur le corps de l'Amour avec la lumière et son contraste avec l'obscurité.

Avec Rubens, les corps se libèrent et exaltent le mouvement.

Homme de Vitruve

Léonard de Vinci, XVème

La Naissance de Vénus

Sandro Botticelli

L'amour endormi

Le Caravage, 1608

La Création d'Adam

Michel-Ange

Le Christ mort

andrea Mantegna, 1480

L'Apothéose d'Henry IV

Pierre Paul Rubens, 1625

Le corps rêvé

Le corps dès l'Antiquité est rêvé par les artistes. Les oeuvres sont déterminées par des proportions idéales. Le but est d'élever le regardeur. A la Renaissance, Vinci dessine son homme de Vitruve qui va déterminer des canons de beauté jusque très tardivement.

Pendant la période Baroque, les corps sont soumis au mouvement et à la lumière. La peinture exalte les corps.

La leçon d'anatomie

Rembrandt, 1632

Louise de Broglie

Ingres, 1845

La grande Odalisque

Ingres, 1814

La Liberté guidant le Peuple

Eugène Delacroix, 1830

L'aliénée

Théodore Géricault, 1822

Portrait d'Adèle

Gustave Klimt, 1907

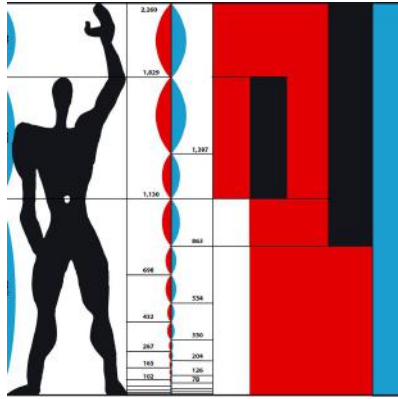
Le corps est sublimé ou sert de repoussoir.
Géricault représente une femme possédée tandis
que Klimt reprend le fond d'or typique des icônes
byzantines.

La peinture cherche à montrer l'impensable du
corps sous toutes ses facettes.

Les artistes du XXème siècle vont donner à voir des
corps inédits avec le cubisme par exemple, le
futurisme aussi. Le corps exalte la vitesse et le
mouvement.

Puis la photographie va dès le XIXème demander
aux peintres et sculpteurs de proposer des voies
alternatives : comment s'affranchir de l'imitation de
la réalité ?

Le Corbusier renoue avec les proportions antiques. Mais il les adapte à sa conception de l'habitat.

Le Modulor

Le Corbusier, 1944

Picasso déforme les corps dans Les Demoiselles d'Avignon.

Les demoiselles ...

Pablo Picasso, 1907

Magritte trouve des proportions plastiques dans les Marches de l'Eté.

Les marches de l'été

René Magritte, 1938

Francis Bacon nous transmet une sensation de Crucifixion avec le rendu des chairs et la présence forte du rouge dans le décor.

Crucifixion

Francis Bacon, 1965

Supermarket Lady

Duane Hanson

Mes vœux

Annette Messager, 1970

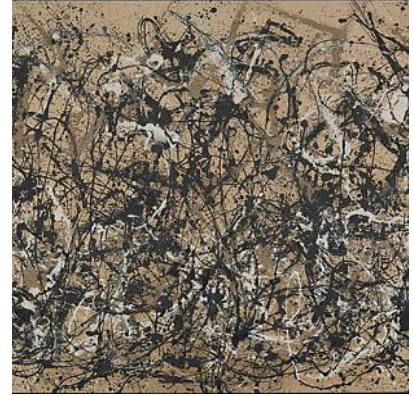
Le corps est trace avec Klein. Le corps est un outil.

Anthropométrie

Yves Klein, 1960

Jackson Pollock fait entrer le corps de l'artiste dans la genèse de l'oeuvre.

Autumn Rhythm

Jackson Pollock, 1950

Dans Etant donnés, Marcel Duchamp interroge la pulsion scopique du spectateur et son côté voyeur.

Etant donnés,

Marcel Duchamp, 1946-1966

Boy

Ron Mueck, 1999

Ron Mueck fait de ce garçon un géant. Le spectateur ressent une impression de malaise en croisant la sculpture géante.

Corpus

Louis Blanc, XXIème

Louis Blanc dans son geste photographique fait du corps un monument.

Klecksography

Olivier Valsecchi

Olivier Valsecchi sculpte les corps pour produire des assemblages inédits.

La chorégraphe Marie Chouinard propose une danse où les corps ont des prothèses. Réflexion sur le handicap ou le corps du futur ?

Body Remix

Marie Chouinard, 2005

Photographerhal met des couples sous vide durant quelques secondes, le temps de prendre le cliché. Il critique la société de consommation qui impose ses règles jusque dans la vie de couple.

Fresh Love

Photographerhal, artiste japonais

Richard Long avec ses empreintes de mains nous propose une oeuvre faite d'accumulation. Il interroge sur l'éphémérité du corps humain.

Untitled

Richard Long, 2010

Juana Gomez brode des photographies. L'anatomie ainsi brodée donne du corps et de la matière à l'oeuvre mais au prix de sa défiguration.

Constructal 5

Juana Gomez

Damian Hirst sculpte l'anatomie d'un ange et nous invite à voir du dedans l'intérieur des sculptures classiques.

Mass

Ron Mueck, 2017

Anatomie d'un ange

Damian Hirst

CORPS

CATALOGUE

Danièle PEREZ
perezartsplastiques@yahoo.fr