

Introduction

À partir de la Renaissance, l'être humain a été la grande préoccupation de l'art occidental. Érigé en élément central de la modernité, il servait à la fois de point de repère et de finalité à nos systèmes de représentation. Or, sans qu'il ne disparaisse de toute production visuelle ou littéraire, l'être humain a toutefois été l'objet d'une progressive relativisation à partir du 18e siècle, jusqu'à en être souvent effacé.

Des ruines d'Hubert Robert aux installations contemporaines, en passant par les photographies urbaines d'Eugène Atget ou de Germaine Krull, le phénomène s'est amplifié jusqu'à nos jours. Quels événements historiques et scientifiques ont pu pousser les artistes à chasser notre espèce de leurs représentations ? Quelles sont les différentes formes et techniques qu'ils expérimentent pour produire cette sensation de déshumanisation ? Que disent-ils à travers cette mise à distance ? Et comment nos consciences se reçoivent-elles à l'épreuve de ces images dépeuplées ?

Parmi les réponses qu'apporte cette exposition, certaines œuvres matérialisent notre fragilité, nos angoisses et rendent perceptibles des catastrophes en cours. Mais elles révèlent simultanément des beautés insoupçonnables parmi les composantes du vivant et rendent accessible, au moins par l'imagination, la promesse d'autres mondes possibles.

Constant Troyon
Vache qui se gratte
avant 1861, huile sur toile, 113 x 145,5 cm
Paris, Musée d'Orsay
© RMN - Grand Palais (musée d'Orsay) /
Hervé Lewandowski

1. La victoire de la nature

Le sentiment de la fragilité humaine prend une nouvelle dimension en Europe à la fin du 18e siècle, lorsque les catastrophes naturelles et les courants philosophiques conduisent les intellectuels et les artistes occidentaux à repenser la place de l'Homme dans l'univers.

En 1755, un violent séisme détruit presque entièrement la ville de Lisbonne, causant la mort d'un tiers de sa population. Cette dévastation trouve un écho historique dans les fouilles archéologiques des sites de Pompéi et Herculanium, enfouis lors de l'éruption du Vésuve, et redécouverts à partir de 1738. Les deux cataclysmes fournissent aux artistes des sujets spectaculaires pour représenter l'humanité victime des forces mécaniques et chaotiques de la nature. Ils renforcent aussi la vogue pour les scènes de ruines.

Dans ce contexte, certains penseurs des Lumières – Voltaire, Kant, Diderot, Goethe... – commencent à suggérer une vision matérialiste du monde, où ce n'est pas la volonté divine mais des phénomènes naturels encore inconnus qui gouvernent l'univers. L'humanité devient une composante parmi d'autres de la nature, au lieu d'en être la finalité et le sommet. Il devient alors possible de concevoir un univers sans l'Homme.

Pierre-Henri de Valenciennes
Éruption du Vésuve arrivée le 24 août de l'an 79 de J.-C. sous le règne de Titus
1813, huile sur toile, 148 x 196 cm
Toulouse, Musée des Augustins
© Mairie de Toulouse, Musée des Augustins,
Photo Daniel Martin

