

Langage visuel

UCL- Marie Haps
BAC1, année 2023-2024

« L'art, c'est comme une langue étrangère, cela s'apprend »

Picasso

Plan du cours

1. Introduction : l'art et le langage visuel dans le parcours de formation ?

2. L'histoire du langage visuel

a) L'antiquité : référence absolue

b) Le Moyen Age : le monopole ecclésiastique

c) La Renaissance : entre science et beauté

d) XVIIème et XVIIIème : le temps des Académies

e) XIXème : entre académisme et révolutions

f) XXème : concept d' avant-garde et horizons nouveaux

g) L'époque contemporaine et l'emprise des médias (cinéma, mode, publicité,...)

3. Des cultures, des perceptions :

l'esthétique chinoise, le monde arabe, autres mondes culturels ?

4. Analyse esthétique et applications

Le langage visuel ?

Dans sa définition la plus large, le langage visuel concerne toutes les communications en-dehors du champ de l'écrit et de l'oral :

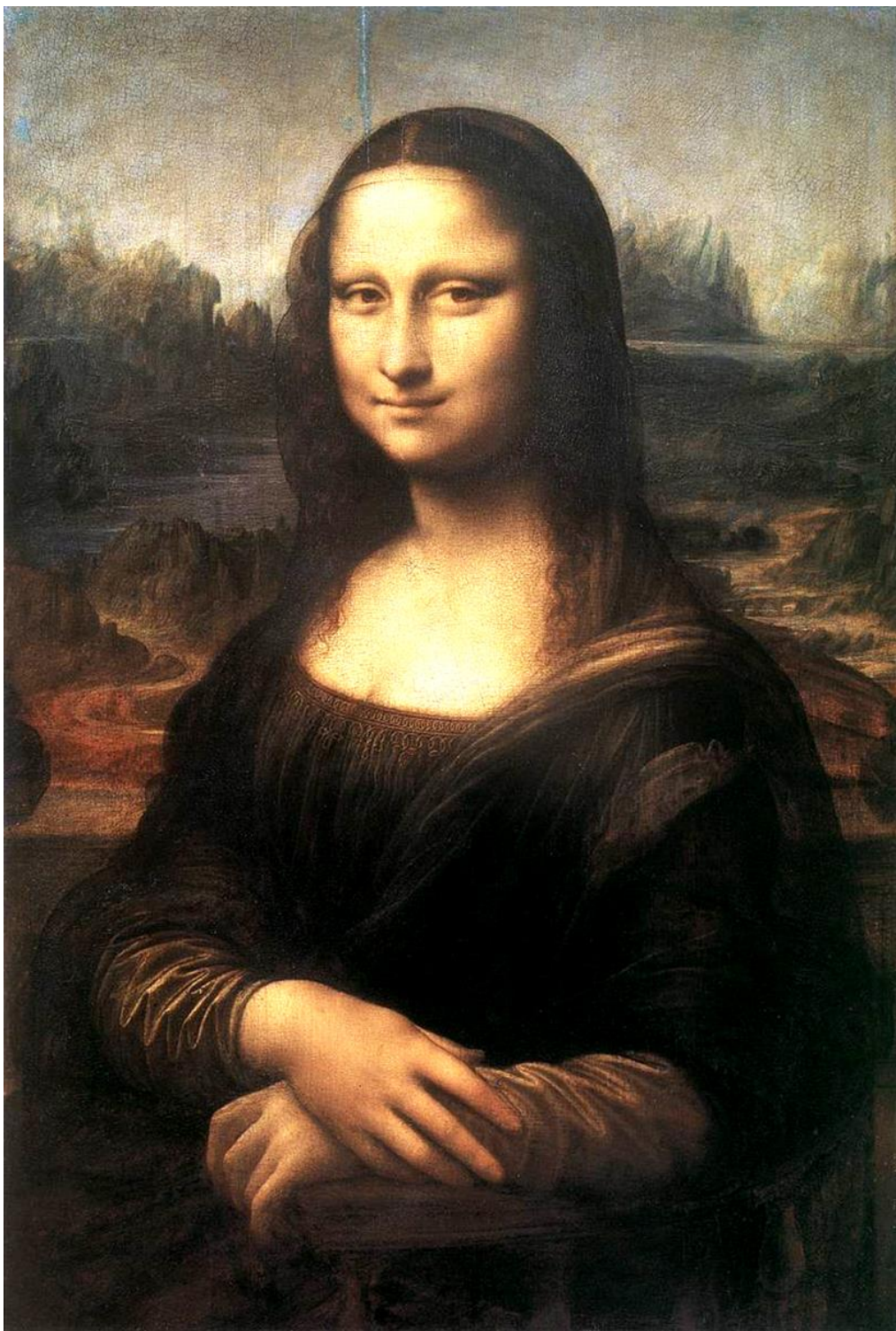
- Le langage **corporel**
- Les **images** : art- publicité-cinéma

L'apparence de tout objet/image créé(e) par l'homme dans ces conditions dépend :

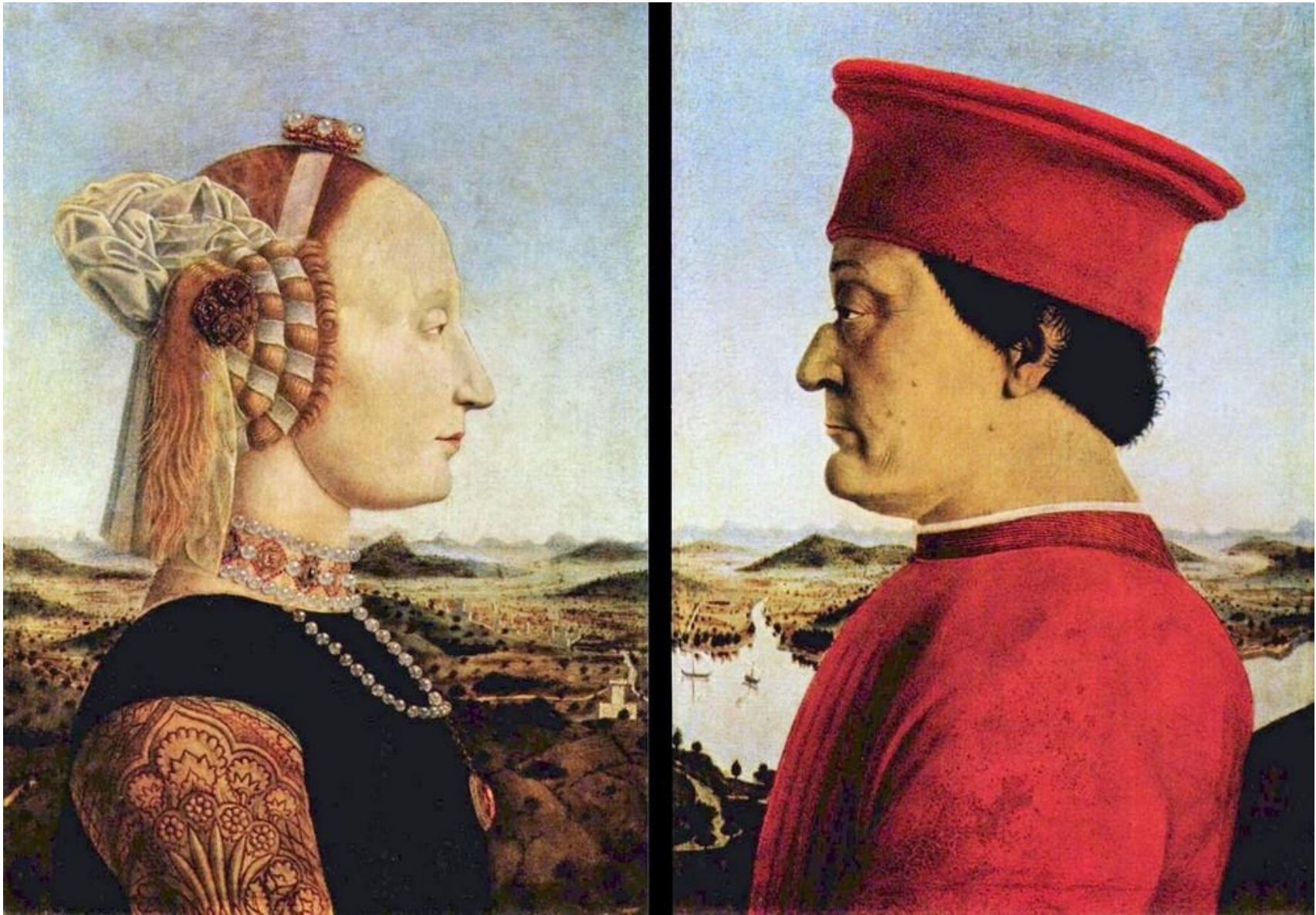
- De l'**époque** et du **lieu** de création de l'objet (contexte)
- De la **personnalité** de son créateur (auteur)
- Du regard porté par le **spectateur**, quels que soient son époque, son âge, son origine.(récepteur)

Exemple 1 : le chef-d'œuvre ?

Valeur universelle ?

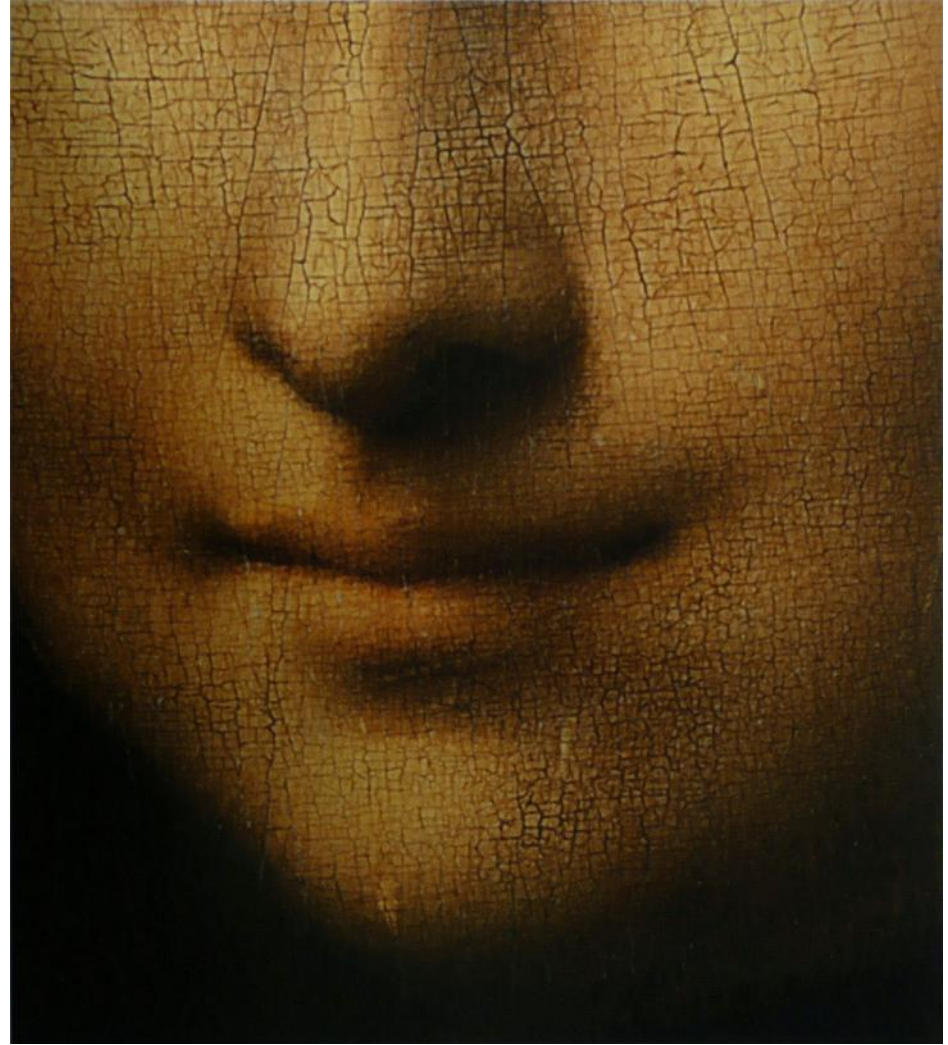
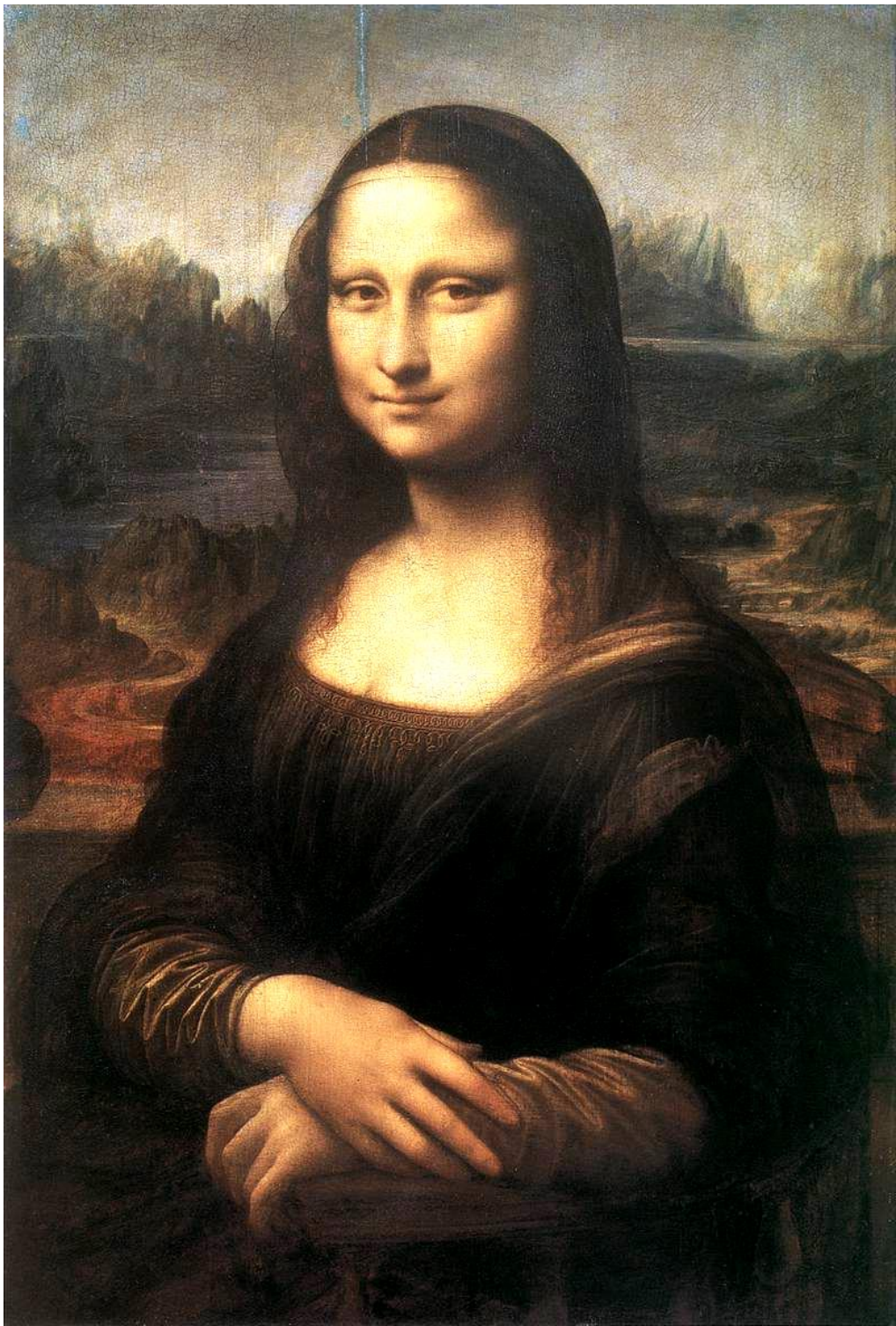
Anonyme, Portrait de Jean le Bon
1365
Bois, 60 x 44 cm
Musée du Louvre, Paris

