

Sélection de ressources – décembre 2020

Arts et médecine : Regards croisés

L'Ange anatomique de Jacques Fabien Gautier d'Agoty / BnF

Les bibliothécaires du service Savoir Pratiques vous proposent une bibliographie non exhaustive pour découvrir l'anatomie artistique et la représentation de la médecine et de la maladie dans les arts.

Art et médecine

Regards croisés

Qu'y a-t-il de commun entre l'art et la médecine, à priori deux domaines bien éloignés l'un de l'autre !
Quels sont les liens entre eux ?

Avant la Renaissance, la connaissance et la représentation du corps humain étaient limitées par des tabous religieux et culturels. Mais à partir du XVIe siècle, les savants vont découvrir les organes internes, les muscles, les nerfs. Médecins et artistes se côtoient autour des tables de dissection. Les artistes vont s'inspirer de l'observation directe pour illustrer le corps humain.

André Vésale, médecin de Charles Quint, publie ses découvertes en 1543 dans la *Fabrica* ou la *Structure du corps humain*, 7 livres illustrés de merveilleuses planches anatomiques. Il est considéré comme le pionnier de l'anatomie moderne.

Léonard de Vinci réalise plus de 200 planches de dessins anatomiques. Michel-Ange travaille avec un médecin et un anatomiste pour peindre le plafond de la Chapelle Sixtine, Rembrandt peint une scène de dissection (La leçon d'anatomie du docteur Tulp).

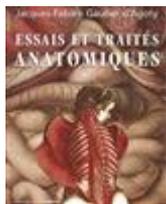
L'anatomie moderne et l'anatomie artistique vont s'enrichir mutuellement.

Jusqu'au XIXe siècle l'Ecole des Beaux-arts donnait des leçons d'anatomie.

Aujourd'hui, le diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) illustration scientifique Estienne forme les étudiants à l'illustration médicale et scientifique. La formation a lieu à l'Ecole Estienne et à l'hôpital de la Salpêtrière : elle conjugue cours de dessin, couleur, infographie, histoire de l'art mais aussi anatomie et morphologie humaines. En 2ème année cours de chirurgie avec des participations à des séances de dissection et comptes-rendus dessinés d'opérations.

Cette bibliographie non exhaustive vous permettra de découvrir l'anatomie artistique et la représentation de la médecine et de la maladie dans les arts.

I) Anatomie et anatomie artistique

Essais et traités anatomiques

Gautier-Dagoty, Jacques-Fabien
Beaux-Arts de Paris éditions, 2020

Réédition des quatre traités d'anatomie de ce peintre graveur qui développa un des premiers procédés d'impression lithographique en couleurs et dont les travaux intéressent tout autant le corps médical que les amateurs d'art. Les textes sont reproduits dans leur intégralité en version modernisée et les planches sont en pleine page.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) GAU

Léonard de Vinci : l'aventure anatomique

Le Nen, Dominique
EPA, 2019

L'auteur, chirurgien, décrypte les connaissances anatomiques de la Renaissance à travers les planches dessinées par Léonard de Vinci. Il les confronte à des images médicales contemporaines pour retracer l'évolution des savoirs dans cette discipline du XVe au XXIe siècle.

À la Bpi, Niveau 3 611 LEN

L'anatomie sans les arts ? : le corps en images à l'époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)

Hermann, 2019

A partir du XVIIe siècle, l'anatomie se détache de la pratique artistique pour s'affirmer comme un savoir biologique à part entière qui vient appuyer la physiologie, l'histoire naturelle ou encore la médecine. Philosophes, médecins, artistes et historiens interrogent le statut des images anatomiques à l'époque moderne et leur apport à la connaissance objective de l'intériorité du corps humain.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) ANA

Les évadés de la médecine : physiologie de l'art dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle

Cheminaud, Julie
Vrin, 2018

Essais d'art et de philosophie

Du Salon des Refusés au début du XXe siècle, la France voit naître de nouvelles formes artistiques, en même temps qu'émerge une approche clinique de l'art, liée aux développements de la médecine moderne. Cet ouvrage éclaire les liens entre ces discours physiologiques et la pratique artistique.

À la Bpi, Niveau 3 704.407 CHE

Renaissance de l'anatomie

Cuir, Raphaël
Hermann, 2016

Etude du paradoxe des images anatomiques de la Renaissance au XVIIIe siècle qui mettent en scène des squelettes et des écorchés animés. L'auteur rapproche la théorie de l'art de celle de l'anatomie à la Renaissance, toutes deux étant liées au même cadre de pensée, la rhétorique humaniste, et déterminées par le concept philosophique dominant de cette époque, le finalisme.

