

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Histoire de l'art moderne et contemporain: La transformation de l'image du corps humain au XXe et XXIe siècle (2HA2128)

Filières concernées	Nombre d'heures	Validation	Crédits ECTS
Master en études muséales	Cours: 2 ph	cont. continu	5
Pilier principal M A - histoire de l'art	Cours: 2 ph	cont. continu	5
Pilier secondaire M A - histoire de l'art	Cours: 2 ph	cont. continu	5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

- Semestre Automne

Equipe enseignante:

Prof. Régine Bonnefoit

Objectifs:

A travers l'influence des nouveaux médias (vidéo, photographie) et le rejet de l'art en tant que valeur marchande, durant la seconde moitié du XXe siècle, le corps de l'artiste devient un médium au même titre que la peinture ou la sculpture. L'œuvre se réalise dans l'action de son auteur. Souvent, il ne subsiste de ces performances qu'une série de photos, des objets, des films ou des vidéos que nous allons étudier lors du cours.

Contenu:

Lors du cours des différentes méthodes de transformer son corps en objet d'art seront présentées. Tout au long de sa carrière, Cindy Sherman s'est photographiée sous les traits de différents personnages, modelant son propre corps à l'aide de divers artifices (perruques, costumes, maquillage et prothèses). Pourtant, s'il est vrai que la photographe incarne chacun de ses modèles, il ne s'agit pas pour elle de livrer une galerie d'autoportraits mais d'interroger la notion d'identité et ses modes de construction et de représentation. A travers ses différents travestissements, Sherman critique la construction de stéréotypes, de « masques sociaux » ancrés dans nos imaginaires collectifs et véhiculés par le cinéma, la publicité, les magazines de mode, la pornographie ou l'histoire de l'art.

Appartenant au courant artistique du « Body art » Marina Abramovic ne cesse de tester ses limites, se mettant parfois en danger. En utilisant son corps à la fois comme sujet et médium elle tente d'explorer ses limites dans une quête de transformation émotionnelle et spirituelle.

Artiste française ORLAN utilise son corps comme matériau de création. Elle engage un questionnement sur le statut et la représentation du corps féminin, sur le rôle de la femme dans la société et dans l'histoire de l'art. Elle réfléchit sur la beauté, le masque, l'apparence.

Sur les traces du Body Art, elle base son travail, qu'elle nomme « art charnel », sur le questionnement et la transformation (ou « self-hybridation ») de son corps à des fins artistiques. Dans l'œuvre d'ORLAN le corps devient un « ready-made » modifié, car il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer. » (ORLAN, Manifeste de l'Art Charnel).

Dans l'esprit des actionnistes viennois, l'artiste remplace le tableau par l'usage du corps, car le corps est le moyen de communication le plus important et par conséquent le champ principal du langage. Günter Brus crée dans les années 1960 une série de performances intitulées « Selbstbemalung » (auto-peinture).

Forme de l'évaluation:

Evaluation interne notée.

"Règlement d'études et d'examens de la Faculté des lettres et des sciences humaines" :

<http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4163101.htm>

Dès le 20.09.2016 : Nouveau règlement d'études d'examens :

http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2015/FO38_01_DEF_UNINE_R_fish_26mai2015.pdf

Documentation:

ARDENNE Paul, L'image du corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle, Paris 2001.

BAMMES Gottfried, Akt. Das Menschenbild in Kunst und Anatomie, Stuttgart, Zürich 1992.

BOURGEADE Pierre, Orlan : self-hybridations, Romainville 1999.

COMAR, Philippe, Les Images du corps, Paris : Gallimard, 1993.

JEUDY, Henri-Pierre, Le corps comme objet d'art, Paris : éditions Armand Colin, 1998

JEUDY, Henri-Pierre, Le corps et ses stéréotypes, Belfort : Circé, 2001.

LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, L'Invention du corps, Paris : éditions Flammarion, Paris, 1997.

MÜLLER-TAMM, Pia (éd), Puppen, Körper, Automaten, Cat. exp., Düsseldorf Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 1999.

OERTER Rolf (éd.), Menschenbilder in der modernen Gesellschaft, Konzeptionen des Menschen in Wissenschaft, Bildung, Kunst, Wirtschaft

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Histoire de l'art moderne et contemporain: La transformation de l'image du corps humain au XXe et XXIe siècle (2HA2128)

und Politik, Stuttgart 1999.

OHNESORGE Birk, Bildhauerei zwischen Tradition und Erneuerung: die Menschenbilddarstellung in der deutschen Skulptur und Plastik nach 1945 im Spiegel repräsentativer Ausstellungen, Münster 2001.

PULTZ, John, et DE MONDENARD, Anne, Le Corps photographié, Paris : éditions Flammarion, 1995.

WEBER-SCHÄFER Harriet, Abstrakt oder figurativ? Das umstrittene Menschenbild in der französischen und deutschen Kunsttheorie nach 1945, Cologne 2006

WIMMER Dorothee, Das Verschwinden des Ichs. Das Menschenbild in der französischen Kunst, Literatur und Philosophie um 1960, Berlin 2003

Cat. d'exp.: L'Art au corps, Marseille : éditions du Musée d'art contemporain, 1996.

Cat. d'exp.: Missing-link: Menschen-Bilder in der Photographie, Kunstmuseum Bern, 1999

Cat. d'exp.: Das innere Befinden: das Bild des Menschen in der Videokunst der 90er Jahre, Kunstmuseum Vaduz, 2001.

Pré-requis:

Lecture recommandée: ARDENNE Paul, L'image du corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle, Paris 2001

Forme de l'enseignement:

cours de deux heures hebdomadaire