

L'art des premiers humains : la naissance de l'art figuratif

Stéphane Petrognani, Inrap, UMR 7194

10 Octobre 2024

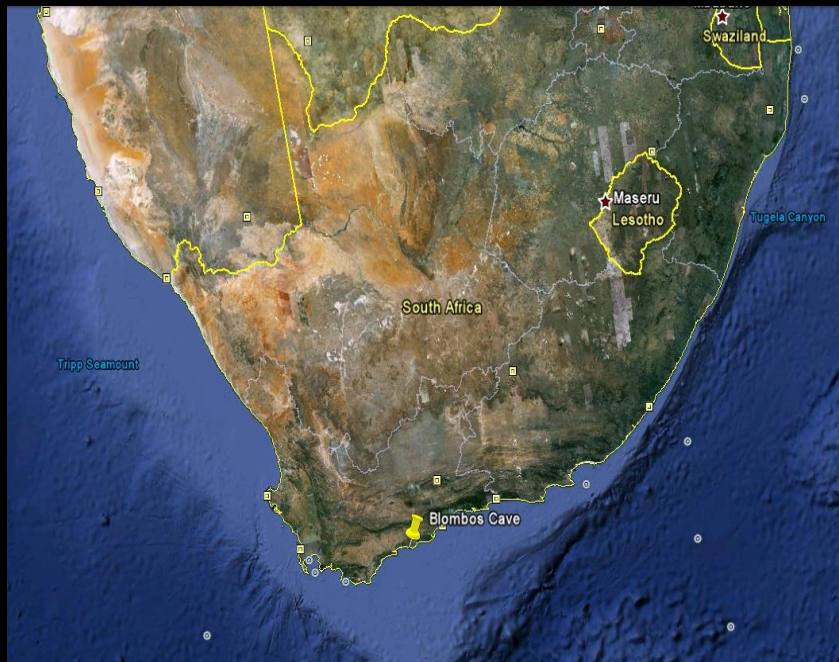
Quelle est l'origine de l'art ?

- ⇒ L'existence d'activités symboliques chez les Néandertaliens les plus anciens sont rares
- ⇒ Dès 40 000 ans avant le présent : utilisation de colorants, fabrication de parures et ornementation des objets en os de décors abstraits (acculturation ?)
- ⇒ Comportements symboliques dès 850 000 BP (Ramassage de pierres exotiques / Utilisation de perles et d'ocre)

Quelle est l'origine de l'art ?

Blombos (Afrique du Sud)

Une quarantaine de coquillages percés datés de 75 000 ans, découverts dans la grotte de Blombos a révélé qu'ils ont été utilisés par [Homo Sapiens](#) comme objets de parure

Henshilwood, D'Errico *et al.* 2004

Apollo 11 (Namibie)

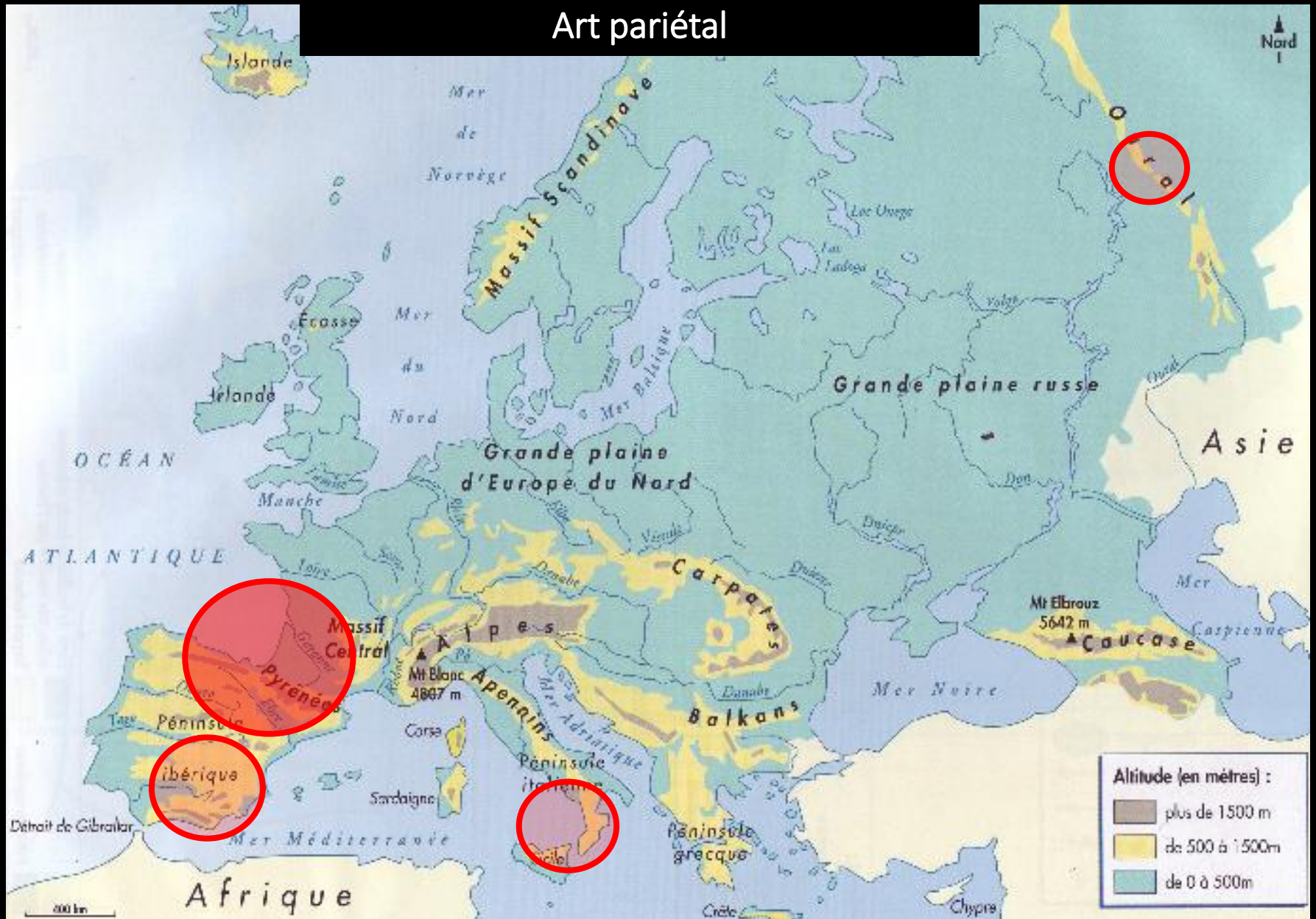
Les œuvres de la grotte d'Apollo 11 découvertes en Namibie sont datées entre 27 500 et 25 500 BP (Wendt 1976)

=> Décalage entre l'arrivée de Sapiens et l'apparition des premiers témoignages d'une pensée esthétique ?

