

L'art pour tous

Histoire de la peinture

Introduction

L'histoire de la peinture des origines de l'homme à aujourd'hui offre une perspective **complète et enrichissante** sur l'humanité, la culture et l'évolution de la pensée.

Comprendre l'Évolution de l'Humanité et des Cultures

La peinture, dans son sens le plus large (des fresques pariétales à l'art numérique), est un témoin direct des sociétés qui l'ont produite.

- **Révélation du Contexte Historique et Social** : Chaque œuvre est ancrée dans son **contexte** spirituel, culturel, anthropologique, idéologique, économique et social. Étudier la peinture permet de **décrypter les grands mouvements historiques** et les diverses perspectives d'une société sur le monde. Par exemple, l'art rupestre nous renseigne sur les préoccupations des premiers hommes (la chasse, les rituels), tandis que les toiles de la Renaissance reflètent les idéaux humanistes et religieux de l'époque.
- **Identité Culturelle et Universalité** : L'art affirme l'identité d'une communauté en reflétant ses croyances. Suivre le fil de l'histoire de la peinture, c'est découvrir la **diversité culturelle** des hommes tout en reconnaissant les **connexions universelles** qui relient l'humanité à travers le temps.
- **Analyse des Idées et des Émotions** : La peinture est un **langage non verbal**. Elle permet aux artistes d'exposer leur perception de la réalité, leurs émotions ou des idées complexes. L'étude de son histoire affine votre capacité à **analyser** et à **penser le monde autrement** en vous confrontant aux tentatives incessantes d'inventer de nouveaux mondes par la création.

Bénéfices Intellectuels et Créatifs

L'étude de l'histoire de la peinture développe des compétences précieuses au-delà de la simple connaissance factuelle.

- **Développement de l'Esprit Critique** : L'analyse des œuvres (techniques, matériaux, composition, signification) requiert des connaissances historiques et scientifiques, aiguisant votre **perception** et votre **esprit critique**. Vous apprenez à ne pas simplement *regarder*, mais à **voir** et à **décoder**.

- **Stimulation de la Créativité** : Les artistes puisent, se confrontent et s'inspirent des œuvres du passé pour provoquer leur propre créativité. L'étude approfondie des techniques, des innovations et des ruptures stylistiques au fil des siècles peut servir de **source d'inspiration** inépuisable, vous montrant comment des formes anciennes peuvent être réinventées pour donner naissance à des formes nouvelles.
- **Acquisition de Références Solides** : De la peinture d'histoire classique aux genres modernes, vous construisez un **socle de connaissances** solide qui vous permet de comprendre les allusions, les héritages et les transgressions de l'art contemporain. Cela vous offre un avantage dans de nombreux domaines culturels, scolaires ou professionnels.

En résumé, l'histoire de la peinture n'est pas seulement une leçon d'histoire de l'art ; c'est une **fenêtre sur l'âme humaine** et une **passerelle intemporelle** qui enrichit votre culture, votre sensibilité et votre compréhension du monde.

Chapitre 1 : La Préhistoire

Introduction au Paléolithique

Les premières manifestations de l'art préhistorique datent de la fin du paléolithique moyen (300 000 à -30 000 ans) mais c'est à la période suivante, le paléolithique supérieur, que l'on en retrouve le plus (-30 000 à -12 000 ans). Les premières manifestations de l'art sont inspirées par des préoccupations utilitaires et techniques (nourriture, chasse, pêche).

Tous n'étaient pas forcément capables d'en réaliser et ces artistes devaient probablement jouir d'une sorte d'admiration de la part de leurs semblables.

Les plus anciennes peintures du monde se trouvent en Europe (grotte El Castillo en Espagne et grotte Chauvet en France) et en Asie (grotte indonésienne sur l'île de Sulawesi, à l'est de Bornéo).

Disques rouges, -40800 ans, grotte El Castillo en Espagne

Grotte indonésienne, île de Sulawesi à l'est de Bornéo

Dans la grotte espagnole, on trouve la représentation de disques rouges (datant de 40 800 ans) ; en France, il s'agit de chevaux représentés il y a 38 800 ans, tandis qu'en Indonésie, on parle de mains humaines en négatif peintes il y a au moins 40 000 ans. Cela dit, il peut être délicat de dater avec précision ces créations.

L'Art du Paléolithique : Aux origines de la Peinture

1. La Chronologie et les Découvertes

- **Le début de l'art figuratif** : L'apparition des premières œuvres attestées (ex: la Vénus de Hohle Fels en sculpture) et l'émergence de l'art pariétal il y a environ 36 000 à 40 000 ans.
- **L'évolution des styles** : Les grandes phases chronologiques

(Aurignacien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien) et leurs caractéristiques artistiques.

- **L'Histoire des découvertes** : L'incrédulité initiale face à la grotte d'Altamira (1879) jusqu'à la reconnaissance unanime de l'Homme du Paléolithique comme artiste (1902).

2. Les Thèmes de l'Art Pariétal

- **Le Bestiaire** : Les animaux sont les sujets les plus fréquents (plus de 90% des représentations).

