

L'eau dans références 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.

L'eau dans l'art de l'Égypte antique: La représentation de l'ondulation de l'eau est l'un des hiéroglyphes les plus utilisés dans la langue de l'Égypte antique. Les éléments de notre écriture, les lettres, ne représentent qu'elles-mêmes. Au contraire, les éléments de l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes, sont figuratifs, c'est-à-dire qu'ils représentent des êtres ou des objets de l'univers pharaonique.

Dans le Jardin de Nébamon, l'eau est représentée vue de dessus avec des traits ondulés pour la figurer. Représentation de l'espace vu de dessus : bassin avec de l'eau, des arbres autour, ... Mais représentation des objets vus de profil afin de bien les identifier : les différents types de poissons, d'arbres et leurs fruits, ...

Jardin de Nebamon

Égypte antique

Poséidon

Antiquité Grecque.

Dans la mythologie grecque, Scylla (en grec ancien Σκύλλα / Skúlla) est une nymphe qui fut changée en monstre marin par Circé. Elle est souvent associée à Charybde, près de qui elle réside de part et d'autre d'un détroit traditionnellement identifié avec le détroit de Messine¹. L'expression «tomber de Charybde en Scylla» signifie de nos jours «éviter un danger en s'exposant à un autre pire encore».

La mer est omniprésente chez les grecs. Ci-dessous représentation de Poséidon (en grec ancien Ποσειδῶν / Poseidōn, Ποτειδάων / Poteidáōn en crétois et en béotien) est le dieu des mers et des océans en furie, ainsi que l'ébranleur du sol. On peut affirmer très clairement que l'eau, pour les Grecs, est l'eau douce. On nie à l'eau de mer son statut d'eau tout simplement parce que l'eau salée est "stérile", impropre à participer au même système symbolique que les plantes, les fleurs, les cultures. Ainsi, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est cette "stérilité", et non pas les dangers de la navigation, qui donne à la mer son image terriblement négative.

Descente de Croix

Représentant Scylla avec une queue de poisson et non ses traditionnels chiens, Pestum, 340 av. J.C.

La représentation de l'eau passe par les Dieux et les Déesses, monstres divers. Fresque dans la Maison de Vénus, IIIe siècle. Pompéi. Il n'y a pas de rendu à proprement parler de l'eau, la coquille semble comme flotter au dessus.

Fresque

Fresque dans la Maison de Vénus, IIIe siècle. Pompéi.

Titre de l'enluminure : "Moulins à eau à Paris" (détail). Tirée du manuscrit de Yves de Saint-Denis, on voit des traits courbes pour figurer les ondes de l'eau. On voit par dessous ces lignes courbes des poissons: une manière stylisée de rendre la transparence de l'eau.

La Naissance de Vénus

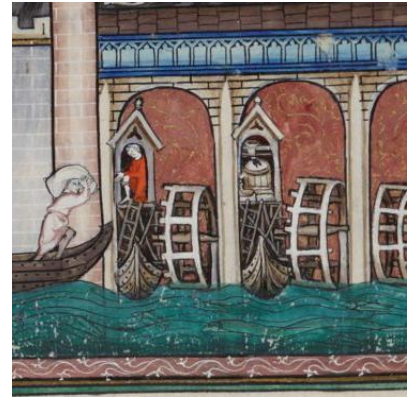
Sandro Botticelli

La Vénus de Boticcelli montre un paysage aquatique avec une coquille et Vénus au-dessus de l'eau. La coquille ne flotte pas, il y a un effet de transparence sous les pieds de la jeune femme. L'eau est plus sombre au premier plan et plus claire à l'horizon.

Léonard de Vinci étudie les phénomènes liés à l'eau comme ici dans le déluge:

La chute d'Icare Pieter Brueghel l'Ancien 1558 montre un effet de lumière sur l'eau auréolé de teintes jaunes.

La grande histoire se mêle à la petite histoire et devient anecdotique dans le tableau. L'eau est l'élément frappant de cette composition.