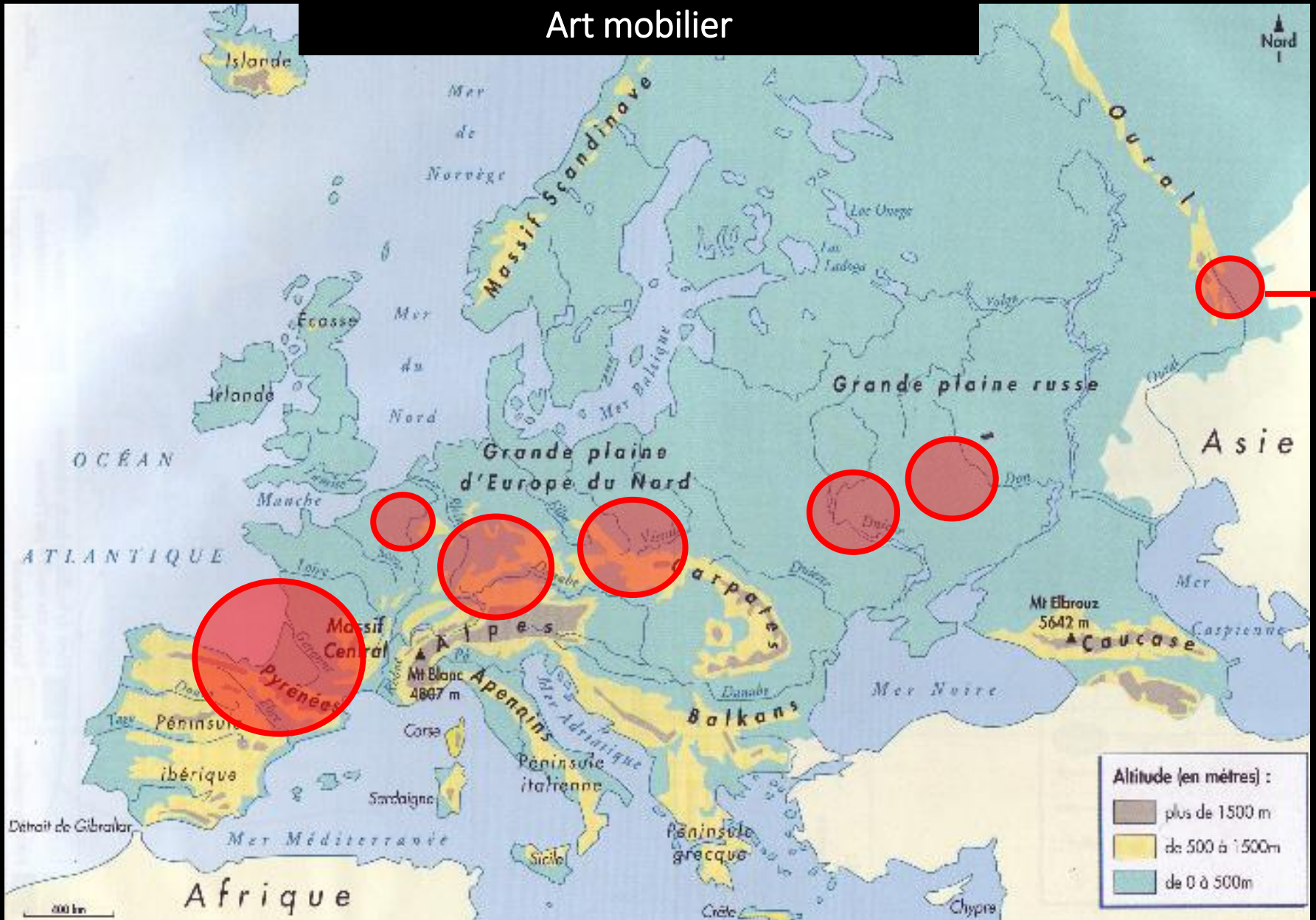

Extension et répartition géographique de l'art paléolithique

Art pariétal

Art mobilier

L'art à l'Aurignacien : 40 000 – 30 000 BP

VOGELHERD

VOGELHERD

0 1 cm

HOHLE-FELS

HOHLENSTEIN-STADEL

Des nouvelles découvertes ...

