

La représentation du corps dans l'art

I/ Dossier de 5 représentations du corps dans l'histoire de l'art

1/

Catégorie : Tabous, stéréotypes : la place de la femme dans l'art

Nom de l'artiste : Niki de Saint Phalle (Plasticienne)

Titre de l'œuvre : Nana danseuse (Rouge d'Orient-Bloum)

Date de réalisation : 1995

Dimensions : 609,6 cm

Technique : sculpture

Support : Résine polyester peinte, fibre de verre et acier

Lieu d'exposition/de conservation : Port du Gros Caillou à Paris dans le 7ème arrondissement

Catégorie : Rapport figure / fond : contraste fort du clair-obscur chez Rembrandt

Nom de l'artiste : Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Titre de l'œuvre : Parole de l'homme riche

Date de réalisation : 1627

Dimensions : 31,9 x 42,5 cm

Technique : Peinture à l'huile

Support : Bois

Lieu d'exposition/de conservation : le Musée Jacquemart-André à Paris

Catégorie : Le corps en mouvement : Le futurisme

Nom de l'artiste : Umberto Boccioni

Titre de l'œuvre : Formes uniques de la continuité dans l'espace

Date de réalisation : 1913

Dimensions : 121,9 x 39,4 x 91,4 cm

Technique : sculpture

Support : bronze

Lieu d'exposition/de conservation : MoMA (Museum of Modern Art), État de New York

Catégorie : Codes culturels : utilisation d'attribut pour identifier les personnes, leur statut, leur pouvoir

Nom de l'artiste : anonyme

Titre de l'œuvre : Statue de Jupiter (Ermitage)

→ [attributs : sceptre, foudre, aigle]

Date de réalisation : fin du Ier siècle

Dimensions : 347 cm de hauteur

Technique : sculpture (romaine)

Support : marbre blanc et bronze

Lieu d'exposition/de conservation : Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en Russie

Catégorie : Écarts avec les réel : défigurer → expressionnisme

Nom de l'artiste : Edvard Munch

Titre de l'œuvre : Le Cri

Date de réalisation : 1893

Dimensions : 91×73,5 cm

Technique : tempera (=technique de peinture fondée sur une émulsion)

Support : carton

Lieu d'exposition/de conservation : Galerie nationale d'Oslo

II/ Analyse comparative de deux œuvres de ce dossier

Comparaison entre *Nana danseuse (Rouge d'Orient-Bloum)* de Niki de Saint Phalle et la *Parabole de l'homme riche* de Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Il n'y a que de nombreuses différences entre ces deux œuvres :

	<u>Nana danseuse</u>	<u>Parabole de l'homme riche</u>
<u>couleurs</u>	beaucoup de couleurs vives	couleurs plutôt ternes
<u>précision/ formes</u>	- grandes formes peu précises (même pas de visage) - toujours des courbes	Très précis : nombreux petits détails (sur son visage et l'écriture dans les livres)
<u>lumière</u>	lumière de dehors : change au cours du temps et vient de partout	lumière peinte, qui ne change pas et vient d'un seul endroit (la bougie)
<u>endroit</u>	extérieur	intérieur d'une maison
<u>support</u>	résine polyester peinte, fibre de verre et acier	bois
<u>technique</u>	sculpture	peinture à l'huile
<u>genre</u>	femme	homme
<u>représentation</u>	Forme, vitalité, danse, joie, physique, libre, ouverture au monde	Calme, concentration, intelligence, réflexion, solitude, travail, tranquillité
<u>décor</u>	Arbres, nature	livres
<u>message</u>	incarne la féminité, mouvement féministe, femme libre qui se montre, s'ouvre, qui assume son corps et ses rondeurs	Illustration d'une phrase de la Bible : «Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura?», méditation sur l'homme en général, balance + horloge (à gauche) relèvent du genre de la vanité, bougie est le symbole d'une mortalité annoncée

III/ Expliquer mes choix

J'ai choisi d'étudier Nana danseuse (Rouge d'Orient-Bloum) de la plasticienne Niki de Saint Phalle car je connaissais les Nanas depuis que mon enfance mais je n'ai jamais su quel artiste en était à l'origine et de quelle manière elles étaient faites. J'ai toujours été impressionnée par leur taille et leur beauté ainsi que leur charme. De plus, je ne connaissais pas l'artiste Niki de Saint Phalle avant de faire ce devoir. Mon choix de la Parabole de l'homme riche de Rembrandt Harmenszoon van Rijn c'est fait naturellement : lorsque j'ai vu cette huile sur bois je l'ai trouvé magnifique par ses nombreux détails et sa précision. Par la suite, j'ai souhaité travailler sur Formes uniques de la continuité dans l'espace de Umberto Boccioni car je ne l'avais jamais vu auparavant et j'ai, par la même occasion, découvert le futurisme qui est un art que je ne connaissais que très peu. Je trouve cette œuvre très originale de part les mouvements qui sont sculptés dans le bronze et sont représentés comme s'ils faisaient parti du personnage. La Statue de Jupiter (Ermitage) créée par un artiste anonyme m'a interpellé car on peut très bien observer les attributs de ce dieu ; c'est-à-dire le trône, l'aigle ainsi que le sceptre. De plus, comme elle est très grande et placée en hauteur, on ressent bien la grandeur du dieu des dieux et les couleurs sont très esthétiques et pures. Enfin, j'ai décidé d'ajouter à mon dossier Le Cri de l'artiste Edvard Munch car c'est un tableau très connu mais que je n'avais encore jamais étudié, et aussi car il fait parti du mouvement de l'expressionnisme qui m'intéresse et m'inspire beaucoup. Pour continuer mon travail, j'ai pris la décision de comparer Nana danseuse (Rouge d'Orient-Bloum) de Niki de Saint Phalle et la Parabole de l'homme riche de Rembrandt Harmenszoon van Rijn car ces deux œuvres sont totalement différentes. Dans ces deux œuvres, le style, les couleurs, les formes, la lumière, le lieu, le support, la technique, le genre de l'œuvre, ses représentations, le décor ainsi que le message sont en réelle contradiction. Je n'ai, par ailleurs, trouvé aucun point commun entre ces œuvres si ce n'est le fait que de la peinture y est utilisée dans les deux. J'ai donc trouvé cela très intéressant de montrer à quel point deux œuvres, même si cela reste des arts-plastiques, peuvent être différentes en tous points. Cela prouve qu'il s'agit d'un univers très large, que chacun peut y trouver sa place avec ses qualités et ce qu'il aime faire. Il y aura toujours des personnes pour apprécier les œuvres de chacun grâce à toutes les possibilités qui s'offrent à nous (matériaux, techniques, support, émotions ressenties, etc.).