

Dossier thématique :

La représentation de la femme dans l'art

Histoire des arts

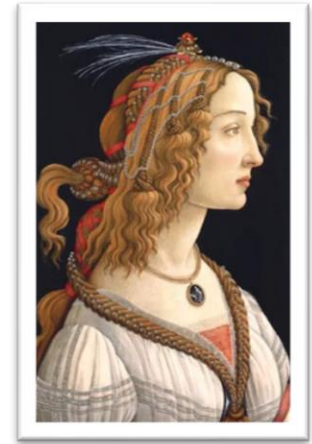
Relier [...] : *Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait historique, une époque, une aire géographique ou un texte, étudiés en histoire, en géographie ou en français,*
Constitution d'un premier « musée imaginaire » classé par époques.

La représentation de la femme dans l'art

La femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme « artiste » à part entière.

Pourtant, très souvent représentée comme héroïne durant la Préhistoire et l'Antiquité, c'est assez tardivement que la femme s'est hissée au rang d'artiste-créatrice à l'égal de l'homme.

L'image sociale de la femme artiste fut longtemps dépréciée.

«Simonetta Vespucci»
de Sandro Botticelli

« La Sainte Famille sur l'escalier »
de Nicolas Poussin

La femme avant de devenir artiste est d'abord née comme le modèle favori des artistes.

Depuis l'antiquité, elle symbolise le désir, le rêve et est un modèle esthétique privilégié. La femme est l'objet et l'homme est le créateur.

La préhistoire

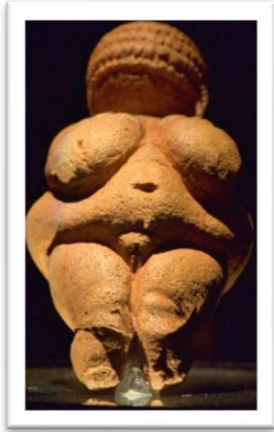

Image d'une femme de l'Antiquité grecque jouant de la musique

Les formes de la femme sont charnues pour montrer, semble-t-il, la fécondité.

Les statuettes du Paléolithique sont réalisées en terre cuite ou en ivoire. Ces statuettes sont appelées « Vénus ».

Elles sont schématisées et comportent toutes des similitudes. Elles sont toutes contenues dans la forme géométrique du losange.

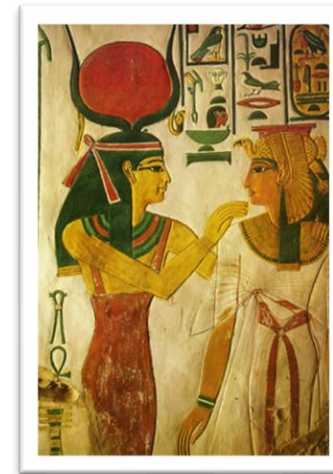
La tête ne comporte pas de détails.

L'Égypte antique

Dans l'Égypte Antique, la femme a une place importante.

Elle est considérée comme la complémentarité de l'homme. Ainsi, la femme est l'égale de l'homme devant la loi.

Elles sont souvent représentées en activité et prennent des figures de déesses. La femme et son image évoquent souvent la fertilité.

Bastet - déesse protectrice du foyer

L'antiquité grecque

Les représentations de la femme dans l'antiquité grecque sont nombreuses.

Elles ont un rôle de reine, de déesse, de femme au foyer et d'épouse. Ce qui peut rester paradoxale car pendant l'Athènes classique, la femme ne pouvait sortir sans la présence d'un esclave.

Il faut relever l'importance des détails, la minutie des représentations, et les proportions.

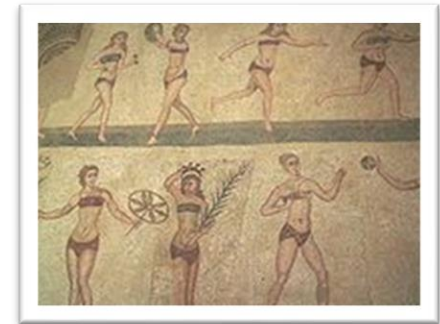

La Venus de Milo, statue de marbre représentant vraisemblablement Aphrodite.

L'antiquité romaine

Femme romaine de la période julio-claudienne

Femmes romaines, IIIème siècle

La femme romaine est avant tout une matrone qui donne un héritier à la famille. Elle passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Elle n'avait pas de loisirs : elle élevait les enfants et s'occupait de la maison.

Elle est souvent représentée tantôt dans en stola tantôt en bikini.

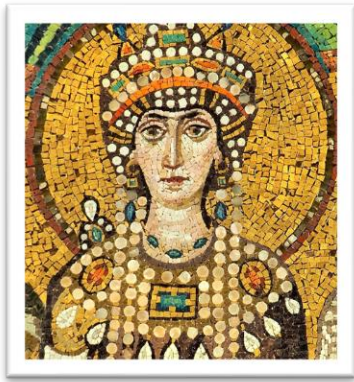

La période byzantine

La femme est représentée sous les traits de la Vierge dans de nombreuses icônes.

Les représentations sont codifiées : une mère avec son enfant sans décor ni contexte. Seule la fonction de mère est importante dans les icônes.