Cosquer 1991

Chauvet 1994
36 000 cal. BP

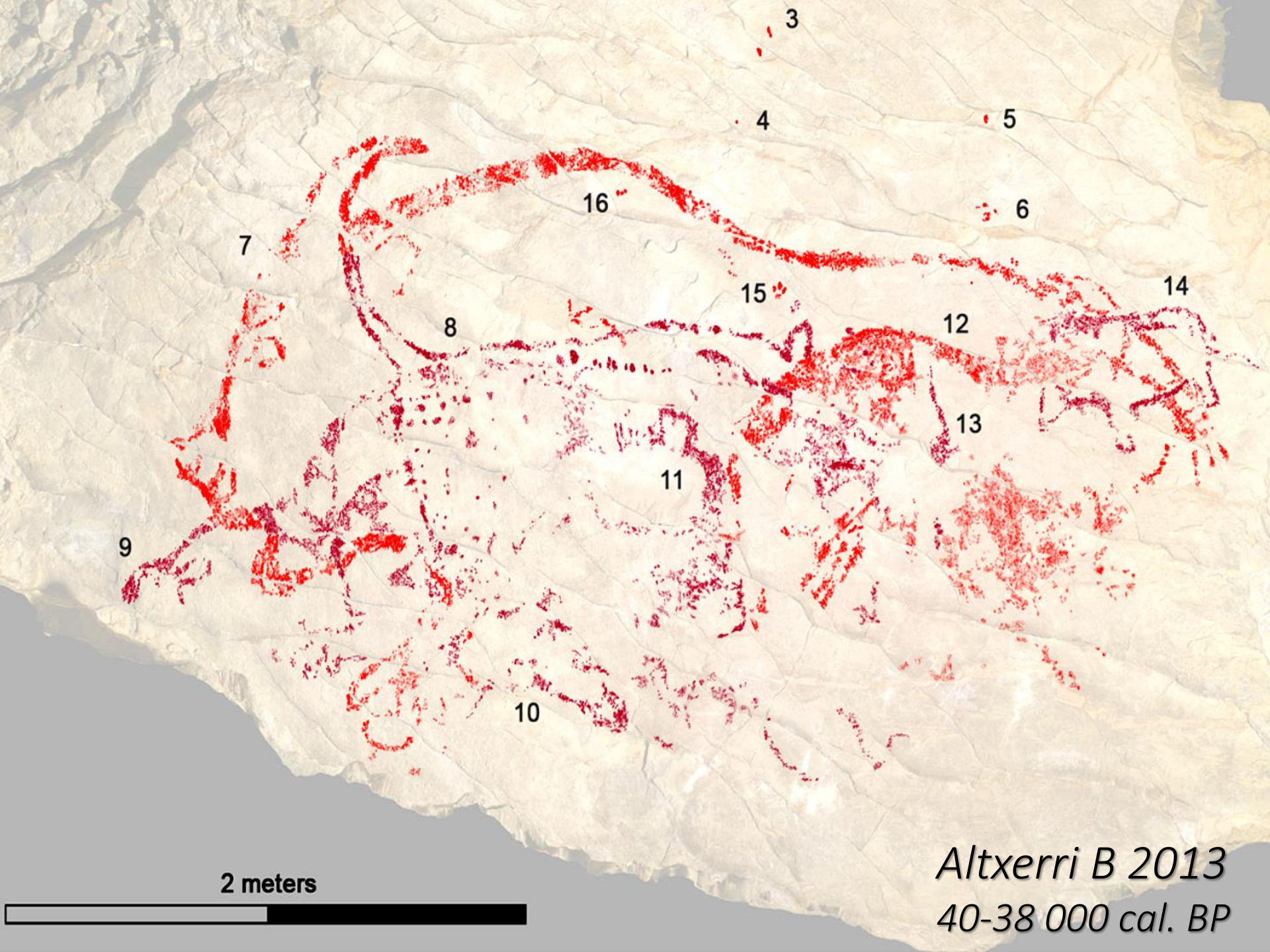

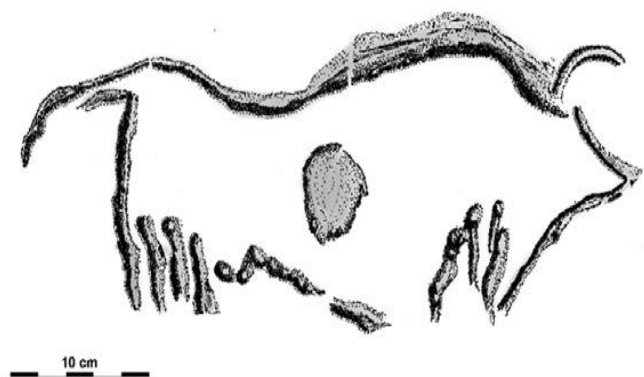
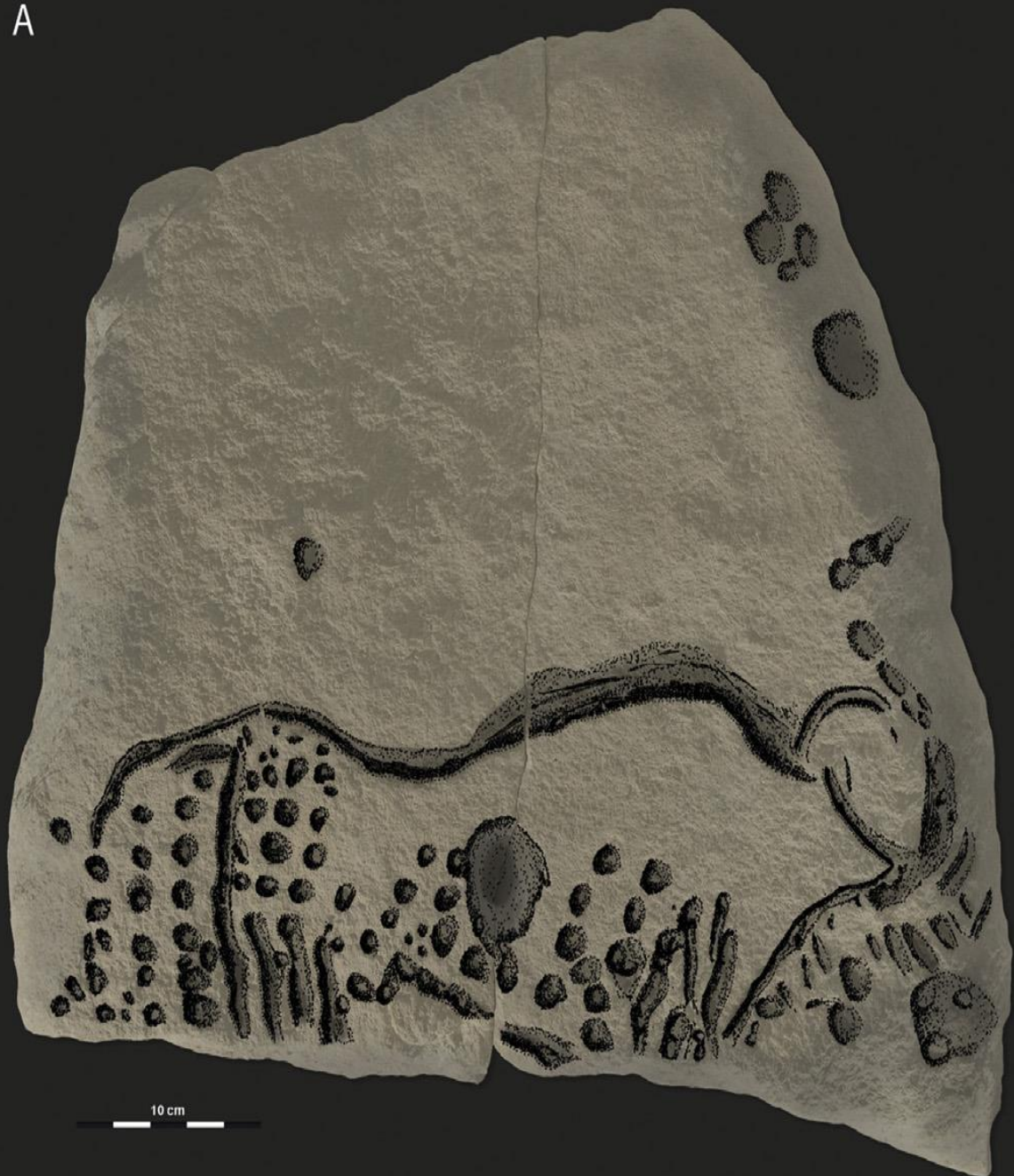
Cussac 20
27 000 cal.

2 meters

Altxerri B 2013
40-38 000 cal. BP

A

10 cm *Blanchard 2016*
38 000 cal. BP

Des nouvelles datations ...

L'Aldène 2005
30 260 ± 220 BP

*La Baume Latrone 2010
37 464 cal.BP*

La fin d'un modèle

NIAUX
~ 12000 BP

© Clottes

COSQUER
~ 18500 BP

© Clottes

1991

© Aujoulat

1994

© Clottes

CHEVAUX	FIG. HUMAINES	SIGNES

© Leroi-Gourhan

La fin d'un modèle

© Clottes

NIAUX
~ 12000 BP

© Clottes

COSQUER
~ 18500 BP

© Aujoulat

1991

© Clottes

1994

CHEVAUX	FIG. HUM ^{nes}	SIGNES

© Leroi-Gourhan

110 sites entre 35 000 et 17 000 BP comment classer ses sites ?

32 000 BP

Chauvet
Fumane
 Baume Latrone
 L'Aldène
 Blanchard
 Castanet
 Cellier
 La Ferrassie
 Belcayre
 Chanlat
 Lartet
 Oreille d'enfer
 Les Points
 Les Gorges

Arcy
Pair-n-Pair
 La Viña
 Les Bernoux
 Croze à G
 Jovelle
 Font Serein

Cosquer
Gargas
 Vilhonneur
 Moulin de L.
Pondra
 Vignaud
 Pataud
 Pataud-M
 Fongal
 Margot*
 La Grèze
 Trois-Frères
 Tibiran
 Laussel
 El Castillo
 Puy Jarrige II

Pech-Merle
Cussac
 Mayenne-Sciences
 Cognac
Calero II
Venta de Laperra
 Merveilles
 La Martine
 Roucadour
 Les Fieux
 La Mouthe
 Travers de Jan.
 Mayrière sup.
 Marcenac
 Nancy
 Combe Nègre I/II

24 000 BP

La Pasiëga
La Garma
 El Conde
 Fuente del S
 Llonin
 La Lluera
 El Pindal
 La Griega
 Los Casares
 Las Caldas
 El Arco
 La Cavaille
 Faux Monnayeurs
 Cantal
 Le Poisson
 Ardalès

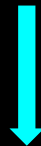
La Pileta
Hornos de P.
 Nerja
 Deux Ouvertures
 El Moro
 Oulen
 Bouchon
 Huchard
 Charmasson
 Vacheresse

17 000 BP

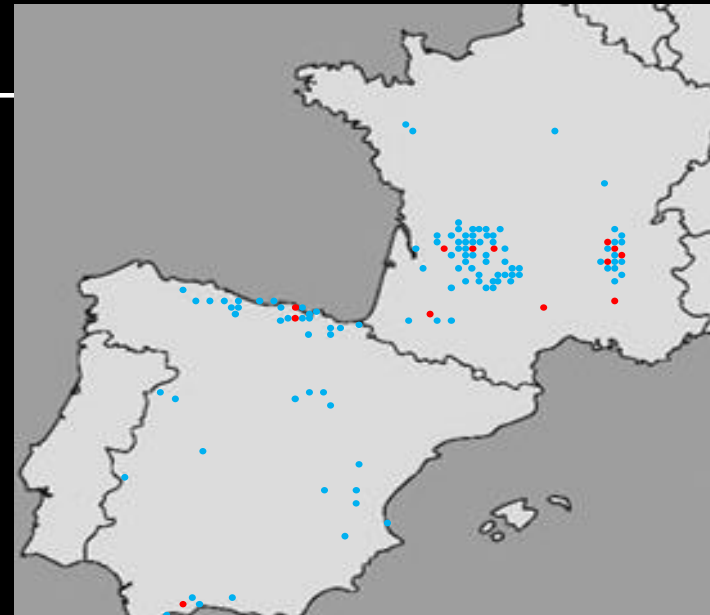
Cosquer
Lascaux
Gabillou
 Le Placard
 Chabot
Tête du Lion
 Bayol
 Le Figuier
 Roc-de-Sers
 Chufin
 Villars
 Fourneau du D.

