

1° / DOCUMENTER OU AUGMENTER LE RÉEL

JOSEPH VERNET (1714-1789), La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756, huile sur toile, H. : 160 cm, L. : 260 cm, Paris, musée du Louvre

ANDREAS GURSKY (1955-), 99 Cent, 1999, tirage : 5/6, photographie, épreuve couleur sous Diasac, épreuve chromogène, 206,5 x 337 x 5,8 cm (197 x 327 cm hors marge), Paris, Musée national d'art moderne (MNAM)

DOCUMENTER : Fournir, s'entourer de documents, les utiliser pour son travail ; porter un certain nombre d'informations par des documents; renseigner, instruire

AUGMENTER : si il s'agit d'une chose : Rendre plus grand, plus considérable par addition d'une chose de même nature. Accroître l'étendue, l'importance. Si il s'agit de quelqu'un : l'élever, le faire se développer, grandir.

RÉEL : Qui existe en fait. Qui est bien conforme à sa définition : Fait réel et incontestable, authentique ; opposé à imaginaire, artificiel, fictif

Toute œuvre artistique constitue pour l'historien un document car elle reflète un contexte historique et une idéologie spécifique au moment de sa création.

L'œuvre d'art se définit comme un écart par rapport au réel : Il s'agit donc de mesurer cette distance prise par l'artiste par rapport au monde visible. Il faudra distinguer différentes approches : celle qui consiste à éliminer tout filtre esthétique, toute idéalisation ou dramatisation, pour adopter les codes et une démarche scientifiques, la neutralité, « l'objectivité » d'un document sachant que certaines productions scientifiques deviennent malgré l'intention de leur auteur au départ, des œuvres d'art ou très inspirantes pour les artistes ; celle dont la finalité est d'informer, de décrire le réel mais de plus ou moins grands écarts lui confèrent une part de poésie et tendent à l' «

augmenter » ; celle qui s'approprie les codes de l'image de communication dans le but de détourner les faits réels et de construire une image falsifiée du réel, un simulacre à des fins critiques ou manipulatrices.

VRAISSEMBLANCE	réel	DOCUMENTS	RELATION TEXTE / IMAGE
<i>FICTION</i>	HYPERREALISME	<i>PLACE DU SPECTATEUR</i>	MISE EN ESPACE
REPRESENTATION		MISE EN SCENE	IMITATION IMAGE
<i>ART ET SOCIETE</i>	ECART	DISPOSITIF	AUGMENTER MIMESIS ressemblance

- L'art vient-il documenter le réel? Est-ce son rôle ?
- L'art doit-il augmenter le réel ? Le dépasser ? Montrer autre chose ?
- L'écart éloigne ou rapproche du réel ?
- L'art doit-il imiter le réel? Est-il un enregistreur de la réalité ? Une œuvre peut-elle faire Histoire ?
- L'œuvre d'art peut-elle amplifier notre rapport au réel ?
- Une œuvre à destination documentaire peut-elle être considérée comme une œuvre d'art ?
- Un photographe reporter est-il un artiste ? L'image photographique est-elle nécessairement un document du réel ?
- La vérité, l'authenticité peuvent-elles constituer des critères artistiques légitimes ?
- Une vision subjective peut-elle documenter le réel ?

JOSEPH VERNET

(1714-1789), La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756, huile sur toile, H. : 160 cm, L. : 260 cm, Paris, musée du Louvre

Joseph VERNET est un peintre, dessinateur et graveur français, célèbre pour ses marines.

La Ville et la rade de Toulon, datée de 1756, a été réalisée avec deux autres vues du port de Toulon (Port Neuf ou l'arsenal de Toulon, 1755, INV. 8296 et Le Port Vieux de Toulon, 1757, INV. 8298). Ces trois vues du même port sont alors une exception dans la série des Ports de France, commandés par le marquis de Marigny, pour Louis XV en 1753 et peints de 1754 à 1765.

Détails :

Autres œuvres de Joseph VERNET :

Le Port neuf ou l'Arsenal de Toulon, 165x263, 1755

Le Port vieux de Toulon, 165x263, 1757

Orientaux dans une crique au soleil couchant, 39x48cm, 1780

La construction d'un grand chemin, 97x162, 1774

ANDREAS GURSKY

(1955-), 99 Cent, 1999, tirage : 5/6, photographie, épreuve couleur sous Diasec, épreuve chromogène, 206,5 x 337 x 5,8 cm (197 x 327 cm hors marge), Paris, Musée national d'art moderne (MNAM)

Andreas GURSKY est un photographe allemand né en 1955. Il produit des images vertigineuses en exploitant la technologie des appareils photos pour inclure le maximum de détails en une seule vue. Ses images portent une dimension fortement paysagère qui accentue leur caractère vertigineux.

