

Le spirituel dans l'art d'Anish Kapoor et sa réception en Occident

Christine VIAL KAYSER

Former member

PhD

Thesis director

Serge LEMOINE

Additional information

Status of thesis

Defended

Defense date

03/05/2010

Thesis

Summary

Anish Kapoor affirme le caractère spirituel de ses œuvres, un terme qu'il distingue du religieux et du sacré. Quelle est la nature de cette spiritualité ? Il s'agit de retrouver l'union avec « la Totalité », union proto-culturelle qui serait perdue par l'emprise du matériel. S'agit-il d'un retour au « primitivisme dans l'art » à la manière de Paul Gauguin et Barnett Newman ? Cette démarche est-elle influencée par l'héritage hindouiste de Kapoor, ou bien tient-elle, comme il l'affirme, à la fonction hypostatique universelle de la couleur qu'il désigne comme « alchimique » ? Comment ce caractère spirituel est-il perçu par le spectateur occidental ignorant des diverses influences culturelles qui traversent l'œuvre ? L'œuvre porte-t-elle les marqueurs du spirituel par ses formes et ses couleurs ? Ce mémoire étudie d'abord les diverses influences qui nourrissent et permettent de comprendre l'expérience des œuvres de Kapoor. Il s'attache ensuite à décrypter les mécanismes phénoménologiques, neurologiques et psychologiques qui permettent à ces marqueurs de fonctionner dans le contexte du musée ou de la galerie d'art moderne.

Mots-clés : Anish Kapoor ; le spirituel dans l'art ; hindouisme et art contemporain ; bouddhisme et art contemporain ; zen et art contemporain ; rythmes ; monochromes ; archétypes

- ***The Spiritual in the Art of Anish Kapoor and its Reception in the West***

Summary: Anish Kapoor asserts the spiritual quality of his work. By spiritual he means not the religious or the sacred but the possibility to be reunited with a "Totality", in a "proto-cultural" manner, by eschewing the material. Is this project a return to "primitivism in art" in line with Paul Gauguin and Barnett Newman ? Is it influenced by the Indian heritage of Kapoor or is it based, as he claims, on the hypostatic function of colour, which gives way to a quasi alchemical experience ? How is this spiritual potentiality of the work perceived by a Western audience, ignorant of Kapoor's various spiritual endeavours ? Does the work convey through its shape and colour the markers of the spiritual ? This dissertation analyses the various influences that nourish Kapoor and inform his works. It then attempts to decipher the mechanisms through which those makers are efficient in conveying a sense of "spirituality" to the works within the settings of the White cube Gallery or the museum of modern art. They appear to be phenomenological, neurological and psychological.

- **Jury**

M. Darragon (Paris 1), M. de Loisy, M. Dufrêne (Paris 10) et M. Lemoine (Paris 4)

À télécharger

[thesespositions2010.pdf .pdf - 1.16 MB](#)

[Download](#)