

1.PRÉHISTOIRE

Problématique : le primat de l'écriture en tant que langage articulé (=complexe) dans notre histoire : quelle valeur accorde-t-on aux cultures orales ? Par exemple, les exemples nomades ? L'UNESCO, qui dressait le patrimoine mondial de l'humanité par sites monumentaux, ou naturels, classe dorénavant aussi le patrimoine immatériel (danse, folklore, musiques).

Rappel : il existe déjà un tabou de l'image dans les 3 monothéismes : Cet interdit de l'image provient du «Décalogue» (les 10 commandements) et du récit du Veau d'or (une idole, pour se représenter, sinon c'est trop abstrait). L'interdiction de Moïse de faire des images repose sur la peur de l'idolâtrie, mais a été contournée par les chrétiens dès le Moyen-Âge, ce qui a ensuite conduit à une civilisation de l'image toujours plus réalistes : invention de la perspective, de la photographie, de la réalité virtuelle. De la pensée symbolique, on va vers de l'illusionnisme, du réalisme.

Hypothèse : (in)validées :

Repères :

Lucy : 2 Mio, australopithèque

Pigments, intentionnalité, symbolisme, (stries, coquillages percés, etc) → 200'000 ans (Homo sapiens et Néandertal)

Représentations figuratives : 45'000 BP = before present, préhistoire

Pistes de réflexion de l'art pariétal préhistorique

1. Thèse de “l'art pour l'art”

Hypothèse : absence de fonction (Art gratuit, expressif)

Problématique : anachronisme dans les sociétés ? → Projeter sur une époque des modes de pensée modernes.

Statistique:

MEG ou MAH : objets religieux ou historiques ? Méthodologie : approche statistique pour dégager des correspondances, une organisation, un système de signes, etc. C'est la méthode structuraliste.

2.Thèse de la pensée magique

Hypothèse : en dessinant leur proie, leur chasse sera plus favorable. Méthodologie : recours à l'archéologie (fouilles) Résultat : les espèces consommées ne sont pas celles représentées.

3.Totémisme

Hypothèse : animaux représentés dans l'art pariétal = animaux totémiques, c'est-à-dire des animaux symboliques d'un **clan** Arguments : Continuité, permanence de certaines espèces, dans l'art préhistorique (grottes fréquentées sur des dizaines de milliers d'années) ; les superpositions de figures animales pourraient symboliser des alliances entre clans (p.ex alliances matrimoniales)
Méthode: Ethnologie comparative.

4.Chamanisme.

Contexte des sociétés classiques totémisme, les clans se réfèrent. Un animal tutélaire de référence qui est important dans leur **mythe des origines (mythes fondateurs)**. Germanisme, système de croyances dans lequel il existe différents mondes invisibles, esprit mort, contexte religieux, **animisme**, tout est habité par une âme, conscience. Le Chaman est l'autorité spirituelle, le guide qui entre en relation avec l'invisible par des rituels, des transes, des visions, des substances, etc. Il entre donc en contact avec des esprits animaux.

5.Archéoastronomie.

Exemple plus récent: stonehenge L'hypothèse d'une corrélation entre la carte du ciel et l'orientation. Des sites/œuvres préhistoriques, on cherche notamment les coïncidences et les **événements historiques** des œuvres.

2. Antiquité gréco-romaine.

2.1 Antiquité grecque.

Datation, BC (before christ).

Intro, l'héritage grec.

Math. Philosophie. Démocratie Culte du corps. Culture du sport. Anthropomorphisme.

//ATTENTION\\ à partir d'ici, jusqu'au vrai champ, rien n'est surligné : ça a déjà dû être fait //fin\\ Conception de la beauté mathématiques fondée sur. Le concept d'harmonie, rapport entre les parties qui forment le tout Phi 1,618. Désigne le nombre d'or à partir duquel on pourrait créer des proportions divines. Par exemple, le rectangle d'or. Le Parthénon d'Athènes. Parthenos. Vierge dédiée à Athéna, la Vierge. Préambule, fonction du temps. Demain on a divinité par un lieu de culte, pas un lieu public. Le temple abrite la statue colossale Crisait les fantine de la divinité. Et l'abrite également le Trésor. Les offrandes. Le temple est érigé selon les règles de l'ANTHÉMIS. L'assis est un système de corrélation correction optique de des déformations optiques humaines liées à la perspective. On parle de raffinement optique. Cela consiste à courber toutes les droites : socle, entablement. Les colonnes ne sont pas parallèles, pas cylindriques, désaxées par rapport au fil à plomb.

