

La place de la grotte ornée du Pont d'Arc au sein de l'art préhistorique occidental

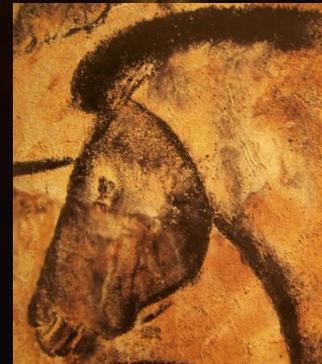
Valérie Moles

Docteur en Préhistoire

Responsable médiation culturelle, pédagogique et scientifique

Caverne du Pont d'Arc

07150 Vallon Pont d'Arc

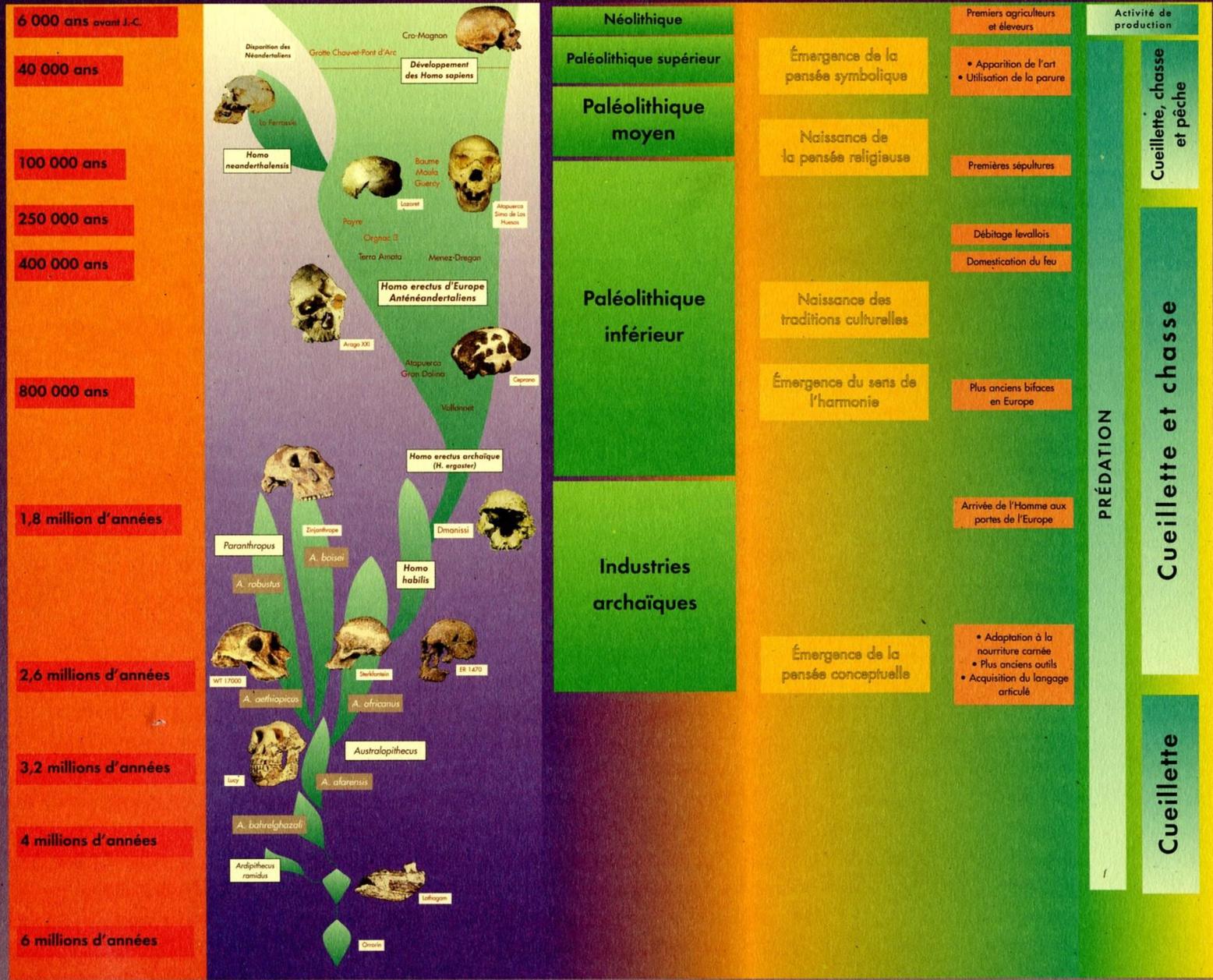
Dates

Évolution de l'Homme

Civilisations préhistoriques

Grandes étapes culturelles

Économie

Le Paléolithique supérieur entre 40 000 et 10 000 ans

Les aurignaciens : 1ers artistes

10 000 ans d'essor en Eurasie

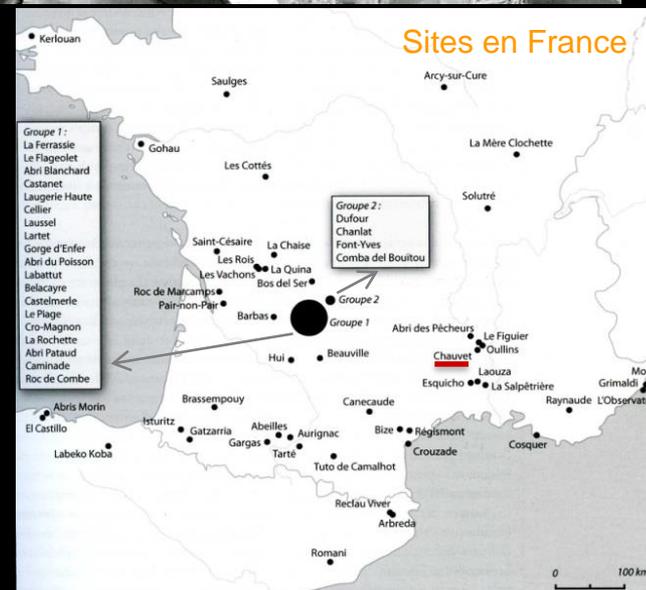
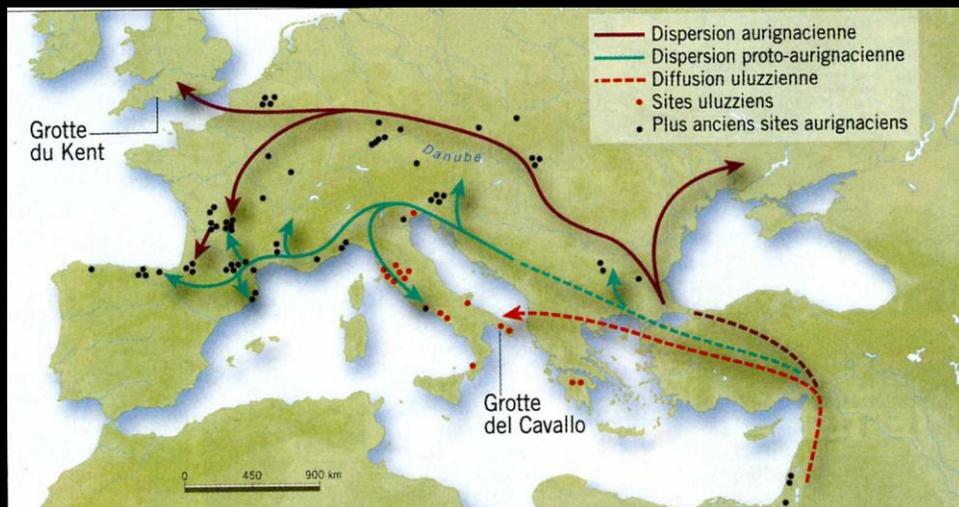

Site éponyme
1860 Lartet : Grotte-abri
d'Aurignac, Haute-Garonne

L'aurignacien :
entre 38 000
et 28 000 ans

Aire de diffusion de la
population proto aurignacienne et aurignacienne

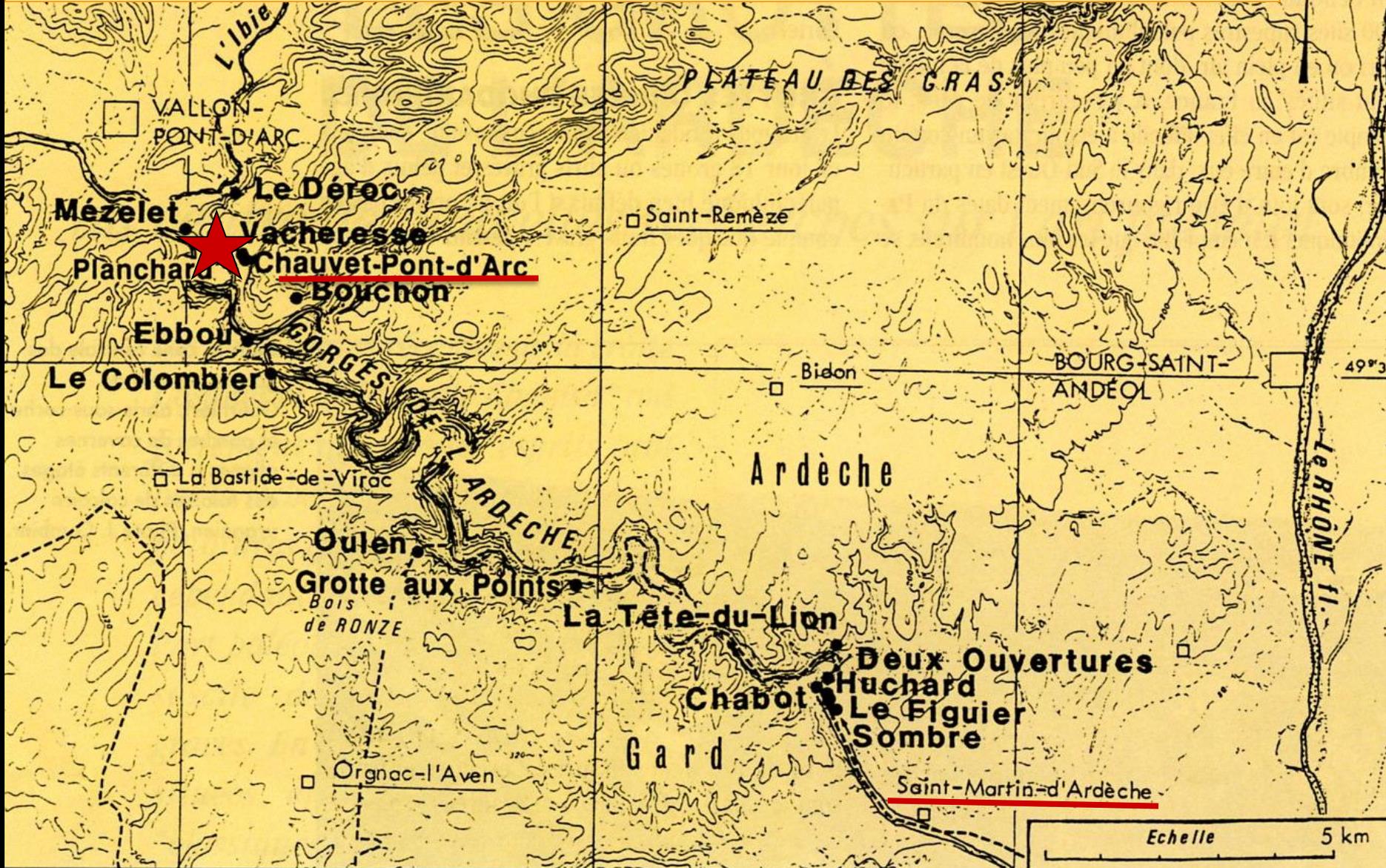
Répartition art mobilier / art pariétal

Gorges de l'Ardèche = Foyer Rhodanien

3ème foyer d'art pariétal français

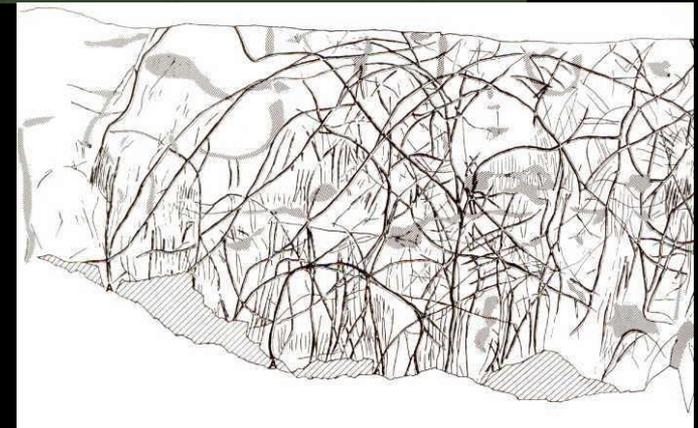
La reconnaissance de l'art paléolithique

1878 :

La grotte Chabot (Aiguèze, Gard)

**Léopold Chiron
(1845-1916)**

1879 :

La grotte d'Altamira (Santander, Espagne)

Marquis de Sautuola

A partir de 1895 :

Découvertes de peintures et gravures dans les grottes de La Mouthe, des Combarelles, de Font de Gaume, la Madeleine.

