

CHLOÉ PLUCHON-RIERA

31, rue abbé grégoire 38000 Grenoble
06 50 25 30 76
chloe.pluchon.riera@gmail.com

Docteur en Histoire de l'art
Université Grenoble Alpes
L.A.R.H.R.A. (UMR 5190)

FORMATION

2017 – 2023

Université Grenoble Alpes, Grenoble

Thèse de doctorat

« L'enfance animale. Dialogues entre l'enfant et l'animal dans la peinture nord italienne (XVe- XVIe siècles). » sous la direction du Pr. Guillaume Cassegrain.

Résumé : Depuis l'Antiquité et jusque dans l'Italie de la Renaissance, la pensée humaniste, celle d'un Pico della Mirandola ou d'un Marsilio Ficino, a établi une distinction essentielle entre l'animal et l'homme en mettant en valeur les qualités spirituelles et rationnelles propres à ce dernier. Il est pourtant étonnant de constater la fréquence avec laquelle, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, les artistes italiens associent le motif de l'*infans* à celui de la figure animale. C'est ce dialogue entre les deux espèces que nous nommons ici « l'enfance animale ». À l'instar des traités de pédagogies contemporains qui visent eux à éduquer l'enfant pour lui faire quitter son statut animal, une partie des représentations de « l'enfance animale » semble dépourvue de toute intention pédagogique. Elles s'attachent au contraire à souligner la bestialité inhérente aux jeunes êtres humains, pas encore totalement civilisés. Tout comme elles viennent mettre en évidence la frontière poreuse qui sépare l'homme du reste du monde animal, venant ainsi réexaminer la place de ce dernier parmi les êtres vivants. Cette proximité physiologique et picturale, notamment mise en avant par le jeu, questionne non seulement la représentation de l'enfant, mais aussi sa place en peinture et dans la société humaniste anthropocentrée de l'époque.

2016 – 2017

Université Grenoble Alpes , Grenoble

Master II

« Rire avec l'animal. Figures du comique dans la peinture nord - italienne du XVIe siècle », sous la direction du Pr. Guillaume Cassegrain. Mention Très Bien.

Résumé : Omniprésents dans la peinture italienne du XVIe siècle, l'humour et les animaux sont toutefois largement laissés de côté par les historiens de l'art. L'animal est pourtant l'une des principales figures par laquelle passe le comique en peinture à la Renaissance. Compagnon de l'artiste, personnel comme professionnel, l'animal est pour le peintre un personnage qui permet à la fois d'attendrir le spectateur, de créer une connexion avec lui ou de s'en moquer. Regard complice ou effrayé, attitude naturelle ou parodique, l'animal fait involontairement ou pas rire le spectateur, et parfois même les personnages de certains tableaux. Étudier la figure de l'animal par le biais de l'humour permet de (re)découvrir les plus grandes oeuvres du siècle sous un nouveau jour, trop longtemps ignorées.

2015 – 2016

Université Grenoble Alpes, Grenoble

Master I

« L'humour, ses formes et ses fonctions dans les tableaux d'Annibale Carracci », sous la direction du Pr. Guillaume Cassegrain. Mention Très Bien.

Résumé : Depuis l'invention de la caricature jusqu'aux fresques de la Galerie Farnèse, l'humour est omniprésent dans l'oeuvre d'Annibale Carracci. À l'origine source de délasserment, les *Ritrattini Carichi*, ont donné naissance à ce qui fut dès le XVIIe siècle appelé les « caricatures ». L'humour chez les Carracci s'est développé comme un loisir familial avant de véritablement se déployer chez Annibale où il devient dans ses tableaux l'outil idéal pour défendre ses origines tout en valorisant son métier manuel, se rapprochant parfois du genre de la satire. Dans le contexte particulier qui suivit la Réforme Catholique, Annibale Carracci su mêler humour et morale, répondant ainsi aux exigences de l'Église en instruisant les fidèles et en humanisant la Sainte Famille grâce à l'humour. Cette relation entre peinture et spectateur créée par l'humour est également présente dans de nombreux portraits d'hommes riants dans lesquels Annibale Carracci développe un jeu basé sur le mimétisme provoqué par le rire. L'humour se révèle donc chez Annibale Carracci comme une véritable « arme » aux multiples facettes et fonctions.