« Tous mes paysages sont créés par l'homme. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens la civilisation, la présence et l'activité humaine. Je ne pourrais pas m'imaginer prendre la photo d'une montagne toute seule, bien que ce soit possible bien entendu. Un jour, je le ferais peut-être. »

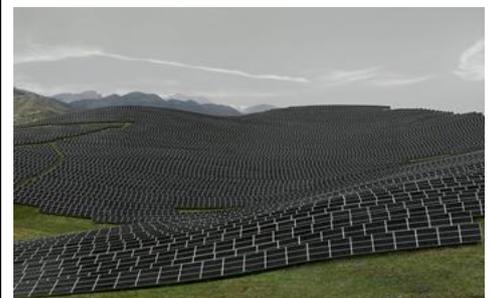
Autres œuvres d'Andreas GURSKY :

Salerno, 170.18 cm x 205.11, 1990,

Amazon, 207 x 407 2016

Les Mées - 220.9 x 367.2 2016

2° / LA NATURE À L'ŒUVRE

ROSA BONHEUR (1822-1899), Labourage nivernais, 1849, huile sur toile, 133 x 260 cm, achat après commande de l'État en 1849, musée d'Orsay, Paris.

LA NATURE :

1. Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité : Les merveilles de la nature.
Synonymes : cosmos - création - macrocosme - monde - univers
2. Ensemble de forces ou principe supérieur, considéré comme à l'origine des choses du monde, de son organisation : Rien ne se perd, rien ne se crée, c'est une loi de la nature.
3. Ensemble des principes, des forces, en particulier de la vie, par opposition à l'action de l'homme.
4. Ensemble des caractères, des propriétés qui font la spécificité des êtres vivants : Étudier la nature animale.

A : PASSAGE / TEMPORALITE / PROCESSUS / ACTION

L'ŒUVRE D'ART : résultat de la création esthétique d'un artiste. Une oeuvre d'art est un objet physique qui peut avoir une valeur esthétique ou conceptuelle. Il peut s'agir d'une peinture, d'une sculpture, d'une photographie, d'une installation, d'un dessin, d'un collage...

PROCESSUS

INSTALLATION

TRANSFORMATION

OBSERVATION

VIE

PROLIFERATION

Place de L'ARTISTE / du SPECTATEUR

MISE EN ESPACE

PRESENTATION / REPRESENTATION

INTERDISCIPLINARITE

TEMPORALITE

in situ

FLORE

NATUREL

DISPOSITIF

MOUVEMENT

EVOLUTION

FAUNE

LÉONARD DE VINCI, (1452-1519) dessin d'une étude botanique	HUBERT DUPAS Larve aquatique de trichoptère avec son étui, travail commencé en 1980	MICHEL BLAZY, Bar à oranges, 2009	GIUSEPPE PENONE <i>Respirare l'Ombra,</i> 1998	ANDY GOLDSWORTHY Œuvres diverses années 2000

- L'art doit-il imiter la nature ?
- Quelle est la place de la nature dans une œuvre d'art ?
- Comment la matérialité de la nature est-elle utilisée dans les œuvres d'art ?
- La nature est-elle transformation ? L'art peut-il l'être ?
- La nature peut-elle entrer dans un musée ?
- De quelle manière l'art s'oppose-il à la nature ?
- La nature peut-elle être un lieu de création et/ou d'exposition ?

ROSA BONHEUR

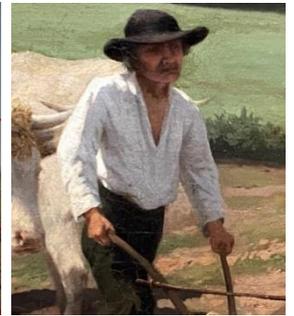
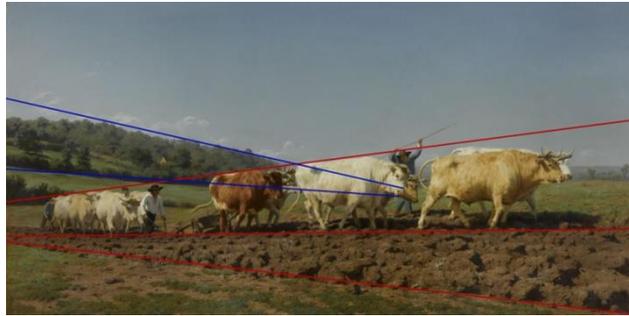
(1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile,
133 x 260 cm, achat après commande de l'État en 1849,
musée d'Orsay, Paris.

Peintre considérée comme une icône de l'émancipation des femmes, Rosa Bonheur a placé le monde vivant au cœur de son travail et de son existence et s'est engagée pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité, exprimant dans sa peinture leur vitalité et leur « âme ».

Cette scène décrit le premier labour, appelé sombrage, que l'on effectue au début de l'automne et qui ouvre la terre afin de l'aérer pendant l'hiver. C'est également une reconnaissance de la province, ici le Nivernais, de ses traditions agricoles et de ses paysages. C'est d'abord une scène animalière, dont les héros sont les bœufs eux-mêmes, qui laisse peu de place à l'homme.

Détails :

Autres œuvres de Rosa BONHEUR :