1902 :

« La grotte d'Altamira :
Mea culpa d'un sceptique », E. Cartailhac

Cultures matérielles

Sites de références

Paléolithique supérieur

10 000

▶ Magdalénien supérieur

Teyjat

Altamira

15 000

▶ Magdalénien moyen

Font-de-Gaume

Niaux

Cap-Blanc

20 000

▶ Solutréen

Tête-du-Lion

Lascaux

Cussac

25 000

▶ Gravettien

Cosquer

Gargas

Arcy sur Cure

30 000

▶ Aurignacien

Grotte du Pont d'Arc

Cellier

La Grèze

35 000

Art mobilier

- Répartition : toute l'Europe
- Différents supports sont utilisés : pierre, os, ivoire, bois animal
- De dimensions réduites, objets transportables
- Sujets représentés plus diversifiés que dans l'art pariétal

Un art du quotidien

Art pariétal

- Répartition : zones karstique
- 300 grottes ornées en Europe dont 150 en France
- Art parfois monumental
- Sujets représentés moins diversifiés que dans l'art mobilier

Statut différent / art mobilier
= caractère sacré

Propulseurs

**Bois de renne, Bruniquel
(Tarn)**

**Bois de renne, 18 cm,
Mas d'Azil (Ariège)**

**Bois de renne, 30 cm
Mas d'Azil (Ariège)**

Pointes de sagaies, décors géométrique abstrait

Bâtons percés

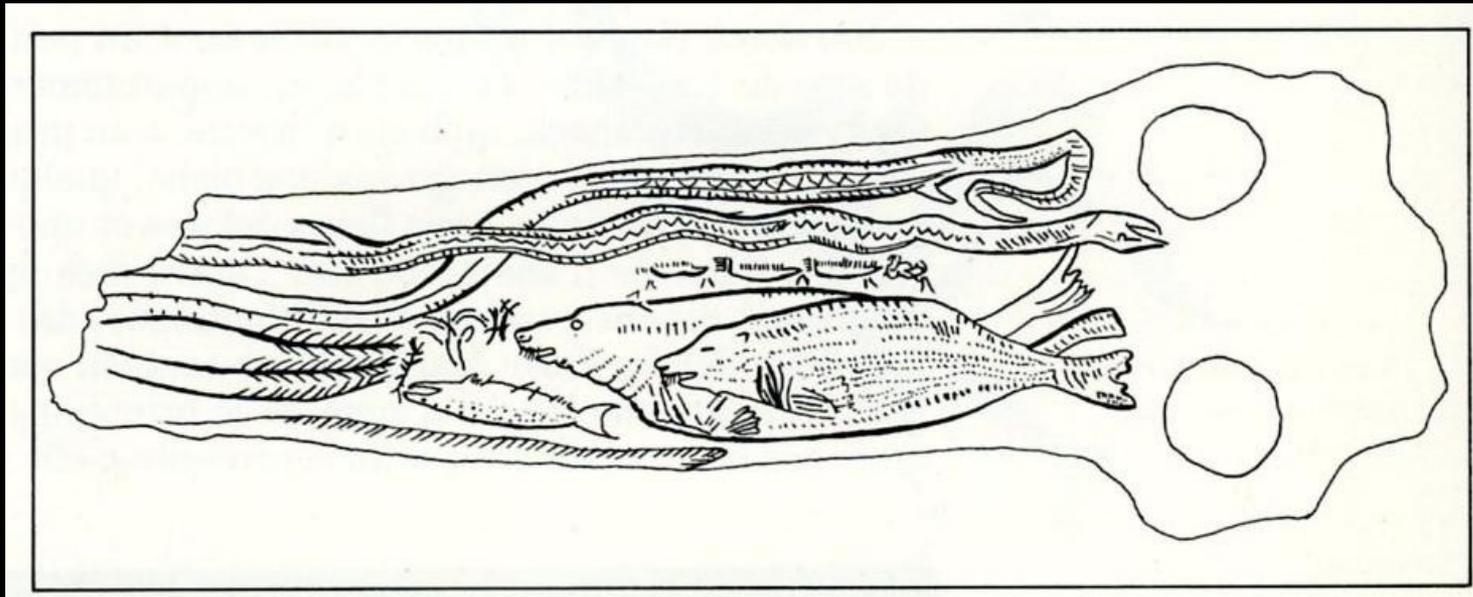

La Peyzie (Dordogne)

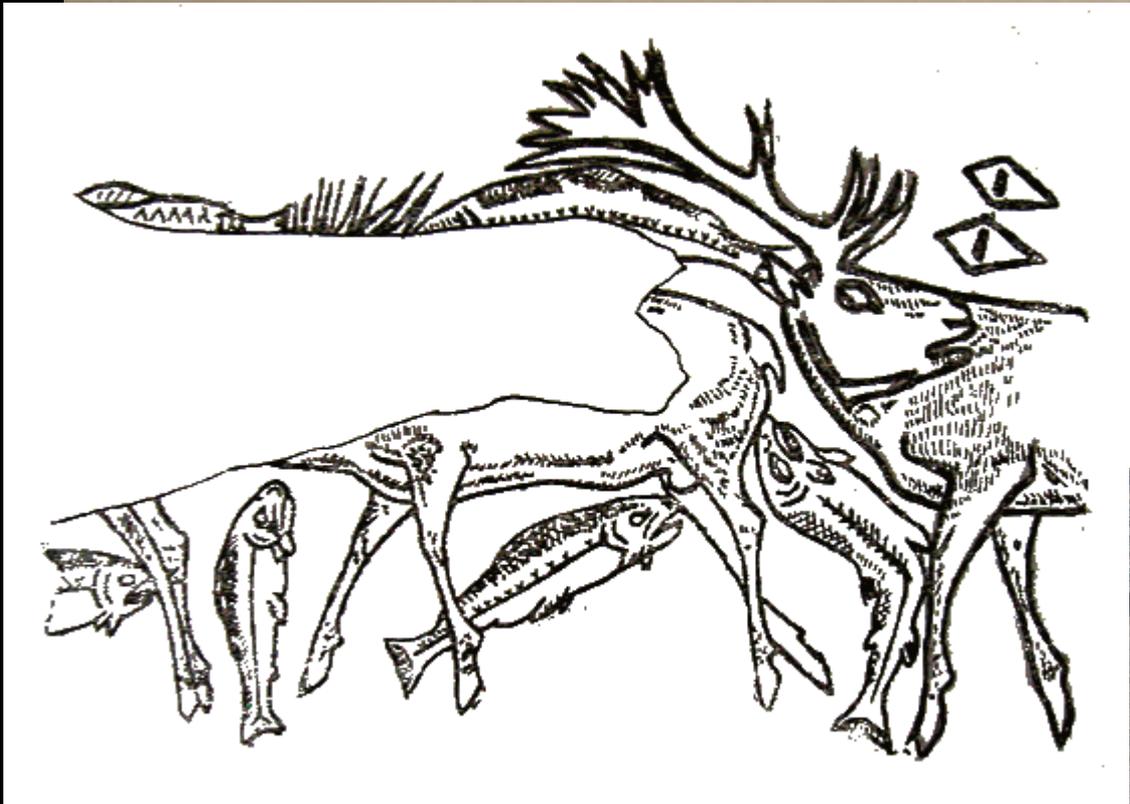

Laugerie-Basse (Eyzies de Tayac, Dordogne)

Bâtons percés

Montgaudier, bois de renne
(Charente)

Grotte de Lortet, bois de renne
(Hautes Pyrénées)

Os gravés = outils

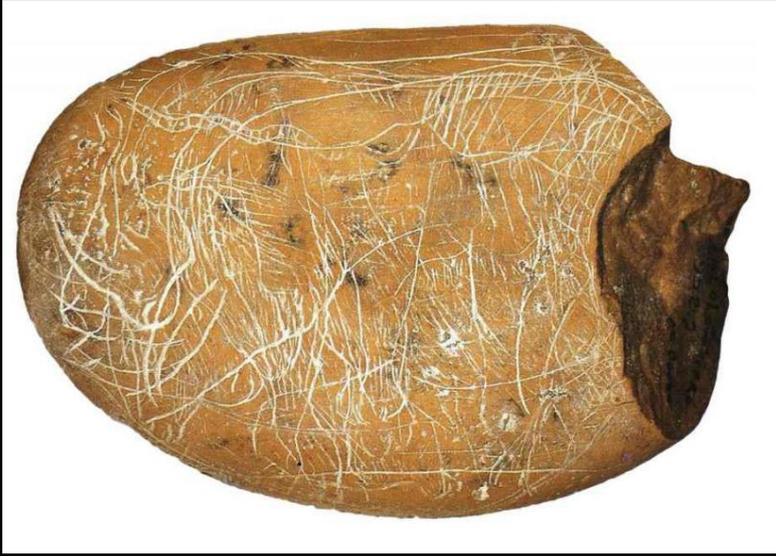
**Abri de Raymonden
(Chancelade, Dordogne)**

**Grotte des Deux Avens
(Vallon Pont d'Arc, Ardèche)**

Galets gravés

**Galets gravés
(Grotte de la Colombière, Ain)**

Figurines animales

4,8 cm, ivoire

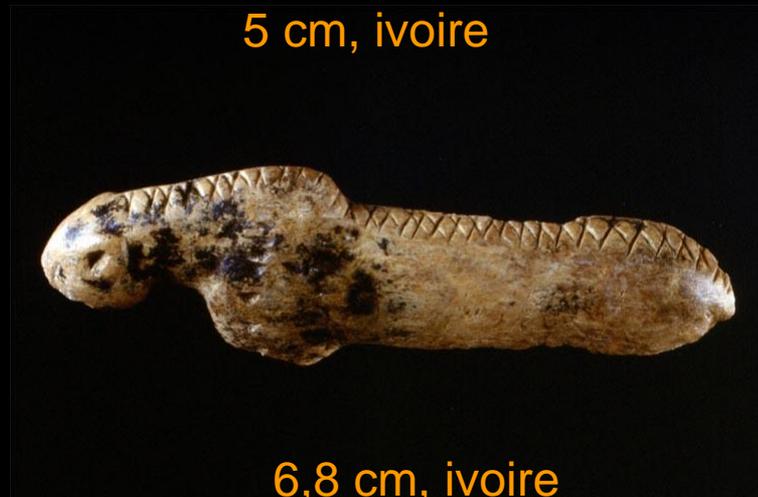
Grotte de Vogelherd

(Jura Souabe, Allemagne)