La figure féminine est schématisée toute en frontalité ainsi que son corps.

Theodora, impératrice
femme de Justinien

La mère et l'enfant

La période au Moyen-Âge

L'Amour courtois

La représentation de la femme se développe. Elle peut être moniale, mère, épouse, amante ou marchande.

Les personifications offrent des femmes idéales et fortes.

De nombreuses peintures relatent L'amour courtois ou les manières de courtiser des jeunes femmes avec des poèmes et douces paroles, le tout avec une grande pudeur.

La femme devient un objet de dévotion dans l'art chevaleresque.

La renaissance

« La naissance de Venus »
de Botticelli

La Vénus de Botticelli apporte un sens nouveau de la beauté : l'archétype d'une belle jeune femme blonde aux cheveux longs, à la peau claire et aux mensurations proportionnées. Les premiers nus sublimés font leur apparition.

Le monopole de l'image de la femme liée à la religion prend fin. Se développe la peinture de portraits de dames nobles, présentés dans les cours d'Europe afin de conclure mariages et alliances.

La chambre des époux
Arnolfini de Van Eyck

« La Joconde »
de Léonard de Vinci

« La vieille femme grotesque »
de Quentin Metsys

La femme est aussi représentée dans son intérieur, avec son mari. Les scènes sont ordonnées, Le modèle de la femme d'intérieur se développe.

Parallèlement, les femmes représentent des modèles de beauté comme la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Mais existe aussi « la Vieille femme grotesque » de Quentin Metsys.

La monstruosité côtoie la virtuosité picturale.

XVII-XVIIIème siècle

La femme est délicate, travailleuse, silencieuse, discrète. Peu à peu, Les canons de beauté changent. On admire tant beautés froides de Raphaël, que les rondeurs des femmes chez Titien ou Rubens.

Mais la femme est encore assujettie à l'homme dans ses représentations fantasmagoriques.

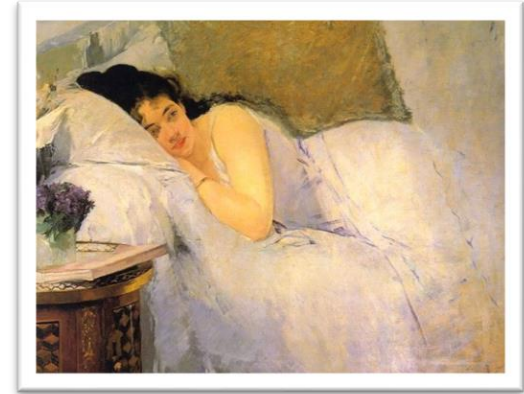

« La femme à la balance » de Johannes Vermeer

« Hélène Fourment ou La Petite Pelisse » de Pierre Paul Rubens

Le XIXème siècle

« Le réveil » d'Eva Gonzalès

Les femmes rayonnent dans leur présentation et leurs traits dans les œuvres de Goya, Ingres. Courbet propose un autre canon de beauté bien en chair.

Chez Delacroix, elle devient symbole de liberté. Manet propose des nus décalés.

Les impressionnistes vont mettre en valeur la femme dans des jeux de lumières tamisées.

Le XX ème siècle

La représentation de la femme se multiplie et devient sujet présent et divers.

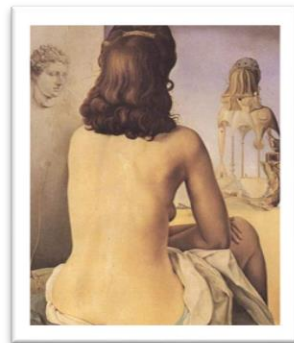
Klimt la stylise comme une déesse ; Schiele torture ses traits.

Picasso peint la femme comme un sujet de peinture pure, elle guide ses « humeurs plastiques ». Lucian Freud montre la femme dans toute sa féminité.

La femme est enfin, une muse chez Dali.

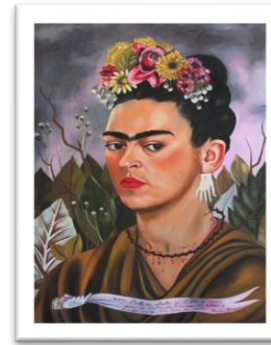

« La femme qui pleure » de Pablo Picasso

« Muse » de Salvatore Dali

Le XXI ème siècle

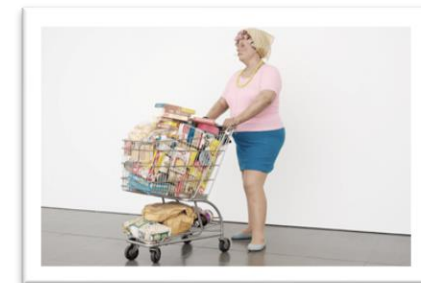
« Autoportrait » de Frida Kahlo

« Nana » de Niki de Saint-Phalle

Les femmes se représentent elles-mêmes et avec le mouvement féministe, elles prennent place dans le milieu artistique comme Frida Kahlo ou Les « Nanas » de Niki de Saint-Phalle.

Dans l'art contemporain, la femme entre en scène et s'empare de bien des sujets artistiques où elle montre qu'elle n'est pas un objet ni de culture ni de consommation

« Caddie » de Duane Hanson