Piero della Francesca, portraits du duc et de la duchesse de Montefeltro, 1474

Ghirlandaio, Portrait d'une jeune femme, vers 1490

1503-1506

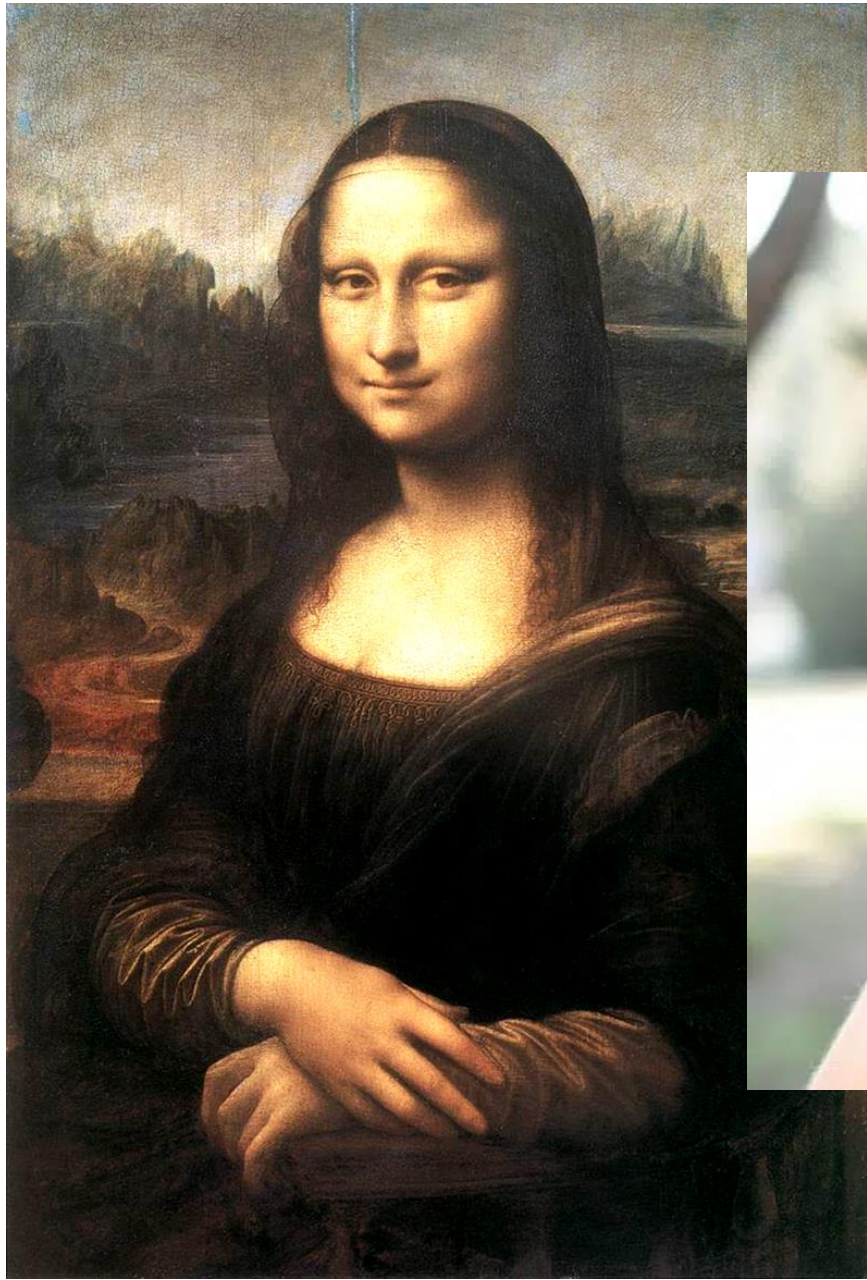

Picasso, Portrait de Dora Maar, 1936

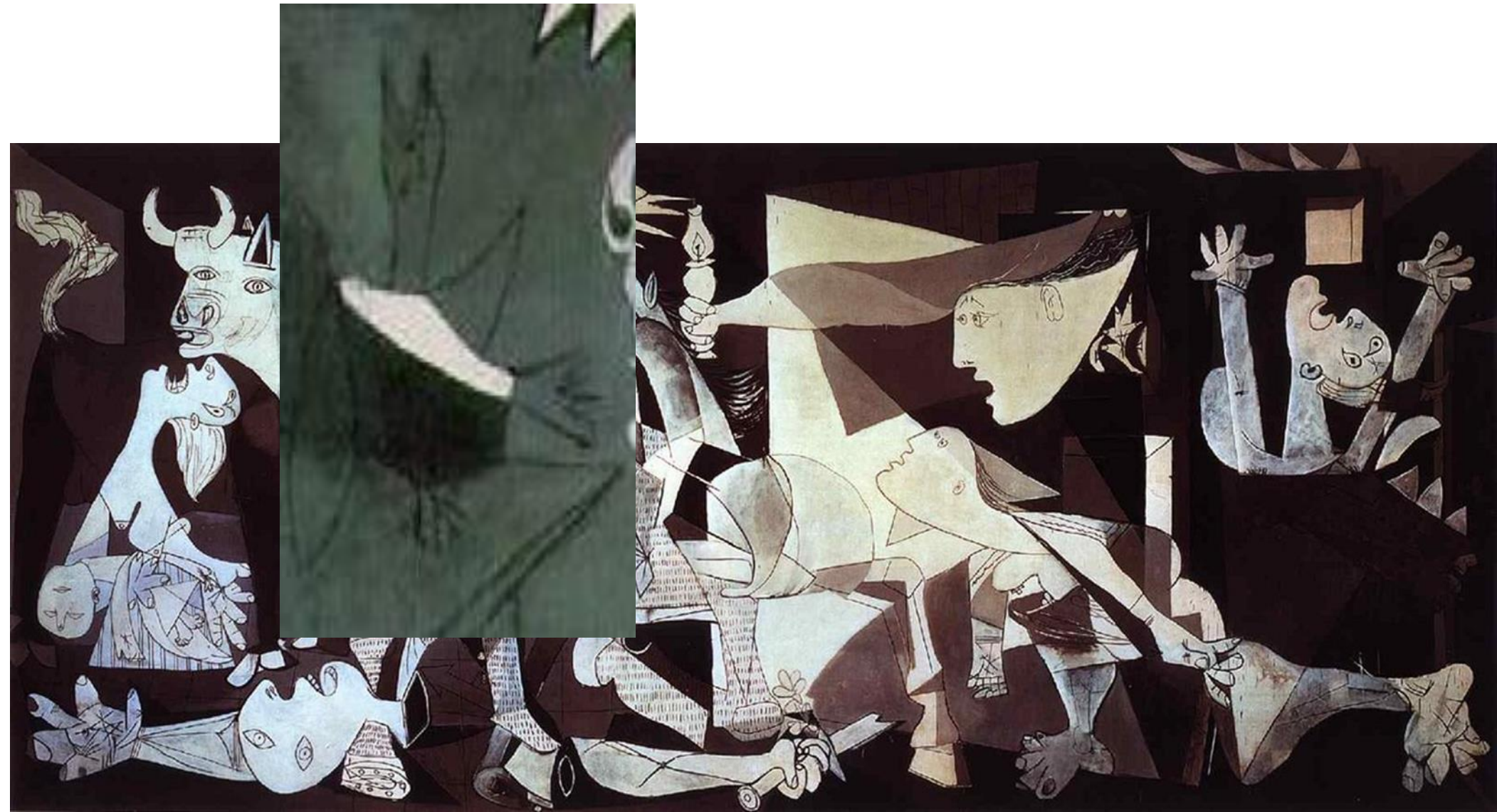
1506, 1954, 1990

Picasso, Guernica, 1937

La photo "Guerillero Heroico" de Korda.

Exemple 2 : la mise en scène

Affichage clair ou indirect d'une
idéologie, d'une philosophie, d'une
croyance

Exemple 3 : l'interprétation

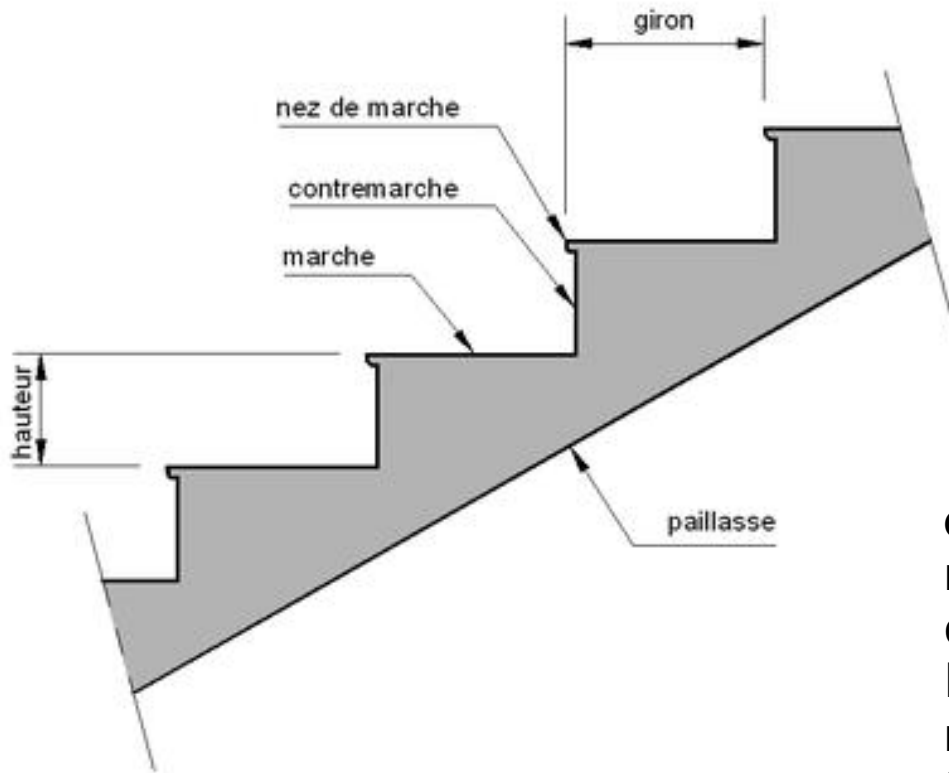
On voit avec ce qu'on est : sa culture,
son histoire personnelle, son état
dans l'instant

escalier

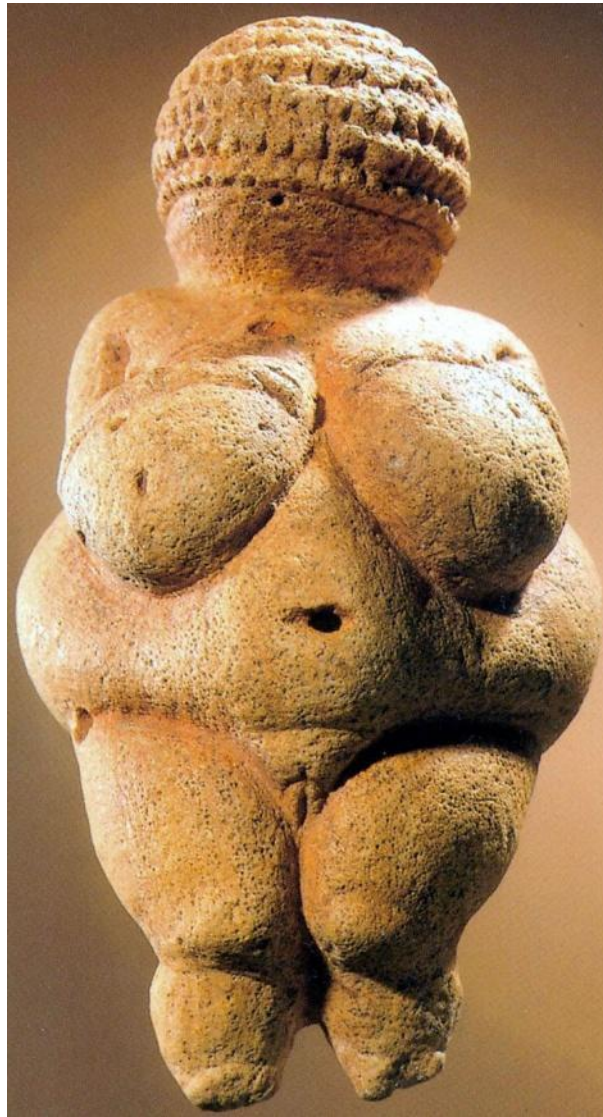
nom masculin (bas latin *scalarium*, du latin classique *scala*, échelle)

Ensemble de supports plans (degrés, marches), fixes ou mobiles, échelonnés de façon à assurer la circulation des personnes entre deux ou plusieurs niveaux. (L'escalier peut comporter plusieurs volées, séparées par un ou plusieurs repos, ou paliers. On distingue les escaliers à vis et les escaliers tournants à volées droites ; les escaliers à noyau [plein ou creux] et les escaliers à jour ou suspendus. Garde-corps et/ou mains courantes assurent la sécurité des personnes.)

Les normes de la représentation

- **Les thèmes favoris/ les thèmes interdits**
  - Les modes dans les thèmes selon les époques
  - L'image comme moyen d'instruire (Moyen Age)
  - Les interdits : ex. représentation divine ; nu
- **La codification des images**
  - Mise en place d'un système d'apprentissage, une façon de faire officielle « acceptable »
  - Académismes versus créativité ?
- **L'image de propagande**
  - L'art utile : soutien d'un régime politique ou religieux
  - L'image pour vendre : la publicité
- **Philosophie du Beau**
  - Est beau ce qui est bien fait ? Ce qui émeut ? Ce qui traverse le temps ?

La préhistoire : naissance de l'art

La Vénus de Willendorf, 30 000-25 000 av. J.-C. Calcaire.
Hauteur: 10,4 cm. Musée d'Histoire naturelle, Vienne, Autriche.

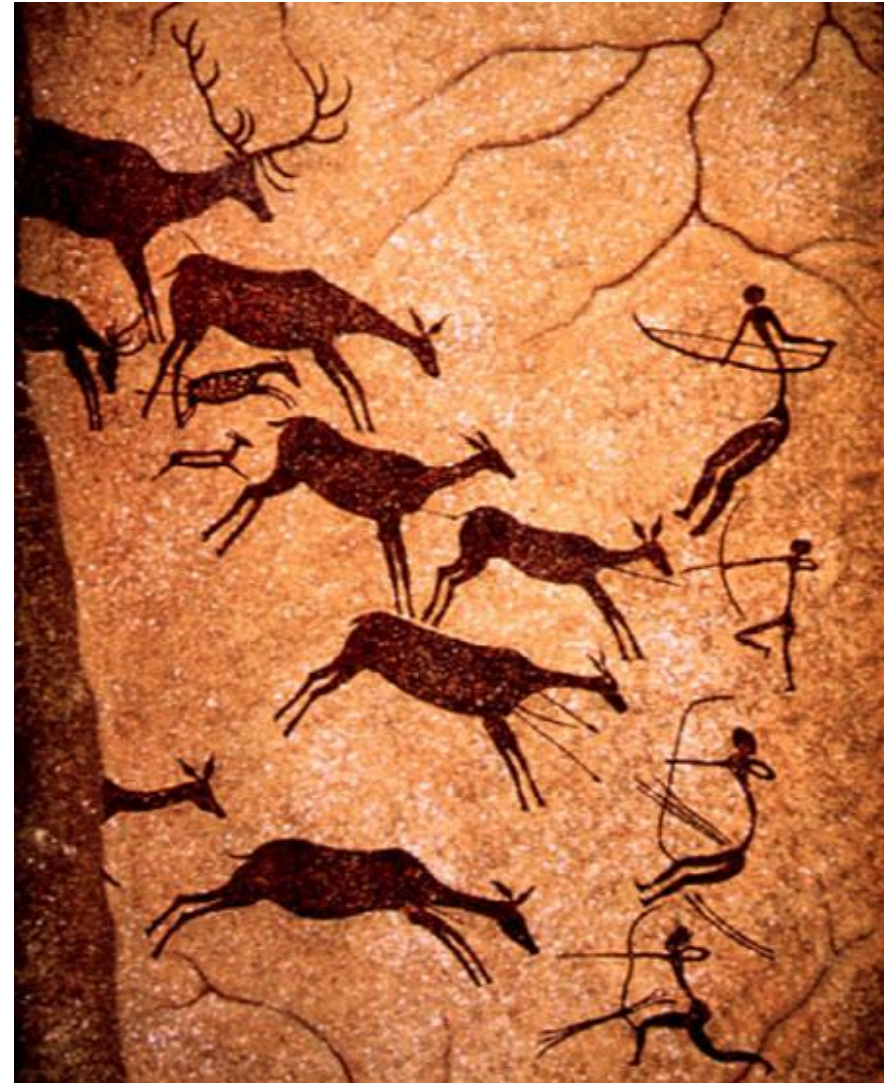
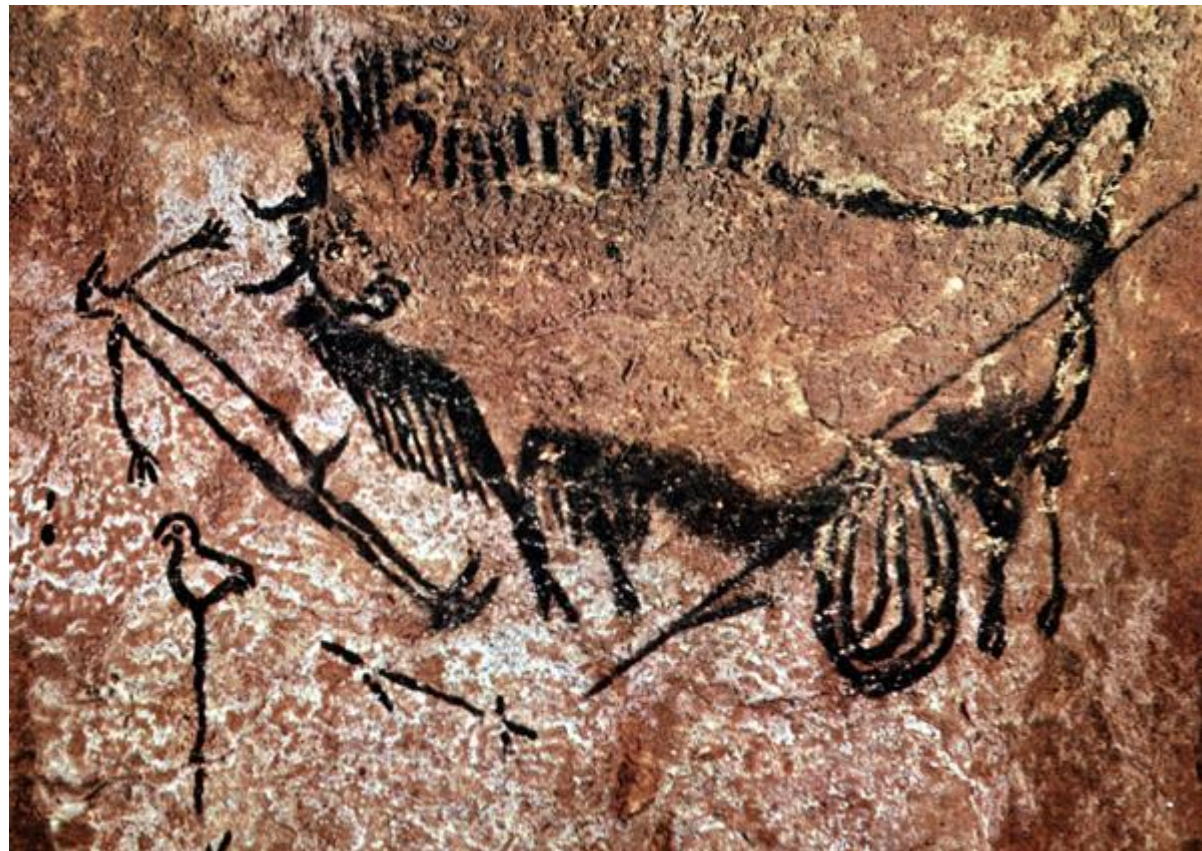

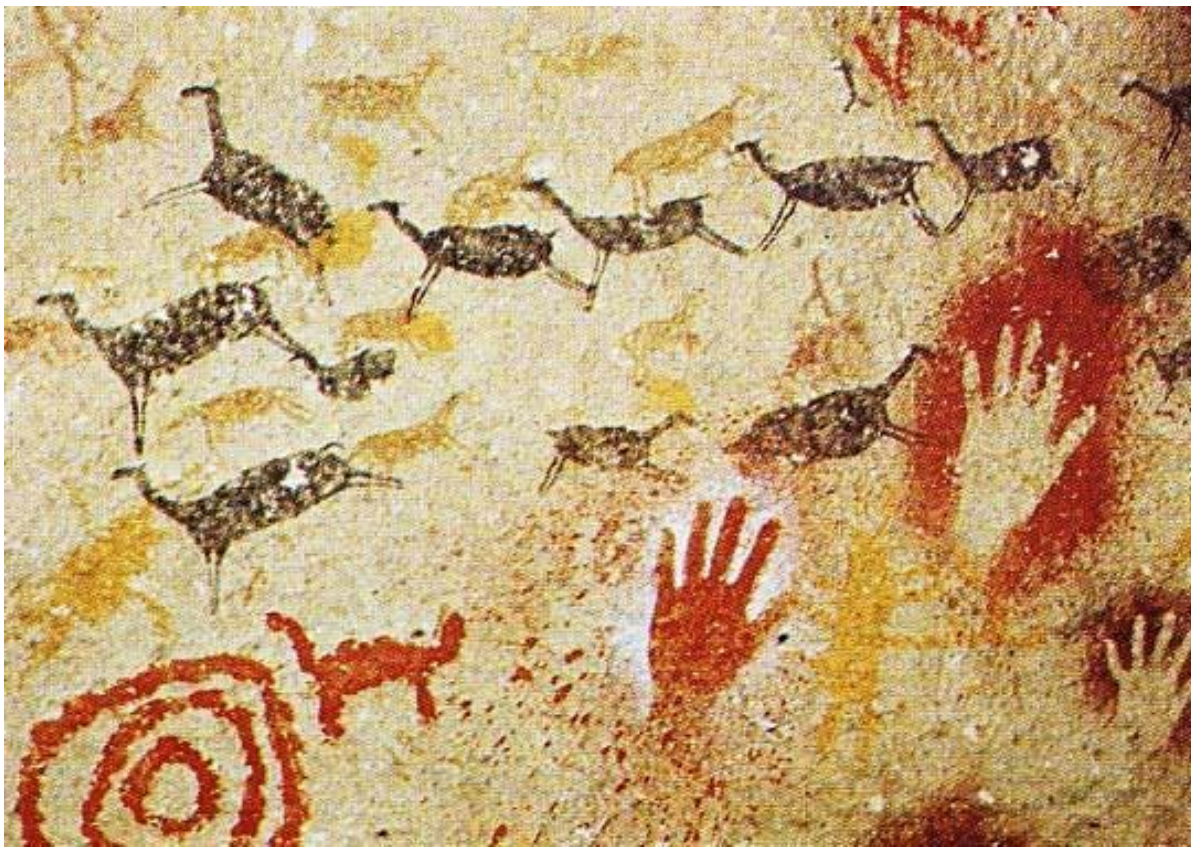
Bloc d'ocre avec incisions,
Blombos en Afrique du Sud, vers 80 000 aC

Lascaux, vers 17000 aC

La découverte de l'art préhistorique :
premier débat sur le sens des représentations.

