

LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES (...)

LE RAPPORT AU RÉEL

Commande royale :
15 ports de France
Marines

Réalisme :
Fidélité au réel
précision
topographique

**Mimesis et
ressemblance :**
fidélité aux détails
architecturaux
et navals

**Vraisemblance
et idéalisation :**
rigueur documentaire
et effet pictural

L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'ŒUVRE

PROCESSUS DE CREATION

Observation sur place :
croquis et études
préparatoires minutieuses

Techniques :
huile sur toile,
contrastes lumière/ombre

Sens du détail
dans le rendu
des textures
(eau, ciel, architecture)

LA FIGURATION ET L'IMAGE

Construction de l'image :

- perspective atmosphérique
- et cônica (lignes & pt de fuite)

Espace narratif :

- scènes de vie portuaire,
- activités humaines diverses

Temps et mouvement :

- animation du port, bateaux en action,
- lumière changeante

JOSEPH VERNET

***Le port de Toulon,
2e vue depuis le mont Faron,
1756***

L'œuvre

- Peinture à l'huile sur toile
- Vue n°2 (sur 3)
- 263 x 165 cm
- Paris, Musée du Louvre

LA PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

SOLLICITATION DU SPECTATEUR

- **Commande royale** (Louis XV) pour la série des Ports de France
- Stratégie de valorisation du territoire maritime français

Fonction de propagande :

- vision idéalisée
- et stratégique du port militaire
- Diffusion par gravures et copies pour asseoir la puissance navale

L'ART, LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES :

- Approche cartographique et topographique du paysage
- Influence des sciences maritimes et de l'ingénierie navale
- Observation météorologique et traitement des ciels

Autre REFERENCE

Première vue du port de Toulon, vue du Port-Neuf pris à l'angle du Parc d'artillerie, 1755)

Mme ARZALIER, Lycée Jean Monnet, MONTPELLIER, 2025

LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES (...)

LE RAPPORT AU RÉEL

Réalisme et naturalisme :
Fidélité au réel

Expressivité
des détails et
écart au réel

Mimesis et
ressemblance

Vraisemblance
et idéalisation

L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'ŒUVRE

PROCESSUS DE CREATION

Observation
directe études
préparatoires sur
le terrain

Techniques
huile sur toile,
détails anatomiques
précis

Importance du projet
hommage au travail
paysan, glorification du
monde rural

LA FIGURATION ET L'IMAGE

Construction de l'image :

- composition
- et mise en scène

Espace narratif :

- travail sur la perspective et la profondeur
- L'homme est au second plan

Temps et mouvement :

- suggestion du déplacement des bœufs
- et du cycle agricole

Rosa BONHEUR
Labourage nivernais,
1849

L'œuvre

- Peinture à l'huile sur toile
- Commande de l'état
- 133 x 260 cm
- Paris, Musée d'Orsay

L'ART, LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES :

- Approche scientifique de l'anatomie animale
- Influence des avancées en optique et photographie (précision des formes)
- Techniques de conservation et restauration du tableau

LA PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

SOLLICITATION DU SPECTATEUR

Exposition au Salon de 1849 :

- reconnaissance officielle

Influence du contexte :

- commanditaire (État français),
- réception publique

Stratégies de diffusion :

- reproduction en gravure,
- influence sur l'image du monde rural

Mme ARZALIER, Lycée Jean Monnet, MONTPELLIER, 2025

Autre REFERENCE

El Cid, tête de lion, 1879

Museo Nacional del Prado

LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES (...)

LE RAPPORT AU RÉEL

Hyperréalisme et saturation des couleurs

Accumulation et surcharge visuelle : effet hypnotique

Photographie grand format et numérique > HD

Ecart : perspective déformée absence de point focal

L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'ŒUVRE

PROCESSUS DE CREATION

Approche conceptuelle et documentaire

Retouche numérique et superposition d'images pour une hyper-réalité

Techniques : photographie haute résolution, impression très grand format

Intention :

Démontrer ou sublimer la consommation de masse ?

LA FIGURATION ET L'IMAGE

Construction de l'image :

- symétrie, répétition et quadrillage

Espace narratif :

- absence de mise en scène explicite,
- anonymat des figures humaines

Temps et mouvement :

- instantané figé,
- standardisation du quotidien

Andreas GURSKY (1955-)
99 Cent,
1999

L'ART, LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES :

- Usage des technologies numériques pour modifier et sublimer l'image
- Influence de la photographie d'architecture et de paysage urbain
- Impact des techniques d'impression et de projection en très grand format
- Hybridation entre photographie documentaire et manipulation numérique

L'œuvre

- photographie
- tirage : 5/6 (6 versions)
- 206,5 x 337 x 5,8 cm
- Paris, Musée national d'art moderne (MNAM)

LA PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

SOLLICITATION DU SPECTATEUR

- Exposition dans les grandes galeries et musées internationaux
- Œuvre emblématique du rapport entre art et société de consommation
- Stratégie de diffusion : éditions limitées et prix record sur le marché de l'art
- Réception critique : fascination et critique de la marchandisation

Mme ARZALIER, Lycée Jean Monnet, MONTPELLIER, 2025

- Père+Grd Père photographes
- Goût pour la narration

Autre REFERENCE
Rhein II," 1999