- **Thèmes majeurs** : Le cheval, le bison, le mammouth, le bouquetin, le cerf.
- **Thèmes rares** : Les félins (lions des cavernes), les ours, les rhinocéros (notamment à Chauvet).
- **Les Figures Humaines** : Rares et souvent schématiques (anthropomorphes), à l'exception de quelques figures féminines (Vénus) ou de

scènes spécifiques (la scène du Puits à Lascaux).

- **Les Signes** : Les formes géométriques énigmatiques (tectiformes, claviformes, ponctuations) dont la signification est encore débattue.

3. Les Techniques et les Couleurs

- **Les Pigments** : Les artistes utilisaient une gamme de couleurs très limitée, principalement :
 - **Le Noir** : Obtenu à partir de charbon de bois ou d'oxyde de manganèse.
 - **Le Rouge et le Jaune** : Obtenus à partir d'ocre (oxyde de fer, comme l'hématite ou la goethite).

- **Les Outils** : Des "crayons" d'ocre ou de manganèse, des pinceaux faits de crin d'animal, ou même la technique du **soufflé** (crachis de pigments) pour réaliser des mains négatives ou des contours.
- **La Mise en scène** : L'utilisation des reliefs naturels des parois de la grotte pour donner du volume et de la vie aux figures.

4. L'Interprétation et le Sens (Pourquoi peignaient-ils ?)

C'est souvent la partie la plus débattue et la plus passionnante :

- **Magie de la Chasse (Magie sympathique)** : La théorie de l'abbé Breuil, selon laquelle peindre les animaux blessés assurait le succès de la chasse.
- **Symbolisme et Totémisme** : L'idée que les figures représentaient des mythes, des croyances ou des symboles d'identité sociale (totems).
- **Chamanisme** : L'interprétation reliant l'art à des rituels, des transes et le contact avec le monde des esprits, expliquant la localisation reculée et difficile d'accès des œuvres.

La peinture au Néolithique

La peinture au **Néolithique** (commençant vers -10 000 ans) est principalement associée à l'**art rupestre** (en plein air ou dans des abris sous roche, contrairement à l'art pariétal du

Principales caractéristiques de la peinture néolithique

- **Lieux** : Les œuvres se trouvent généralement à la **lumière du jour** ou dans des abris sous roche, l'intérieur des grottes profondes étant délaissé. Les sites sont innombrables, notamment en **Afrique** (Sahara, Corne de l'Afrique) et en **Australie**.
- **Thèmes et Style** :
 - **Schématisme et Figuration Humaine** : Contrairement à l'art paléolithique souvent naturaliste et centré sur l'animal, l'art néolithique est caractérisé par un fort **schématisme** et une **augmentation de la figuration humaine** (scènes de chasse, de guerre, de vie quotidienne).
 - **Symbolisme** : L'art néolithique met en scène des **symboles** (motifs circulaires pour le cycle de la vie, lignes en zigzag pour l'eau, idoles) qui reflètent les nouvelles

structures sociales, les croyances religieuses et le développement de l'agriculture et de la sédentarisation (la « **révolution néolithique** »).

- **Pigments et Techniques :**

- Les pigments restent similaires à ceux du Paléolithique : **hématite** (rouge) et **ocre**, ainsi que le **noir** (charbon).
- Les techniques comprennent la **peinture**, la **gravure** (piquetage ou incision) pour former des pétroglyphes, et l'utilisation de pochoirs (mains négatives).

Caractéristiques de la Peinture Préhistorique

L'art de la période préhistorique, principalement l'Art Pariétal (peintures et gravures sur les parois des grottes), se caractérise par :

- **Sujets Animaliers Dominants** : Représentations très réalistes d'animaux (bisons, chevaux, aurochs, mammouths, etc.), souvent avec un grand sens du dynamisme et des proportions. Les représentations humaines sont plus rares et souvent schématiques.
- **Techniques Sophistiquées** : L'utilisation de pigments naturels (principalement l'ocre rouge pour les tons rouges/bruns et le noir à base de charbon ou d'oxyde de manganèse). Les techniques d'application incluaient :
 - Le soufflage (ou crachis) pour créer des contours et des mains négatives
 - L'application avec les doigts ou des pinceaux rudimentaires.
 - La gravure à l'aide d'outils en pierre ou en os.
- **Signification Symbolique** : Les œuvres sont souvent interprétées comme ayant des fonctions rituelles (magie de la chasse, chamanisme) ou de communication sociale, plutôt que de simple décoration.

Grottes Célèbres

- **Grotte Chauvet (Ardèche)** : Datée d'environ 37 000 ans avant le présent, elle présente des œuvres d'une grande maîtrise technique et est considérée comme l'une des plus anciennes expressions artistiques majeures.
- **Grotte de Lascaux (Dordogne)** : Datée d'environ 20 000 ans avant le présent, elle est célèbre pour la richesse et la qualité de ses fresques, souvent qualifiées de "Chapelle Sixtine de la Préhistoire".