2012 – 2015

Université Grenoble Alpes, Grenoble

Licence en Histoire de l'art et archéologie

Mention Bien

2010 – 2012

Anne-Marie Javouhey, Brest

BTS Communication des entreprises

THÈMES GÉNÉRAUX DE RECHERCHE

Depuis le master, je m'intéresse à la représentation de la proximité, voire de l'ambiguïté, des frontières entre l'homme et l'animal dans l'art italien de la première modernité, en essayant de m'éloigner de la seule lecture symbolique largement dominante en histoire de l'art. J'ai d'ailleurs organisé en octobre 2022 une journée d'étude à l'UGA, « L'animal à l'épreuve de l'histoire de l'art », visant à proposer de nouvelles grilles de lecture de la figure animale dans l'art. Pour ce faire, je prône une approche interdisciplinaire basée notamment sur la philosophie, l'histoire, les *Animals Studies* et les *Gender Studies*.

Mots clés :

Peinture – Renaissance – Italie – Humanisme – Animaux – Enfants – Animalité – Bestialité – Marginalité – Animals Studies – Écoféminisme

ENSEIGNEMENTS

2023 - 2024

Université Grenoble Alpes, Grenoble

ATER – Histoire de l'art moderne

L1 Histoire de l'art – TD Histoire de l'art moderne (96h)

Connaissances des grands courants picturaux de l'art européen moderne et de leurs caractéristiques (XVe–XVIIe siècles). Apprentissage de l'analyse iconographique, stylistique et technique des œuvres d'art moderne grâce au vocabulaire adapté. Acquisition de la méthodologie : apprendre à faire des recherches documentaires, les synthétiser, apprendre à créer un plan, à trouver une problématique et à

reconnaître les grands courants artistiques en peinture. Travail sur l'expression orale et écrite.

M1 Musées, Expositions, Patrimoines – CM (8h)

Histoire des musées et des collections

Histoires des musées depuis l'origine du mot et des cabinets de curiosités (*Kunsthammer*) jusqu'aux musées « œuvres d'art » contemporains. Histoire de l'architecture des musées et de leur collection à travers quelques cas d'étude comme le Louvre. Histoire de l'exposition des œuvres, du Salon à la notion de White Cube.

M2 Musées, Expositions, Patrimoines – CM (8h)

Penser le patrimoine

Réflexion et lectures critiques de textes fondamentaux autour de la notion de Patrimoine (Chartes d'Athènes et de Venise, Aloïs Riegl, Pierre Nora, Nathalie Heinich).

L3 Histoire de l'art – CM et TD (48h)

Éloge du quotidien. Peintures de genres, natures et paysages dans la peinture européenne (XVIe-XVIIIe siècle)

M1 Théories des arts visuels – TD (12h)

Lectures critiques

Réflexion et lectures critiques de textes fondamentaux autour de l'animal en histoire de l'art, de l'iconologie de Panofskyenne aux Animals Studies.

2021 - 2022

Université Grenoble Alpes, Grenoble

Enseignante Vacataire en Histoire de l'art Moderne

Enseignement et évaluation des Travaux Dirigés des L1 histoire de l'art :

- L1 Histoire de l'art – TD Histoire de l'art moderne (24h)

Connaissances des grands courants picturaux de l'art européen moderne et de leurs caractéristiques (XVe-XVIIe siècles). Apprentissage de l'analyse iconographique, stylistique et technique des œuvres d'art moderne grâce au vocabulaire adapté. Acquisition de la méthodologie : apprendre à faire des recherches documentaires, les synthétiser, apprendre à créer un plan, à trouver une problématique et à reconnaître les grands courants artistiques en peinture. Travail sur l'expression orale et écrite.

- L1 Histoire de l'art - TD Méthodologie disciplinaire et historiographie (24h)

Connaissances des différentes approches méthodologiques de l'histoire de l'art à travers des textes fondateurs. Familiariser les étudiants avec les grandes traditions d'interprétations de la tradition critique de la discipline (formalisme, iconographie, etc.). Lecture critique et analyse de textes. Analyses d'œuvres à partir de textes de différents courants de pensée.

- Renforcement disciplinaire (12h)

Travail par petits groupes pour apprendre à analyser une œuvre, maîtriser le vocabulaire, apprendre à faire des recherches documentaires (où les trouver, les analyser). Apprentissage de la prise de parole en public. Entraînement *in situ* au musée de Grenoble.

