

Labourage nivernais ou Le Sombrage, 1849, huile sur toile, 133 × 260 cm, Musée d'Orsay, Paris

Le rapport au réel

Mimesis, ressemblance, vraisemblance
et valeur expressive de l'écart

Le rapport au réel

Le réel représenté, le référent	Mimesis, ressemblance, vraisemblance, écart	Signification Pour quel sens ? Pour quelle réalité exprimée ?
QUOI ?	COMMENT ?	POURQUOI ?

- Un paysage rural
- Une réalité ordinaire
- Une vie quotidienne paysanne
- Une scène agricole
- Un labourage
- Deux attelages de bœufs tirant une charrue

- Précision du détail
- Minutie de l'exécution
- Fidélité aux modèles
- Imitation du réel (mimesis)
- Illusion
- Exactitude

- Rigueur d'observation
- Objectivité
- Virtuosité d'exécution

« C'est horriblement ressemblant », Paul CÉZANNE

Pourquoi rechercher une telle illusion du réel ?

Cette représentation comme imitation du réel humanise l'animal comme un être à part entière et devient sujet.

Les ombres, les matières, les lumières sont éblouissantes loin des états d'âme du romantisme.

Le romantisme du début du siècle laisse ici place au réalisme et au naturalisme.

La représentation paraît vraie, elle semble vraie, pourtant...

Mise en scène de la représentation

(décor, lumière, acteurs, etc.)

L'œuvre est composée :

- d'études scientifiques
- de sources visuelles différentes
- d'observations sensibles
- de la vision de l'artiste.

→ Écart avec le réel

Cette image est en décalage avec la réalité de la vie des champs :

- les bovins sont représentés avec un « soin trop exquis », trop soigneusement, comme si c'était des « bœufs de ferme-modèle, mieux étrillés (nettoyés) que des bœufs du commun »
- les paysans sont dans des habits d'aspect inhabituel pour les travaux des champs, voire même élégants
- l'aspect du champs et les prairies du fond sont très bien tenus
- les arbres sont bien taillés
- le ciel est bleu presque sans nuage.

→ L'artiste donne de la beauté à la campagne et la magnifie.

L'artiste exprime une idée symbolique...

→ Rosa Bonheur fut une peintre de la vie agricole et de la vie sauvage à l'heure où la révolution industrielle et la croissance urbaine font disparaître des pans entiers de la longue relation entre les hommes et les animaux.

« En octroyant une majesté particulière à ces bœufs labourant la terre nourricière sous un grand ciel bleu, Rosa Bonheur offre une vision du monde rural proche de celle des romans de Georges Sand ». Maguy Gallet Villechange

Célébrer au moyen du pinceau « l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière ». RB

- Littérature romantique
- Action à la fois commune et sublime

Exaltation :

- du sentiment de l'amour de la nature, des animaux
- de la terre nourricière, la terre-mère
- de la patrie ?

→ L'œuvre exalte une terre fertile, cultivée sous un ciel limpide, et renvoie à la permanence d'un monde préservé de tout bouleversement.

Rosa Bonheur montre le travail agricole sous un jour idéalisé.

- Vision idéalisée de la vie rurale dans une France traditionnelle.
- Célébration idéalisée d'une scène paysanne.

L'alliance de « poésie et de vérité », glorifiant la « sublimité des champs », rattache le tableau à une vision idyllique (idéal) et atemporelle du monde paysan.

- Vision subjective de l'artiste
- Une œuvre symbolique

Avec son grand format, la peinture revêt une dimension quasi allégorique.

→ Elle évoque quelque chose d'autre, de plus grand, de plus important.

→ Peut-être « quelque chose de primitif, d'antique, de religieux », voire un « sujet biblique des plus élevés ».

Hypothèse

Comme les attelages qui se dirigent tout droit vers leur avenir, Rosa Bonheur semble projeter sa vision d'un avenir radieux, où êtres humains et animaux vivent en harmonie sur une terre nourricière.

À contre-courant de l'urbanisation et de l'industrialisation de son époque, l'artiste affirme l'importance de la terre (origine, patrie, terre-mère) et de la nature.

- Composition
- Vision exaltée

- Réel idéalisé
 - Œuvre symbolique
 - Œuvre allégorique ?
-
- L'artiste sollicite la réflexion chez le spectateur (ses idées, sa pensée)

MIMESIS — RESSEMBLANCE

DANS LA NATURE :

- Observation minutieuse du réel
- Plusieurs études, dessins scientifiques
- Représentation exacte du réel

Réalisme et Naturalisme

- Documenter le réel
- Vérité, objectivité
- Regard objectif de l'artiste
- Solliciter le spectateur (ses émotions, son empathie, sa bienveillance)

VRAISEMBLANCE — ÉCART

DANS L'ATELIER : projet pictural

- Composition
- Mise en scène de la représentation
- Imagination

Un réel idéalisé et exalté

- Augmenter le réel
- Vision subjective et sensible de l'artiste
- Une œuvre symbolique voire allégorique
- Solliciter le spectateur (sa réflexion, ses idées, sa pensée)

→ La sollicitation du spectateur