Daté entre 28 000 et 36 000 ans

5 cm, ivoire

6,8 cm, ivoire

Représentation féminines : les Vénus

Vénus, ivoire, 14,7 cm
(Lespugue, Haute-Garonne)

Vénus, terre cuite, 11,1 cm
(Dolni Vestonice,
République tchèque)

Vénus, calcaire, 11 cm
(Willendorf, Autriche)

**Vénus, stéatite, 4,7 cm
(Grotte de Grimaldi, Italie)**

**Vénus, galet de calcite, 9 cm
(Goulet de Gazelle, Sireuil, Dordogne)**

**Vénus, galet de calcite, 8 cm
(Abri du Facteur, Tursac, Dordogne)**

**Dame à la capuche,
ivoire, 3,6 cm
(Grotte du Pape,
Brassempouy, Landes)**

**Vénus, calcaire, 3,3 cm
(Abri du Roc aux Sorciers,
Angle sur Anglin, Vienne)**

0 1 cm

**Vénus, ivoire, 6 cm
(Hohle Fels, Jura souabe)**

**Vénus, incisive de cheval,
5,2 cm (Mas d'Azil, Ariège)**

Les éléments de parure

Grotte d'Isturitz entre 5 et 7 cm (Pyrénées-Atlantiques)

Grotte de Duruthy, calcaire (Landes)

**Parure, ivoire, 1 à 2 cm
(Abri du Roc aux Sorciers,
Angle sur Anglin, Vienne)**

**Pendeloque, 6 cm, Laugerie-Basse
(Dordogne)**

**Pendentif, ivoire, 8 cm
(Dolni Vestonice,
République tchèque)**

Des thaumatropes

Os, 3,5 cm Laugerie-Basse (Dordogne)

Art mobilier

- Répartition : toute l'Europe
- Différents supports sont utilisés : pierre, os, ivoire, bois animal
- De dimensions réduites, objets transportables
- Sujets représentés plus diversifiés que dans l'art pariétal

Un art du quotidien

Art pariétal

- Répartition : zones karstique
- 300 grottes ornées en Europe dont 150 en France
- Art parfois monumental
- Sujets représentés moins diversifiés que dans l'art mobilier

Statut différent / art mobilier
= caractère sacré

Les techniques

La gravure

Grotte des Deux-Ouvertures (Ardèche)

Grotte d'Ebbou (Ardèche)

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

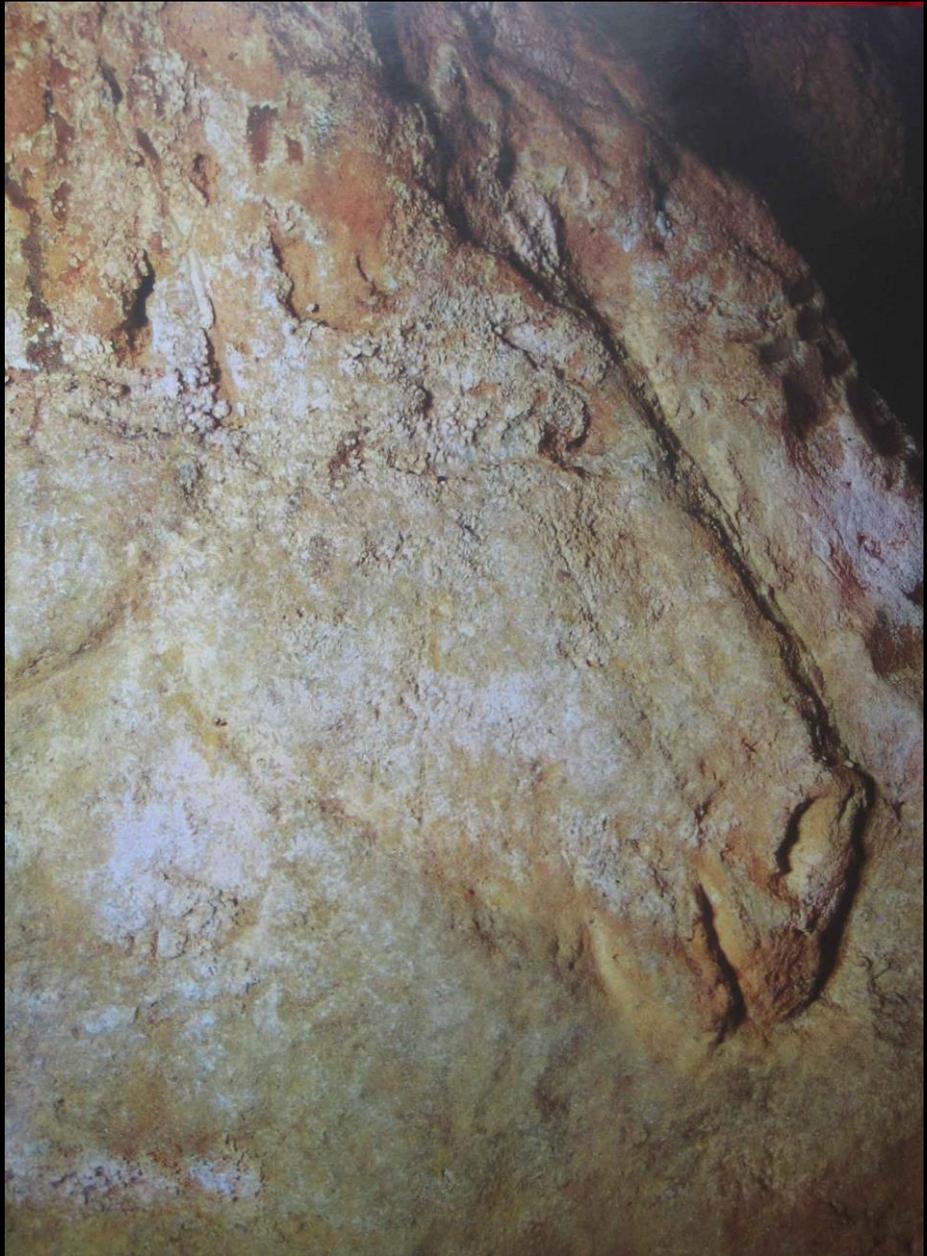

Grotte de Rouffignac (Dordogne)

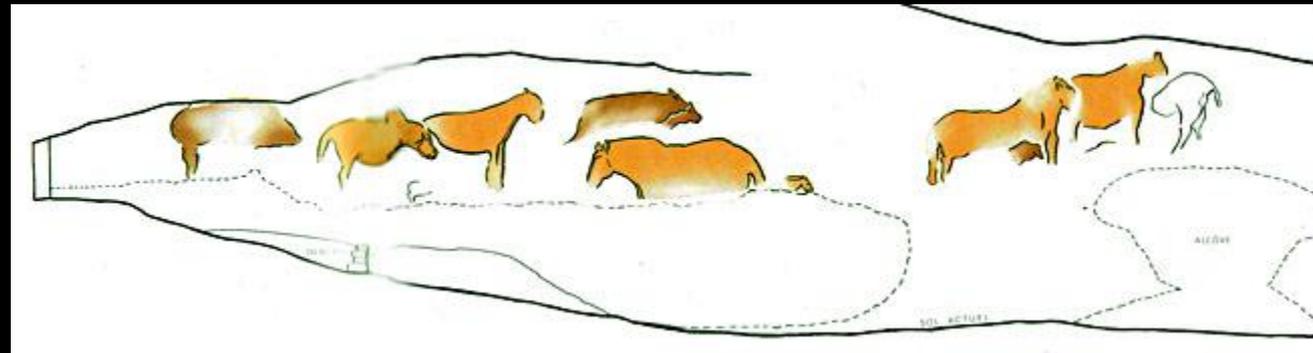

Le champlevé

Grotte de Commarque,
(Dordogne)