8 sites : datations des figures

23 sites : datations du contexte

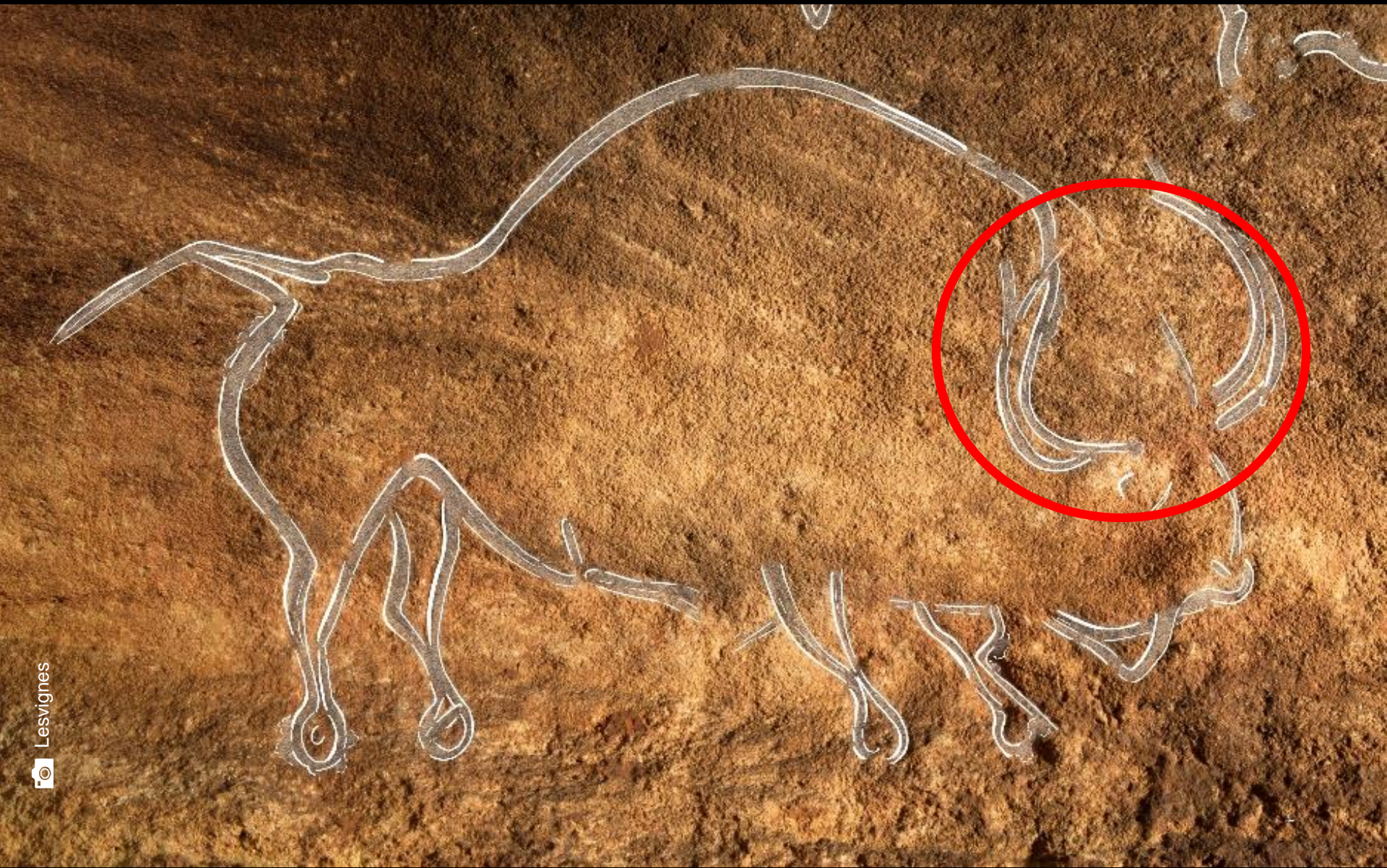
*Importance de
 l'analyse thématico-stylistique*

Salle des Bisons - La Mouthe
Doc. Petrognani, Robert, Calligaro

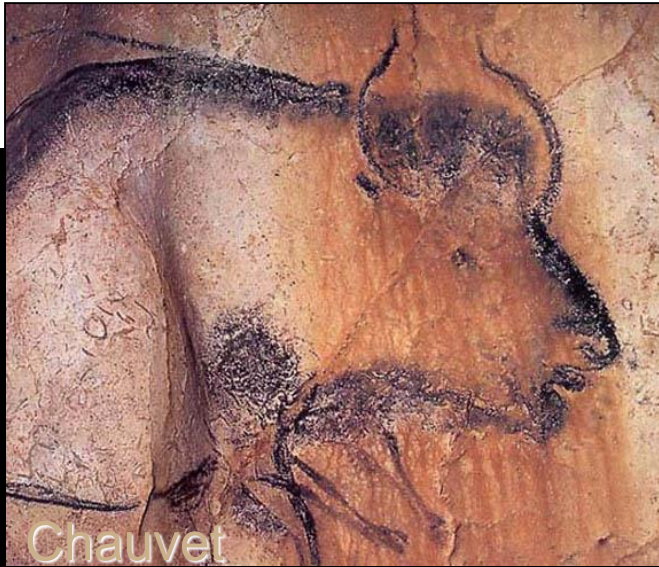
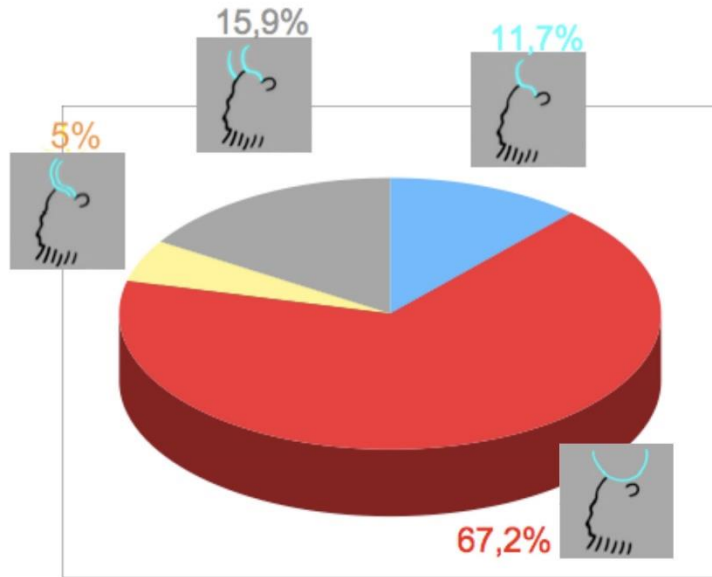

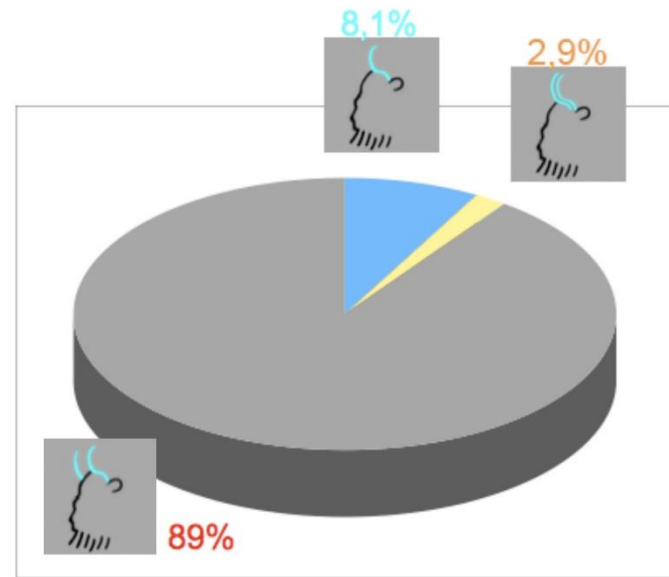
Bison gravé- Salle des Bisons – La Mouthe
Relevé S. Petrognani E. Robert

