

Exercice 3 : **Analyser plastiquement les oeuvres, les comparer**

**Présentation de l'oeuvre
(domaine, nature, genre,
dimensions, lieu**

OEUVRE 1

Rosa Bonheur *Le Labourage Nivernais*

1849

Huile sur toile

Dimensions : 1,33 × 2,60 m

Musée d'Orsay, Paris, France

Nature :

→ Tableau

→ Huile sur toile

Genre :

→ Paysage

→ Scène rurale / scène de la vie paysanne

→ Représentation du travail agricole

+ Œuvre commandée par l'État français en 1849

+ Présentée au Salon de 1849

+ Témoigne de l'intérêt du XIXe siècle pour le monde rural, à une époque de Révolution industrielle

OEUVRE 2

Jacques-Louis David *Le Sacre de Napoléon et le couronnement de Joséphine*

Entre 1805 et 1807

Huile sur toile

Dimensions monumentales : 621 × 979 cm

Musée du Louvre, Paris

Commanditaire : Napoléon Ier

Nature :

→ Tableau

→ Peinture à l'huile

→ Œuvre officielle

Genre :

→ Scène d'Histoire

→ Peinture politique

→ Peinture de propagande impériale

+ Représente un événement réel : le sacre de Napoléon le 2 décembre 1804

+ Mais l'événement est reconstruit et idéalisé par l'artiste

+ Objectif principal : légitimer le pouvoir de Napoléon

SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> → Châssie en bois → Accroché au mur → Murs de couleurs vertes en fonction des autres oeuvres ou documents à proximité. (Lieu d'exposition = Orsay) → Imposante → sensation d'impressionnement pour le spectateur 	<ul style="list-style-type: none"> → Châssis en bois → Accrochée au mur dans un espace muséal → Œuvre pensée pour être vue de loin <p>Format monumental : dépasse largement la taille humaine, plonge le spectateur dans la scène</p> <ul style="list-style-type: none"> → Le spectateur se sent dominé par l'image, comme face au pouvoir impérial
MATIÈRE	<ul style="list-style-type: none"> → Touche non apparente : souci de réalisme, la matière picturale est niée au profit des rendus de matières représentées → Technique de la peinture à l'huile qui permet une grande minutie/réalisme du détail → rendu des matières (terre, pelage, regard, fleurs) → Toile recouverte de peinture : non apparente, pas de réserves. La toile, son tissage disparaissent sous la couche de peinture (à reformuler) 	<ul style="list-style-type: none"> → Touche non apparente → La peinture ne se montre pas : elle disparaît derrière l'illusion du réel → Rendu très réaliste des : tissus (velours, soie, broderies), des bijoux (or, couronnes), des carnations, des regards → La toile est entièrement recouverte : aucun tissage visible, aucune trace de geste → renforcement de l'idée de maîtrise, d'ordre et de perfection, à l'image du pouvoir impérial !

FORME	<ul style="list-style-type: none"> → Imposante → Soucis du détails → Rprésentation sans idéalisation de la nature, des animaux ou bien des humains. → Vue panoramique → les animaux sont acteurs centrales → jeu de lignes est crée par les nombreuses surfaces colorées du tableau et par le groupe formé par les animaux. → formes “courbes” dessinées par les corps des animaux viennent se mêler aux lignes de forces. 	<ul style="list-style-type: none"> → Monumentale → Rectangulaire → Soucis du détails → fidélité au réel : le justesse du décor, la précision des costumes, et des accessoires, la ressemblance avec des personnes ayant participé à l'évènement témoignent de la volonté de l'artiste de retranscrire la scène → Composition très organisée et hiérarchisée → Mise en scène solennelle et théâtrale + → Composition en pyramide : Napoléon placé au centre, Joséphine agenouillée, Le regard (des autres) converge vers l'empereur → Chaque personnage est placé selon son importance politique ou religieuse
LUMIERE	<ul style="list-style-type: none"> → Lumière douce et naturelle représenté → De gauche à droite → La lumière accompagne le mouvement de marche du troupeau de boeufs de la gauche vers la droite → Peu d'ombres → donner du relief à la terre, aux corps des animaux, aux arbres, la nature environnante 	<ul style="list-style-type: none"> → Lumière sublimée, orientée, contrôlée → effet volontaire → une apparition de Dieu affirmant le pouvoir de napoléon Ier → Lumière orienté vers les personnages principaux ex. Napoléon Ier, Joséphine, le Pape... → Lumière artificielle, presque surnaturelle → Renforce la dimension sacrée et politique de la scène → Le regard du spectateur est guidé vers lui
ESPACE	<ul style="list-style-type: none"> → Composition en frise marquée par le troupeau : le regard du spectateur suit le troupeau de gauche vers la droite → Moitié sol / moitié ciel : grande place à la nature, 	<ul style="list-style-type: none"> → Espace intérieur : cathédrale Notre-Dame de Paris → Architecture grandiose renforçant la solennité → Composition panoramique mais aussi centré sur les personnages importants, aidé par la lumière artificielle

