

Exercice 3 : Analyser plastiquement les œuvres, les comparer

	OEUVRE 1	OEUVRE 2
Présentation de l'œuvre (domaine, nature, genre, dimensions, lieu)	<p>Joseph Vernet <u><i>La Ville et la rade de Toulon</i></u> 1756 Hauteur : 165 cm Largeur : 263 cm Huile sur toile, Louvre Paris France Genre : paysage Domaine : arts plastiques</p>	<p>Jan Vermeer <u><i>La Laitière</i></u> 1660 45,5 cm sur 41 cm Huile sur toile Rijksmuseum, Amsterdam Genre : scène de genre</p>
SUPPORT	<p>=> Toile tendue sur châssis réctangulaire format paysage => Même si œuvre au format imposant (1,65 * 2,63 cm) elle n'est pas monumentale + les œuvre de la série exposée au musée de la Marine de par leur scénographie</p>	<p>=> Toile réctangulaire format portrait -petit format=>proximité, côté intimiste</p>

	<p>semblent plus imposante au regard du spectateur que <u>la ville et la rade de Toulon</u> exposée au Louvre</p>	
MATIÈRE	<ul style="list-style-type: none"> -pas de touches apparentes, pas d'épaisseur => lisse -essaie d'être réaliste -nombreux détails grâce à la peinture à l'huile + se concentre sur le rendu de matière 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendu de matière (brillance, reflet, granulosité) => coté réaliste - Petite nature morte au premier plan
FORME	<ul style="list-style-type: none"> -proche du réel, ressemblant, réaliste, beaucoup de détails -vraisemblant -fort degré d'iconicité 	<ul style="list-style-type: none"> -proche du réel, figurative, réaliste -vraisemblant -fort degré d'iconicité

LUMIERE	<ul style="list-style-type: none"> -Lumière naturelle diffuse, douce et matinale => harmonise la scène => capture la lumière - source de lumière hors champs non visible 	<ul style="list-style-type: none"> -Lumière diffuse et naturelle en diagonale qui inonde la pièce + reflets sur différents objets=>pointes de blanc => Vermeer connu pour son jeu de lumière
ESPACE	<ul style="list-style-type: none"> -espace suggéré : -Vue panoramique / vue en plongée=> le spectateur peut se placer en tant qu'observateur. - profondeur accentuée par les différents plans : 3 plans successifs (place, ville et rade de Toulon, ciel) => effet théâtral -composition en frise 	<ul style="list-style-type: none"> -espace suggéré : -travail de perspective => profondeur de la pièce + lignes de la fenêtre convergent vers un point situé au-dessus de la main droite de la femme. -trois plans (1er plan : table, pain et objets 2ème plan : la laitière et son geste 3ème plan : mur du fond et fenêtre) -cadrage serré=>spectateur devient observateur direct=> effet d'intimité

COULEUR	<p>-couleurs claires, douces variées qui contrastent avec les couleurs foncées du 1er plan => entre le 1er et les autres plans => donne un effet de profondeur</p> <p>+ palette terne</p>	<p>-dominance des couleurs bleu et jaune=>Vermeer connu pour son utilisation des couleurs bleu et jaune</p> <p>-couleurs fidèles au réel</p>
TEMPS	<p>- contexte historique : XVIIIe siècle (siècle des lumières) => Louis XV commande 25 tableaux à Vernet des ports de France pour montrer sa puissance maritime.</p> <p>-temps suggéré dans l'œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> -moment de la journée représentée : matin -climat : beau temps, printemps ? 	<p>-contexte historique : XVIIe siècle=> période du Siècle d'or hollandais</p> <p>-La laitière=> possible allégorie de la tempérance + possible message caché : lecture "érotique"</p> <p>-temps suggéré dans l'œuvre : moment précis figé, capture une scène du quotidien => scène de genre</p>

CONCLUSION : au regard du questionnement auquel appartient le corpus. Faites en quelques lignes la comparaison entre les deux œuvres quant à la manière de la traiter. Pour ce faire, utilisez votre analyse

plastiques.

Dans les deux œuvres, la question de documenter et d'augmenter le réel se manifeste de manière différente mais complémentaire.

Chez Vernet, la peinture documente le réel en représentant un port français précis et la rade de Toulon, fidèle à son emplacement et à son architecture. Mais Vernet augmente le réel avec la composition panoramique, la profondeur accentuée par les plans successifs et la lumière douce. L'ensemble de ses choix donne à la scène un aspect vraisemblant, et presque théâtral, qui semble vraie sans être une simple copie de la réalité. Le choix de l'artiste, les détails, les couleurs, tout comme l'organisation en frise, renforcent cette impression du réel augmenté et sublimé.

Chez Vermeer, la scène a également pour but de documenter, mais ici, le quotidien d'une laitière ainsi que les tâches domestiques. Il se concentre notamment sur le rendu de matière pour donner au spectateur l'impression d'assister à la scène en direct. Cependant l'artiste augmente également le réel : la lumière diagonale, les reflets sur les objets et la perspective créent une intimité et une intensité qui dépassent la simple observation. Le cadrage serré et le rendu détaillé des textures donnent à la scène un réalisme remarquable, tout en sublimant le quotidien.

Ainsi, si Vernet met en valeur un lieu réel tout en le sublimant pour montrer la prospérité du royaume de France, Vermeer rend une scène quotidienne plus vivante et expressive qu'une simple représentation fidèle au réel, montrant que dans les deux cas, l'artiste ne se contente pas de copier le réel mais le recompose pour l'interpréter et en offrir une vision unique .