

Les arts du visuel

Les **plus vieux objets sculptés du monde** sont des **représentations de corps féminins**. Les célèbres **Vénus** sont âgées d'environ **28 000 ans**. Elles sont les **premiers symboles de la féminité** et de la **fertilité**. Elles marquent les **premières valeurs de l'humanité**, centrées sur la mère.

Il y a 35 000 ans, l'homme de Cro-Magnon européen, sculpte, grave, polit et peint l'ivoire et la pierre. Son **imaginaire symbolique** ne fait aucun doute.

I- La sculpture

La Vénus de Willendorf

- ⇒ **Statuette de 11 cm de hauteur**, représente une femme nue debout. La forme générale de la représentation s'inscrit dans un losange. Les rondeurs des seins, des fesses et de l'abdomen sont exagérées. Des restes de pigments laissent supposer qu'originellement la statuette était peinte en rouge. La perfection de son modelé lui a apporté une renommée mondiale. La Vénus de Willendorf est un exemple type de ce genre de statuette dont le nombre connu avoisine les 250.

La Dame de Brassempouy

- ⇒ **A été taillée dans de l'ivoire de mammouth**. Haute de 3,65cm, longue de 2,2cm et large de 1,9cm. Le visage est triangulaire et équilibré. Le front, le nez et les sourcils sont figurés en relief, mais la bouche est absente. Sur la tête, un quadrillage formé d'incisions perpendiculaires imite une chevelure ou une capuche. Elle est contemporaine des Vénus décrites plus haut. Cependant, elle est d'une toute autre facture et s'en démarque par le caractère réaliste de sa représentation.

Les statues-menhir

Statue-menhir de Saint Sernin

Statue-menhir provenant de Pousthomy

Les plus anciennes statues-menhir sont produites à la **fin du néolithique** (-3500) un peu partout dans le monde. La plupart d'entre elles appartiennent déjà à la protohistoire. Elles sont plus ou moins contemporaines de l'invention de l'écriture (-3300). Ce sont des **sculptures fichées en terre**, symbolisant des personnages, et dont la forme générale fait penser à un menhir.

En France, dans le Rouergue, se trouve un ensemble de plus d'une centaine de statues-menhirs en grès. La pierre est taillée avec soin. La surface est traitée en bas-relief ou gravée, de façon à représenter des personnages féminins ou masculins. Si les corps représentés sont très stylisés, ils n'en sont pas moins détaillés. La statue-menhir de Saint-Sernin avec des yeux, des scarifications, des colliers, des seins, des bras, une ceinture, des plis de vêtement, des jambes qui se terminent par des orteils, compose un personnage féminin sans équivoque. Tandis que deux bras tenant une arme, une ceinture et un baudrier constituent des éléments manifestement masculins comme pour la statue provenant de Pousthomy.

II- La peinture et la gravure

A) La peinture

Ces représentations sont fascinantes parce qu'elles constituent le point de départ du patrimoine pictural de l'humanité. Plus de **90% des représentations sont consacrées aux animaux**. Bison, cheval, mammouth, lion, ours, bouquetin, biche, oiseau, pingouin... L'homme préhistorique a représenté toute la faune qui l'entourait. Les représentations sont particulièrement soignées, les proportions sont respectées et on note un réel souci du détail. Par contre, il a très peu représenté le monde végétal. La thématique qui retient particulièrement l'attention de l'homme contemporain est celle de la chasse qui juxtapose figure animale et humaine.

La grotte de Chauvet

En France, c'est dans les grottes de Chauvet que l'on trouve les plus anciennes peintures connues (environ 32 000 ans).

Ces peintures sont exceptionnelles pour plusieurs raisons :

- Leur sujet : chevaux, lions, rhinocéros, ours... composent un bestiaire surprenant. Les scènes ne peuvent pas être assimilées à des scènes de chasse... il est démontré que l'homme du paléolithique ne les consomme pas ;
- Leur réalisation technique dont il faut considérer deux aspects : la recherche de perspective dans l'exploitation des volumes et des creux de la paroi et le traitement des couleurs en estompe.

A Chauvet, nos ancêtres ont aussi laissé leurs empreintes de main sur les parois, comme dans des centaines de cavernes de par le monde. Ce genre de marque est présent sur presque tous les continents ! Amériques, Australie et Nouvelle-Guinée, Europe et Afrique du Nord.

Deux méthodes principales sont utilisées :

- Application de la main sur la paroi et projection d'un colorant (en soufflant) : **la main apparaît alors en négatif** ;
- Main enduite de colorant, puis appliquée au mur, comme un tampon : **elle apparaît en positif**.

B) La gravure

Les plus anciennes représentations artistiques connues sont des **motifs géométriques gravés** (des croisillons) dans des blocs d'ocre. Elles ont été trouvées à Blombos (Afrique australe) et datent d'environ – **75 000 ans**.

La grotte de Lascaux présente aussi des **gravures**. L'artiste utilisait des outils adaptés à la dureté de la paroi : lorsqu'elle était argileuse, il utilisait ses mains ; si elle était plus dure, il se fabriquait des outils en pierre ou en bois pour l'inciser. Certaines créations sont de véritables chefs-d'œuvre.

La frise du Roc-aux-Sorciers ou frise de l'abri Bourdoin

L'ensemble gravé du Roc-aux-Sorciers se situe sur la commune d'Angles sur l'Anglien dans la Vienne et date d'environ 15 000 ans. Cette fresque est remarquable par sa taille (18cm de long sur 2,5 m de hauteur), et par la qualité de son exécution. Des bisons, des chevaux et des bouquetons sont sculptés en bas-relief dans un calcaire au grain fin tout le long d'une paroi. Pas de hasard dans le développement de cette œuvre, l'artiste a pensé à l'orientation et à l'agencement de la scène. En effet, la lumière naturelle parvient à cet endroit. Elle éclaire les figures et en révèle la beauté mais plus encore elle en accentue le réalisme en mettant en valeur le modelé des corps d'animaux. Une fois encore, la qualité du travail témoigne d'une grande maîtrise technique.