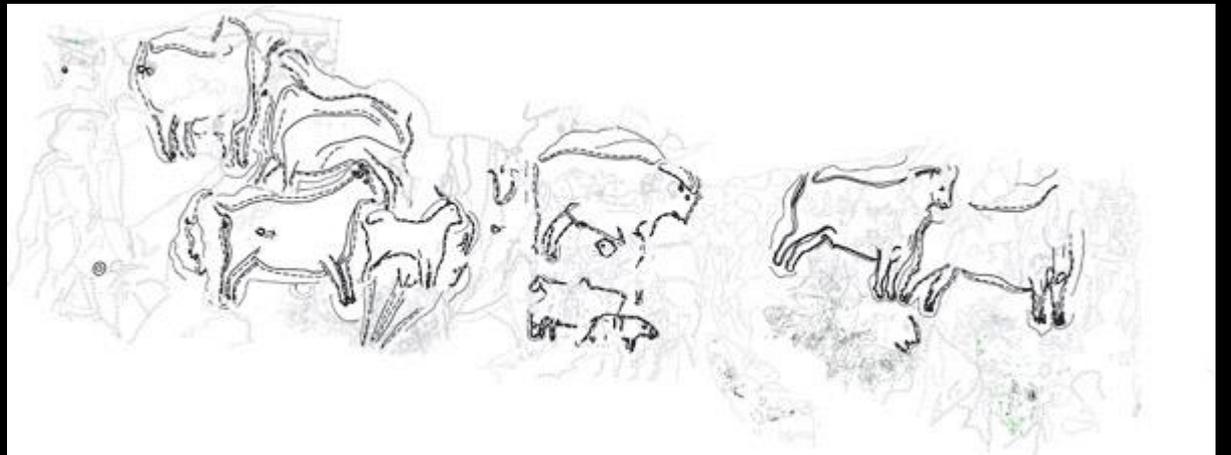
Le Bas-Relief

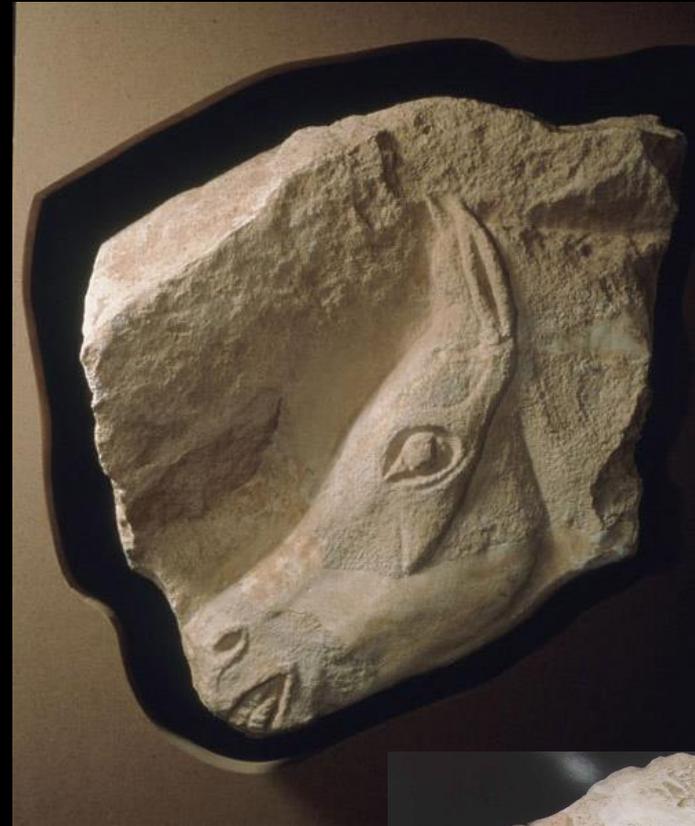
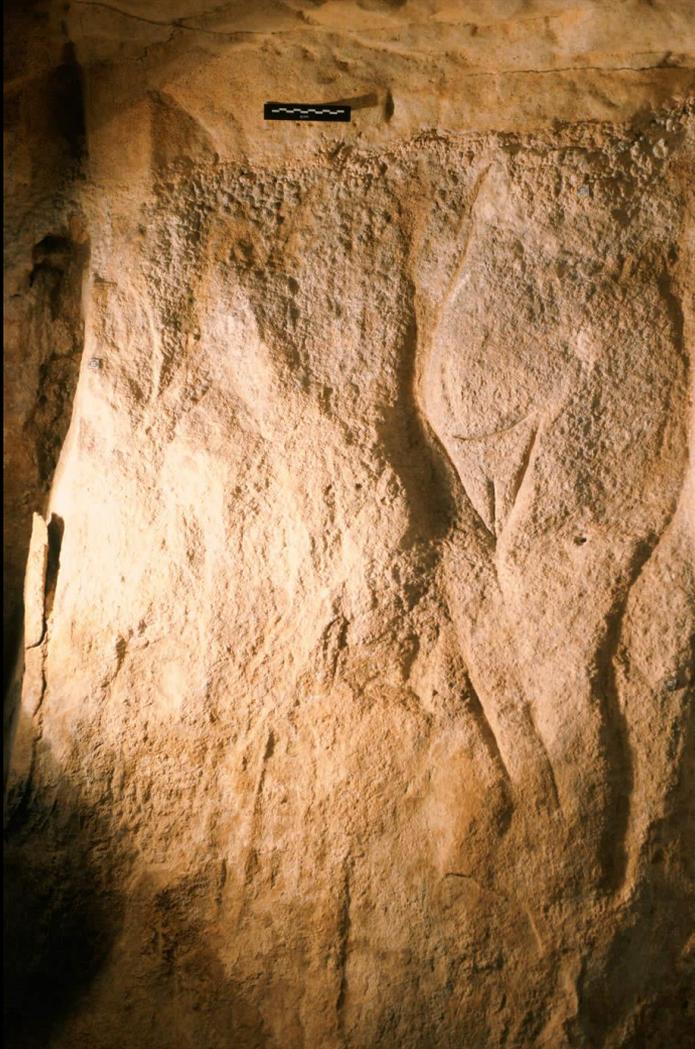

Abri du Cap Blanc,
frise de 8 m de long (Dordogne)

Abri du Roc aux Sorciers,
frise de 20 m de long
(Vienne)

Abri du Roc aux Sorciers
(Angle sur Anglin, Vienne)

Le modelage

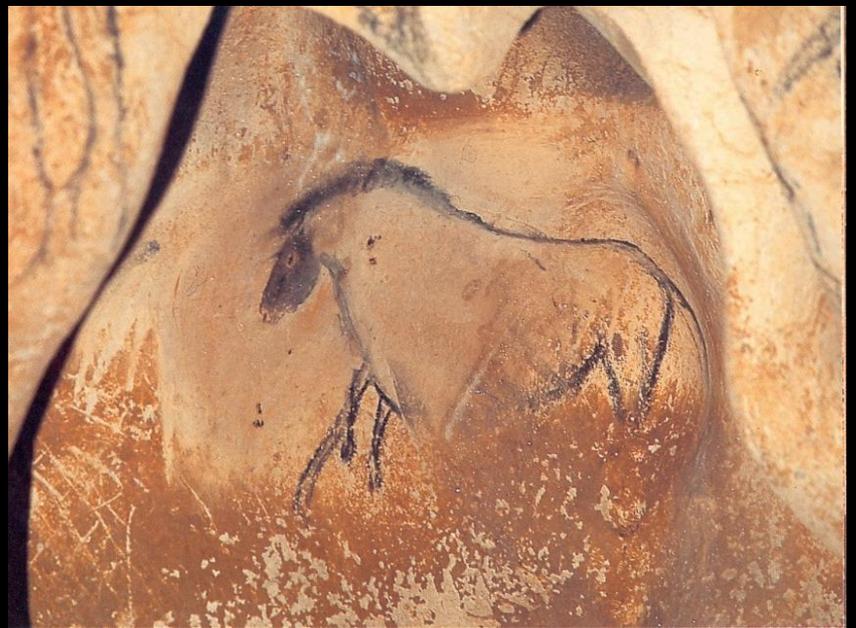

Grotte du Tuc d'Audoubert
(Ariège)

Grotte de Montespan
(Haute-Garonne)

Le dessin

Grotte de la Tête du Lion (Ardèche)

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

La peinture

Grotte de Niaux (Ariège)

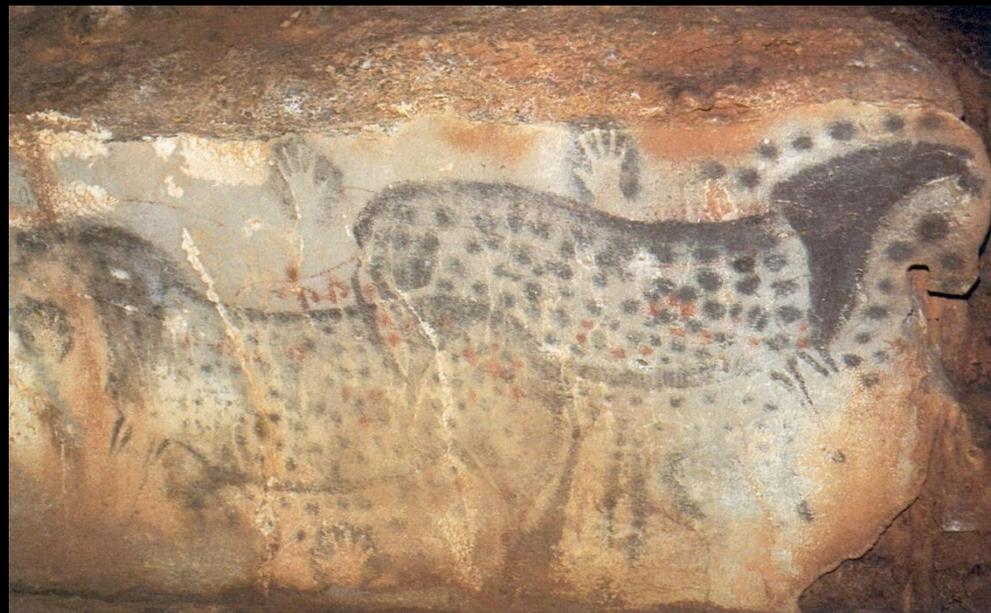
Grotte d'Altamira (Espagne)

Grotte Cosquer (Bouches du Rhône)

Le soufflage

Grotte de Lascaux (Dordogne)

Grotte de Pech Merle (Lot)

Utilisation du relief naturel des parois

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

Grotte de Cougnac (Lot)

Superposition des figures

Grotte de Lascaux (Dordogne)

Grotte des Trois Frères (Ariège)

Le raclage, l'estompe et le détournement au silex

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

Panneau des chevaux, salle Hillaire

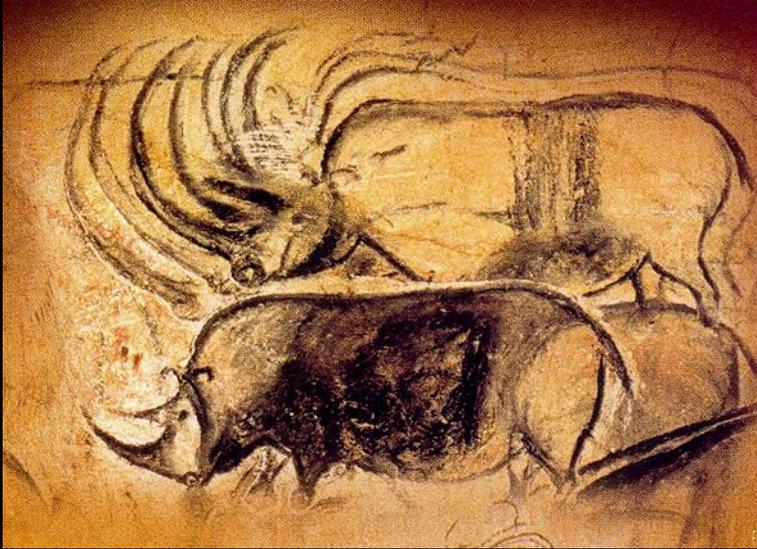

Animaux vus de face, perspective

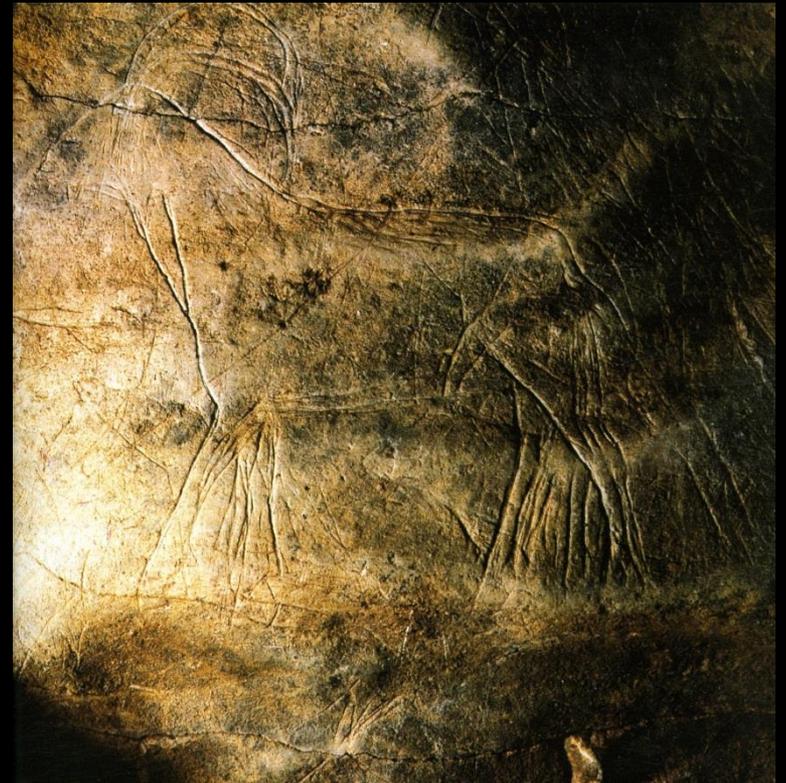

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

Les effets de mouvements

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

Grotte du Colombier
(Ardèche)

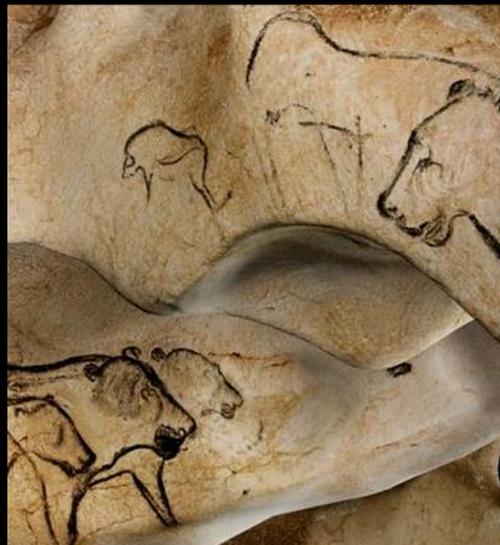

1 000 représentations

dont :

- 430 figures animales
- 14 espèces #, certaines rares, d'autres uniques.