Grotte Cosquer : main -23ka

Grotte Cosquer, mains négatives à doigts incomplets

Grotte Chauvet, vers 30000aC. Les erreurs de datation « c'est bien fait donc c'est plus récent »

vers 30000 : naissance de l'art figuratif et abstrait en parallèle

- **Thèmes récurrents** :
  - animaux groupés (association cheval-bison), en couple, blessés, renversés
  - Figure humaine (chasseurs ; déesses mères)
  - Signes (sagaies, blessures, mains en négatif, points,...)
- **Signification** : religieuse, mythologique : ?
- **Techniques** variées.
- **Matériaux** : terre (ocre), bois calciné et manganèse

L'Égypte : naissance d'un style

3150 aC (réunification de l'Égypte par Ménès-Narmer)

327 aC : conquête perse (Alexandre le Grand)

31 aC : conquête romaine

- 3 millénaires d'une culture homogène.
- Style bien défini, codé, symbolique
- Art funéraire principalement
- Vers 3200 : invention de l'écriture

« Un don du Nil »

nas
da
Le
dar
t

l
(
er
en
bra
de
avec
coup
de la
la cou
Égypte
la palett
l'endroit
tique pour

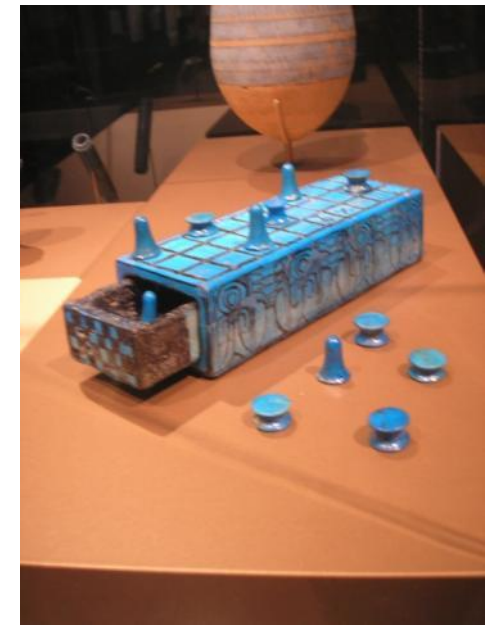
**Palette de Narmer, 3100 aC, Le Caire,
Musée Egyptien.**

Style : ensemble des éléments constants dans l'art d'une époque ou d'une aire géographique et qui permettent de le classer, de l'étiqueter.

Ex. Style Art nouveau, Style Art déco, Style Louis XV, ...

Abou Simbel, grand temple de Ramsès II, XIII aC

Nefertari (XIII aC – XIX e dynastie. Epouse de Ramses II) jouant au Senet

Tombe de Sennedjem, Deir el medinah, vers 1250 ac (règne de Ramses II 1279-1213),

Art issu des **croyances** d'un peuple : dieux et déesses ; vie après la mort.

- Art pour l'au-delà. Tombes. Livre des morts.

Art lié à la **hiérarchie de la société**. Importance du Pharaon (dieu sur terre) et des hauts dignitaires comme commanditaires.

- Art somptueux. Richesse des matériaux. Proportions gigantesques.

C'est un **art unitaire** ; il est basé sur une série de codes (= **style**) :

- Explication des registres par le texte
- Pas de perspective : association de points de vue différents
- Hiératisme des formes
- Présentation des corps typée ; pas de modelé réaliste
- Usage abondant de la couleur.
- Représentation symbolique (hiérarchie des tailles); fonction magique (accompagner le défunt)

La Grèce

Ictinos et Phidias, Parthenon, Athenes, 447-438 aC

L'art grec

Les grandes périodes de l'art grec :

Période archaïque : **VII-VIème siècles**

700 : reprise culturelle et expansion territoriale. Style spécifique.

Période classique : **Vème siècle**

480 : bataille de Salamine. Victoire grecque contre les Perses

336 : Alexandre le Grand au pouvoir

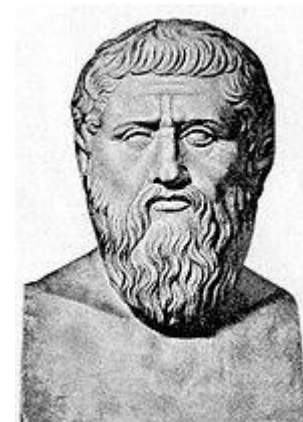
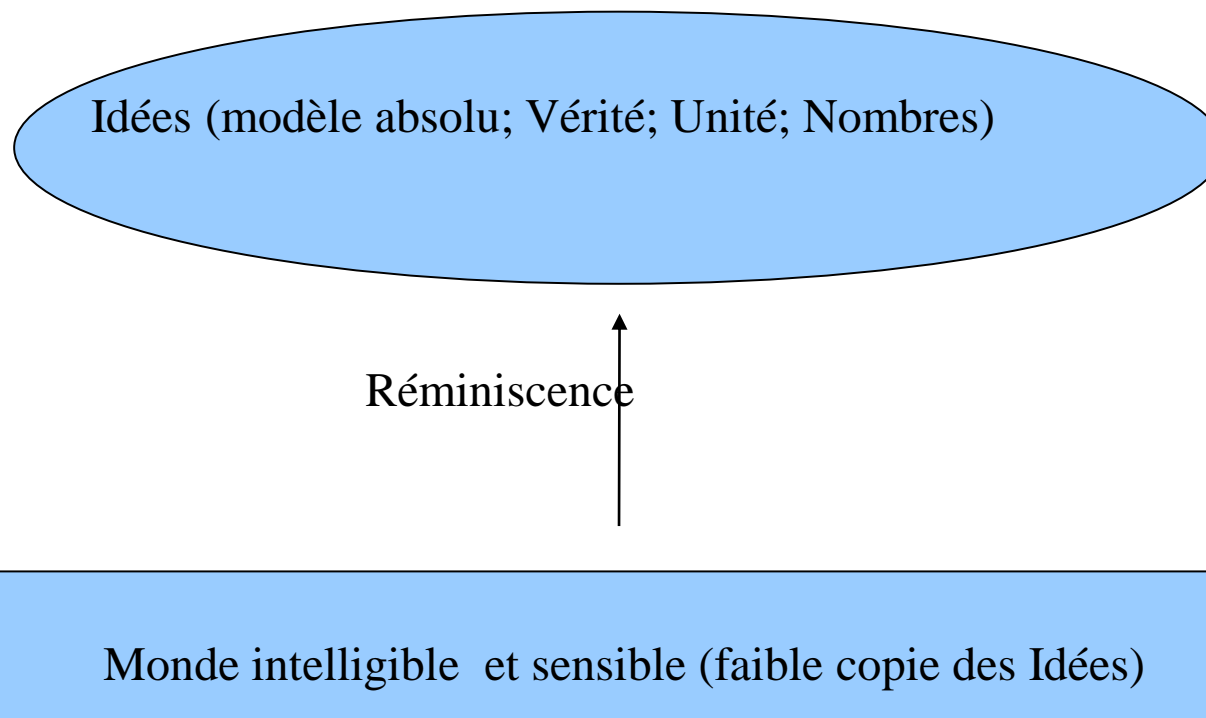
Période hellénistique : **IV-IIIème siècles**

323 : mort d'Alexandre

167 : la Grèce devient province romaine

Platon (426-347 a.C.)

La monde est séparé en deux entités :

Idéalisme grec :

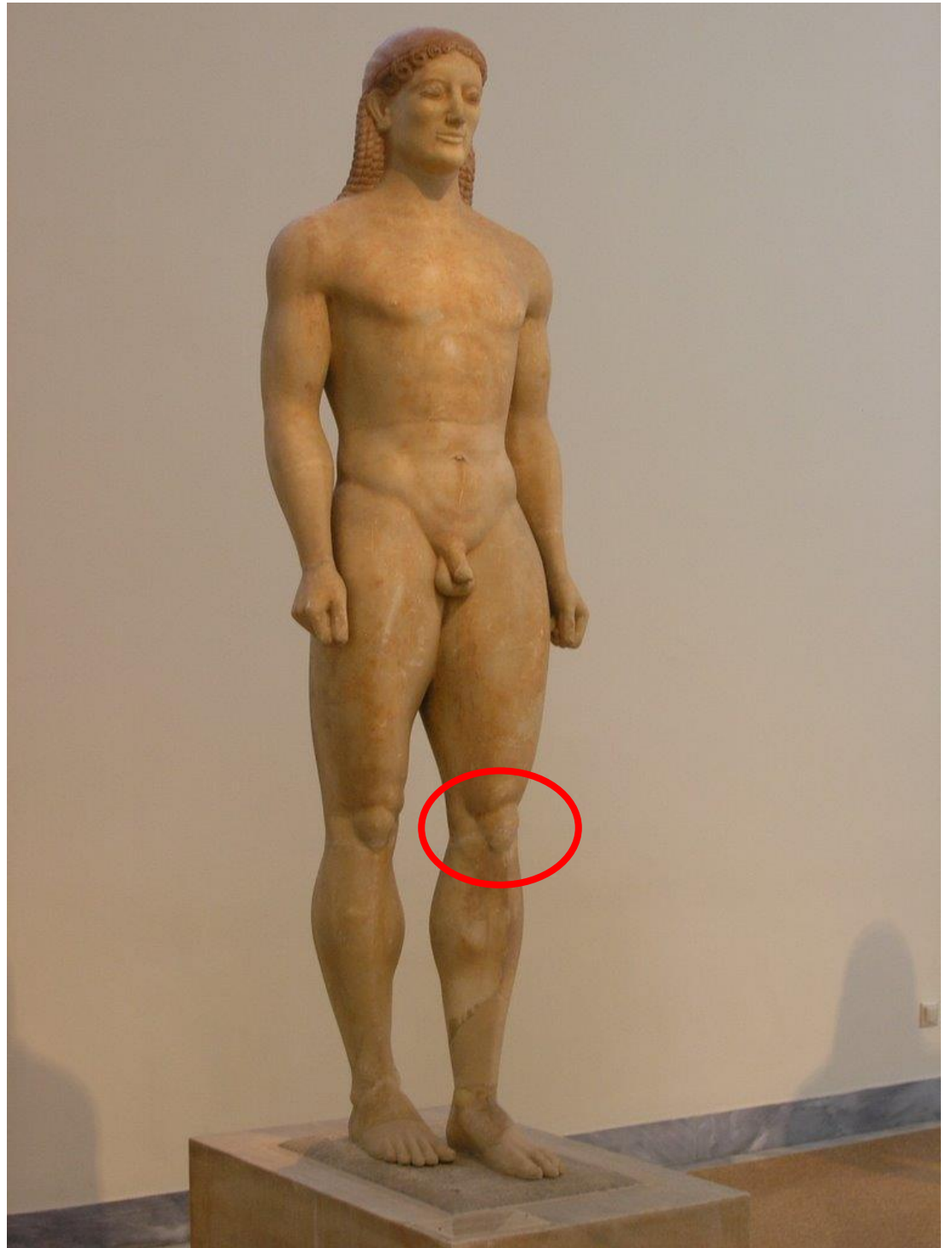
La Beauté existe à l'état pur (monde des idées); elle est liée au Bien et à la Vérité. Elle ne peut être produite par l'homme, qui juge selon son plaisir (pas d'Unité).

Réalisme grec :

L'artiste se limite à copier, imiter (son rôle est réduit à celui d'artisan.) : observation, perspective, ...

Kouros criophore en bronze du Pirée, VIe siècle

Kouros, Musée archéologique Athènes

« Athéna pensive »,
relief votif, marbre de
Paros, vers 470-460
av. J.-C., Musée de
l'Acropole d'Athènes

Les divinités sont
liées au destin de
l'humanité.

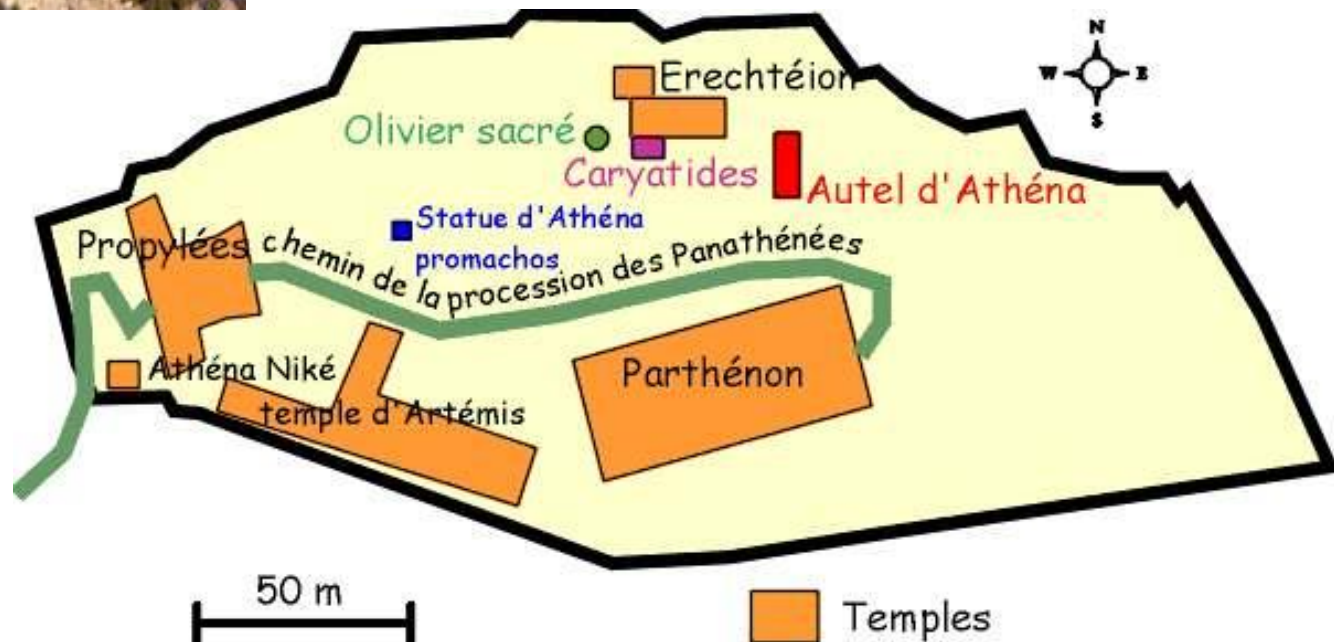

L'architecture grecque

- Les édifices privés ont disparu
  - La maison (megaron) est sans doute à l'origine du plan du temple
- Les édifices religieux sont les symboles de la Cité
  - Au départ construits en bois ; ils en gardent le souvenir
  - Puis construction en matériaux nobles (marbre)
  - Tout est question de géométrie, nombres, rapports de proportion
  - Statues à l'extérieur du temple (l'intérieur est l'espace réservé au dieu, le culte se fait à l'extérieur)
  - Les temples sont peints
- Les éléments architecturaux grecs sont toujours utilisés dans les architectures classiques

L'Acropole d'Athènes, 447-436 aC

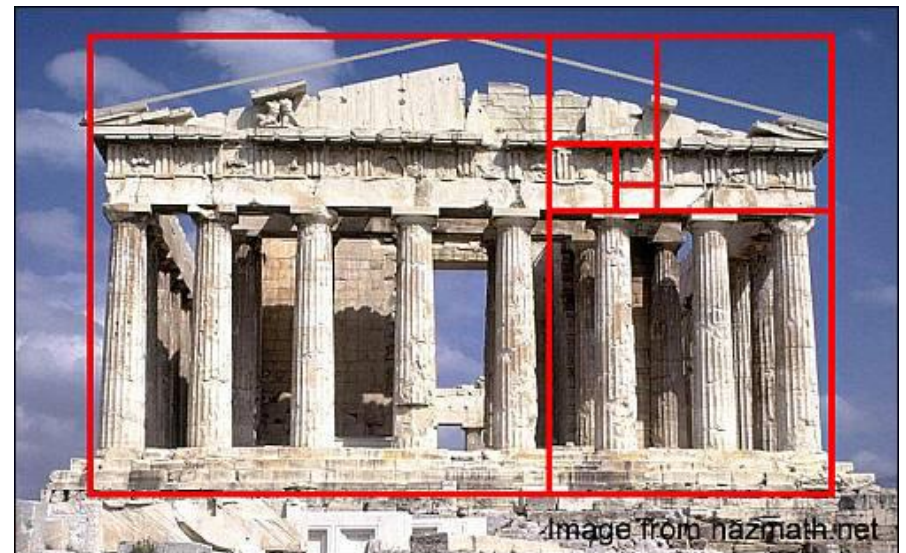
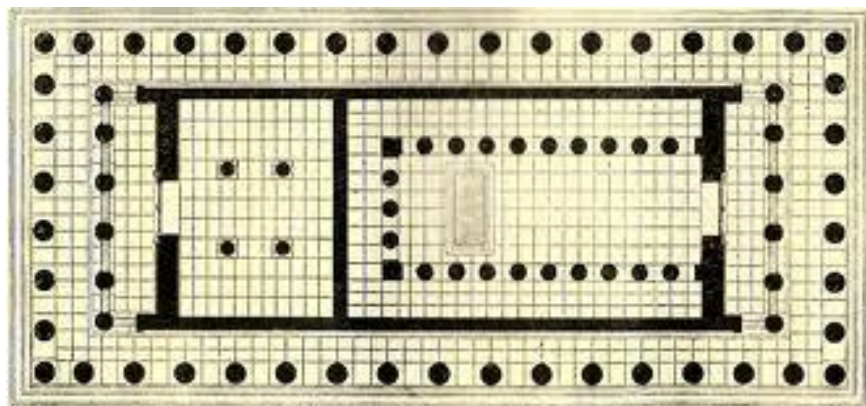
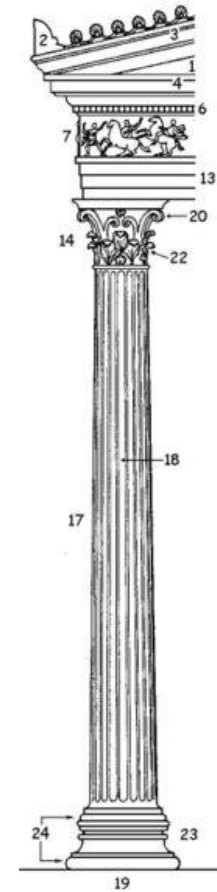
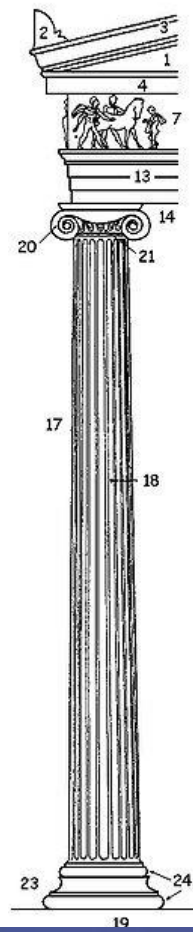
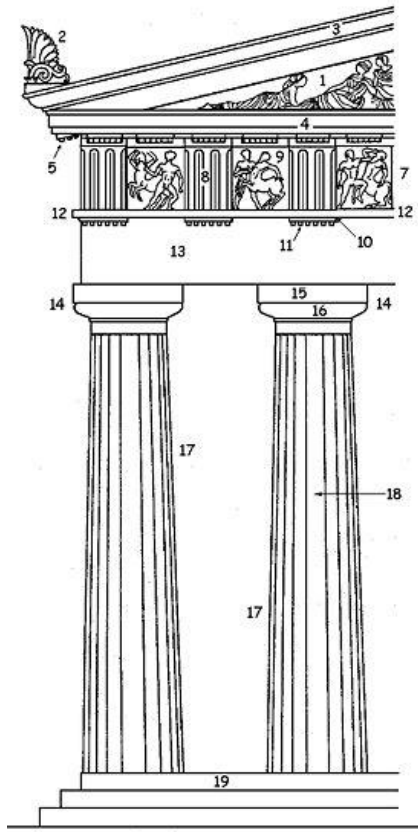