Analyses des cornes des bovidés

Bisons « anciens »

Bisons magdaléniens*

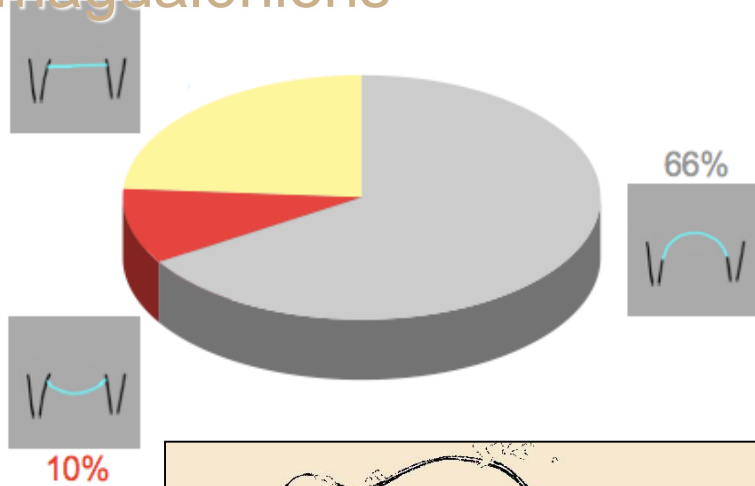

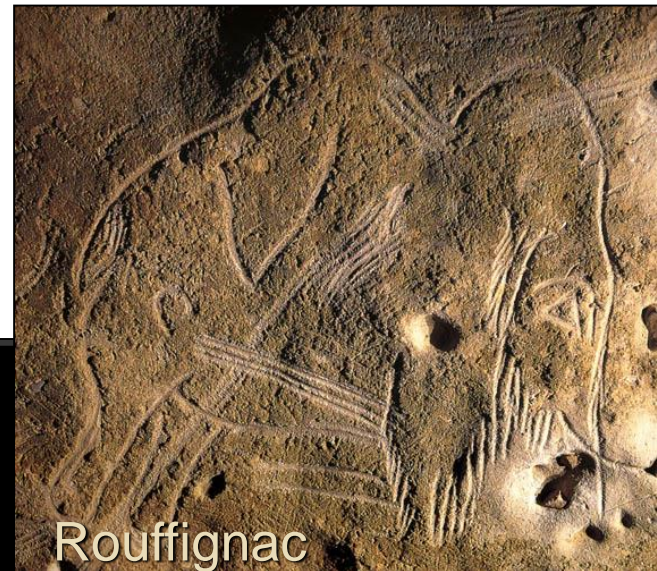
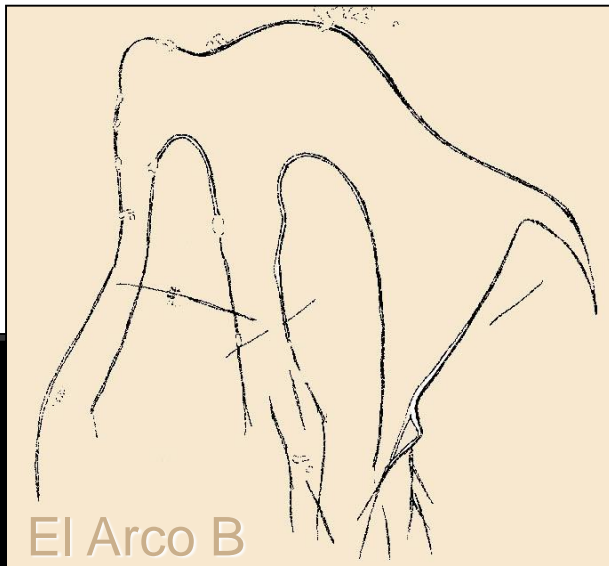
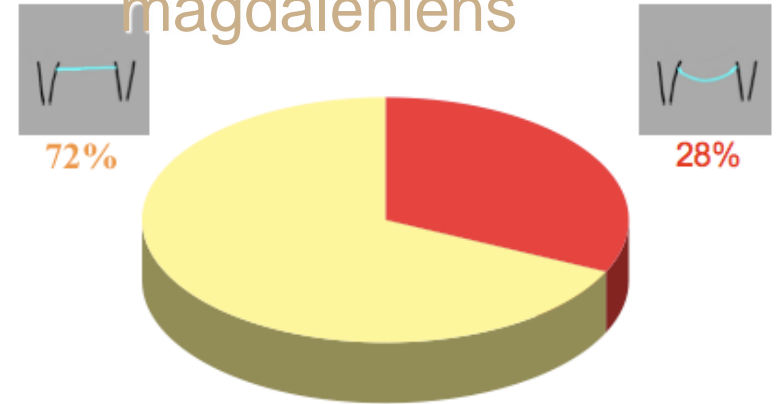
Mammouth gravé - Jovelle

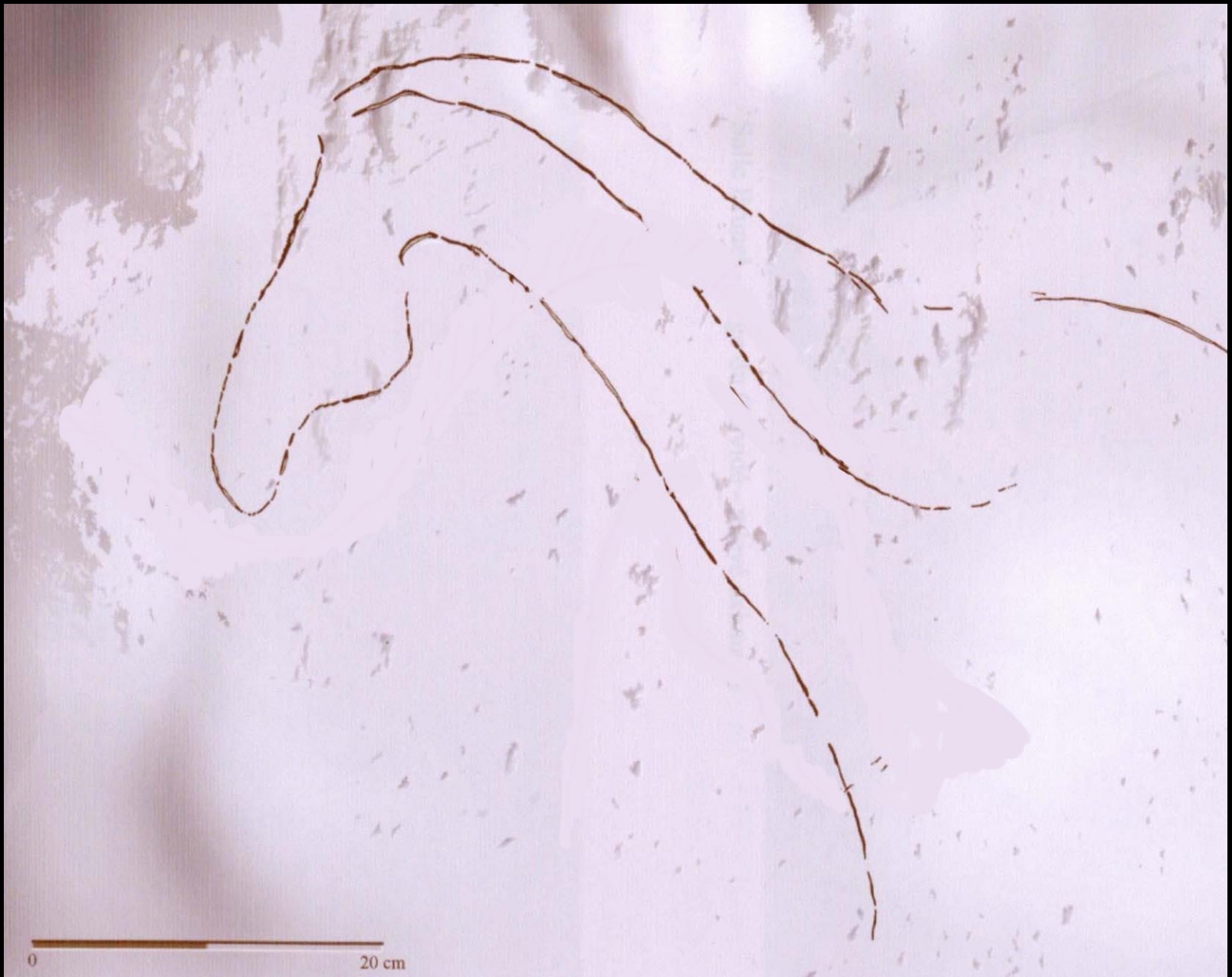
Analyses des lignes ventrales des mammoths