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

Les thèmes

Les représentations animales

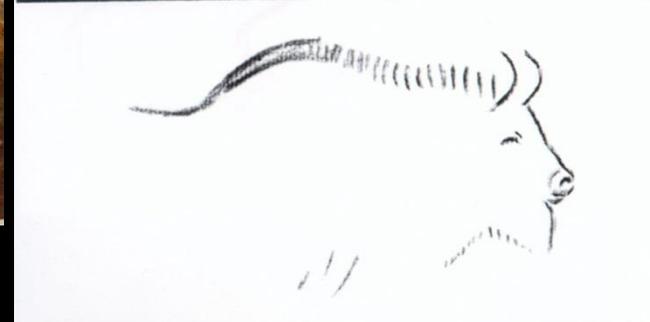
Grotte du Portel (Ariège)

Font de Gaume (Dordogne)

Grotte del Castillo (Espagne)

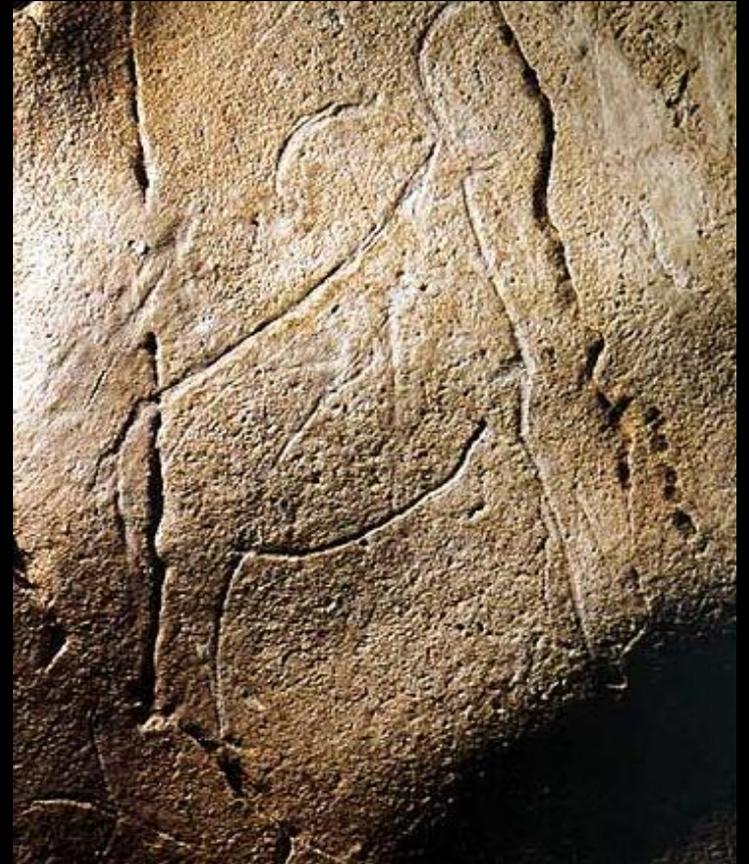

Grotte de Lascaux (Dordogne)

Abri Pataud (Dordogne)

Grotte d'Ebbou (Ardèche)

Grotte de Rouffignac (Dordogne)

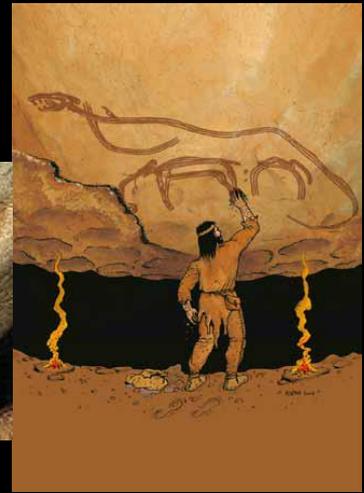
Grotte d'Arcy sur Cure (Yonne)

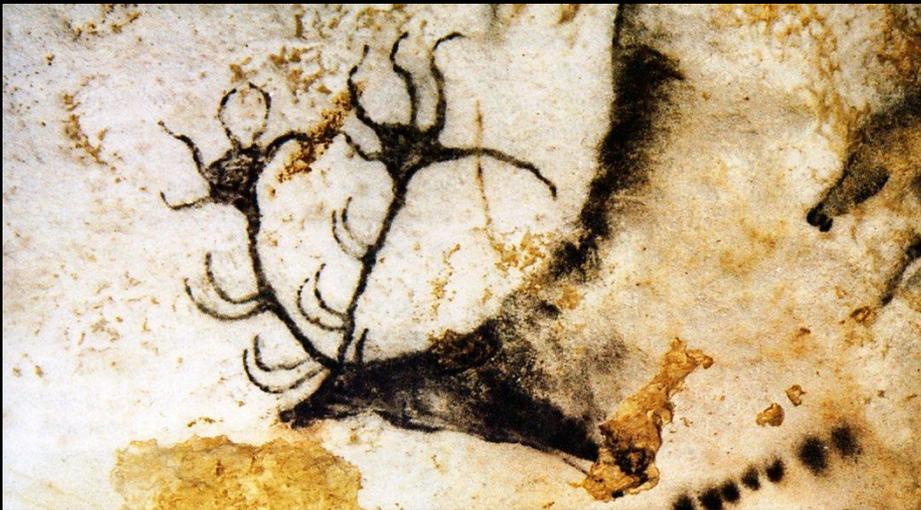

Beaume Latrone (Gard)

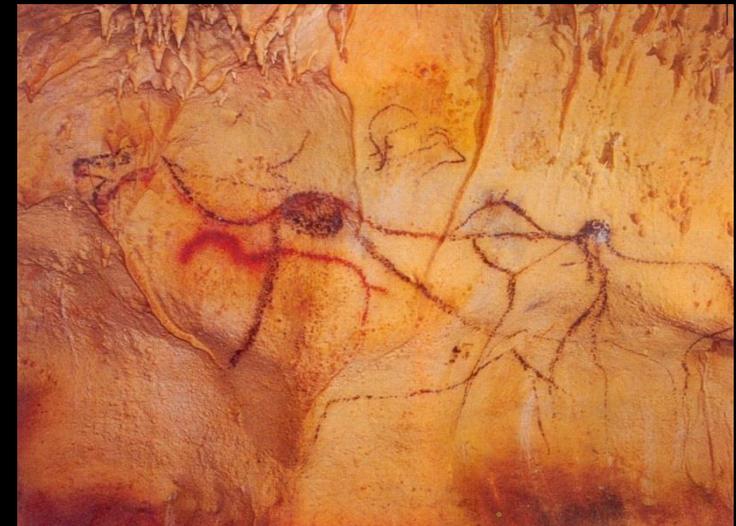

Grotte de Pech Merle (Lot)

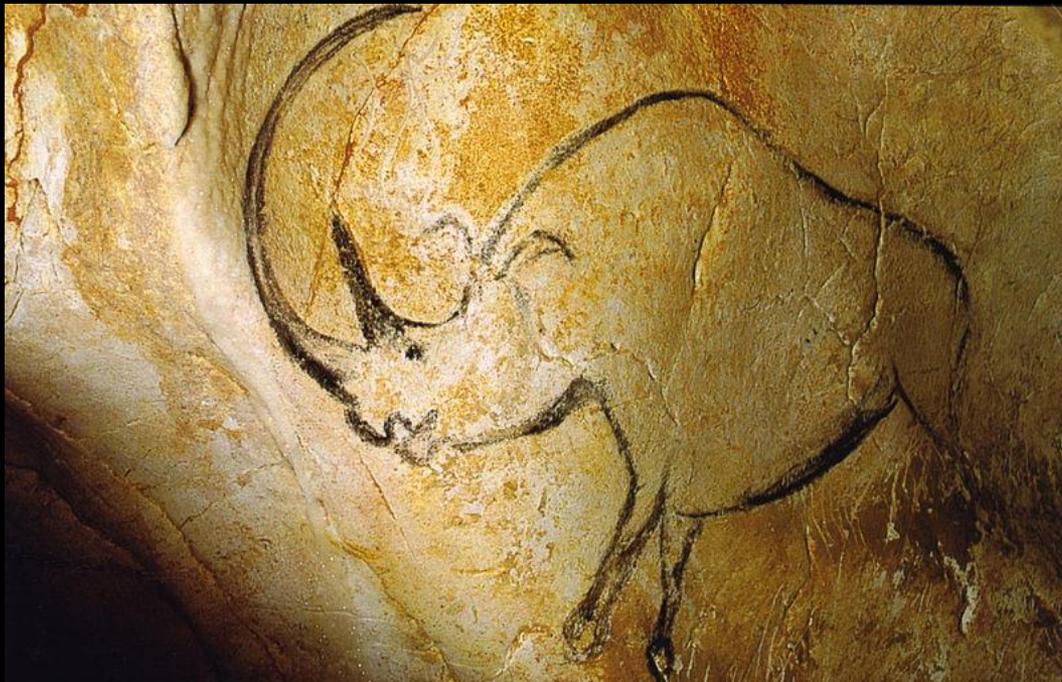
Grotte de Lascaux (Dordogne)

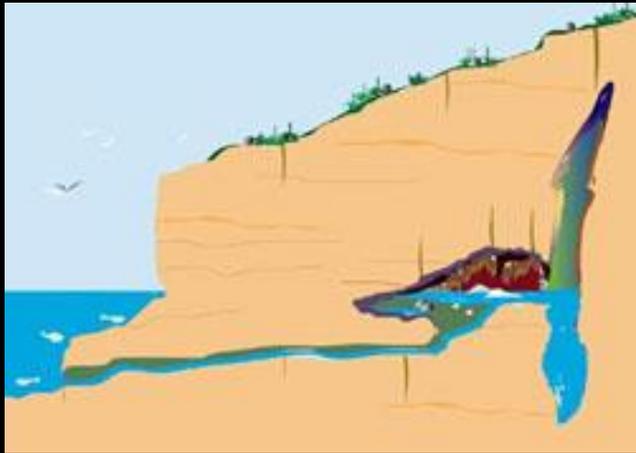

Grotte de Cougnac (Lot)

Grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche)

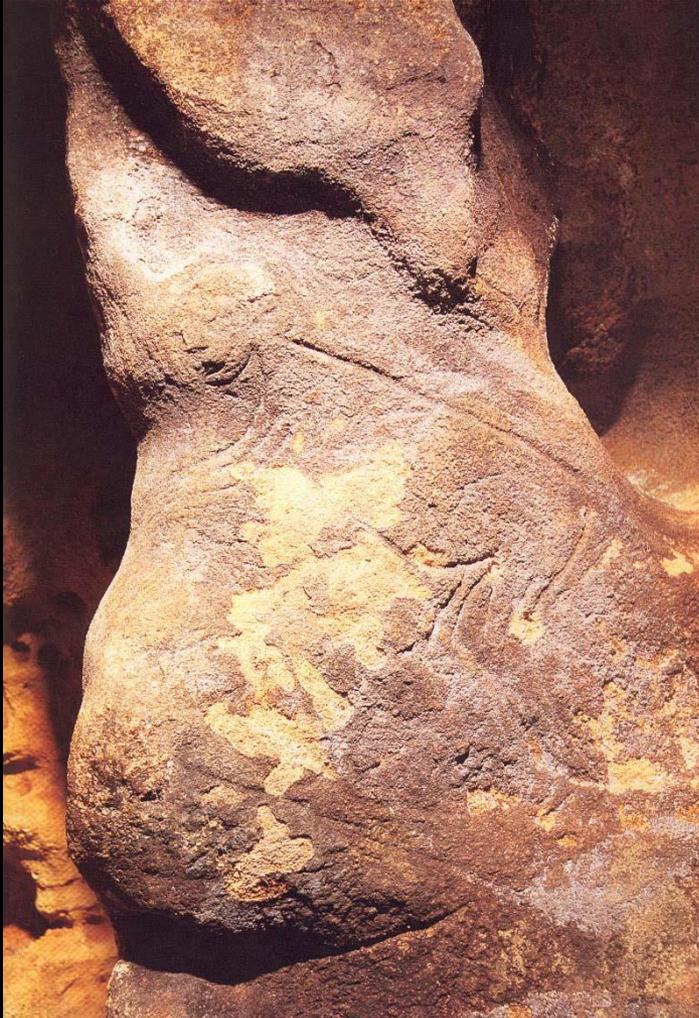

Grotte Cosquer (Bouches du Rhône)