Image from hazmath.net

Ordre dorique

Ordre ionique

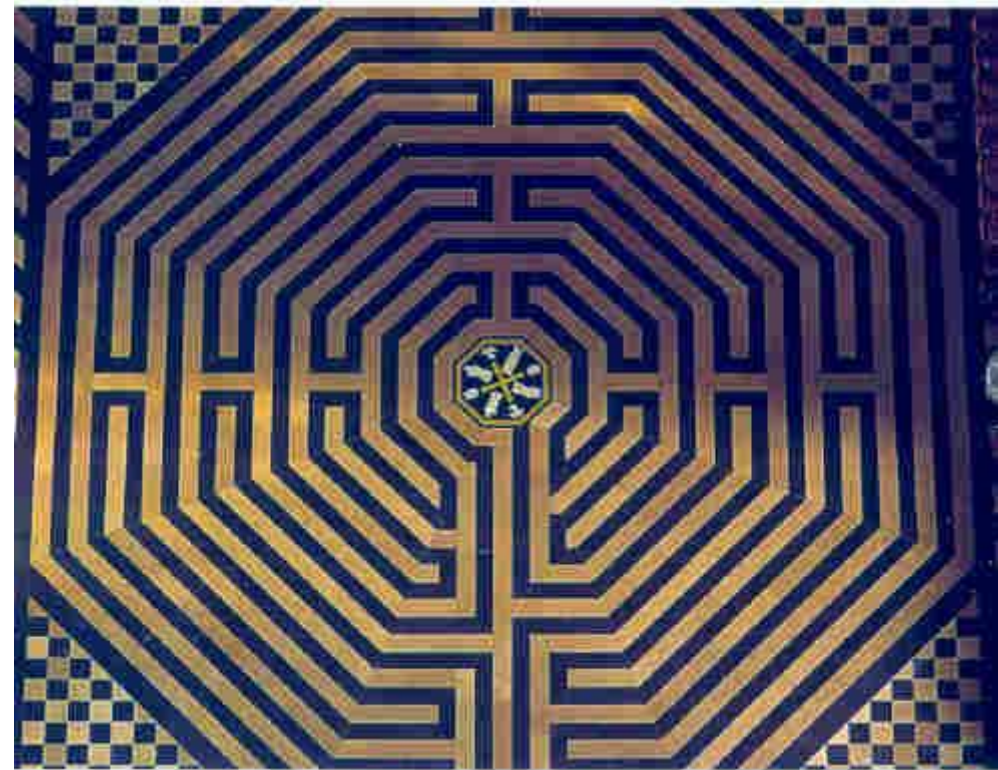
Ordre corinthien

Persistance de l'esthétique grecque dominée par la géométrie et la loi des nombres :

Les plans et élévations des édifices romans et gothiques sont conçus sur base d'un module Initial.

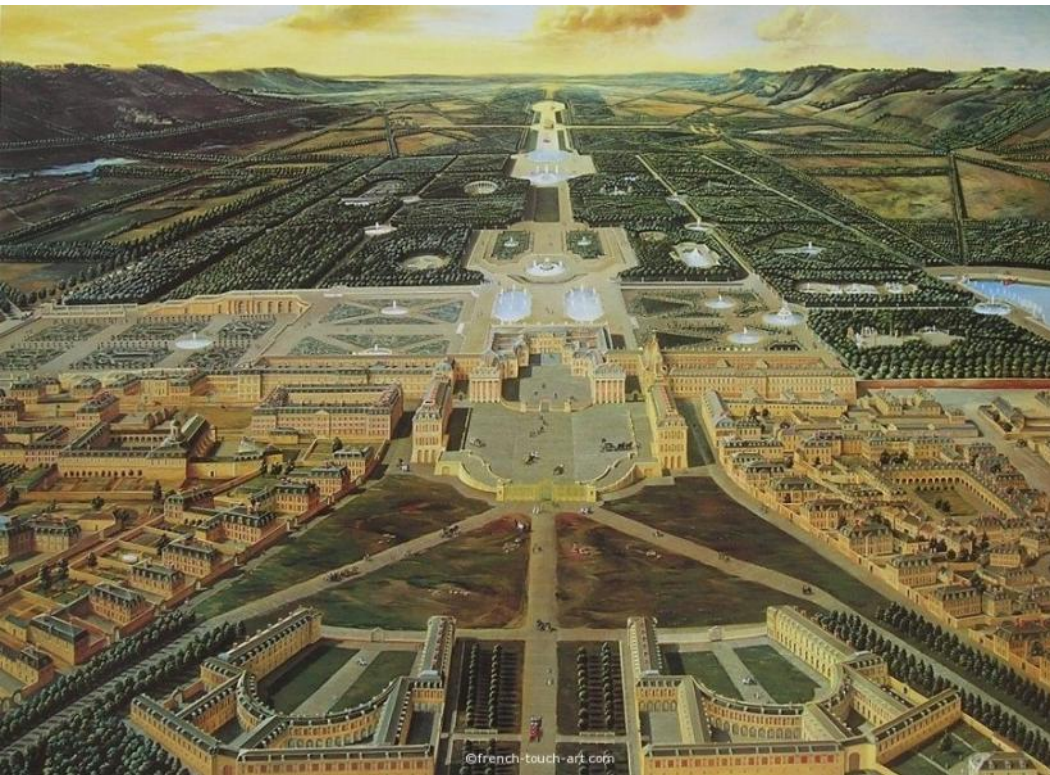
Rosaces et labyrinthes gothiques révèlent, dans leur conception mathématique, la perfection de Dieu et de l'univers.

(rapport visible/Invisible // Platon)

L'architecture de la Renaissance, des Temps Modernes, et du Néoclassicisme du XIXème siècle se réfèrent au classicisme grec :

Harmonie
Proportions
Symétrie
Mesure
Equilibre de l'ensemble .

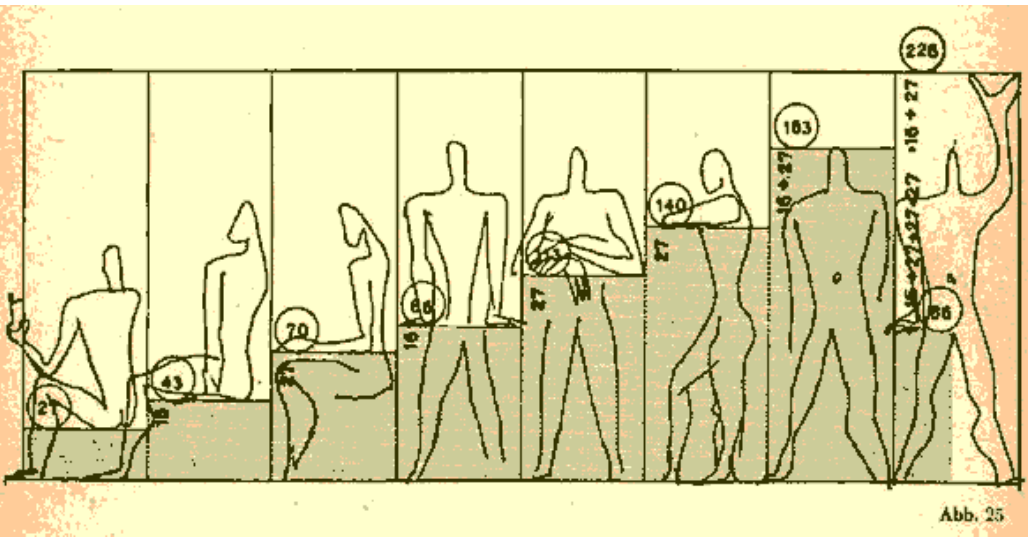

NY, Federal Hall, 1830

Philadelphia Museum of Arts, 1876

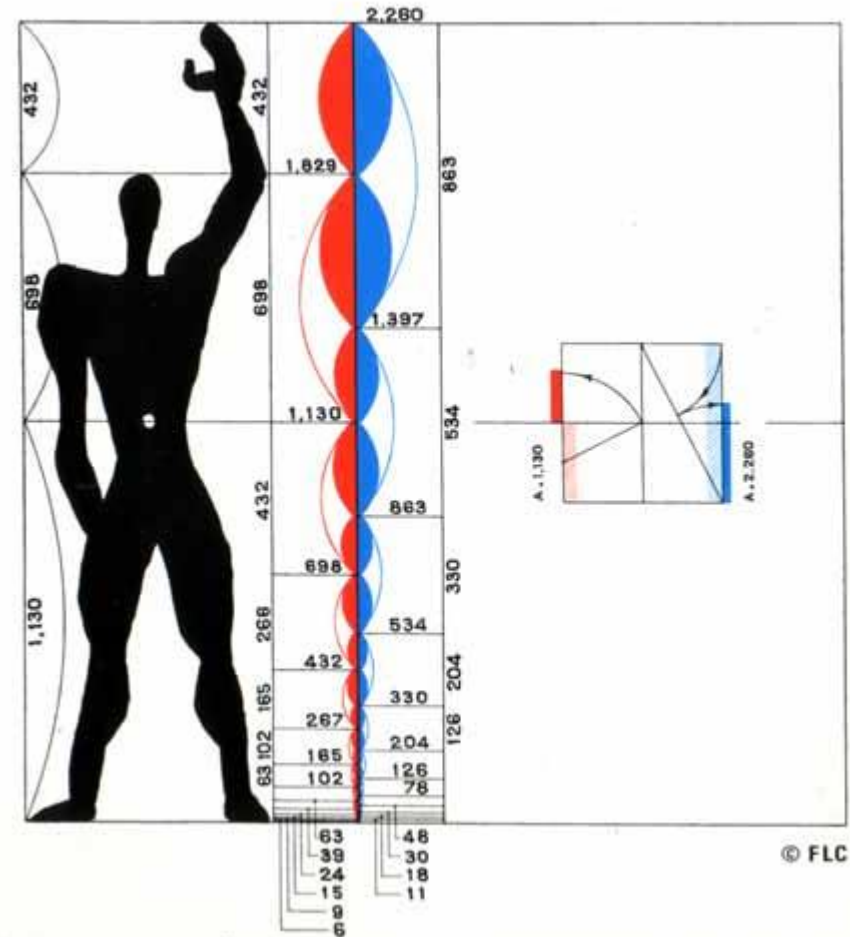
(c) FLC

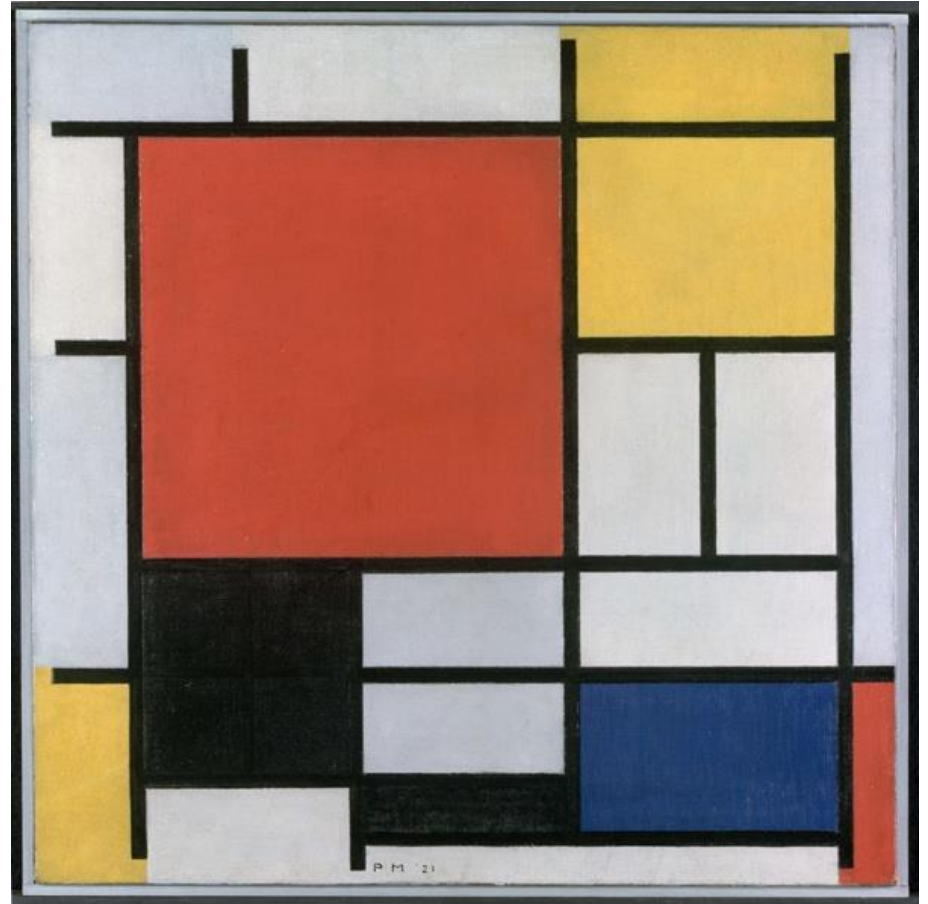

Au XXème siècle, Le Corbusier, (1887-1965) architecte français crée le “modulor” architectural, basé sur le nombre d’or

LE MODULOR
ESSAI
SUR
UNE MESURE HARMONIQUE
A
L'ECHELLE HUMAINE
APPLICABLE
UNIVERSELLEMENT
A
L'ARCHITECTURE
ET A
LA MÉCANIQUE

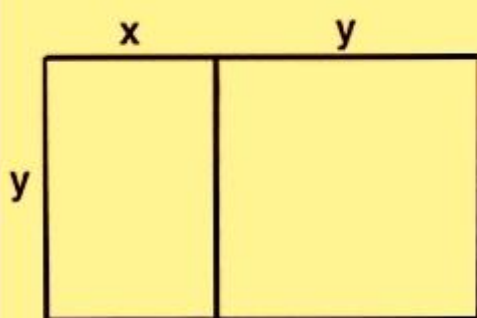
LE CORBUSIER

Le Nombre d'or (Phi, comme Phidias)

Si x et y sont ces deux grandeurs, x étant la plus petite, on a

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{x+y}$$

Pour trouver la proportion reliant x à y, il suffit de donner une valeur à x (prenons 1) et de résoudre l'équation.

$$\frac{1}{y} = \frac{y}{1+y}$$

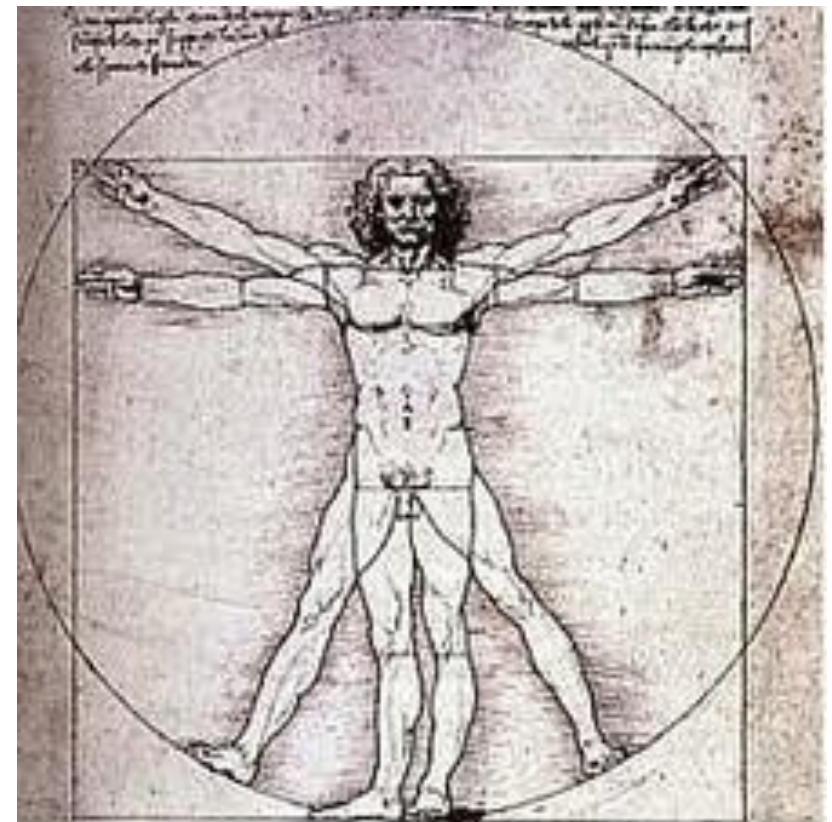
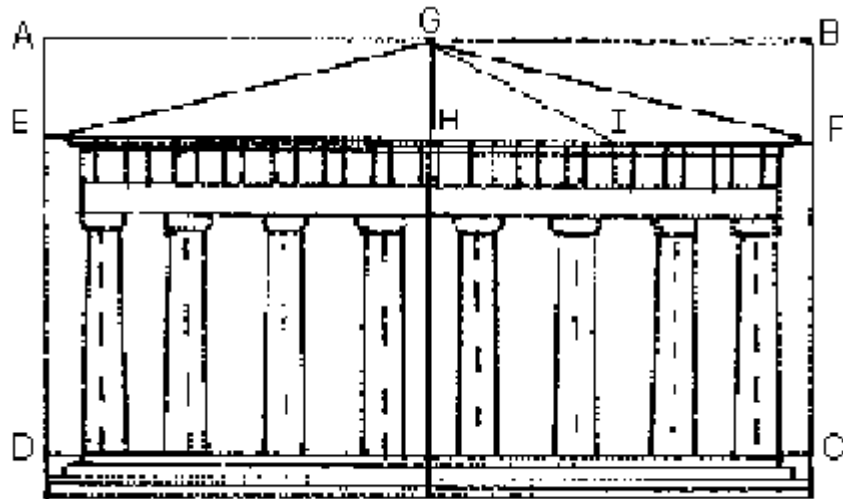
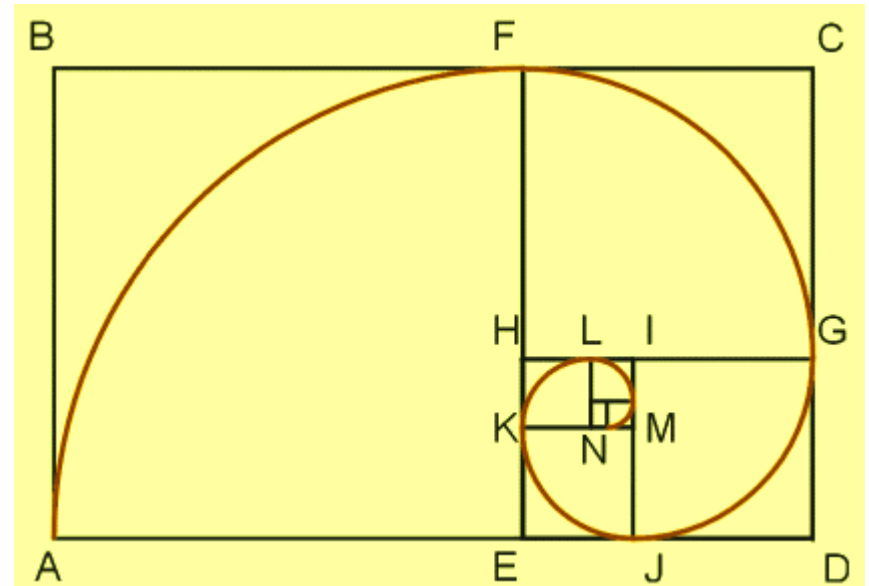
soit

$$y^2 - y - 1 = 0$$

dont la solution positive est :
(seule la racine positive peut convenir)

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

Comme $\sqrt{5}$ est irrationnel, le nombre d'or l'est aussi, il vaut approximativement 1,618 033 989...

