

Disponible en librairie le 21 février

Pascale Linant de Bellefonds & Agnès Rouveret (dir.)

L'Homme-animal dans les arts visuels

Image et créatures hybrides dans le temps et dans l'espace

190 illustrations couleur
22,5 x 24,5 cm ; 272 pages
978-2-251-44617-2

39 €

Co-édition Presses Universitaires de Paris Nanterre

Pascale Linant de Bellefonds est directrice de recherche au CNRS. Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur l'iconographie classique.

Agnès Rouveret, professeur émérite d'histoire de l'art et archéologie à l'université Paris-Ouest-Nanterre, est spécialiste de l'histoire et de l'imaginaire de la peinture dans l'Antiquité.

www.lesbelleslettres.com

Cet ouvrage s'est en quelque sorte modelé sur son objet en se présentant comme une hybridation aussi parfaite que possible des regards, des savoirs et des discours : de manière expérimentale et inédite, il propose une réflexion interdisciplinaire sur les mécanismes et les enjeux de l'hybridité homme-animal dans la création artistique, depuis les premiers témoignages laissés par les auteurs anonymes de l'époque paléolithique jusqu'aux réalisations des artistes les plus contemporains. Les vingt contributions ici réunies sont dues à des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs du patrimoine relevant de plusieurs domaines de spécialité (anthropologie, archéologie, histoire, histoire de l'art, histoire des sciences, littérature comparée).

Après un premier chapitre consacré aux principes de création des êtres composites dans plusieurs aires géographiques (bassin méditerranéen antique, mondes amérindiens) et aux formes de réception de ces images hybrides aux époques médiévale (Centaures, Sirènes) et moderne (monstres imaginaires et rationalité des sciences naissantes), un deuxième chapitre permet de parcourir les enjeux de telles créations en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce, jusqu'aux « hybrides utopiques » de Grandville. Le troisième chapitre interroge le geste créateur depuis l'homme-lion aurignacien jusqu'aux créations des artistes contemporains (K. Walker, Ensor, R. Bonheur) pour arriver à la collaboration homme-animal-machine. Un quatrième chapitre permet d'approfondir la sémantique des hybrides ailés dans leur dimension spatiale et symbolique, de l'Antiquité à l'Orient médiéval. Au fil des contributions se tissent ainsi d'étranges correspondances entre les images, d'un continent à l'autre, d'une aire culturelle à une autre, du passé le plus lointain à nos jours.

Table des matières :

Préface de Frédéric Keck

Introduction (P. Linant de Bellefonds et A. Rouveret)

Chapitre 1. Mécanique de l'hybridation homme-animal

Thérianthropes de Mésopotamie : variations sur les reptiles (Catherine BRENIQUET, Aurélien LE MAILLOT et Béatrice MULLER)

Qu'en est-il de la représentation des dieux égyptiens à têtes animales au contact avec l'hellénisme généralisé dans l'empire romain ? (Vincent RONDOT)

Des femmes ailées comme exemple de compositions orientalisantes ibériques (Hélène LE MEAUX)

Un mélange des genres plus qu'ordinaire : panorama de l'hybridité homme-animal en Mésoamérique et dans les Andes (Nicolas LATSANOPOULOS et Nicolas GOEPFERT)

Quand le monstre se fait homme. Centaures et sirènes dans l'art du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central (Jacqueline LECLERCQ-MARX)

L'homme-animal : origines, fonctions et interprétations dans l'imagerie médicale des XVIe et XVIIe siècles (Jean-Louis FISCHER)

Chapitre 2. Créatures hybrides, religion et société

Les hybrides, le cosmos et la loi (Luc BACHELOT)

Le sein du serpent, ou l'image des déesses-cobras pour comprendre les représentations hybrides des dieux égyptiens (Frédéric MOUGENOT)

Le dieu bouc arcadien : allaitement et mixanthropie (Irina-Despina PAPAICONOMOU)

Dans la sphère dionysiaque, Centaures et Tritons sur les mosaïques du monde grec : passage de l'état sauvage à la civilisation (Anne-Marie GUIMIER-SORBETS)

Grandville, les hybrides utopiques (Laurent BARIDON)

Chapitre 3. L'homme, l'animal, l'artiste

Lion y es-tu ? L'humanité et l'animalité de l'homme-lion d'Hohlenstein-Stadel interrogées par ses images (Michèle BALLINGER)

De l'homme-singe à la Sphynge en sucre, hybridité et représentations stéréotypées des Noirs dans l'œuvre de la plasticienne Kara Walker (Rémi ASTRUC)

L'hybridité homme-animal dans l'œuvre de James Ensor (Marine DEGLI)

Rosa Bonheur par Édouard Dubufe : portrait totémique d'une peintre butch (Frédérique DESBUISSONS)

Quand les animaux, les machines et les artistes collaborent (Thierry DUFRÊNE)

Chapitre 4. Un cas d'espèce : l'aile

Des ailes pour voler ? Personnages ailés et voyages aériens dans l'antiquité grecque, étrusque et romaine (Pascale LINANT DE BELLEFONDS et Agnès ROUVERET)

L'aigle qui marche et le cerf qui vole : images d'hybrides ornithologiques en Asie centrale ancienne (Henri-Paul FRANCFORT)

D'un monde à l'autre. Hybridations et randonnées célestes dans le monde chinois, de l'Âge du bronze au début de notre ère (Corinne DEBAINE-FRANCFORT)

Sur la terre des hommes, hybrides ailés de l'Orient médiéval (Anna CAIOZZO-ROUSSEL)