- « Aux marges de la scène, aux marges de l'humanité. L'enfance animale chez Paolo Véronèse », in *ArtItalies*, n°28, Printemps 2024 [à paraître].

Résumé : Bien qu'ils soient placés au premier en marge des oeuvres, il serait réducteur de cantonner enfants et animaux à des détails anecdotiques de la peinture sacrée, notamment chez Paolo Véronèse qui accorde à ces figures une place abondante au sein de ses œuvres. Cette étude prend en analyse la manière dont la double marginalité des enfants et des animaux – spatiale et sociétale – se traduit dans la peinture du maître vénitien, notamment à travers la « gradation » de l'enfance animale. Une « gradation » qui concerne à la fois à la temporalité interne de l'oeuvre et l'acquisition de son humanité chez l'enfant, être encore à mi-chemin entre nature et culture, qui passe notamment par la question de la nudité et du comportement « civilisé ».

- « L'enfance à la marge dans les décors italiens du XVe siècle », in *Marges, marginaux et marginalités. Transgressions et expériences de la norme (V^e – XVe siècle)*, Actes du colloque international, (Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 6-7 octobre 2022), décembre 2023 [à paraître].

Résumé : Dans la seconde moitié du XVe siècle en Toscane et dans le Latium, enfants et animaux apparaissent jouant ensemble ou se disputant au premier plan de fresques aux thèmes sacrés. Leur présence, surprenante, car sans rapport direct avec le récit, mais néanmoins centrale, interpelle. Cette communication entend proposer une étude comparée des cycles de décorations réalisés par Benozzo Gozzoli (Viterbo, Pise et San Gimignano), Filippo Lippi (Santa Maria Sopra Minerva) et Cosimo Roselli (Stanze Vaticane), au sein desquels, enfants et animaux apparaissent comme des figures doublement marginales de par leur position, en marge de la scène principale, et de par leur essence, en marge de l'humanité.

- « Petits corps, grandes ambitions. Enjeux politiques des portraits d'enfants dans l'Italie de la première modernité (XVe-XVIe siècles) », in *Corps et pouvoir – Le corps dans l'art politique des temps modernes*, Actes du colloque international, (Toulouse, Hôtel d'Assézat – 6-8 octobre 2021), Toulouse, Presses Universitaires du Midi [à paraître].

Résumé : Les portraits sont des instruments politiques, même lorsqu'ils représentent des enfants : à travers ces petits corps, c'est la grandeur de leurs familles qui doit transparaître. Dès lors, le corps de l'enfant, aussi jeune soit-il, devient un instrument politique au service des ambitions familiales. La présence d'un animal au sein de ces portraits permet d'apporter une double lecture de ces derniers et permet au peintre de répondre au dilemme posé par le portrait d'enfant qui entend représenter le présent tout en suggérant l'avenir. Cette étude met en exergue l'importance de la figure animale dans le processus de « politisation » du corps enfantin dans les portraits d'enfants de la première modernité en Italie.

- « L'animalité de l'enfance. Portraits d'enfants et d'animaux en Italie au XVIe siècle », in *Animal et portrait à la Renaissance. De Bestiae Dignitate*, Actes du colloque international, (Paris, Musée de la chasse et de la Nature ; Écouen, Musée de la Renaissance – 16-17 mai 2022), [à paraître].

Résumé : En s'appuyant sur les portraits d'enfants accompagnés d'animaux réalisés dans l'Italie septentrionale des XVe et XVIe siècles, cette étude entend démontrer la proximité – physique et morale – des deux êtres, qui semblent être affranchis de toute hiérarchie, donnant à voir non plus des portraits d'enfants, mais

des portraits d'enfants et d'animaux. Une nuance qui les rend particulièrement intéressants. Qu'apporte l'animal à ces portraits ? Quel rôle y joue-t-il ? Pourquoi peindre ces deux figures ensemble ? Et si proches ? Ces portraits, en plus de proposer une nouvelle représentation naturaliste de l'enfant et de l'animal, invitent à questionner le statut de l'enfant et de l'animal, mais aussi de façon plus générale, la place de l'homme vis-à-vis de l'animal.

COMMUNICATIONS AVEC COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SÉLECTION

▪ Colloques

25-26 janvier 2024 Kunsthistorisches Institut in Florenz , Florence
Mapping Global Animal (in) Spaces

Titre de la communication : « Margins: specific spatial settings for animals in early modern Italian paintings ».