L'apogée de l'art grec antique : Vème s., ou « Siècle de Périclès »

- guerres victorieuses contre les Perses ; reconstruction de nombreux édifices
- puissance établie d'Athènes dans le monde antique
- bienveillance de Périclès envers les artistes

développement technique des arts figuratifs (sculpture et peinture)

Paradoxalement :

Vision réaliste de l'art : contrairement aux Egyptiens, la vision rationnelle est prise en compte

- invention du « point de vue », du raccourci, de la perspective
- analyse du vivant, aspect réaliste

Introduction d'un « canon » : normes établies conformément à un modèle idéal

- recours aux nombres, comme expression parfaite de la Beauté idéale (harmonie)
Pythagore : « tout est nombre »
- équilibre entre action et repos : aspect serein, harmonieux
- simplicité expressive plutôt que foisonnement de détails

La sculpture grecque : la traduction d'une vision de l'homme

Pour les Grecs, **l'homme** est la mesure de toutes choses. Il est au centre de l'art.

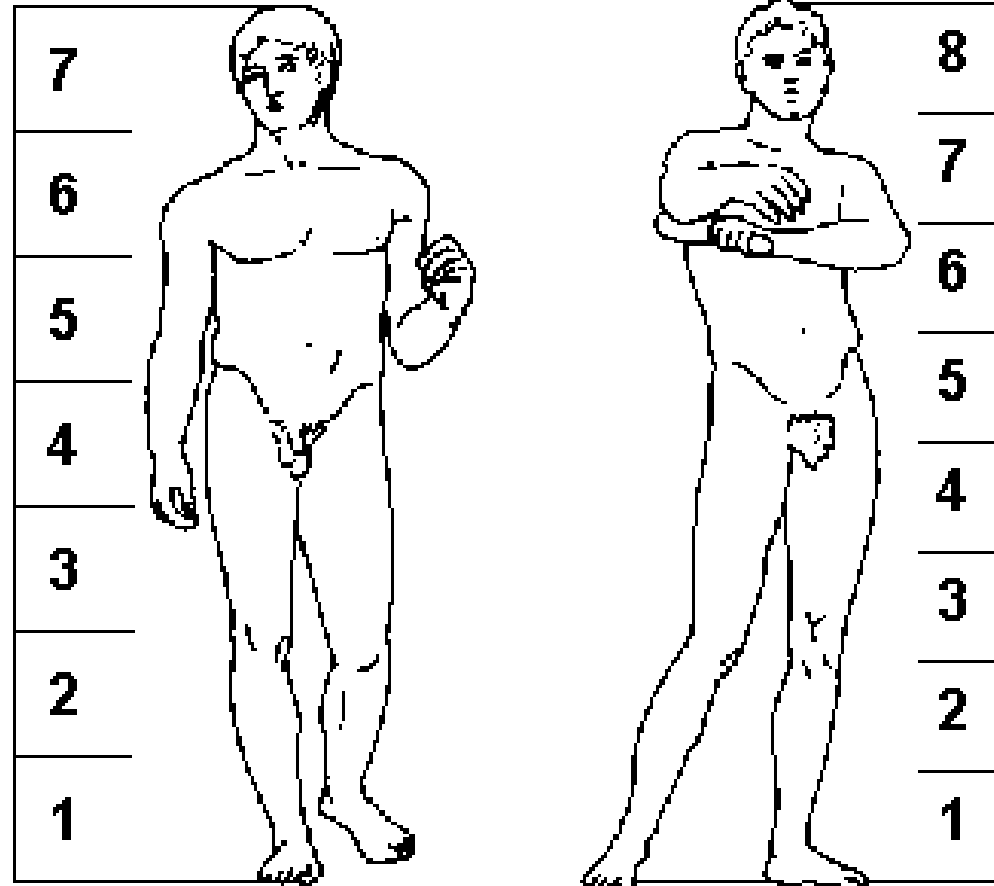
Culte du héros + représentation des divinités sous forme humaine

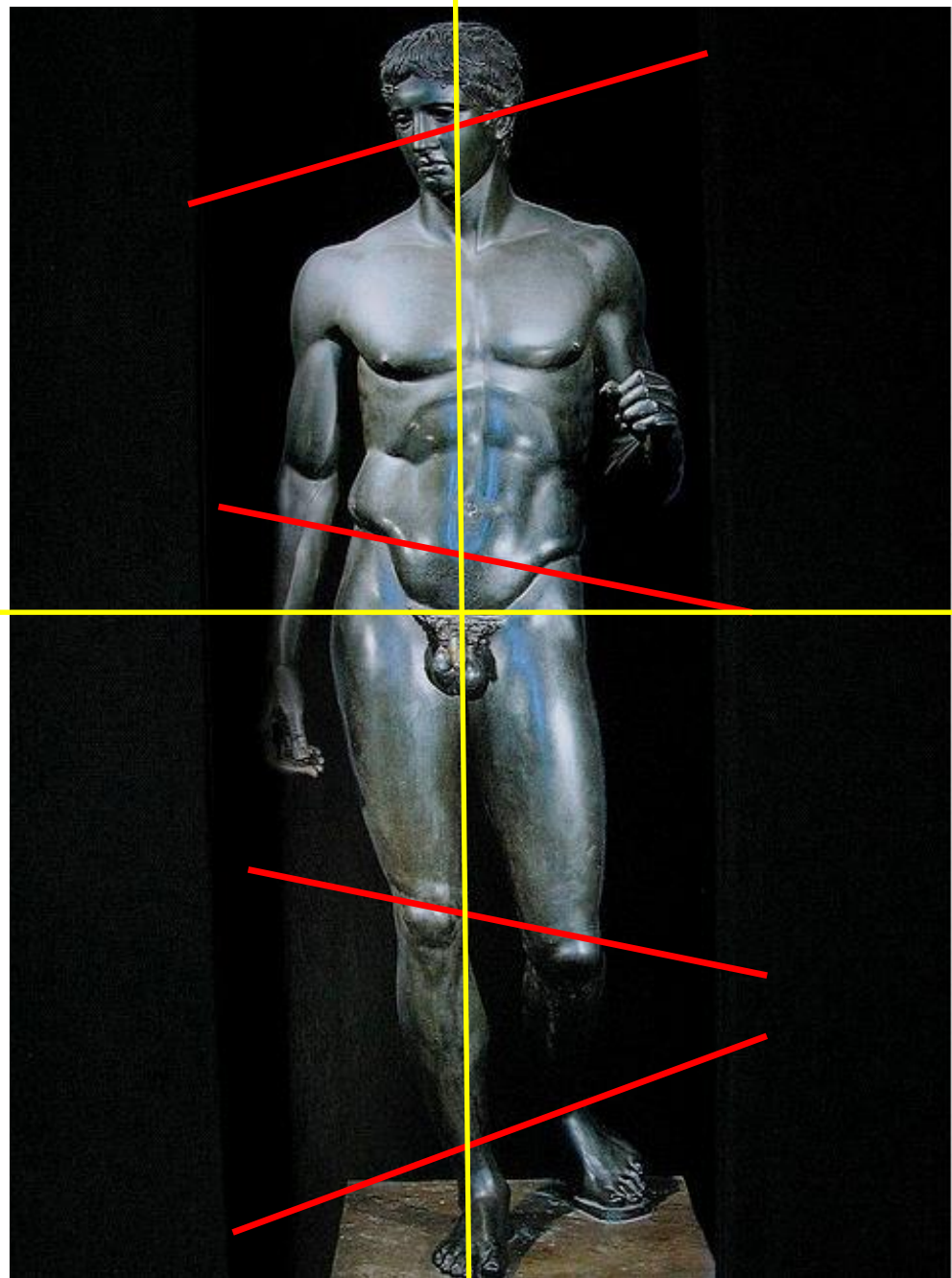
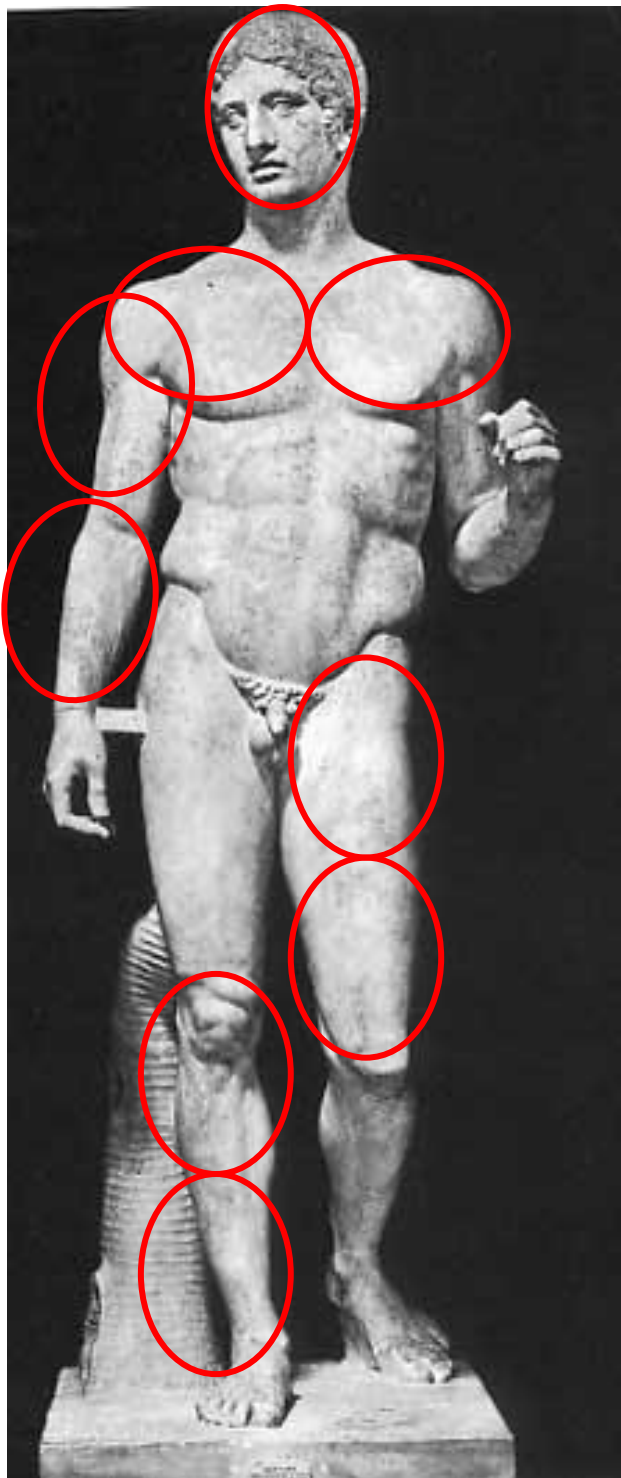
Pour Delphes , dans le sanctuaire d'Apollon : **Cléobis et Biton**, 590-580, marbre de Paros, hauteur 2,16 m. attribués à Polymédés d'Argos

Canon : Ensemble de règles déterminant les rapports de dimension entre les différentes parties d'une œuvre d'art plastique, et en particulier entre les différentes parties du corps humain.

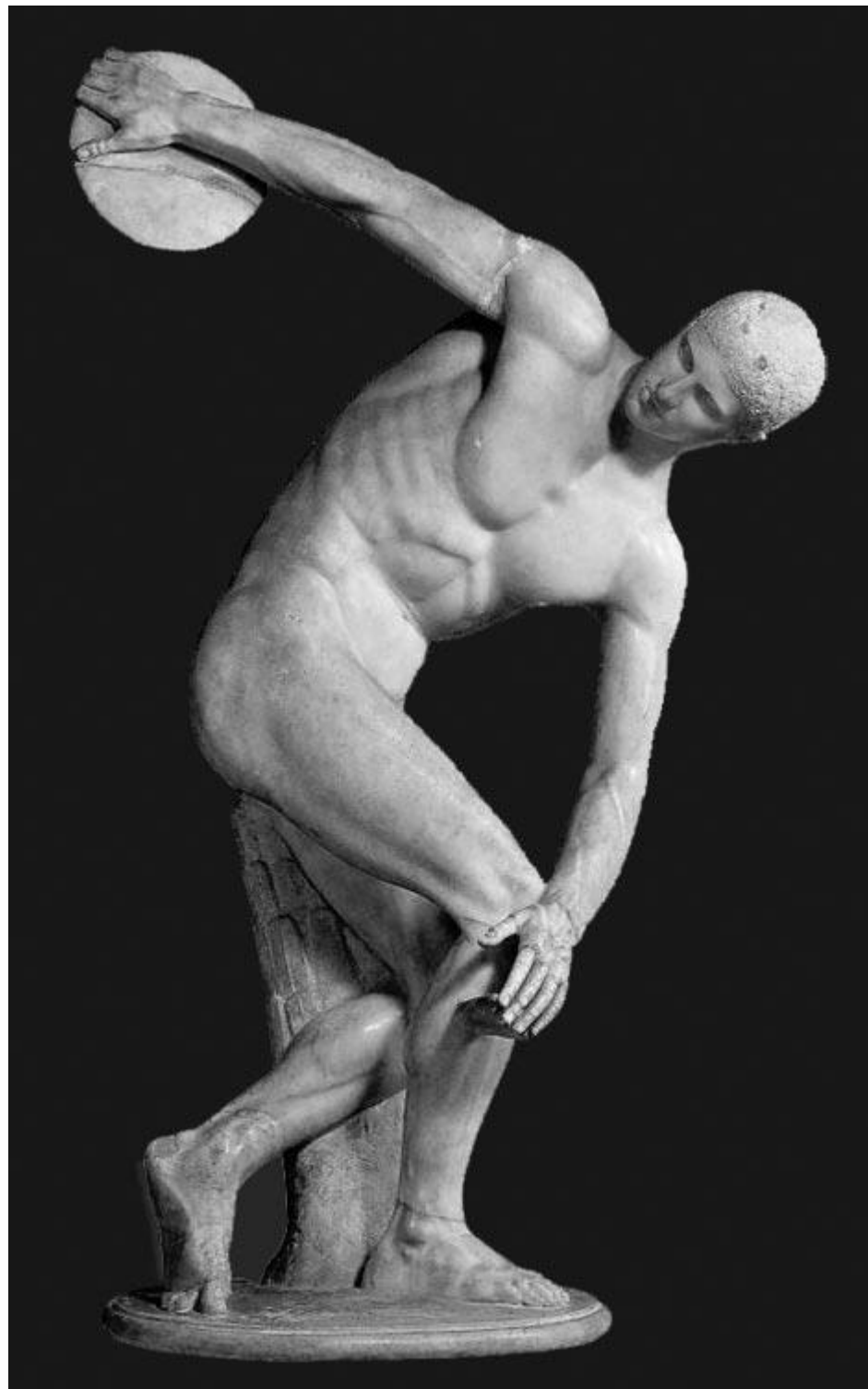
« kalos kagathos »
« l'homme beau et bon »).