À la Bpi, Niveau 3 7.01 CUI

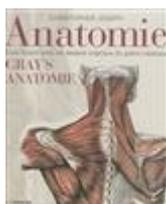

Anatomies : de Vésale au virtuel

Ed. BHMS, 2015
Hors-série

Histoire de l'anatomie et de la dissection, depuis la Renaissance et les travaux d'André Vésale jusqu'aux réalisations techniques de certaines spécialités médicales comme l'imagerie radiologique ou les autopsies virtuelles. L'ouvrage montre l'importance de ce mode de connaissance du corps humain non seulement pour la médecine, mais aussi dans la culture et l'imaginaire contemporains.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) ANA

Anatomie : un guide complet de l'anatomie du corps humain pour les artistes et les étudiants : Gray's anatomy

Joseph, Christopher
G. Trédaniel, 2014

Un panorama complet de l'anatomie du corps humain, à l'usage des étudiants en médecine ou aux Beaux-Arts, illustré de dessins originaux extraits des ouvrages de l'anatomiste Henry Gray (1825-1861). Le présent livre explique le rôle et le fonctionnement de chaque composante : les muscles, les nerfs, le système digestif, etc., en allant du squelette vers l'extérieur du corps.

À la Bpi, Niveau 3 611 GRA

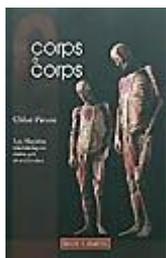

Morpho : anatomie artistique

Lauricella, Michel
Eyrolles, 2014

Un recueil de dessins sur l'anatomie, en cinq parties : tête et cou, torse, membres supérieurs, membres inférieurs, et vues d'ensemble afin de donner une vision globale du corps humain.

À la Bpi, Niveau 3 762 LAU

Corps à corps : les modèles anatomiques entre art et médecine

Pirson, Chloé

Mare & Martin, 2010

En retraçant l'histoire de la modélisation anatomique, l'auteure situe la production et l'usage des cires anatomiques à la croisée entre la médecine, les beaux-arts et la pédagogie populaire. Elle examine les raisons et les moyens artistiques déployés pour les rendre plus réalistes et l'impact visuel et social que ces modèles ont eu selon l'époque.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) PIR

Figures du corps : une leçon d'anatomie aux Beaux-Arts : exposition, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 21 octobre 2008-4 janvier 2009

Beaux-Arts de Paris éditions, 2010

L'une des missions que se donnent les écoles d'art est de transmettre un savoir sur le corps, sous forme de règles de proportions, de modèles anatomiques, de poses de référence. L'Ecole des beaux-arts de Paris, fondée en 1648, expose ainsi quatre siècles d'instruments pratiques et d'outils conceptuels pour la représentation du corps : sculptures, dessins, traités, photographies.

À la Bpi, Niveau 3 6117.01 COM

L'esprit des leçons d'anatomie

Bouchet, Alain

Cheminements, 2008

Il y a plus qu'une connivence entre l'art et l'anatomie, qui ont tous deux évolué de concert et forgé une anatomie artistique dont la précision et l'exactitude ne le disputent qu'à l'esthétisme. Et si l'imprimerie permit aux planches des leçons d'anatomie de se développer, les représentations des peintres hollandais se sont perpétuées par la lithographie et la photographie.

À la Bpi, Niveau 3 762 BOU

L'anatomie au creux des mains : au confluent des sciences et de l'art

Le Nen, Dominique

L'Harmattan, 2007

En partant des présocratiques et d'Aristote, l'auteur dévoile les rapports entre main et intelligence, en soulignant l'influence d'artistes comme L. De Vinci ou de médecins comme A. Vésale dans l'approche descriptive, fonctionnelle et figurative de la main. La Renaissance associe l'art et les sciences pour redonner vie à la main, reconsidérée avec fascination par l'artiste et l'anatomiste.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) LEN

Art, anatomie : trois siècles d'évolution des représentations du corps

Part de l'oeil

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 2007

Publié à l'occasion d'une exposition présentée au printemps 2007 à Bruxelles, cet ouvrage réunit des essais sur la relation entre l'art et l'anatomie et l'évolution des représentations du corps depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Il étudie notamment l'imaginaire de la médecine, la prise d'images des états psychiques et la

représentation de l'infirmité.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) MAT

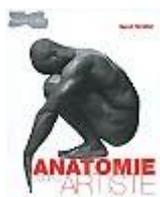
L'anatomie humaine (cinq siècles de sciences et d'art)

Rifkin, Benjamin A., Ackerman Michael, Folkenberg, Judith

La Martinière, 2006

Une découverte des dessins anatomiques depuis les anciennes gravures sur bois jusqu'aux reconstitutions numériques les plus récentes. Une analyse historique et des portraits de personnalités majeures de l'anatomie de Léonard de Vinci, Vésale à Eustachi ou Gautier d'Agoty sont présentés.