Les représentations humaines

Grotte de St-Cirq (Dordogne)

Grotte de Cougnac (Lot)

Le Péchialet (Dordogne)

Lascaux (Dordogne)

Les êtres composites

Grotte des Trois Frères (Ariège)

Vénus à la corne, Laussel (Marquai, Dordogne)

Gravures de femmes, Gondersdorf (Allemagne)

Gravures de femmes, grotte de cussac (Dordogne)

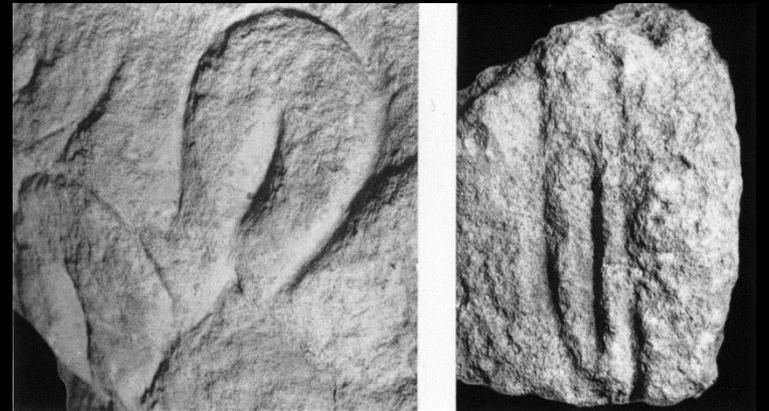
Vénus
Grotte d'Arcy sur cure
(Yonne)

Grotte Chauvet-Pont d' Arc

Grotte Chauvet-Pont d' Arc

Abri Cellier, Laugerie (Dordogne)

**Entre signe et symbole
et
représentation humaine**

Grotte de Gargas (Haute-Pyrénées)

Grotte Chauvet-Pont d' Arc

Les signes géométriques

Grotte de Font de Gaume (Dordogne)

Grotte de Pech Merle (Lot)

Grotte Chauvet-Pont d'Arc

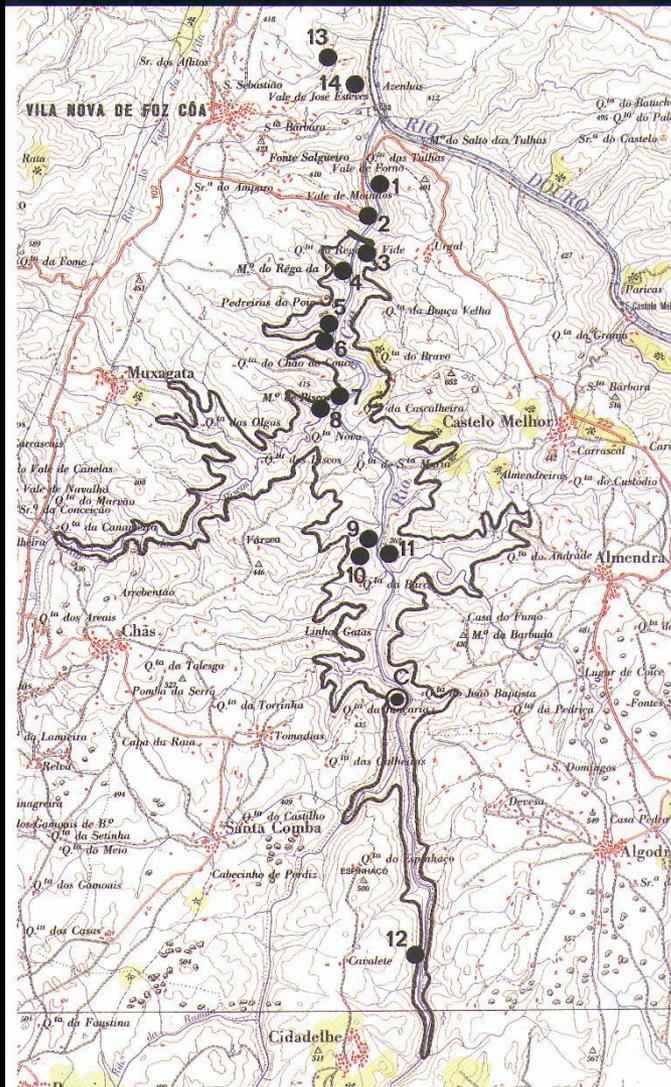
Grotte de Lascaux (Dordogne)

Grotte d'el Castillo (Espagne)

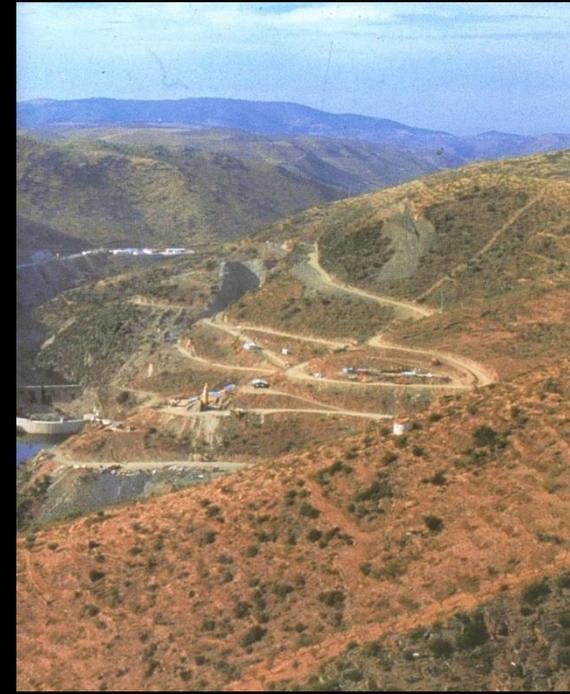
Art paléolithique en plein air

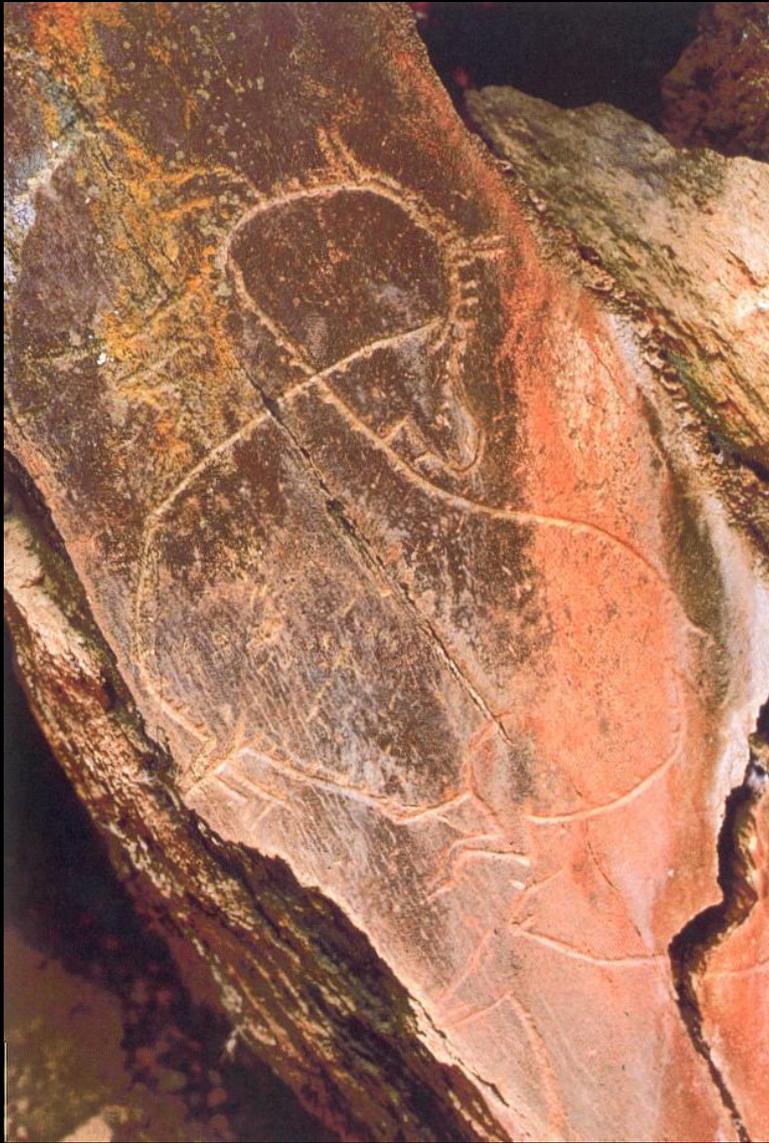
Vallée de la Foz Côa (Portugal)

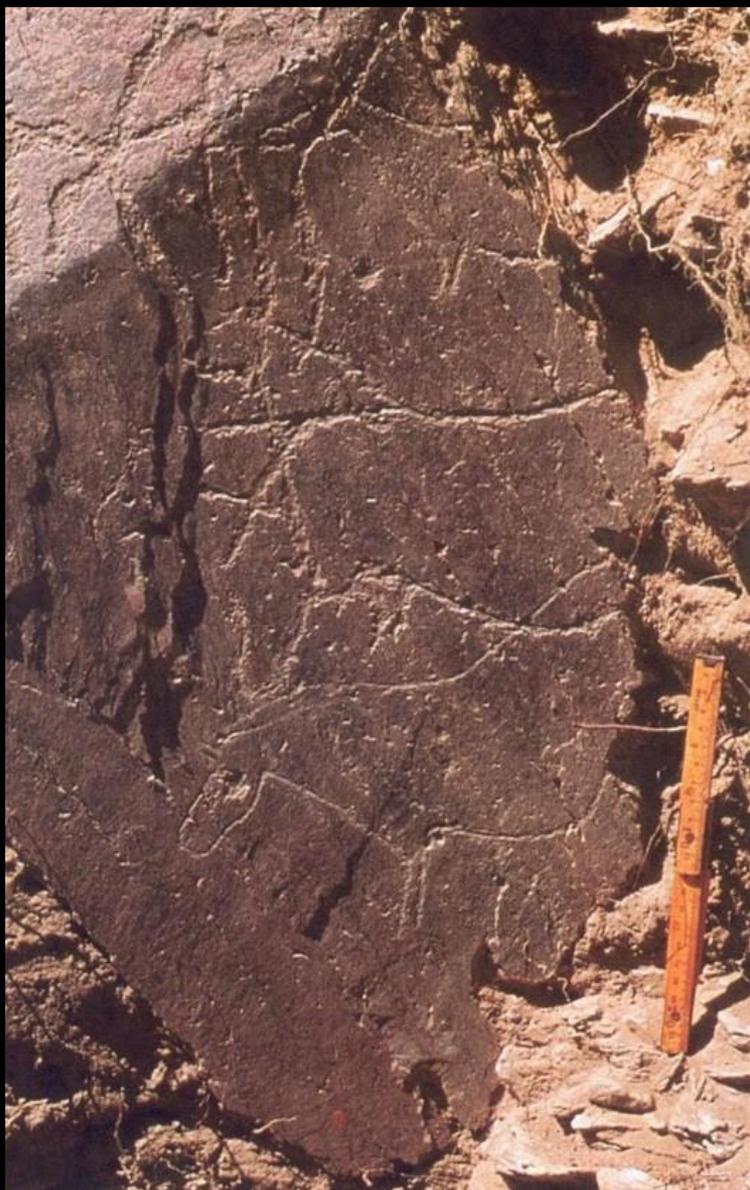

Les sites d'art rupestre paléolithique de la vallée du Côa. Localisation sur la carte 1:100 000 (Institut Géographique et Cadastral), avec l'indication des limites de la retenue qui résulterait du barrage.