6-7 octobre 2022 Université Libre de Bruxelles, Bruxelles
Marges, marginaux et marginalité au Moyen Âge. Transgressions et expériences de la norme (V^e – XVe siècle)

Titre de la communication : « L'enfance à la marge dans les décors italiens du XVe siècle ».

16-17 mai 2022. Musée de la chasse et de la nature, Paris
Musée de la Renaissance, Écouen

Animal et portrait à la Renaissance

Titre de la communication : « L'enfance animale. Portraits d'enfants et d'animaux en Italie au XVIe siècle ».

6-7-8 octobre 2021 Hôtel d'Assézat, Toulouse
Corps et pouvoir : le corps dans l'art politique à l'époque moderne

Titre de la communication : « Petits corps, grandes ambitions. Enjeux politiques des portraits d'enfants dans l'Italie de la première modernité (XVe – XVIe siècle) ».

▪ Journées d'étude

7 avril 2023 Institut Culturel Italien, Paris
Journée d'étude de l'Association des Historiens de l'Art Italien

Titre de la communication : « Aux marges de la scène, aux marges de l'humanité. L'enfance animale chez Paolo Véronèse ».

25-26 mai 2021 European University Institute, Florence
Scandalous Feasts and Holy Meals: Food in Medieval and Early Modern Societies (XIIe – XVIIIe centuries)

Titre de la communication : « Make a fool of food merchants. Food, Animals and men comical relationships in Italian genre scenes of the Cinquecento ».

5 février 2019 Université Bordeaux-Montaigne, Pessac
L'enfant et l'animal : prédateur ou protecteur ?

Titre de la communication : « Amical ou cruel ? La représentation du jeu entre enfants et animaux dans la peinture italienne de la Renaissance ».

22-23 mars 2018 Université de Lausanne, Lausanne
Rire & Violence (XVIe-XVIIIe siècles)
Titre de la communication : « Rire et violence à travers la figure animale dans la peinture Italienne du XVIe siècle. L'exemple d'un tableau d'Annibale Carracci ».

22 décembre 2017 MSH, Lyon
Journée d'étude des doctorants en Histoire de l'art du LARHRA
Présentation de mes recherches doctorales.

COMMUNICATIONS GRAND PUBLIC

20 décembre 2024 ESAD, Grenoble
Cycle recherche

Présentation de ma thèse.

MÉDIATION – VISITES GUIDÉES

Juillet 2018 Musée du Louvre, Paris
Chargée de visite
Création d'une visite guidée en lien avec le cours d'été de l'École du Louvre « Entrer dans l'image » de Guillaume Cassegrain. Journée de visites guidées au sein des collections de peintures italiennes de la Renaissance.

Avril-Mai 2014 Ancien Musée de Peinture, Grenoble
Accueil du public et médiation autour de l'exposition *Side Effects#2* organisée par le collectif Museum of Museum et l'Association pour l'Agencement des Activités.

ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

21 octobre 2022 Université Grenoble Alpes, Grenoble
Journée d'étude « L'animal à l'épreuve de l'histoire de l'art »
Organisation complète de la journée.

Décembre 2017 Université Grenoble Alpes, Grenoble
Journée des doctorants en histoire de l'art du LARHRA
Aide à l'organisation de la journée, accueil des participants, médiation.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2019 - 2021 IAE, Grenoble

Assistante des ressources documentaires

Accueil et renseignement du public. Magasinage des revues. Alimentation des bases de données. Entretien et réparations des documents. Classement et rangement des documents dans les collections. Mise à jour de la signalétique des collections.

2017 – 2019 Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres,
Grenoble

Magasinière

Appui aux personnels de bibliothèque pour l'accueil des publics. Accueil du public en horaires élargis. Classement et rangement des documents dans les collections.

2015 – 2016 Externat Saint Bruno, Grenoble

Emploi Avenir Professeur

Assistante-professeur en Grande Section, CP/CE1 et CM2 (2j/semaine). Prise en charge de séquences pédagogiques. Suivi individuel d'élèves.

2010 – 2012 Brest

Stagiaire en communication

Le Télégramme : Prospection client

ISEN : Communication interne

Mairie de Brest : Communication événementielle

LANGUES

Français : Langue maternelle

Anglais : Courant

Espagnol : Scolaire

Italien : Notions