Canon de Polyclète (Ve aC) et canon de Lysippe (IV aC)

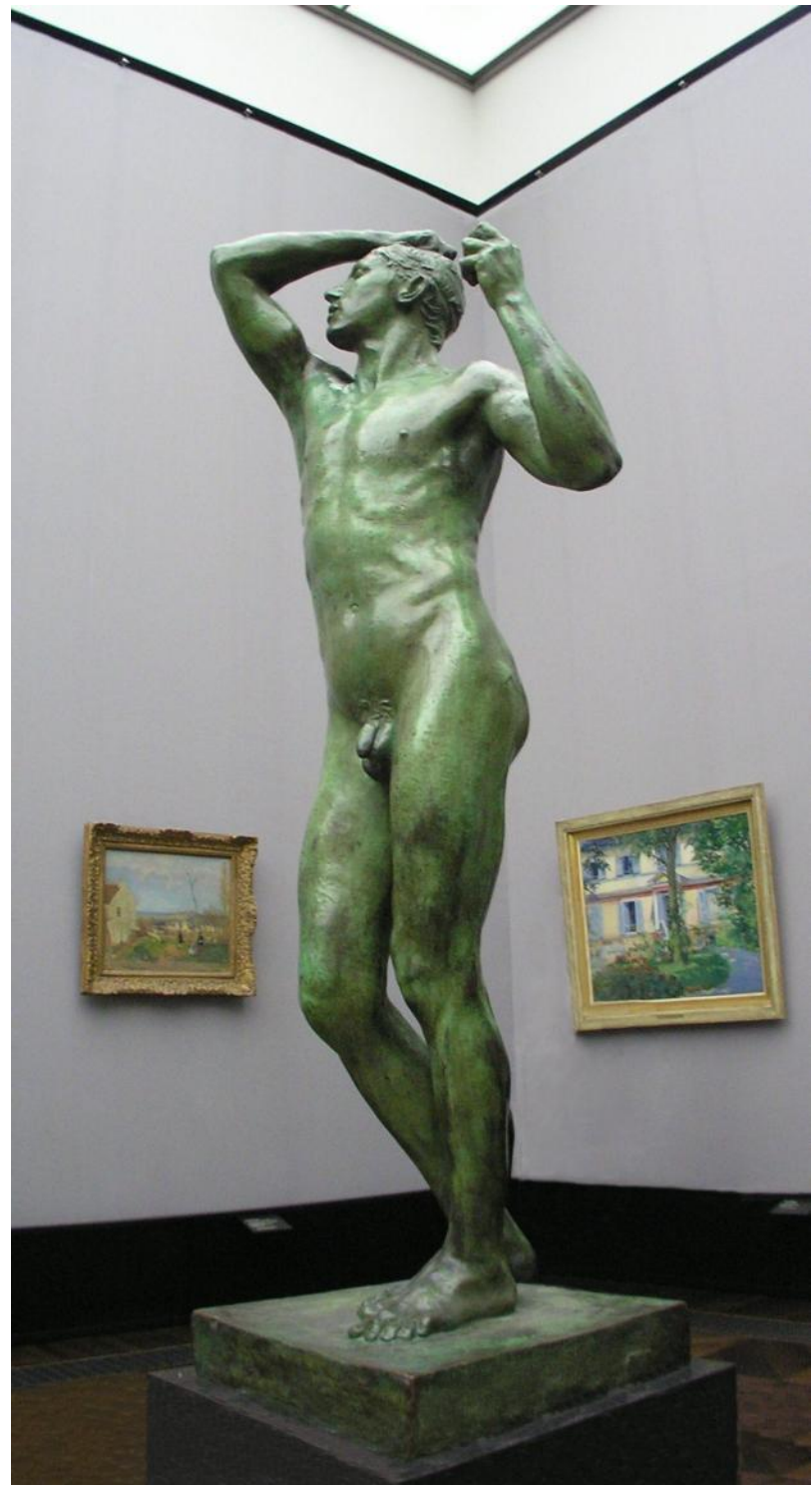

Contrapposto (chiasme) : déhanchement dû à la position du corps : une jambe tendue et l'autre au repos

Myron, discobole, 450 ac

Aurige de Delphes, v. 478 ou 474 a.C., h.180 cm, Musée archéologique de Delphes

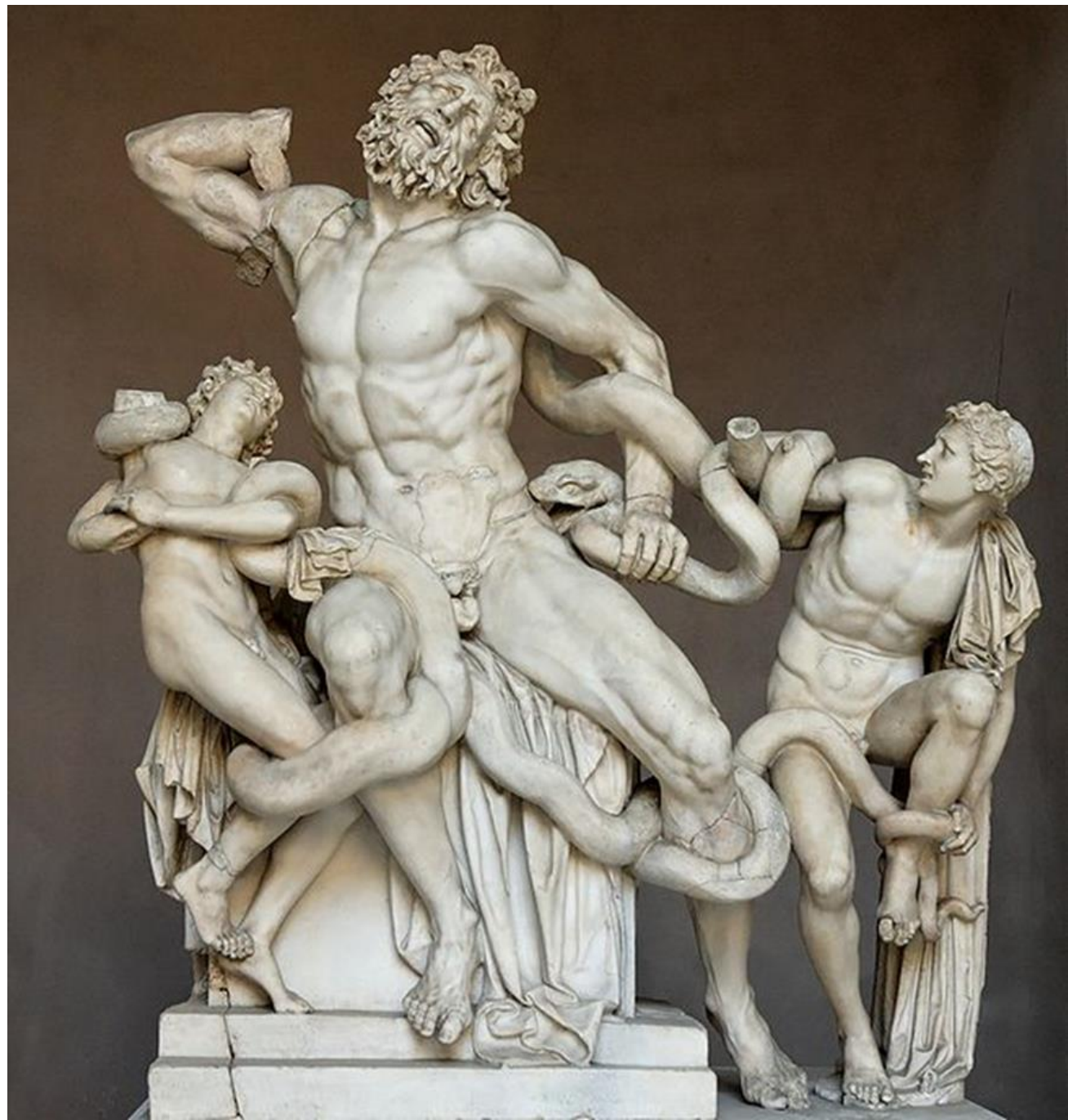
Polyclète, ,
Doryphore, vers 440 a.C

Praxitèle, Hermès portant
Dionysos enfant, v. 340 a.C
Marbre, h. 210 cm. Musée
archéologique, Olympie.

Laocöon, (copie romaine) vers 180 aC, h. 146cm, Musée du Vatican

Antinous, Pergamon Museum, Berlin

La peinture grecque

- Les grandes œuvres sont perdues
- Connue principalement
  - par les vases
  - Par les copies romaines sous forme de mosaïques
- Réalisme, souci de la perspective (effet 3D), expressions et actions marquées

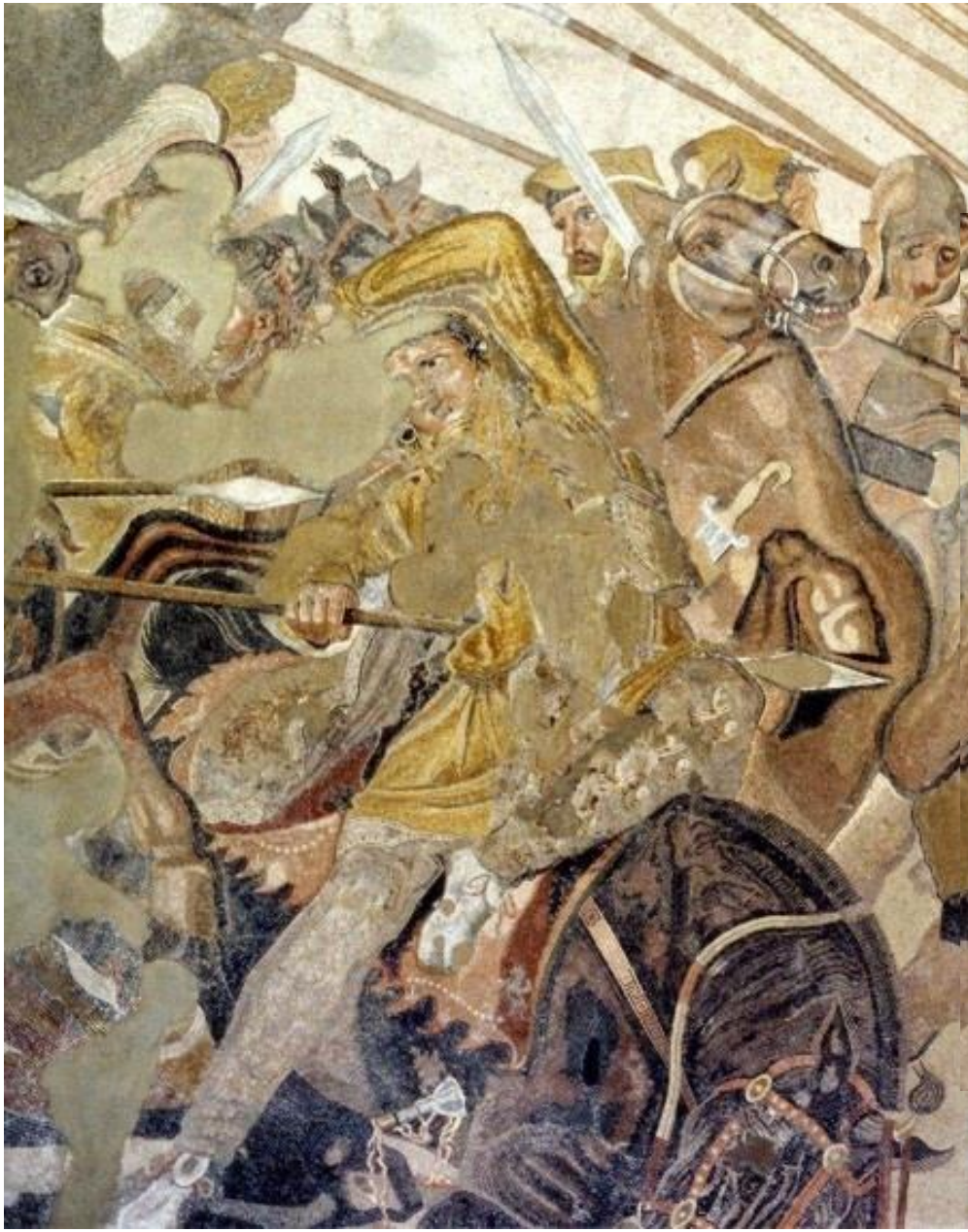

Mosaïque d'Alexandre,, bataille contre Darius en 334 aC
vers 120-100 aC, Pompéi, maison du Faune, copie romaine d'une peinture grecque

Conclusion

- L'art grec classique est basé sur les notions d'**ordre** et d'**harmonie**, **imitant** l'ordre et l'harmonie de la **nature**.
- Le **nombre** génère l'équilibre des formes (issue des théories de Pythagore (569-495) : notion de divine proportion, de nombre d'or, de canon esthétique).
- **Platon** est à la base d'une **vision idéalisée du Beau**.
- **L'homme** est le centre de toute mesure.
- Au IVème siècle aC, la période hellénistique ouvre la voie à un art émotionnel, à **l'expression des passions** humaines

Ces conceptions seront intégrées par toute la production artistique académique jusqu' à nos jours.

« L'homme est la mesure de toutes
choses »

?

春山伴侶兩三人
携酒尋花
不厭頻好是
泉傾池上石
鵝
湯
湛
坐
靜
無
塵
唐
寅

Tang Yin
(1470-1523)

L'héritage grec

- La philosophie
- La politique : la démocratie
- La littérature : théâtre, poésie
- La musique : instruments, chant
- La sculpture :
  - La figure humaine au centre de l'art
  - Les proportions idéales ; les critères de beauté
- L'architecture :
  - Le temple
  - La décoration architecturale et son vocabulaire
- La peinture :
  - Observation de la nature : sens du réalisme, perspective, raccourcis

Rome

Monarchie romaine : 753 – 509 av. J.-C.

République romaine : 509 – 27 av. J.-C.

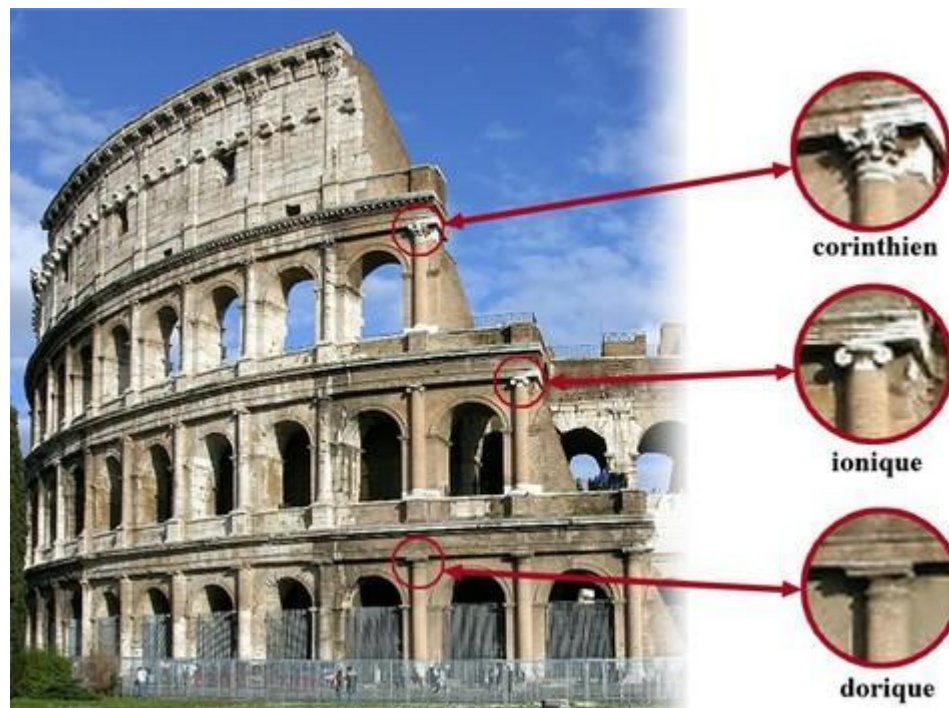
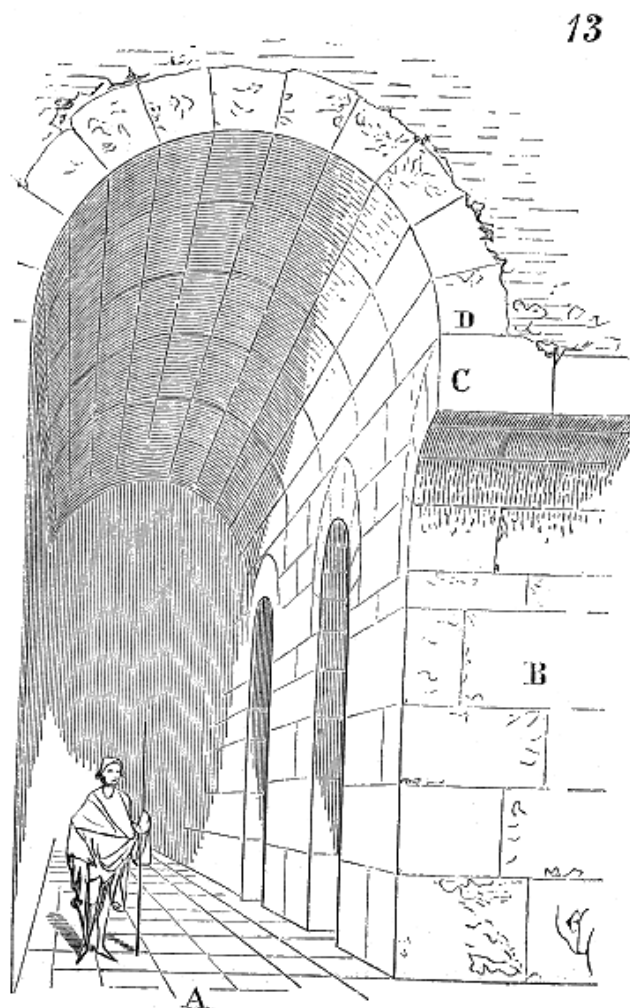
Empire romain : 27 av. J.-C. – 476 pC

Empire byzantin : 395 – 1453

L'art romain

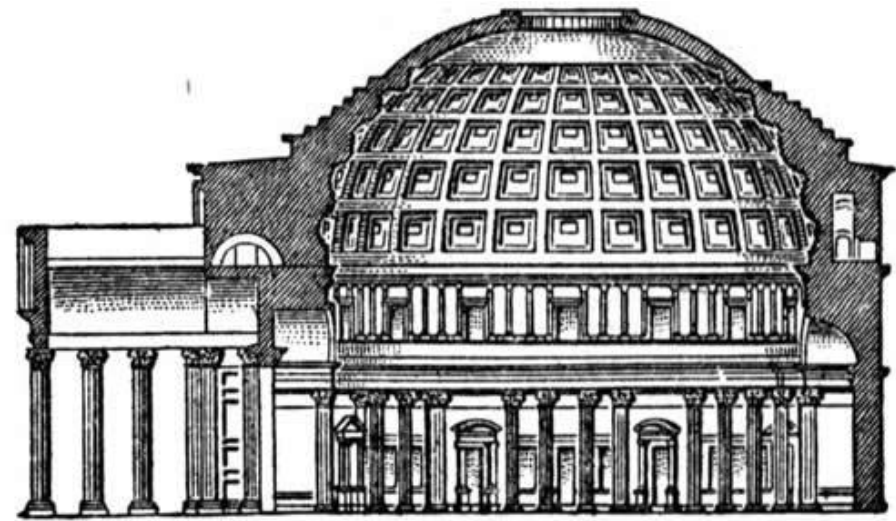
- Entre Etrusques (population « locale ») et Grecs (marchands et artistes établis en Grande Grèce)
- Hellénisme : la culture grecque devient référence absolue
Copies et adaptations du mode artistique grec
- Art pour le citoyen et le pouvoir (les Grecs destinent l'art aux dieux)
- Monde rationnel et ingénieux plutôt qu'artistique

Le Colisée (Amphithéâtre flavien),
Rome, 70-80 pC

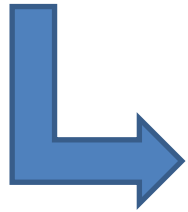

Rome, Pantheon, 126 pC

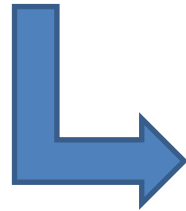

Arc

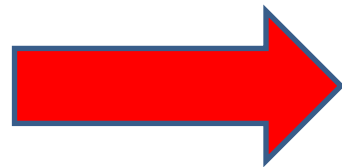
(ponts. Début IIIème s. aC)

Voute

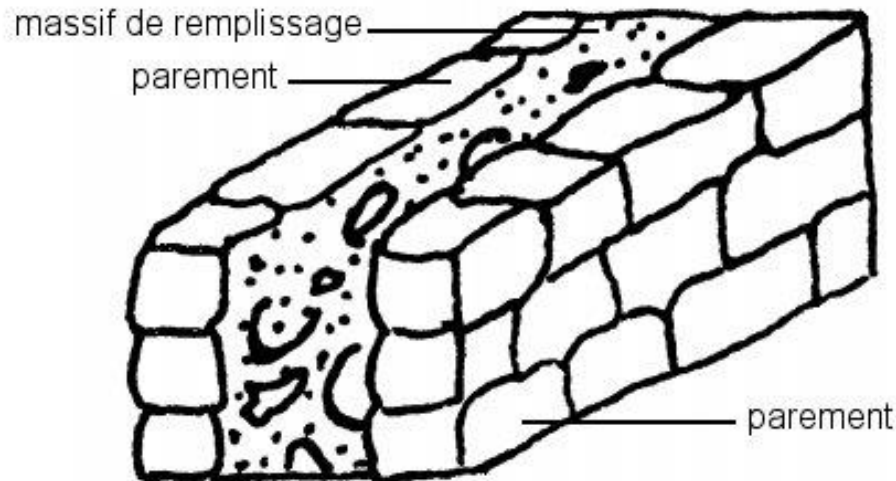

Coupole

Fondements de
l'architecture occidentale

Mortier (liant)

Inventé au IIème s. av. J.-C

Mélange de chaux, de sable, de tuiles pilées, et d'eau.