	<p>au paysage (impression de grandeur)</p> <p>→ Trois espaces sont délimités : la terre/ la végétation, les bêtes, le ciel = <u>la nature à l'œuvre</u></p>	<p>→ Oeuvre Monumentale</p> <p>→ Organisation rigoureuse de l'espace</p> <p>→ Profondeur créée par : l'architecture, l'alignement des personnages, la perspective → Espace intérieur fermé et solennel</p> <p>→ Impression d'ordre, de pouvoir et de contrôle</p>
COULEUR	<p>→ Couleurs en contrastes</p> <p>→ Couleurs naturelles et réalistes</p> <p>→ la palette est assez réduite</p> <p>→ Harmonie colorée: Utilisation de trois couleurs + nuances et des tons (+clairs ou - foncé)</p> <p>ex. Dégradé du bas vers le haut du bleu du ciel → effet de profondeur ainsi que de réalisme</p> <p>→ Contraste de valeur entre les boeufs et l'arrière plan(surtout ceux aux poils clairs)</p> <p>En somme</p> <p>→ Effet produit → en symbiose, ambiance sereine, douce, reposante, de vie, apaisante, silence reposant/doux qui règne</p>	<p>→ Couleurs riches et symboliques, exemple :</p> <p>→ Utilisation du rouge, de l'or, du blanc : - rouge = pouvoir, autorité - or = richesse, grandeur impériale - blanc = sacré, pureté → participent à la glorification de Napoléon</p> <p>→ Forts contrastes → Les couleurs attirent l'œil vers les personnages centraux</p> <p>→ Les vêtements luxueux contrastent avec les zones plus sombres</p> <p>→ La couleur participe pleinement à la propagande visuelle</p>
TEMPS	<p>19ème siècle</p> <p>Commande de l'état en 1849. Rosa Bonheur a 27 ans. Révolution industrielle.</p> <p>→ Mise en valeur du monde rural face aux transformations de la société</p> <p>→ XIXe siècle</p>	<p>→ Début du XIXe siècle</p> <p>→ Contexte napoléonien</p> <p>→ Art au service du pouvoir politique</p> <p>→ L'art devient un outil politique</p>

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

Ces deux œuvres montrent deux manières différentes de représenter le réel.

Rosa Bonheur choisit de représenter la nature et le travail paysan avec un grand souci de réalisme et de simplicité. Sa peinture met en valeur la force tranquille de la nature et des animaux, dans une ambiance sereine et équilibrée.

À l'inverse, Jacques-Louis David utilise la peinture pour mettre en scène le pouvoir politique. Par une composition monumentale, une lumière contrôlée et des couleurs symboliques, il transforme un événement historique en image de propagande destinée à glorifier Napoléon Ier.

Ainsi, si les deux artistes recherchent la précision et le réalisme, leurs intentions diffèrent : l'une célèbre la nature et le monde rural, l'autre affirme l'autorité et la grandeur impériale.