À la Bpi, Niveau 3 611(091) RIF

Anatomie pour l'artiste

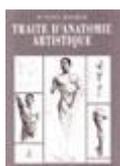
Simblet, Sarah

Dessain et Tolra, 2006

Cours de dessin permettant de mieux comprendre le corps humain, aussi bien dans sa structure (appareils, systèmes osseux et musculaires des différentes parties du corps) que dans ses postures. Des calques permettent de mettre en relation la structure interne et l'apparence extérieure. L'analyse d'un tableau de maître illustre

chaque chapitre.

À la Bpi, Niveau 3 762 SIM

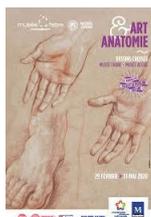
Anatomie artistique : description des formes extérieures du corps humain au repos et dans les principaux mouvements

Richer, Paul

Bibliothèque de l'image, 1996

Médecin et sculpteur, Paul Richer était encore l'assistant de Jean Martin Charcot à la Salpêtrière quand il publia, en 1890, cet atlas dont la grande nouveauté réside dans la connaissance qu'il donne au praticien, qu'il soit artiste ou médecin, de la lecture du nu.

À la Bpi, Niveau 3 762 RIC

Art anatomie

Exposition d'arts graphiques autour du corps humain présentée par les musées Fabre et Atger à l'occasion des 800 ans de la faculté de Médecine de Montpellier.

<https://fabre.montpellier3m.fr/IMG/pdf/livret-art-anatomie.pdf>

II) Représentations de la médecine dans l'art

Les artistes ont toujours représenté les maladies physiques (Brueghel « la mort noire », Daumier « le mal de tête », Keith Haring « Untitled (Aides) »,...), les maladies psychiques (Bosch « La nef des fous », Guéricault « La monomane, ...), les grandes épidémies (les Danses macabres) ; les malades (Munch « L'enfant malade », Picasso « Science et charité, ...), les médecins (Van Gogh « Portrait du docteur Gachet », Goya « Goya et son médecin »,...).

Les progrès techniques comme l'imagerie médicale ont ouverts aux artistes de nouvelles représentations du corps humain. Des médecins, des radiologues artistes s'appuient sur des images d'IRM pour créer de mystérieuses et sublimes œuvres d'art

Académie nationale de médecine : catalogue des peintures et sculptures

Académie nationale de médecine (France)

Snoeck Publishers, 2020

Créée en 1820, l'Académie nationale de médecine comporte une collection de peintures et de sculptures, souvent des portraits d'académiciens, d'artistes célèbres, comme Vuillard, Meynier et Duplessis, ou moins connus. Ce catalogue présente chaque oeuvre et l'histoire de la constitution de la

collection.

À la Bpi, Niveau 3 En commande

©Données Electre

Le geste chirurgical : histoire, littérature, arts visuels : XXe-XXIe siècles

Georg, 2020

A la fin du XIXe siècle, l'essor de l'anesthésie, de l'antisepsie et de l'asepsie bouleverse les représentations du geste chirurgical, jusque-là associé à la brutalité et au bricolage. A travers l'histoire, la philosophie, les arts visuels et la littérature, cet ouvrage interroge les enjeux de la chirurgie contemporaine.

À la Bpi, Niveau 3 En commande

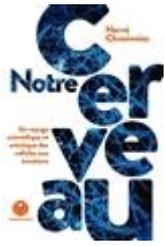
Le strabisme du tableau : essai sur les regards divergents du portrait

Delbard, Nathalie

De l'incidence-éditeur, 2019

Cet essai sur la peinture et le portrait, centré sur les personnages strabiques, apporte un changement de perspective et une vision décalée de l'esthétique picturale. Une relecture d'oeuvres de Manet ou de Botticelli agrémentée d'illustrations qui viennent étayer les rapprochements effectués.