Mammoths anté-magdaléniens

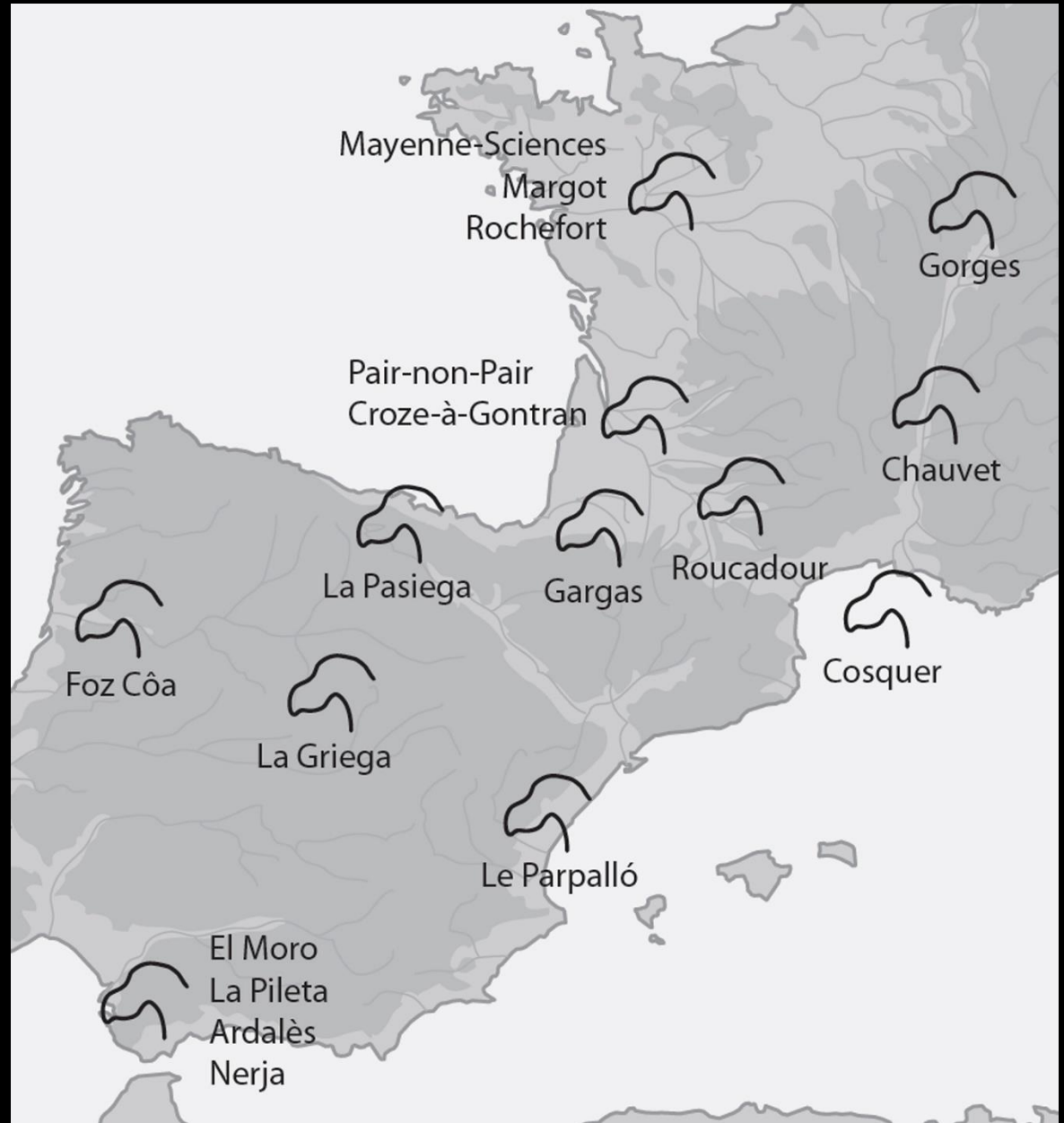
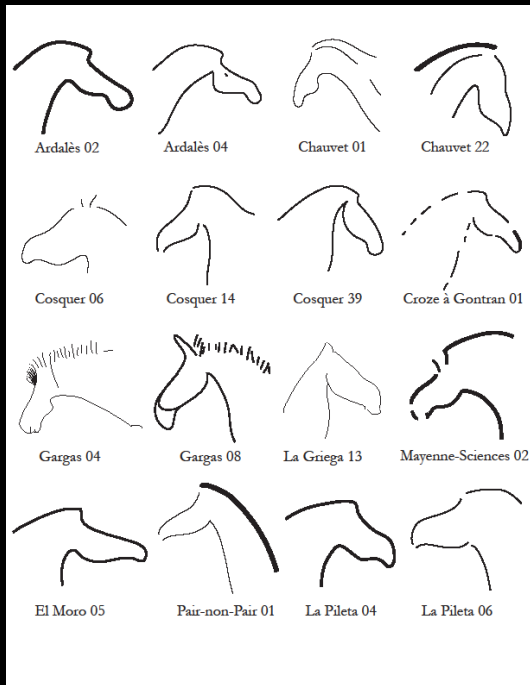
Mammoths magdaléniens

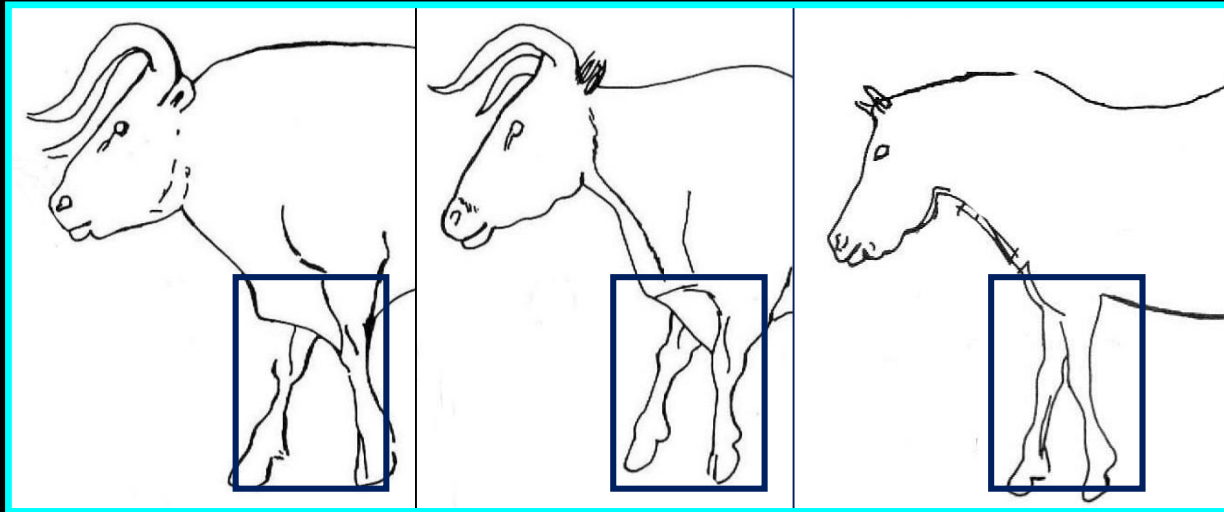
Cheval gravé - Chauvet - relevé V. Feruglio