1. Broeira;
 2. Vale dos Moínhos;
 3. Canada do Amendoeal I;
 4. Canada do Inferno e Rego da Vide;
 5. Vale Videiro;
 6. Vale de Figueira;
 7. Foz de Piscos;
 8. Ribeira dos Piscos;
 10. Quinta da Barca III;
 11. Penusseira;
 12. Faia VI.
- Les numéros 13 et 14 indiquent les sites de Vale de Cabrões et de Vernelhosa, sur le Douro; la lettre C indique le campement gravettien de Cardina I, Salto do Bot.

L'art paléolithique

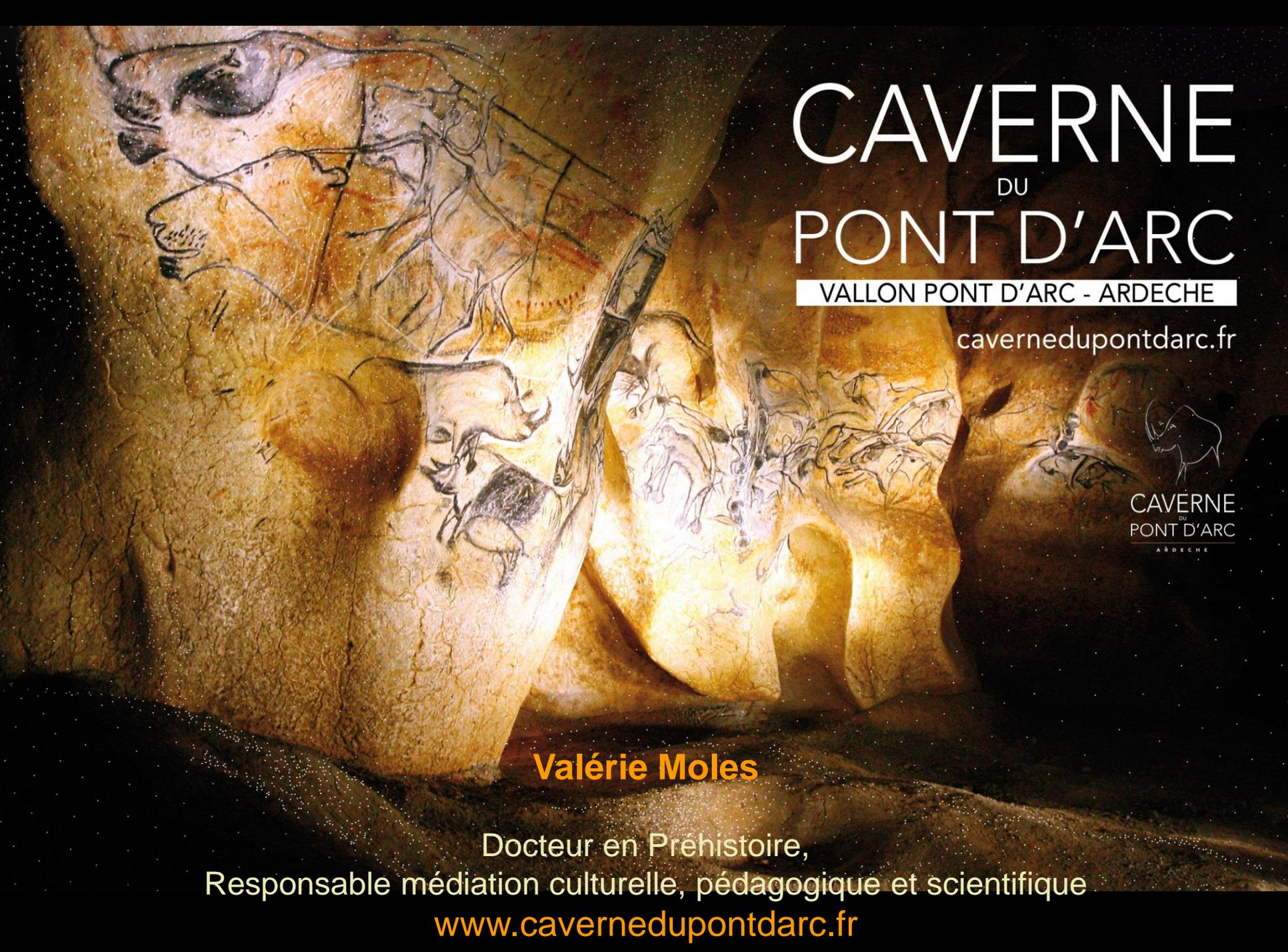
- ✓ art paléolithique : thèmes choisis (astres, flore, scènes de vie, habitat,... jamais représentés)
- ✓ pendant 30 000 ans, mêmes thèmes partout en Europe (tradition, lien forts entre ces groupes de chasseur-cueilleur)
- ✓ art lié à une vision du monde, illustre les premiers mythes, c'est un art sacré, grottes considérées comme des sanctuaires
- ✓ la grotte du Pont d'Arc dans l'art préhistorique occidental apporte un nouveau regard et de nouvelles données sur la chronologie, les thématiques, les techniques

Art accompli et maîtrisé dès 36 000 ans
⇒ Inscrite à l'UNESCO pour sa valeur universelle

Besoin de protection et restitution

A l'intérieur de la caverne

CAVERNE DU PONT D'ARC

VALLON PONT D'ARC - ARDECHE

cavernedupontdarc.fr

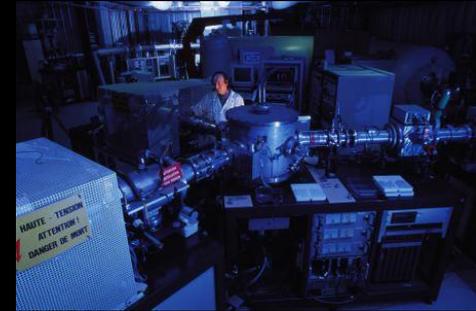
Valérie Moles

Docteur en Préhistoire,
Responsable médiation culturelle, pédagogique et scientifique

www.cavernedupontdarc.fr

Datations

- 80 dates (carbone 14) obtenues sur :
 - peintures
 - mouchages de torche
 - fragments récoltés au sol (proche foyers)

2 phases de fréquentation :

> **Aurignacienne 36 000 ans Cal. BP**

(peintures et fragments de charbon au sol)

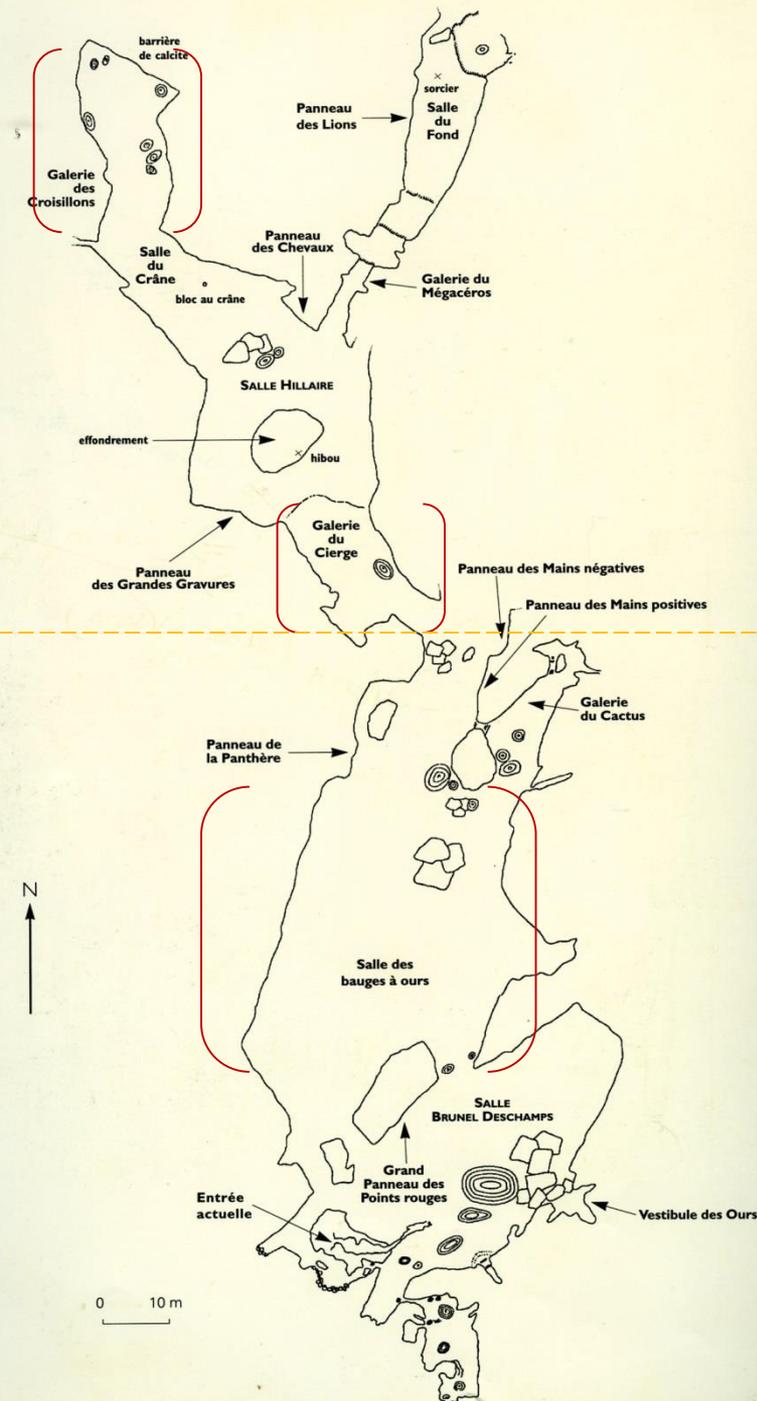
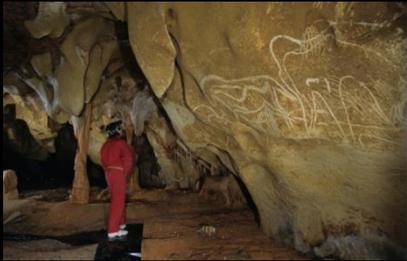
> **Gravettienne de 30 000 ans Cal. BP**

(mouchage torche et charbon au sol, foyer = passage)