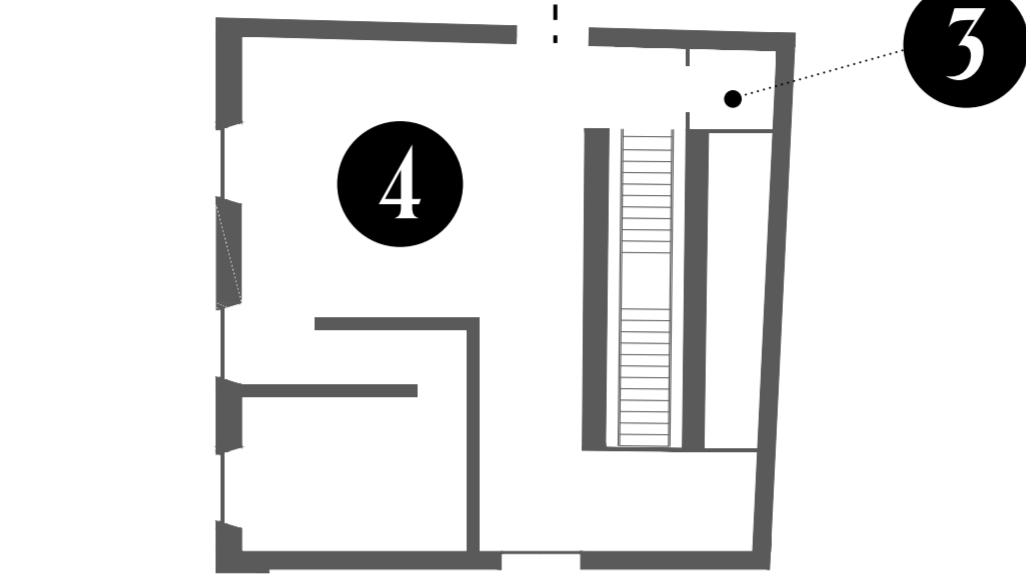
2. L'œil de Baudelaire

« L'univers sans l'homme » est une expression utilisée par Charles Baudelaire (1821-1867) dans son compte-rendu du Salon de 1859. L'écrivain et critique d'art y déplore l'importance prise par les peintres dits « réalistes ». Selon lui, non seulement les artistes de cette mouvance se focalisent sur des motifs banals, mais, de surcroît, ils se contentent d'une approche mécanique qui inventorie froidement le monde au lieu de le réinventer. Ainsi, ils négligeraient l'imagination et l'idéalisation, c'est-à-dire les facultés qui donnent à l'être humain sa dignité esthétique et sa supériorité. Pour Baudelaire, la vérité brute recherchée par Courbet, Troyon ou Daubigny, mais aussi par les photographes de plus en plus nombreux, irait à l'encontre de la capacité à penser et à ressentir propre à l'humanité.

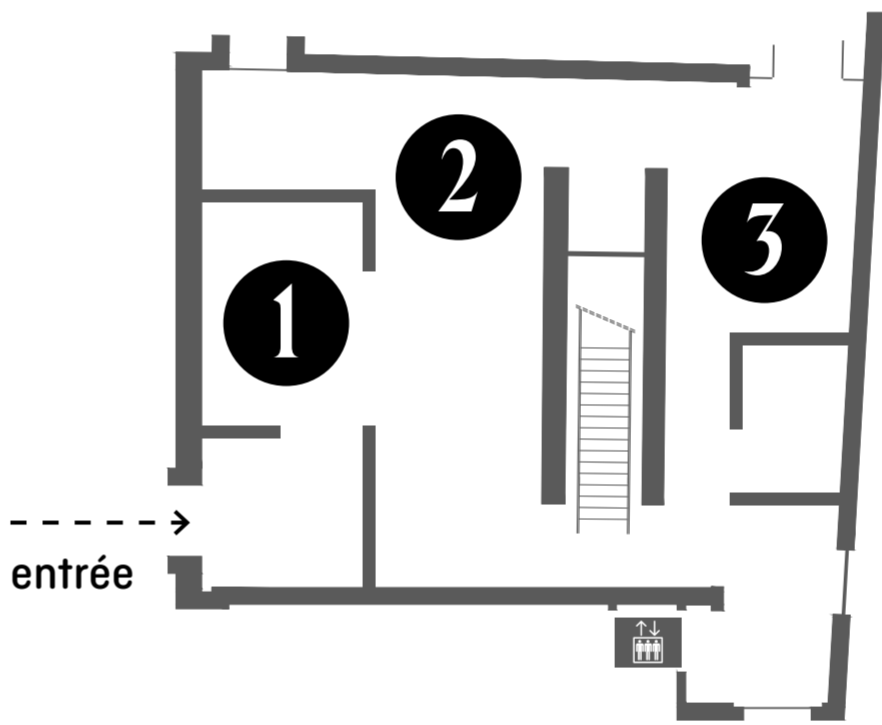
Cette tendance, naissante au 19e siècle, qui conduit les artistes à déplacer leur regard et à représenter la nature pour elle-même, constitue un décentrement artistique décisif. Auparavant envisagés comme de simples éléments décoratifs ou symboliques, les éléments naturels gagnent une identité et constituent l'enjeu fondamental des représentations individuelles et collectives. La création du terme « écologie » par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866 témoigne de cette nouvelle attention.

Suite de l'exposition
Rejoindre le plateau d'art contemporain au 2e étage,
en empruntant la Grande Galerie.