Chevaux à « becs de canard »

Analyses des pattes
=> Ensemble des espèces animales

Magdalénien

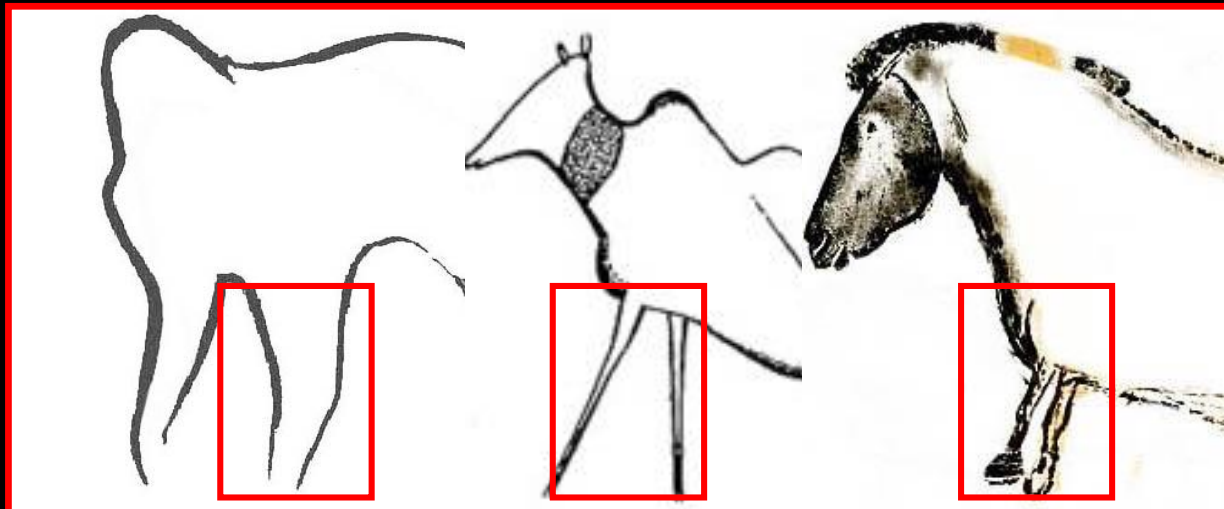
© Barrière

Rigidité
formelle forte

Teyjat

~14 000 cal. BP

Aurignacien

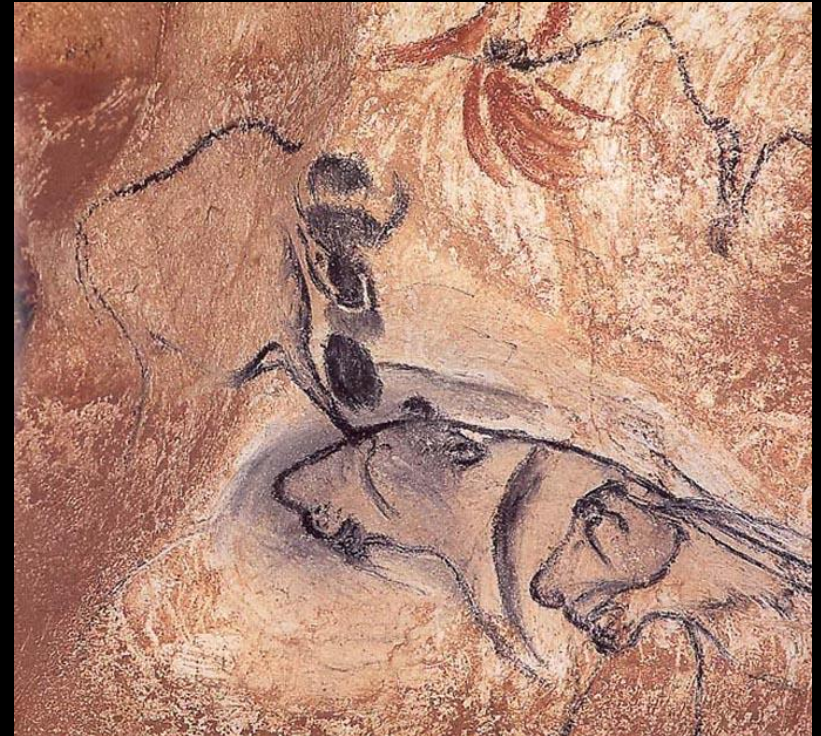
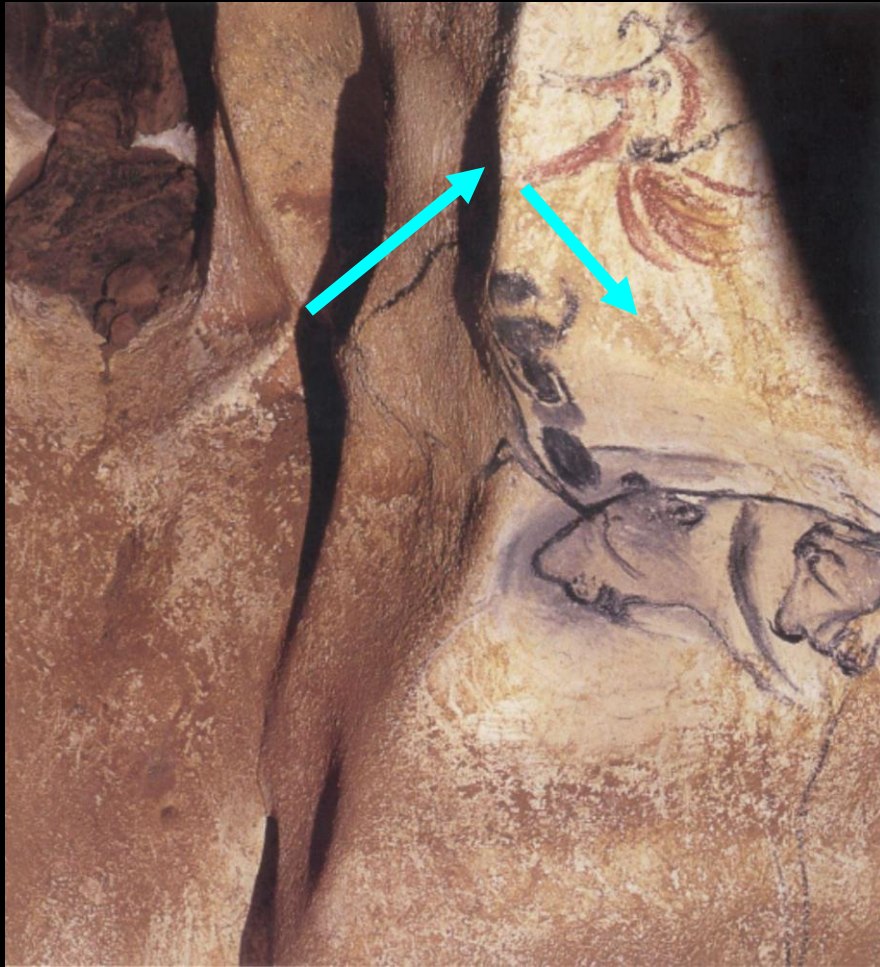
© Tosello Fritz Feruglio