Associé à des matériaux divers (galets, pierres concassées) il forme un béton, qui est coulé dans un coffrage en bois ou entre des parements de pierre (parties visibles du mur).

Ce massif de remplissage devient l'élément porteur principal du mur. Cet usage du béton est appelé **opus caementicium**.

La basilique romaine, origine de l'architecture religieuse en Occident

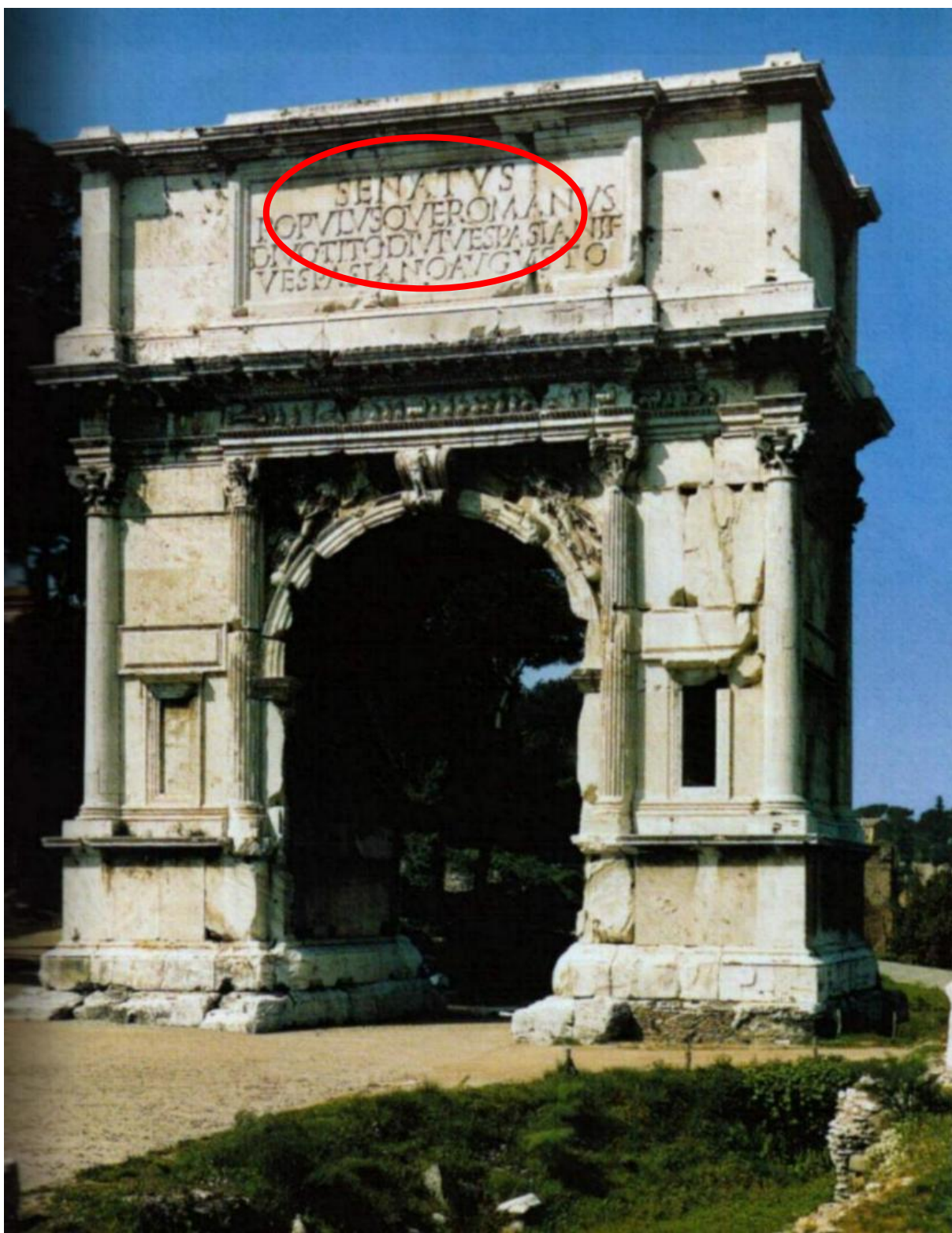

Trêves, Basilique romaine (Constantin), salle de justice et bourse transformée en église protestante

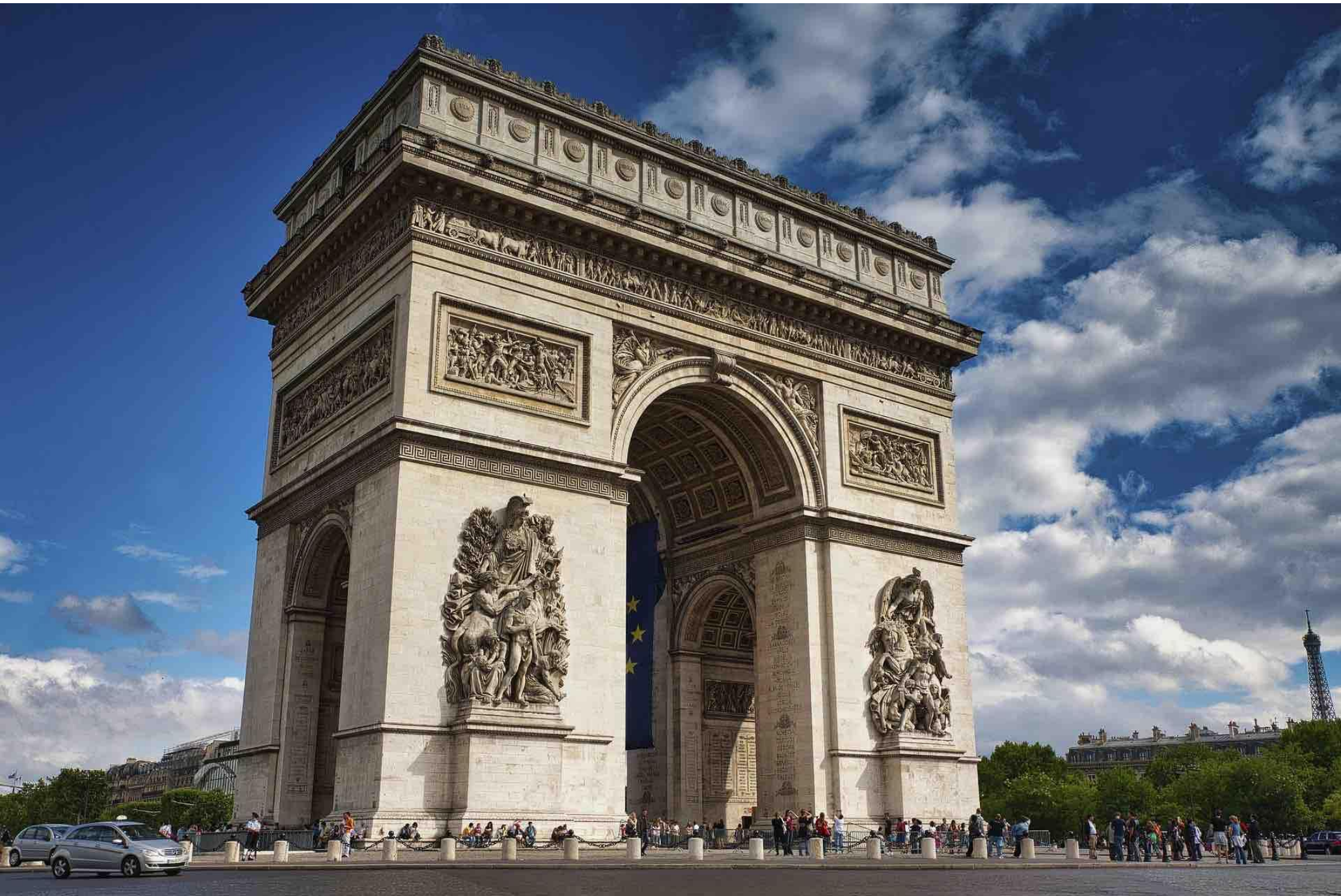
Rome, Arc de Titus, 81 pC

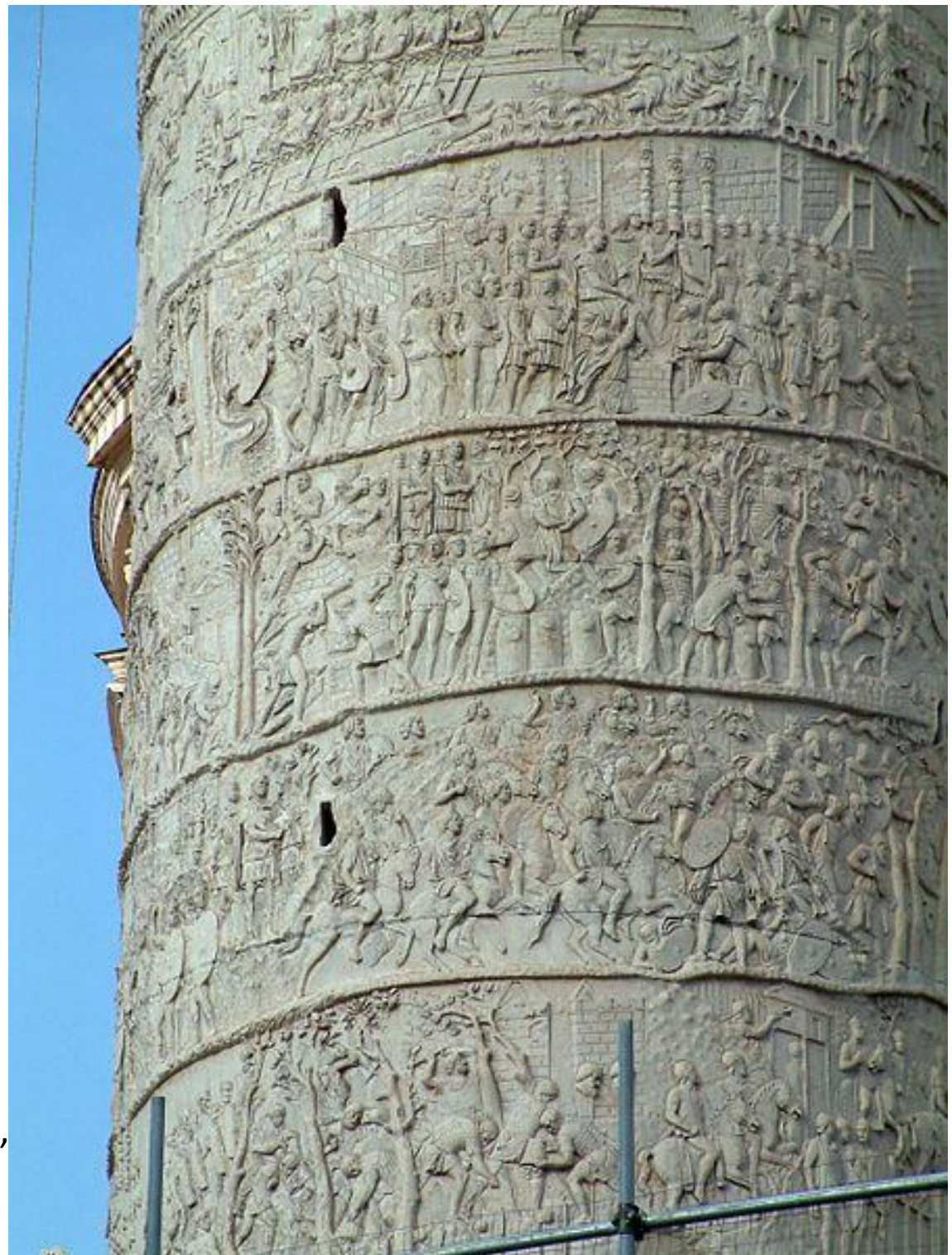
Dédicace politique et civile
(SPQR)

L'arc de Constantin, célébrant la victoire de Constantin sur Maxence en 312

La colonne Trajane, 107-113 pC, Forum romain, Rome

Colonne Trajane, passage du Danube par les troupes impériales

Le suicide du roi dace Décébale sur
la Colonne de Trajan

Auguste en Apollon (Auguste de Prima Porta), 20 aC, Rome, Musée du Vatican, 2,06m.

La propagande impériale :

- Modèle de la sculpture grecque (Doryphore)
- Image de l'empereur victorieux, envoyée dans tout l'Empire
- Habillé (! Contrairement aux modèles grecs) : cuirasse militaire et chlamyde impériale (pourpre)
- Motifs reliés aux divinités (l'empereur est divinisé)
  - Cupidon, allusion à l'ascendance de Vénus
  - Cuirasse : évènement politique à la gloire de Rome
  - Le Sphinx, rappel d'Alexandre le Grand
  - Soleil, lune , Ciel, Terre : personnification des éléments annonçant l'âge d'or sous Auguste

La monnaie :
propagande impériale

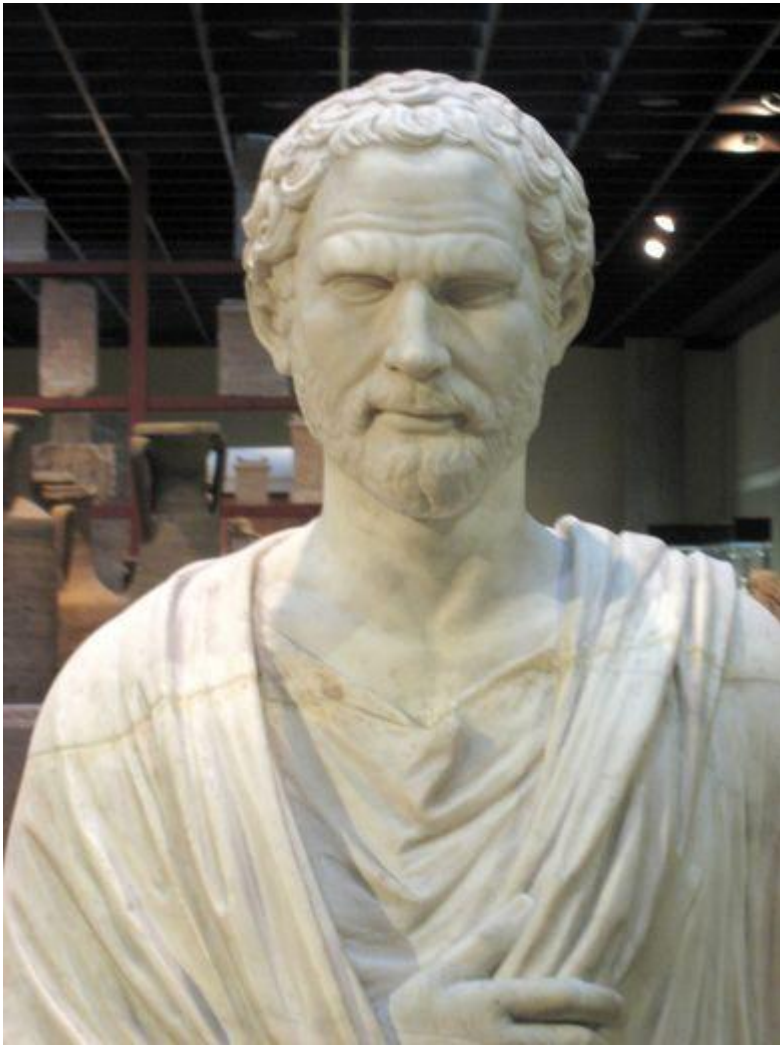

(Photo : C.N.G.) Auguste, denier, vers 19 avant J.-C et aureus, vers 19 avant J.-C.

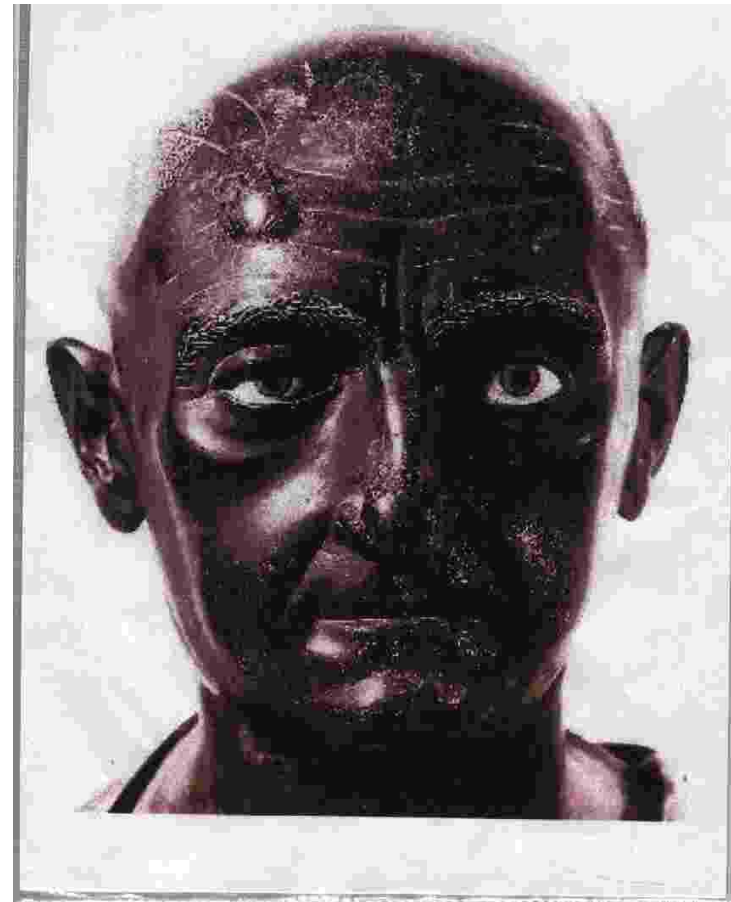

L'empereur Hadrien et son épouse en mars et Vénus,
120-140 pC
(Louvre)