8500 m²

Une ornementation structurée et rythmée

Secteur gravé

Secteur noir

Secteur rouge

Autres structures anthropiques

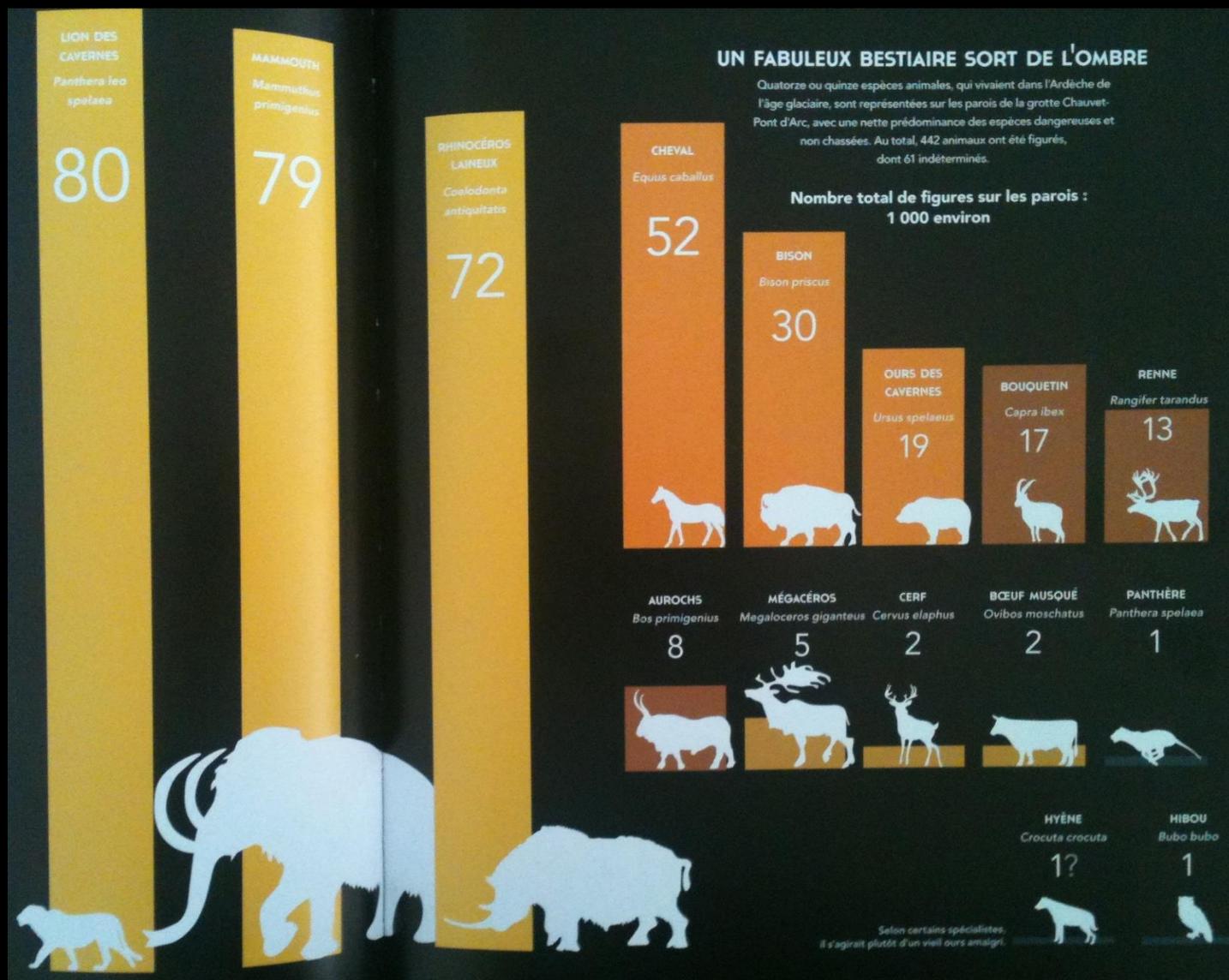

Bestiaire exceptionnel

A eux seuls :

- les félins de la grotte représentent 61 %
- les rhinocéros représentent 75 %

de tous ceux qui sont connus dans l'art pariétal européen

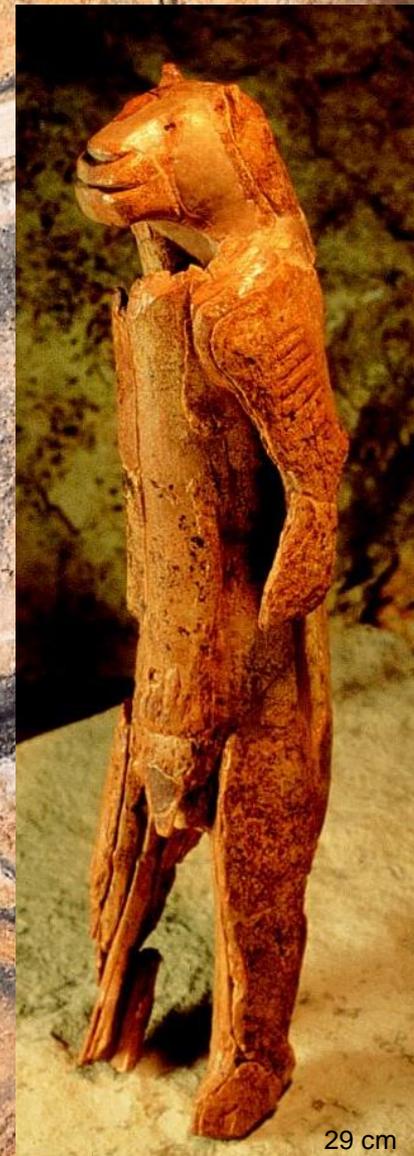
Axe Rhin Rhône ?

3 cm

Grotte de Vogelherd

29 cm

Grotte d'Höhlenstein Stadel

Une grotte : un patrimoine préhistorique et artistique exceptionnel

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l'Humanité

1. Riche patrimoine archéologique et paléontologique
2. Théâtre privilégié de la recherche : pluridisciplinarité et transdisciplinarité permettant une avancée des connaissances
3. Une œuvre, des grands maîtres : un apport à l'Histoire de l'Art

Abri du Poisson (Dordogne)

Grotte de St-Front de Domme (Dordogne)

Abri Bourdeilles (Dordogne)

Grotte des Combarelles (Dordogne)

Grotte de Canacade (Aude)

Grotte d'Enlène (Ariège)

S'éclairer...

Lampe à graisse en grès rouge

Lampe à graisse en grès rouge, Lascaux (Dordogne)

Les interprétations

L'art pour l'art

G.-A. de Mortillet dans l'ouvrage « Préhistorique » en 1900

« les gravures et les sculptures, dans leur ensemble aussi bien que dans leurs détails, conduisent à la même conclusion, l'absence complète de religiosité. Ce ne sont que de simples motifs d'ornementation des plus élémentaires ou des reproductions plus ou moins réussies d'objets naturels ».

Un art de chasseur,
un art magique

Grotte de Montespan (Haute-Garonne)

Grotte de Lascaux (Dordogne)

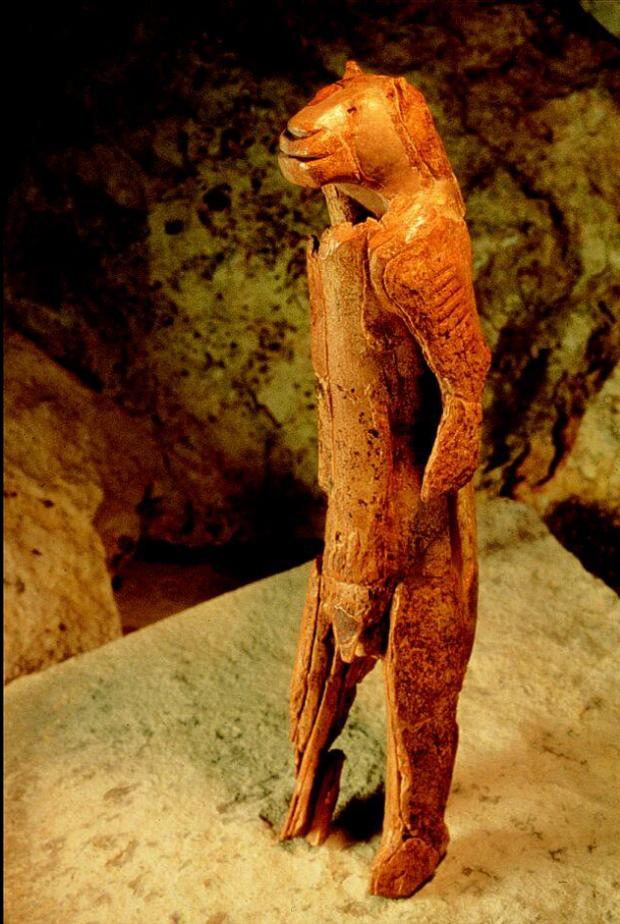

Grotte de Niaux (Ariège)

Grotte du Châteaux (Dordogne)

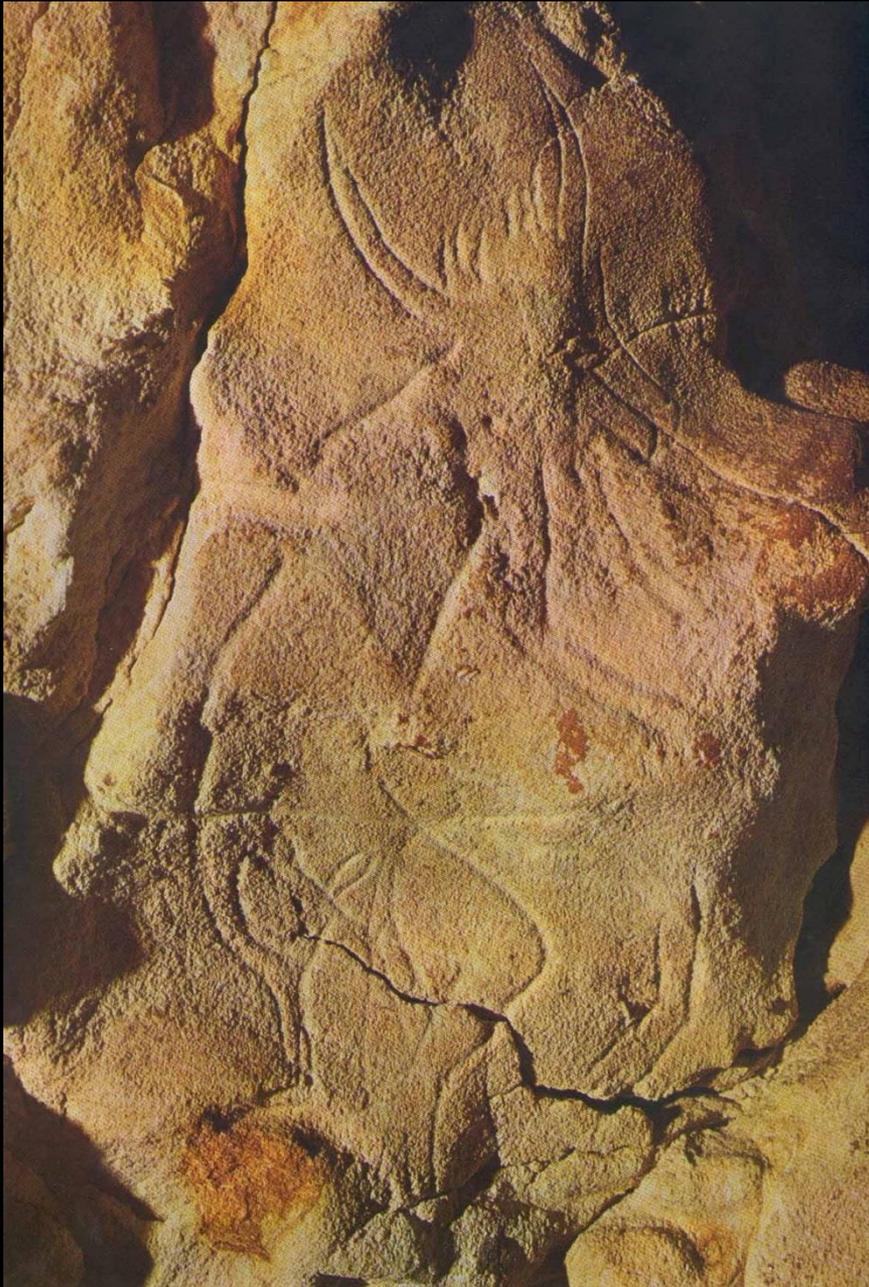
Totémisme

Grotte d'Höhlenstein Stadel, ivoire, 28,1 cm
32 000 ans (Allemagne)

Le chamanisme

Grotte du Gabillou (Dordogne)