

Artiste : **Claude-Joseph VERNET**

- Titre : *La ville et la rade de Toulon, (...) vue du mont Faron*
- Date : 1756
- Technique : Huile sur toile
- Dimensions : 165 x 263 cm
- Lieu de conservation : Musée du Louvre, Paris

Artiste : **Rosa BONHEUR**

- Titre : *Le Labourage nivernais, dit aussi Le Labourage nivernais : première œuvre*
- Date : 1849
- Technique : Huile sur toile
- Dimensions : 133 cm x 260 cm
- Lieu de conservation : Musée d'Orsay, Paris

Artiste : **Andreas GURSKY**

- Titre : 99 Cents
- Date : 1999
- Technique : Photographie couleur, tirage chromogène sur plexiglas
- Dimensions : 207 x 337 cm (6 versions)
- Lieu de conservation : Diverses collections (ex. MoMA, Centre Pompidou ...)

CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

- 1753 : le roi commande une série de vues des ports français à Vernet (le célèbre cycle des "Ports de France").
- Période des **Lumières** : volonté d'**inventorier, classer, représenter** le territoire et ses richesses.
- Vernet est influencé par le **classicisme** et le **pittoresque**, avec un regard éclairé sur le paysage.

- En 1849, la France vient de vivre la révolution de 1848. L'État républicain commande des œuvres qui exaltent les valeurs du travail et de la nation.
- Rosa Bonheur, bien qu'artiste femme dans un monde masculin, réussit à s'imposer grâce à son talent et à son sérieux méthodologique.
- L'œuvre s'inscrit dans une tendance **naturaliste** et **pré-réaliste**, en opposition aux excès du romantisme.

- Fin des années 1990 : triomphe du **capitalisme mondialisé**, essor des grandes chaînes discount.
- Gursky appartient à une génération de photographes allemands formés à l'École de Düsseldorf, avec une démarche rigoureuse, conceptuelle.
- L'œuvre fait écho au **pop art** (Warhol) mais avec une esthétique **documentaire froidement spectaculaire**.

ENJEUX ET PORTÉE DU PROJET

- **Politique** : valorisation du pouvoir royal, de la force maritime française.
- **Esthétique** : synthèse entre observation et idéalisation.
- **Technique** : maîtrise de la lumière, de la composition, du rendu atmosphérique.
- **Culturel** : participer à la grande entreprise encyclopédique et cartographique des Lumières.

- **Artistique** : réhabilitation du genre animalier et paysan à travers un traitement digne d'un sujet historique.
- **Social** : valorisation du monde paysan, dans une période où les campagnes sont encore le cœur de la France.
- **Politique** : œuvre d'un régime républicain qui cherche à exalter les valeurs de la terre et du travail.

- **Esthétiques** : photographeur comme un peintre classique, mais avec les outils numériques.
- **Critiques** : montrer les logiques du marché, la saturation visuelle du monde moderne.
- **Techniques** : repousser les limites du médium photographique, travailler par **postproduction, recomposition**.

Artiste : Claude-Joseph VERNET

- Titre :
- Date : 1756
- Technique : Huile sur toile
- Dimensions : 165 x 263 cm
- Lieu de conservation : Musée du Louvre, Paris

Artiste : Rosa BONHEUR

- Titre : *Le Labourage nivernais, dit aussi Le Labourage nivernais : première œuvre*
- Date : 1849
- Technique : Huile sur toile
- Dimensions : 133 cm x 260 cm
- Lieu de conservation : Musée d'Orsay, Paris

Artiste : Andreas GURSKY

- Titre : 99 Cents
- Date : 1999
- Technique : Photographie couleur, tirage chromogène sur plexiglas
- Dimensions : 207 x 337 cm (6 versions)
- Lieu de conservation : Diverses collections (ex. MoMA, Centre Pompidou ...)

INTENTIONS DE L'ARTISTE

• Répondre à une commande royale : représenter les ports de France pour Louis XV. • Mettre en valeur le pouvoir naval, économique et stratégique du royaume. • Allier précision topographique et esthétique pittoresque, pour magnifier la grandeur de la nation.	• Commande de l'État, après révolution de 1848 > paysannerie vue comme un pilier moral et économique de la nation. • Rendre hommage au travail paysan, démarche quasi documentaire. • Volonté de réhabilitation du monde rural > scène de vie agricole avec un souci de réalisme et de noblesse.	• Interroger la société de consommation dans sa dimension visuelle, économique et esthétique. • Capturer un ordre chaotique, une saturation de signes, un monde hyper-connecté et mondialisé. • Montrer le spectacle de la consommation sans jugement explicite, en laissant le spectateur se confronter à l'image.

PROCESSUS DE CRÉATION

• Voyage dans chaque port, réalise des croquis sur place, collecte des détails architecturaux et humains. • Construit ensuite ses tableaux en atelier avec ces éléments > composition savamment orchestrée. • Intègre des scènes de genre, des effets de lumière et des jeux atmosphériques : le tableau devient un théâtre du monde maritime.	• Préparation rigoureuse : Réalise de nombreuses études sur le terrain : croquis d'animaux, des laboureurs, et de paysages. • Se rend sur place dans la Nièvre, pour observer directement les pratiques agricoles. • Approche quasi-scientifique, témoignant d'un projet artistique très construit et documenté.	• Utilise un appareil grand format numérique et retravaille l'image numériquement (superposition, duplication, ajustement des perspectives). • Compose une image complexe, artificiellement réorganisée intensifiant la structure graphique. • Le projet photographique devient une conception mentale et plastique autant qu'un enregistrement.

CHOIX PLASTIQUES

• Composition en profondeur, avec succession de plans : rivage animé, navires, ciel. • Clarté lumineuse du matin : ciel calme, mer douce, teintes bleutées, dorées. • Mélange de réalisme documentaire (activités portuaires, bâtiments, embarcations) et d'idéalisme (ordonnancement harmonieux). • Insertion de personnages typés (pêcheurs, marins, soldats) donnant vie à la scène.	• Composition très équilibrée, presque classique : les deux attelages de bœufs forment des lignes diagonales fortes, structurant l'espace. • Point de vue bas donnant une monumentalité aux animaux et valorise leur force. • Palette de tons naturels et chauds, qui évoque la terre nourricière. • Grand format d'histoire, typique des œuvres consacrées à des sujets nobles.	• Vue frontale et en plongée légère : effet de grille et d'aplatissement. • Saturation des couleurs (notamment les rouges et jaunes), multiplication des étiquettes et logos. • Absence d'individus identifiables : l'humain se fond dans la marchandise. • Grande échelle : l'œuvre devient monumentale, comme une fresque contemporaine du monde marchand.