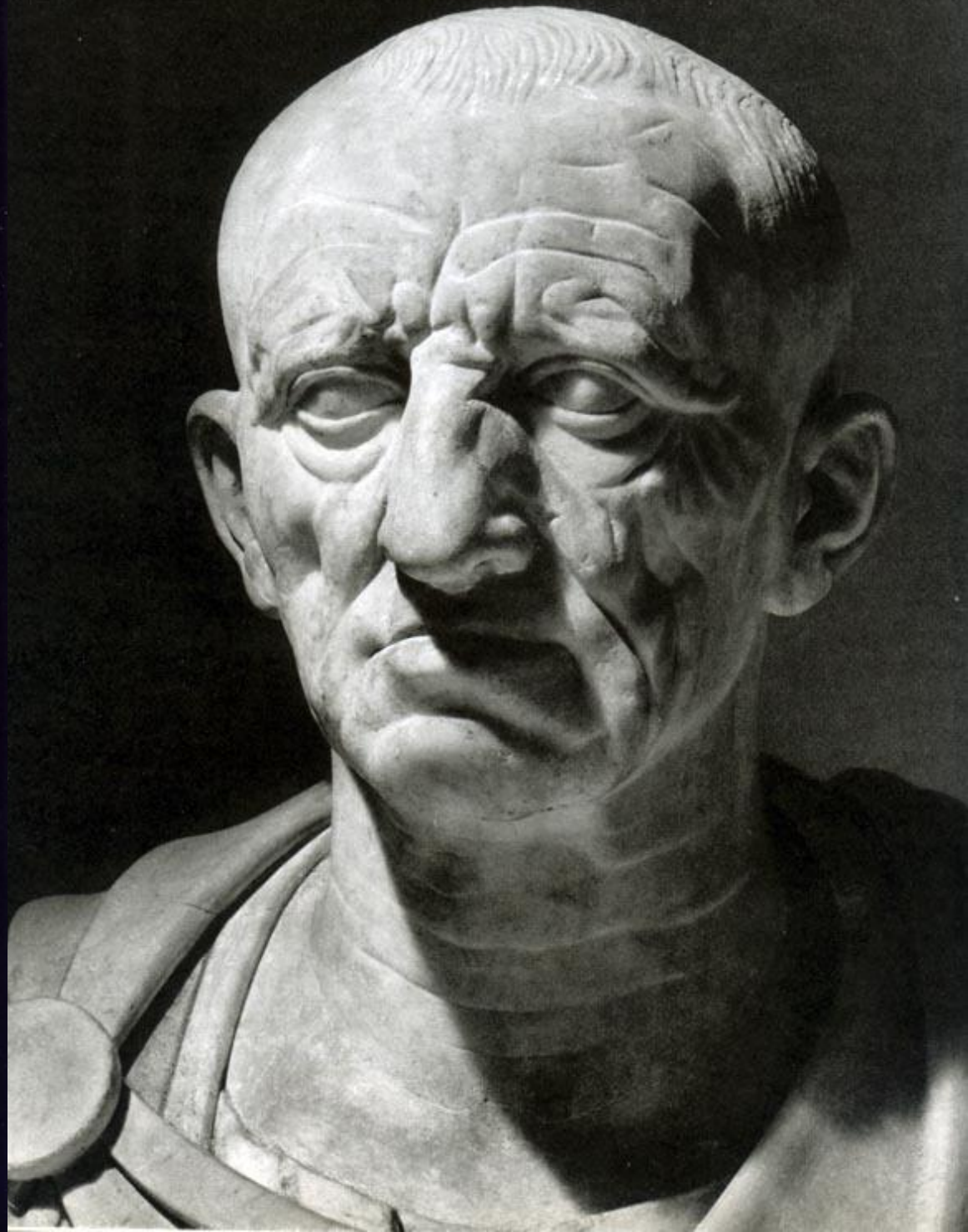
- Représentation de l'empereur sous forme d'un dieu
- Grand attachement à l'hellénisme
- Les têtes ont été modifiées (par l'épouse de Lucius Verus, empereur de 161-169 pC)
- devient un phénomène de mode dans le monde romain

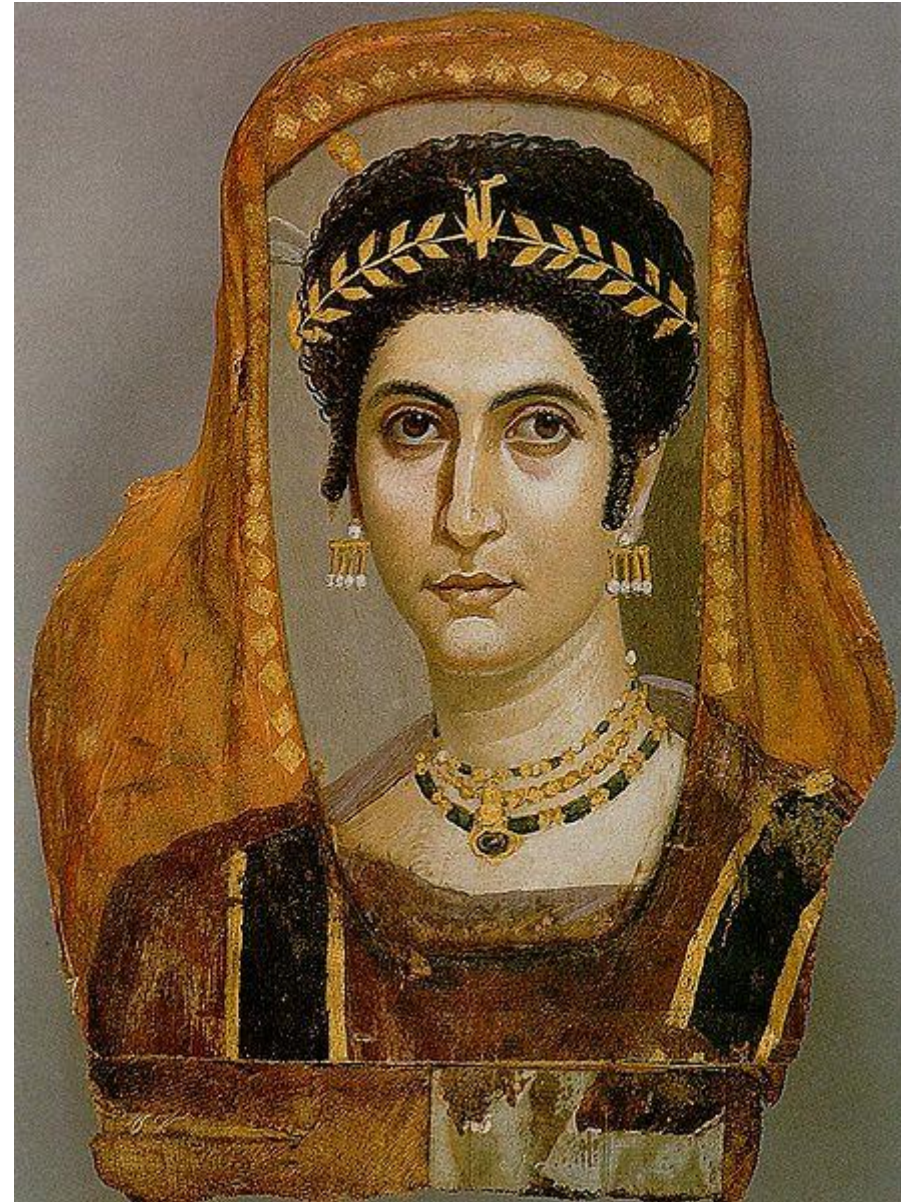
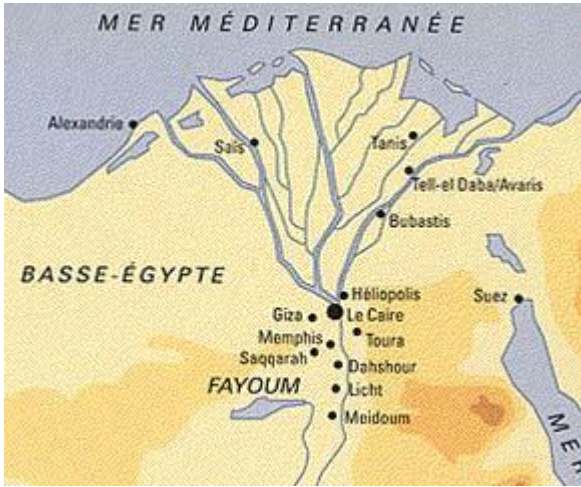
Citoyen romain, 1er s. aC

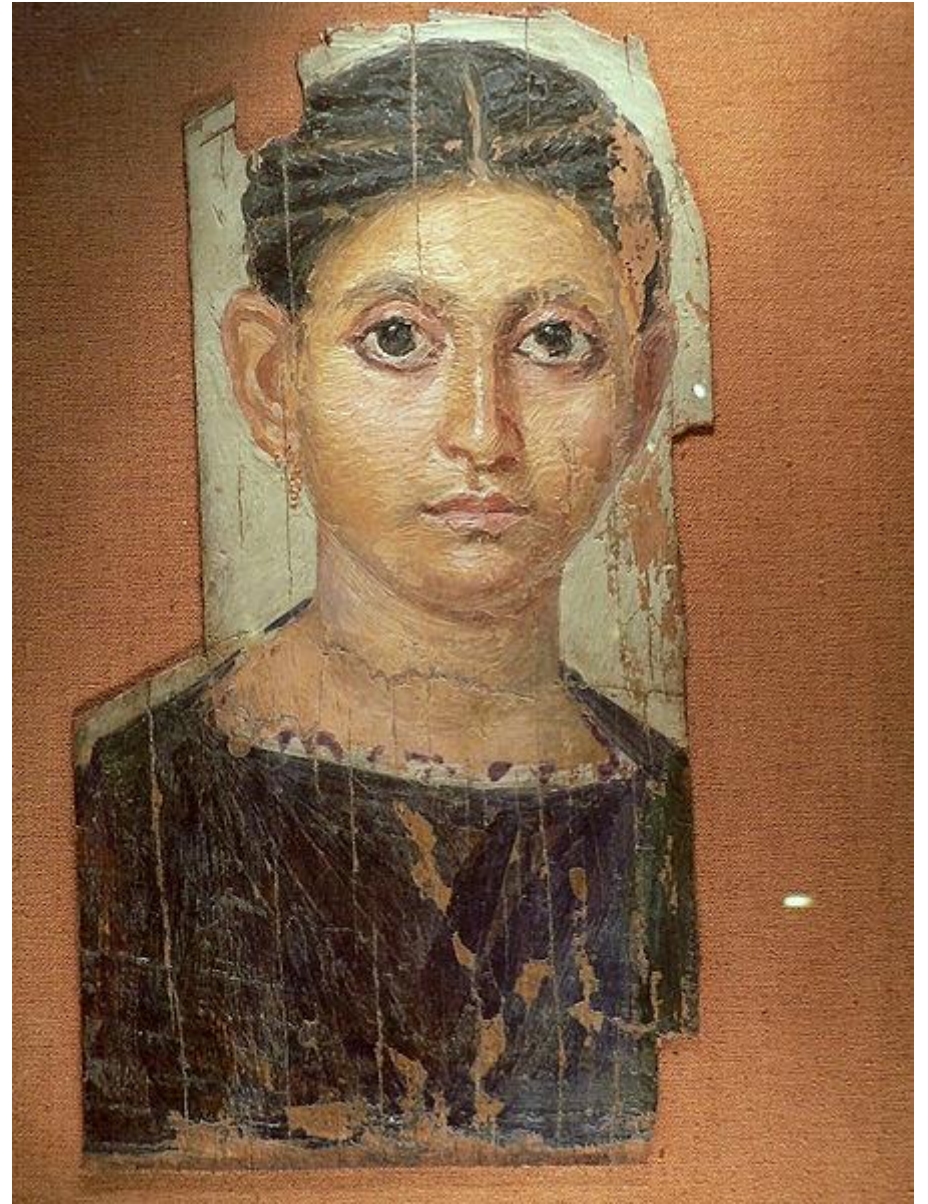

Masque funéraire en cire

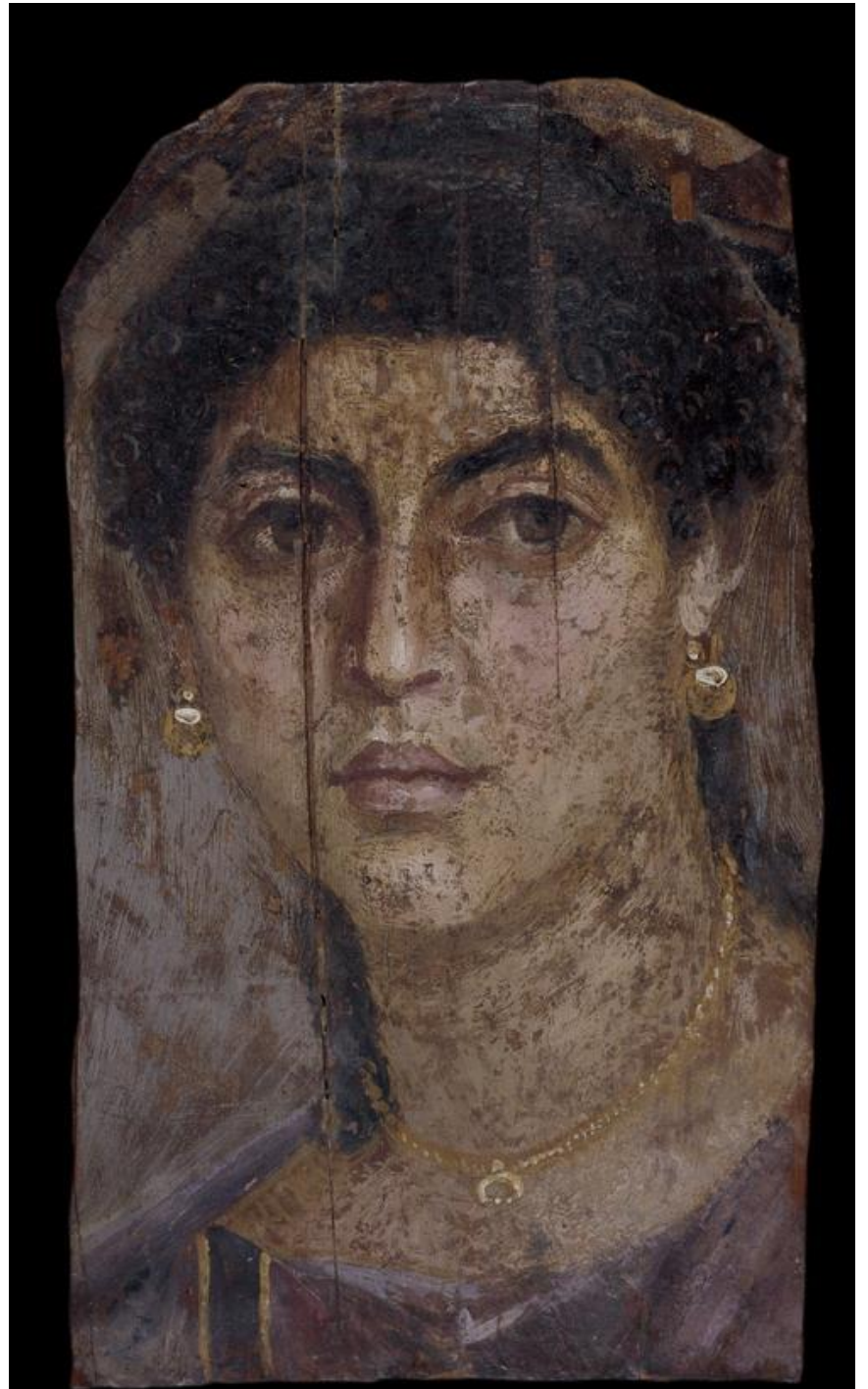

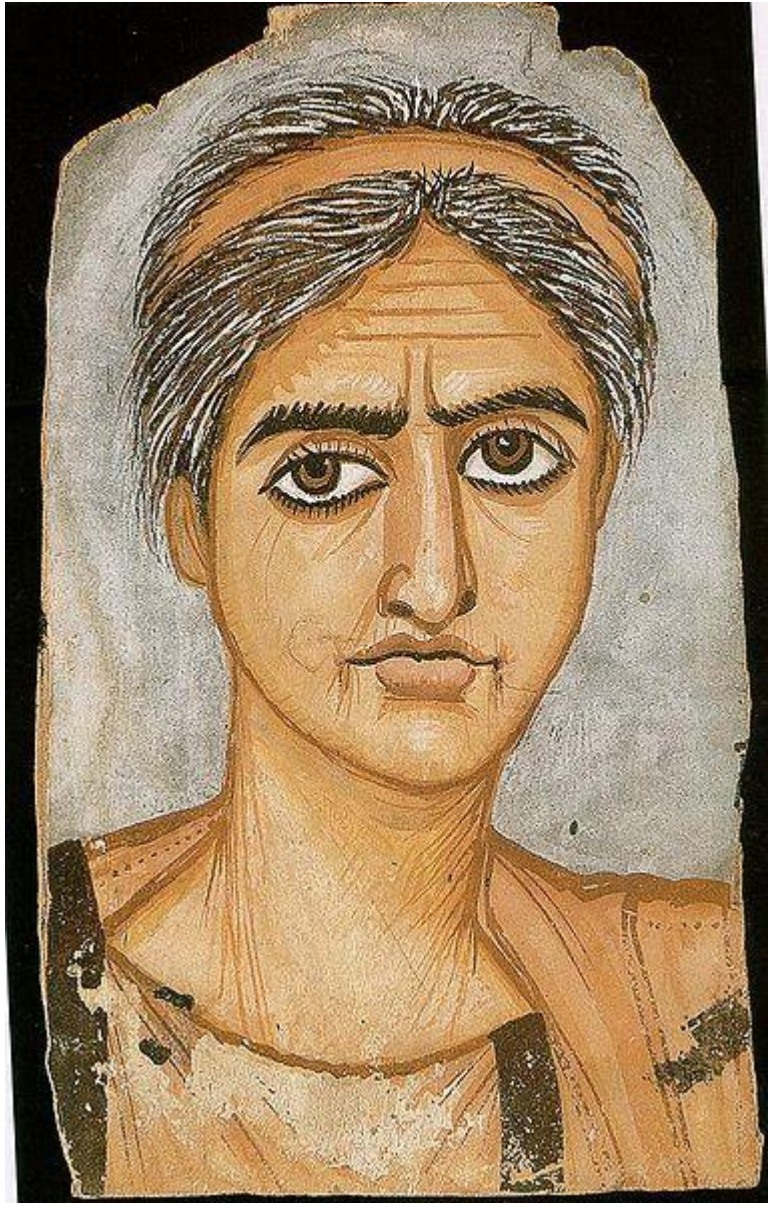

Portraits de Fayoum, I au IV ème s.

Conclusion : L'art romain

- Rome s'inspire en grande partie des **Grecs**. Moins idéaliste, cet art est **plus fonctionnel**, à l'image de la société romaine.
- L'**urbanisme** se développe (plan en damier des villes ; grands axes de communication ; aqueducs,...)
- L'**architecture** reprend les formes des temples grecs (ordre corinthien surtout)
  - De **grands édifices** démontrent le succès de la civilisation romaine (le Colisée, les théâtres et amphithéâtres ; les thermes; les arcs de triomphes). Le recours à la **voûte** rend ces constructions possibles. Invention du **ciment**.
  - Alors que les architectes grecs travaillent pour les temples (les dieux), Rome construit des **édifices civils et privés** (les hommes et le pouvoir)
- En sculpture, de nombreuses **copies d'oeuvres grecques** sont réalisées par les artistes romains. Les mosaïques copient des peintures grecques. De nombreuses **collections d'art grec** voient le jour.
- Nouveauté : l'art du **portrait réaliste** ; l'art de **propagande** (monnaies, arcs de triomphe)
- L'art de la **fresque** et de la **mosaïque** se développe. (Pompéi, Herculanium)

Sites intéressants

- <http://www.elccarignanhistoiredelart1ereannee.blogspot.com/>
- <http://www.aparences.net/>
- <http://www.wga.hu/>
- <http://www.abcgallery.com/alfaind.html>