2.2, l'Antiquité romaine. Datation, BC et AD. Chute de l'empire Romain d'Occident en 476AD. Invention romaine. Le portrait individualisé. Rappel, première représentation Anatomiquement illusionniste du corps humain, civilisation grecque antique. Préambule. (curseur) Stylisation. Stéréotype, idéalisation. Réalisme, naturalisme, caricature. Stylisation transformée en forme, enlever les particularités / caractéristique spécifique abstractions, reste toujours identifiable, Stéréotype: On voit toutes les caractéristiques. Idéalisation: on enlève quelques détails. Naturalisme: impacter le spectateur par l'inconfort En latin, le mot *imago* désigne le masque mortuaire. Les images *imagos* servent au culte des ancêtres. A l'origine L'image est donc une trace de ce qui est devenu invisible. C'est pourquoi on lui prête des pouvoirs magiques. En Égypte, dans la province du Fayoum, on observe le Syncrétisme Romain. Les portraits individualisés ("Portraits du Fayoum") sont posés sur les momies.

3- LE MOYEN AGE

3.1 les cathédrales gothiques Préambule: La notion de l'arc brisé et de ses dérivés, vous tombez, berceau, coupole, date de la période romane. Autre invention romaine, la maçonnerie. Au Moyen Âge, on emploie les arcs centrés dans l'architecture romane. Les limites de cette architecture sont. Manque de luminosité, hauteur limité, mur très épais. Le problème majeur est lié au poids de la voûte en berceau qui pèse entièrement sur les murs porteurs. L'invention majeure de l'architecture gothique est la croisée de give, qui permet de faire une voûte (sur croisée) d'ogives Les ogives sont les arcs brisés qui se croisent et qui reçoivent le poids De la voûte en pierre César qui canalise les poussées, les forces vers les supports, colonnes, piliers. À la retombée des arcs, donc des poussées, on a risque d'explosion ou de mur. Qui s'écarte ? On voit donc mettre des arcs-boutants à l'extérieur pour absorber les forces diagonales qui s'exercent, sorte d'exosquelette. Avec ce système, les murs ne sont plus porteurs et sont donc progressivement remplacés par des verrières. On observe des édifices avec une grande élévation. La lumière et l'élévation étant des métaphores divines. On utilise des pinacles qui, par leur poids, exercent. Une poussée verticale qui stabilise l'arc bouton. Terminologie, cathédrale de cathédrale et chaire. Siège de l'Évêché, évêque.

3.2 la proto renaissance : Giotto (Autour de 1300AD) (Anne et Joachim)

Giotto est un précurseur du réalisme, il intègre aux représentations religieuses symboliques (Ancrage dans le temps et l'espace)

Du point de vue iconographique, la mise en scène est innovante: présence de figurants qui apportent un caractère naturel à la scène (identification)

Du point de vue de l'espace, la perspective. Elle fusionne la perspective symbolique, taille des éléments sur leur importance et la perspective empirique. Observation de l'espace avec des architectures très dimensionnelles des hommes qui lisent. Le ciel est bleu et non plus doré, l'or indiquant un espace sacré et n'intéresse. Autre exemple, la renaissance de la Vierge, l'adoration des Mages. Présence de la comète de Halley. Ces œuvres intègrent les éléments de la vie réelle, pratique liée à la naissance de l'enfant, événement astronomique.

4 les temps modernes.

4.1. Holbein, les ambassadeurs.

Crâne en anamorphose. La représentation scientifique de l'espace est signifiante, , Le crâne ne peut être vu de face, tout comme la mort ne peut être regardée de face. Thématique à la fois métaphysique, philosophique et d'actualité avec la géopolitique de l'époque, protestantisme contre le catholicisme et alliance relative. Le tableau mobilise les codes de la vanité et est une sorte d'allégorie. Les détails nichés sur les objets, notamment de la nature morte, évoque l'âge des ambassadeurs et. La division de l'Europe de l'époque, Âge sur la dague d'or et sur le Livre mapmonde renversé, tapis persan faisant allusion à l'Empire ottoman. Pavement. Qui ressemble à celui de Westminster à Londres, livre d'algèbre œuvrèrent ouverts au chapitre de la division, fluide manquante, corps cassés, instruments. De navigation, etc.