Variabilité
formelle forte

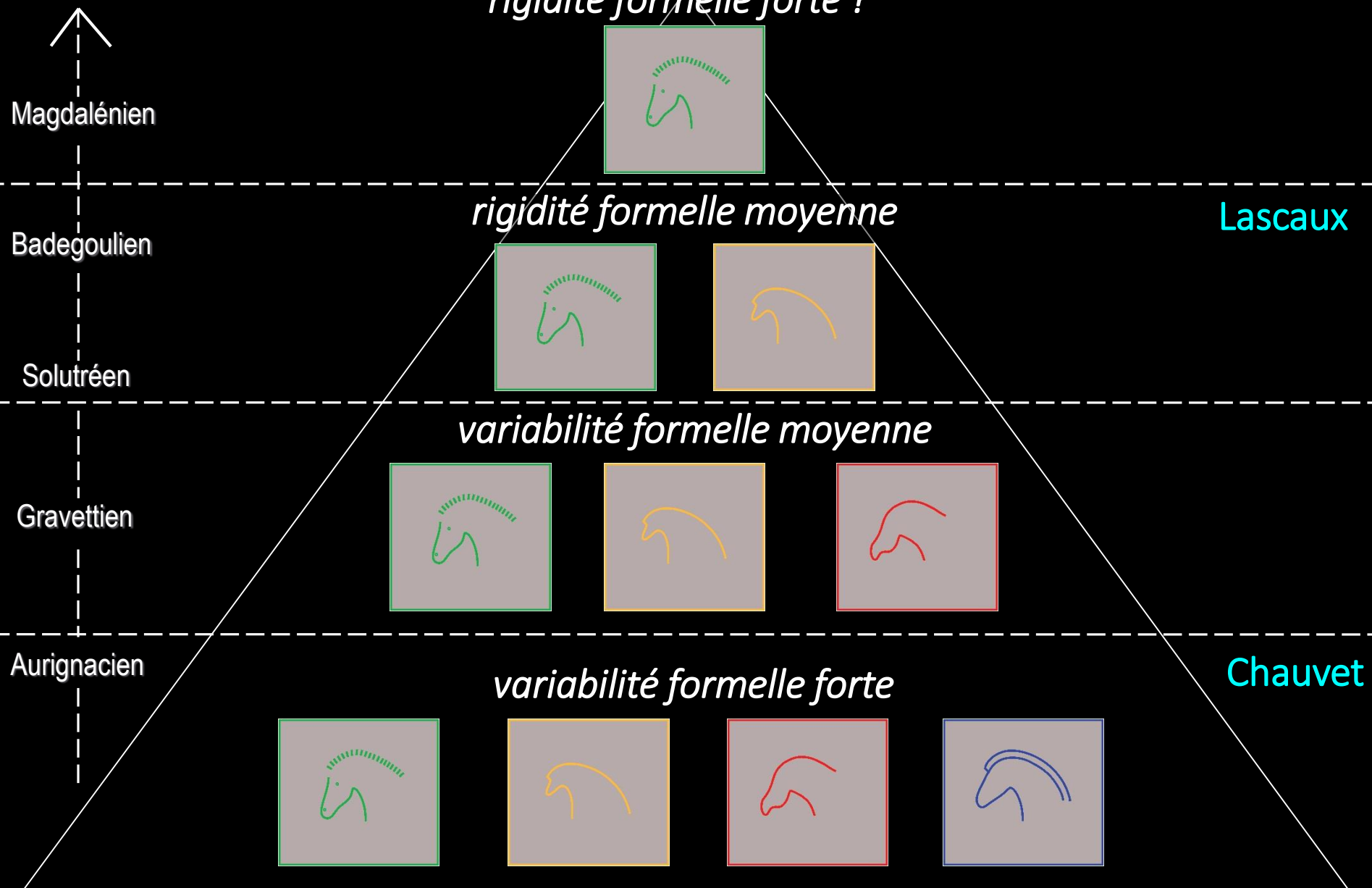
Chauvet

~36 000 cal. BP

L'utilisation spectaculaire de la 3ème dimension renforce cette impression de créativité et d'opportunisme présent à Chauvet il y a plus de 30 000 ans

Un modèle à discuter

Discussion et hypothèses

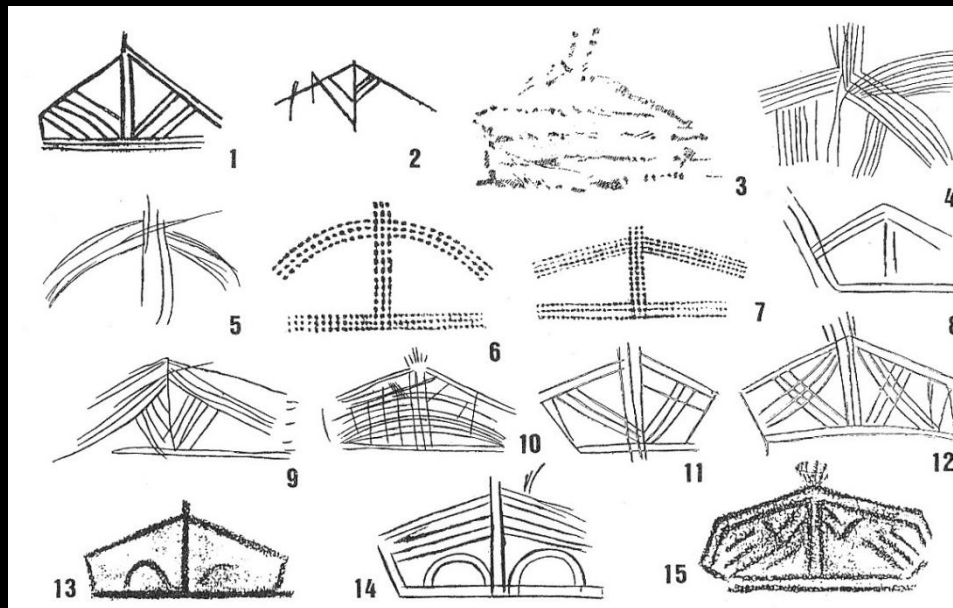
La diminution de la « liberté » dans la réalisation des figures, de plus en plus normalisées, permet de reconsidérer la place de l'artiste paléolithique dans la société et traduit une **évolution** de cette dernière.

Cette « liberté » qui diminue au fil du temps, à travers des codes de représentations de plus en plus stricts, est-elle le reflet d'une **organisation sociale de plus en plus complexe**, contrôlant de plus en plus ses propres images et ses productions symboliques ?

Discussion et hypothèses

Fin de la période ancienne : **apparition de signes complexes** (les aviformes solutréens du Placard ou de Pech Merle), annonçant l'émergence des signes construits magdaléniens. Les tectiformes de Dordogne ou les claviformes des Pyrénées seraient ainsi l'aboutissement d'une **montée de la codification** des formes abstraites complexes.

Discussion et hypothèses

Une interprétation de cette diminution des traitements est peut-être à mettre en relation avec le **nombre de mains** qui sont intervenues dans la réalisation des images. Si nous admettons que **l'accès aux parois** était dans un premier temps **moins « contrôlé »**, il n'est pas surprenant de constater des manières de faire relativement différentes au sein d'un même ensemble orné.

Discussion et hypothèses

Les **variations démographiques** ont, probablement, influées directement sur le statut de l'artiste et sur l'organisation socio-économiques des groupes préhistoriques. Il est possible qu'un **début de sédentarisation**, perceptible dans les occupations saisonnières au Magdalénien, soit à l'origine de ce que nous avons perçu comme une « rigidification » des manières de faire dans le domaine de la création artistique et de la manipulation des symboles.

Discussion et hypothèses

Il est probable que l'absence de normalisation des images pariétales que nous avons observée dans les périodes les plus anciennes et la progressive « rigidification » des codes et des manières de faire qui se produit vers la fin de la période anté-magdalénienne soient le reflet de **modifications profondes qui ont affecté les structures sociales**.

On peut penser que ces modifications se sont produites de façon très lente dans un **processus de hiérarchisation** des sociétés paléolithiques européennes.

Je vous remercie

25 cm