À la Bpi, Niveau 3 75.15 DEL

Notre cerveau : un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions

Chneiweiss, Hervé

l'Iconoclaste

23/10/2019

Le médecin neurologue présente l'état des connaissances sur le cerveau sous plusieurs angles, mêlant texte scientifique et approche artistique, à travers notamment des peintures ou des poèmes. Il décrypte cet outil complexe et mystérieux qui permet à l'homme d'anticiper, de s'adapter à son environnement, de comprendre son interlocuteur ou encore de ressentir diverses émotions.

À Bpi, Niveau 3 En commande

Cette mort qui nous fascine

Wetjen, Holger

Olivétan ; 2016

Avec les grandes épidémies de peste des XIVe et XVe siècles, la mort est omniprésente en Europe. On la tourne alors en dérision avec ces "dances macabres" où des squelettes peints sur les murs entraînent toutes les couches de la société vers leur destin. L'auteur analyse cette forme d'expression, sa diffusion, ses interprétations et les reprises par les artistes modernes et contemporains.

À la Bpi, Niveau 3 7.15 BEN

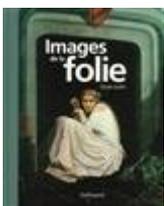
La douleur transcendée par les artistes : douleur et représentation dans l'art

Queneau, Patrice

Ed. Glyphe, 2014

A travers de nombreux exemples, l'auteur, médecin, montre comment les artistes ont représenté la douleur et la souffrance depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle.

À la Bpi, Niveau 3 7.153 QUE

Images de la folie

Quételet, Claude

Gallimard, 2010

Depuis la fin du Moyen Age jusqu'à aujourd'hui, l'ouvrage présente les images de la folie en Europe occidentale. Allégories, représentation de la pathologie, portraits de malades, c'est surtout avec la naissance de la psychiatrie à l'orée du XIXe siècle que l'iconographie de la folie prend son véritable essor. L'étude couvre également l'antipsychiatrie et l'art brut.

À la Bpi, Niveau 3 7.153 QUE

L'art et le coeur : petite histoire symbolique, artistique et médicale du coeur

Binet, Jacques-Louis et Meyer, Philippe

l'Iconoclaste, 2002

La représentation du cœur dans l'art de la préhistoire à nos jours.

À la Bpi, Niveau 3 7.152 BIN

Les maladies dans l'art antique

Grmek, Mirko Drazen et Gourevitch, Danielle

Fayard, 1998

Penser la médecine

La représentation de la maladie dans l'art antique (gréco-romain).

À la Bpi, Niveau 3 7.153 GRM

L'Art dentaire à travers la peinture

Baron, Pierre et Baron, Armelle

ACR, 1986

A travers la peinture

Le dentiste et son univers au cours des siècles, à travers la peinture, le dessin et la gravure.

À la Bpi, Niveau 3 7.154 BAR

Site d'information pour les professionnels de santé.

Le dossier « Art et médecine » propose une sélection de 14 œuvres d'hier à aujourd'hui : peinture, collage, sculpture anatomique, photo,...

<https://francais.medscape.com/diaporama/33000213>

Arts Plastiques

Arts Plas : un site pour questionner l'art plastique

Parmi les nombreuses thématiques abordés sur ce site, un thème pictural consacré à « L'art et la médecine, la maladie »

<https://perezartsplastiques.com/2017/06/24/lart-et-la-medecine-la-maladie/>

franceinfo:

Rodolph Von Gombergh, roi du "Virtual life art"

Une interview sur France info Culture à l'occasion d'une exposition à la Maison européenne de la photographie (Paris 04) en 2010. Le radiologue nous explique comment il utilise l'imagerie médicale

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/rodolph-von-gombergh-roi-du-quot-virtual-life-artquot_3323915.html

YouTube

Dr Gombergh, artiste radiologue

https://www.youtube.com/watch?v=ZUH7XIQLQ-E&ab_channel=Jean-PhilippeTrigla

GE Reports FRANCE

Un radiologue français, Denis Ducreux transforme des images issues d'IRM en oeuvres d'art,...

<https://gereports.fr/post/184034409384/un-radiologue-fran%C3%A7ais-transforme-des-images>

Médecine des arts : santé, bien-être et performance des artistes : **musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, etc.**

Informations sur la santé des artistes et les arts et la médecine. Un site à explorer !

<https://www.medecine-des-arts.com/fr/articles/home.php>

Gallica

Anatomie : Gallica vous conseille

<https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22anatomie%20artistique%22%29&lang=fr&suggest=0>