

Eloge de la main

Comment la main, le geste participent-ils à la composition d'une œuvre artistique ?

La main joue un rôle central tant sur le plan de la création que de la représentation. Elle est à la fois l'outil de l'artiste et un sujet d'inspiration pour l'art lui-même.

- La main comme sujet de l'œuvre, elle participe à la composition de l'œuvre et elle est souvent représentée dans l'art. Elle est hautement symbolique : symbole de pouvoir et de divinité ou symbole de l'humanité et de l'émotion.

- La main et le geste de l'artiste à l'origine de la création. C'est la main qui compose l'œuvre et la gestuelle de l'artiste qui témoigne du processus de création. Elle donne vie à la matière : elle trace les lignes, modèle l'argile pour faire surgir une œuvre.

Selon Focillon, la main « pense » elle-même, elle invente et donne corps aux idées. Elle est le prolongement de l'esprit créateur.

Charles Antoine COYPEL
Roland apprend par les bergers la perfidie d'Angélique

Peinture, Huile sur toile, (1733)
Dimensions : 3,05 m x 6,15 m,
Salle 7

Charles Coypel, à la fois peintre et dramaturge, s'inspire du poème composé par l'Arioste en 1532, « Orlando Furioso », adapté avec succès pour l'opéra en 1685.

Ce très grand tableau reprend l'organisation d'une scène de théâtre. Au centre, un couple de bergers d'opéra raconte le mariage d'Angélique et de Médor au chevalier Roland, effondré à leurs pieds.

En effet, Angélique, la princesse orientale, promise au chevalier, vient d'épouser Médor, un soldat sarrasin. À droite, d'autres bergers montrent les promesses d'amour que les mariés ont gravées. À gauche, les danseurs et les musiciens continuent la noce. De part et d'autre, au premier plan, des personnages nous invitent du regard ou du geste à entrer dans la scène.

La lecture ne se fait pas instantanément et le regard du spectateur suit la gestuelle des mains des personnages sur plusieurs saynètes isolées au sein de cette œuvre foisonnante. Les mains viennent ainsi soutenir la narration du tableau, elles expriment des intentions et racontent sans mots.

Pierre SOULAGES
Peinture, 12 janvier 1974
Acrylovinylique sur toile,
130 cm x 349 cm.
Salle 25

Dans l'œuvre intitulée « 12 janvier 1974 », deux larges bandes d'une matière noire, épaisse et opaque, traversent la surface d'une extrémité à l'autre. Trois dessins aux lignes fermées, réalisés au brou de noix, rythment l'horizontalité du tableau. D'une longueur de 3 m, la toile contraint le peintre à se déplacer, et ce dernier dans son parcours épuise progressivement la charge picturale de sa brosse.

Par la suite les formats vont encore s'agrandir jusqu'à la monumentalité, la main, l'outil et le corps accompagnent cette expansion.

Œuvres satellites en miroir de Coypel et de Soulagés

Léon FAGEL
Le Greffeur, vers 1896
Sculpture en plâtre, Salle 14

Marie-Geneviève BOULIAR
Portrait de Monsieur Olive, trésorier des États de Bretagne, avec sa famille, 1791 - 1792, Huile sur toile, Salle 9

Georges de LA TOUR
L'apparition de l'ange à saint Joseph dit aussi Le Songe de saint Joseph, Vers 1640
Huile sur toile, Dimensions : 93 x 82,2 cm, Salle 4

Paul et Hippolyte FLANDRIN
Double autoportrait, 1842
Huile sur toile, Dimensions : 38,5 x 30,7 x 2 cm, Salle 10

Mots clés :

Geste- circulation - mouvement - composition – création – symbole- émotions – toucher – outil- expressivité

Questions d'enseignement :

- De quelle manière la représentation de la main permet-elle d'exprimer des émotions ?
- Quelle incidence le choix de l'outil et son utilisation a-t-il sur la représentation ?
- Comment l'artiste manifeste-t-il sa présence au sein de son œuvre ?

Pistes pédagogiques :

1. Le rôle de la main dans la création artistique et littéraire

Les arts de la scène

Dans l'expression scénique, le travail corporel, la mimique et le geste font partie du jeu de l'acteur et renforcent la portée du texte. Dans le théâtre lyrique, musique et jeu scénique concourent à "l'œuvre d'art total".

La danse

Le rythme et l'harmonie des gestes sont les supports de la danse. Le geste du danseur est à la fois création artistique et transmission des messages. Dans le ballet classique, la gestuelle, bien que codifiée, est capable d'exprimer les états d'âme et les bouleversements psychologiques.

Musique

La main d'or de Bernard Lavilliers est une chanson qui évoque la souffrance et l'usure de la vie à travers le prisme de la main.

Français

La main entre le scriptural et le pictural dans la poésie de Paul Valéry (cf poème *Les Mains*, recueil *Charmes* - 1922). Un court texte poétique qui ferait l'éloge de la main peut être demandé aux élèves./ Etude de la nouvelle de Maupassant, *La main*./ Focus sur les mains des personnages des *Misérables*: une main tendue peut-elle changer une vie ?

Arts plastiques

Réaliser des croquis, photographier des mains en mouvement ou traduisant une émotion. Produire une peinture qui laisse une trace de son passage.

2. Le langage des mains

Projet vidéo – thème communication - la gestuelle.

Après repérage de la représentation de la main dans des œuvres, reproduire ces gestuelles et imaginer ce qu'elles pourraient communiquer. Imaginer des scènes professionnelles ou du quotidien où les mains tiennent une place importante.

3. Ma main, mon outil de travail

Projet communication visuelle - réalisation d'une affiche – sécurité au travail

Analyse d'affiche sur la sécurité au travail (INRS) et de situations professionnelles pour réaliser un projet d'affiches de prévention.

Autres ressources

- [Académie de Nantes- In Situ : la mémoire des gestes](#)
- [Rebeyrolle ou le Journal d'un Peintre \(Extraits\)](#)

Eloge de la main, Focillon (1930). Ouvrage qui célèbre la main comme un instrument unique et essentiel de création, d'expression et de compréhension du monde.