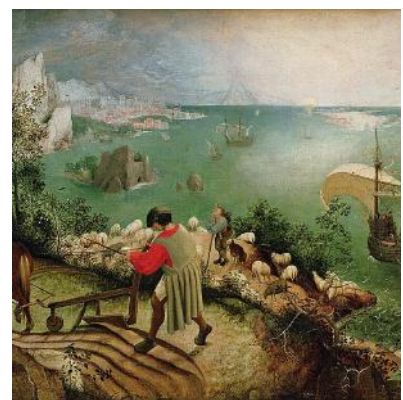
Moulin à eau, Paris

Moyen-âge

Le déluge

Léonard de Vinci, XVème

La chute d'Icare

Bruegel, 1558

Pierre-Paul Rubens, peintre baroque flamand (1577-1640), on peut contempler un bel effet de profondeur avec les nuages qui se reflètent dans l'eau dont le mouvement accentue l'effet dramatique de la scène. Les peintres rendent de mieux en mieux l'élément qui joue un rôle dans la composition du tableau.

Le viol d'Europe

Rubens, 1628-29

Dans la peinture de Coypel, les vagues sont rendues de manière naturaliste avec leur mouvement et puissance.

La naissance de Vénus

Coypel, 1732, Hermitage

Les paysages marins deviennent des sujets à part entière comme le montrent les peintures de Claude Lorrain: Le Port de mer au soleil.

Port de mer au soleil

Claude Lorrain, 1639

La marine est un genre d'art figuratif, qui dépeint ou tire sa principale source d'inspiration de la mer. Ces peintures forment un type particulièrement important entre les xviie et xixe siècles¹. Par extension, le terme recouvre souvent les représentations artistiques de navigation sur rivières ou estuaires, les scènes de plage et de tous les arts montrant des bateaux, même dessinés ou peints depuis la terre ferme (wikipedia)

La tempête sur la mer de Galilée

Rembrandt, 1633, Marine

Le négrier

Turner, 1840, Marine

Le moine devant la mer

Caspar David Friedrich, 1809

La vague

Renoir, 1879

Les falaises d'Étretat

Claude Monet, 1885

Avec le mouvement impressionniste, l'eau devient un sujet de prédilection pour les peintres. Le premier tableau impressionniste de Monet, Impression sur le soleil couchant montre un coucher de soleil sur la mer. Les ondulations de la lumière font vibrer la surface de la toile.

L'eau devient un sujet de peinture pour lui même. L'eau est peinte pour ses qualités plastiques et picturales.

La Seine à Port Villez

Claude Monet, 1894

Antibes, les tours

Paul Signac, 1911

L'eau dans l'art du XXème et XXIème siècles:

L'eau entre à part entière dans les installations d'artistes. Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely créent des sculptures jouant avec l'eau du bassin aux pieds du Centre Pompidou.

Fontaine

Saint Phalle et Tinguely, 1988

Hans Haacke, Cube de condensation, 1963-65, l'eau à l'état de vapeur fait son apparition dans l'art contemporain.

L'art, ça n'est pas de la décoration. Voici la fontaine de l'Américain Bruce Nauman (3 Heads Fountain, 2005). Les têtes décapitées pissent l'eau comme du sang. Référence à la souffrance humaine, au sacrifice et à la torture.

Trois têtes,

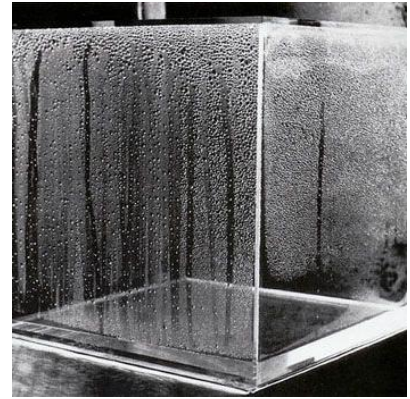
Bruce Nauman, 2005

Charlotte Caragliu, Eau distillée gelée, feuilles d'or, 27 x 32 x 35 cm, durée 48H environ, 2012. "Automne est un dialogue entre un conducteur et un résistant, entre feuilles d'or et eau. La légèreté des feuilles d'or est prise au piège de la glace.. Pendant la fonte, une des faces du volume cède et laisse échapper le liquide. "

Automne

Caragliu, 2003

Cube condensation...

Pablo Picasso, 1907

Automne

Caragliu, 2003

Le déluge

Bill Viola, 2002

EAU
CATALOGUE

Danièle PEREZ
perezartsplastiques@yahoo.fr