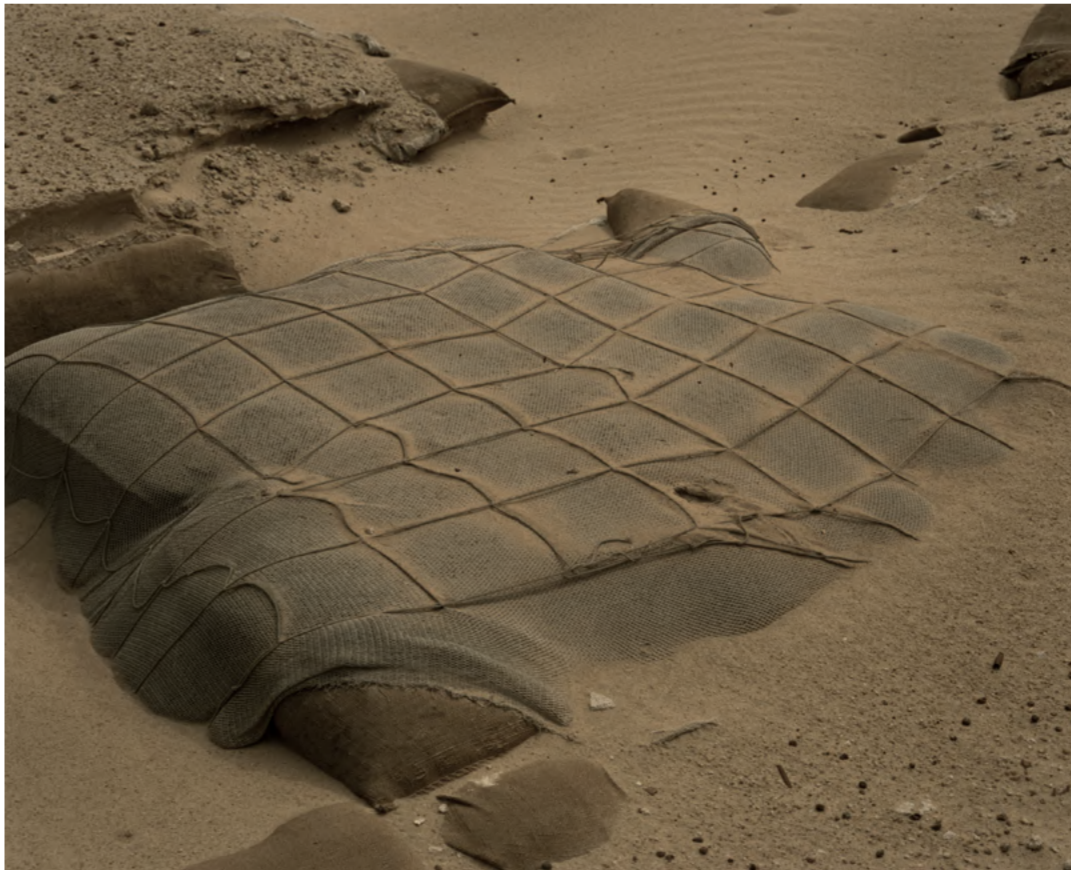
1ER ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

Sophie Ristelhueber
Fait n°46, de la série « Fait »
1992, édition 2/3 de 1995, tirage couleur à développement chromogène contrecollé sur aluminium, 100 x 125 cm
Paris, Maison Européenne de la Photographie
© Sophie Ristelhueber
© Adaga, Paris, 2023

Eugène Atget
Passage conduisant à la rue Vieille-du-Temple
6 rue des Guillemites (4e arr)
1911, tirage sur papier albuminé,
21,5 x 17,8 cm
Musée Carnavalet, Histoire de Paris
© Paris Musées
Musée Carnavalet - Histoire de Paris

3. Le théâtre du vide

On doit au philosophe allemand Walter Benjamin (1892-1940) plusieurs propos sur la photographie et plus précisément sur ses propriétés politiques. Walter Benjamin considère ainsi que le Paris déserté du photographe Eugène Atget s'apparente à « une scène de crime » où il faut activer le regard pour trouver des indices... Selon lui, ces images inquiètent celui qui les regarde de sorte qu'il va chercher en elles une « secrète signification politique ». Pour Benjamin, la disparition totale de l'humain au sein de l'espace urbain incite le spectateur à adopter une réflexion critique. Ce dernier se questionnera par exemple sur l'invisibilité de certaines populations, l'effondrement de l'activité économique, le contrôle des comportements par une société autoritaire ou l'obsolescence des modes d'habitation...

Grand fantasme du 20e siècle, notamment véhiculé par Yves Klein en 1960, le « théâtre du vide » a fini par devenir une réalité mondiale à l'occasion des confinements de l'année 2020. À rebours des visions anxiogènes que peuvent susciter de telles images, les cités dépeuplées, exemptes de l'agitation humaine, offrent une beauté architecturale épurée et fascinante à contempler.

4. Les temps atomiques

La connaissance de l'atome et les applications du nucléaire dans les domaines militaire et civil représentent, à partir du milieu du 20e siècle, une nouvelle menace. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki à l'été 1945 prouvent que l'humanité a désormais le pouvoir de s'autodétruire. Partout dans le monde, des penseurs (Günther Anders, Hannah Arendt...), des scientifiques (notamment Albert Einstein) et de nombreux artistes, comme l'Américain Bruce Conner, alertent sur le potentiel ravageur de cette technologie.

De nouvelles manières de représenter la guerre émergent, dans lesquelles les humains disparaissent au profit de scènes fantomatiques dépourvues de combattants ou de victimes. Cette esthétique frappe l'imagination à deux niveaux : elle rend sensible l'autodestruction totale de l'humanité ; elle montre aussi, en particulier dans les photographies de Sophie Ristelhueber, les traces, les blessures, les cicatrices infligées aux paysages, lesquels deviennent les témoins d'une barbarie sans issue.