

LA FIGURATION ET L'IMAGE

Rappels

- La figuration consiste à représenter le visible (réel ou imaginaire). C'est une action.
- L'image n'est pas seulement une copie du réel : c'est une construction visuelle.
- Dès l'Antiquité (Platon), l'image pose la question du rapport au réel : imitation ? interprétation ? transformation ?

→ *La figuration n'est jamais neutre, elle organise le visible.*

L'art pariétal

Dela nécessité de figurer

Panneau de bisons et chevaux, dessins préhistoriques, Grotte de Niaux, Ariège

L'image au Moyen-Âge

De la peinture religieuse au paysage comme décor d'une scène de genre

Duccio di BUONINSEGNA, La Maestà (Duccio), 1308-1311, partie centrale du retable, Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Sienne (Italie)

Frères de LIMBOURG, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 1412-1416, enluminure sur vélin, Chantilly, Musée Condé

REMBRANDT

Du portrait de groupe à la peinture d'Histoire

REMBRANDT, *La Leçon d'anatomie du docteur Tulp*, 1632, huile sur toile,
169,5 × 216,5 cm, Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas)

REMBRANDT, *La Ronde de Nuit*, 1642, huile sur toile, 363 × 437 cm,
Rijksmuseum, Amsterdam

PICASSO

Revisiter les genres en peinture, l'avant-garde casse les codes

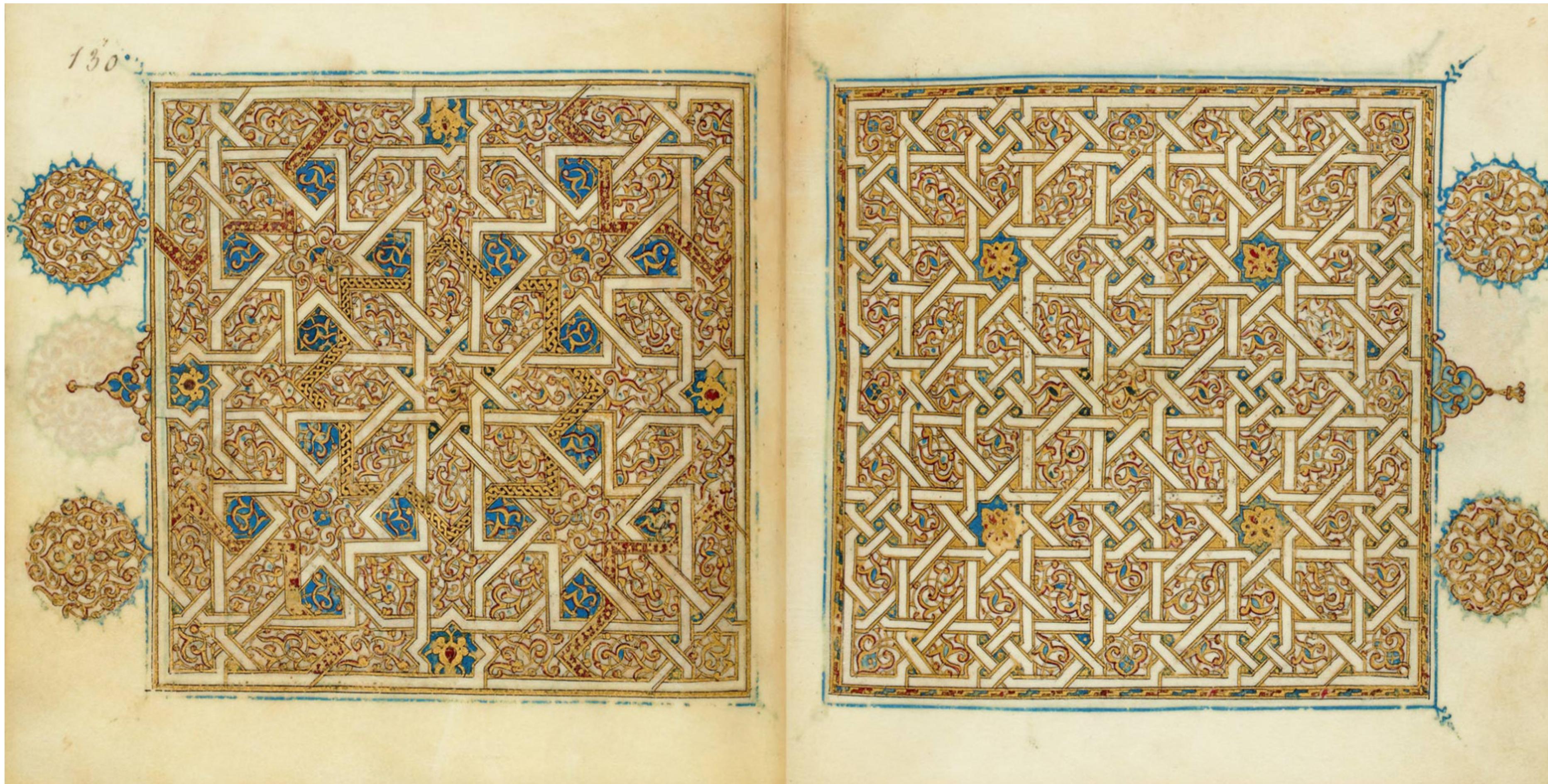

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912, huile sur toile,
29 × 37 cm, Musée national Picasso-Paris

Les Demoiselles d'Avignon, 1906-1909, huile sur toile,
243,9 × 233,7 cm, MoMA, New York

Non-figuration

Ornement

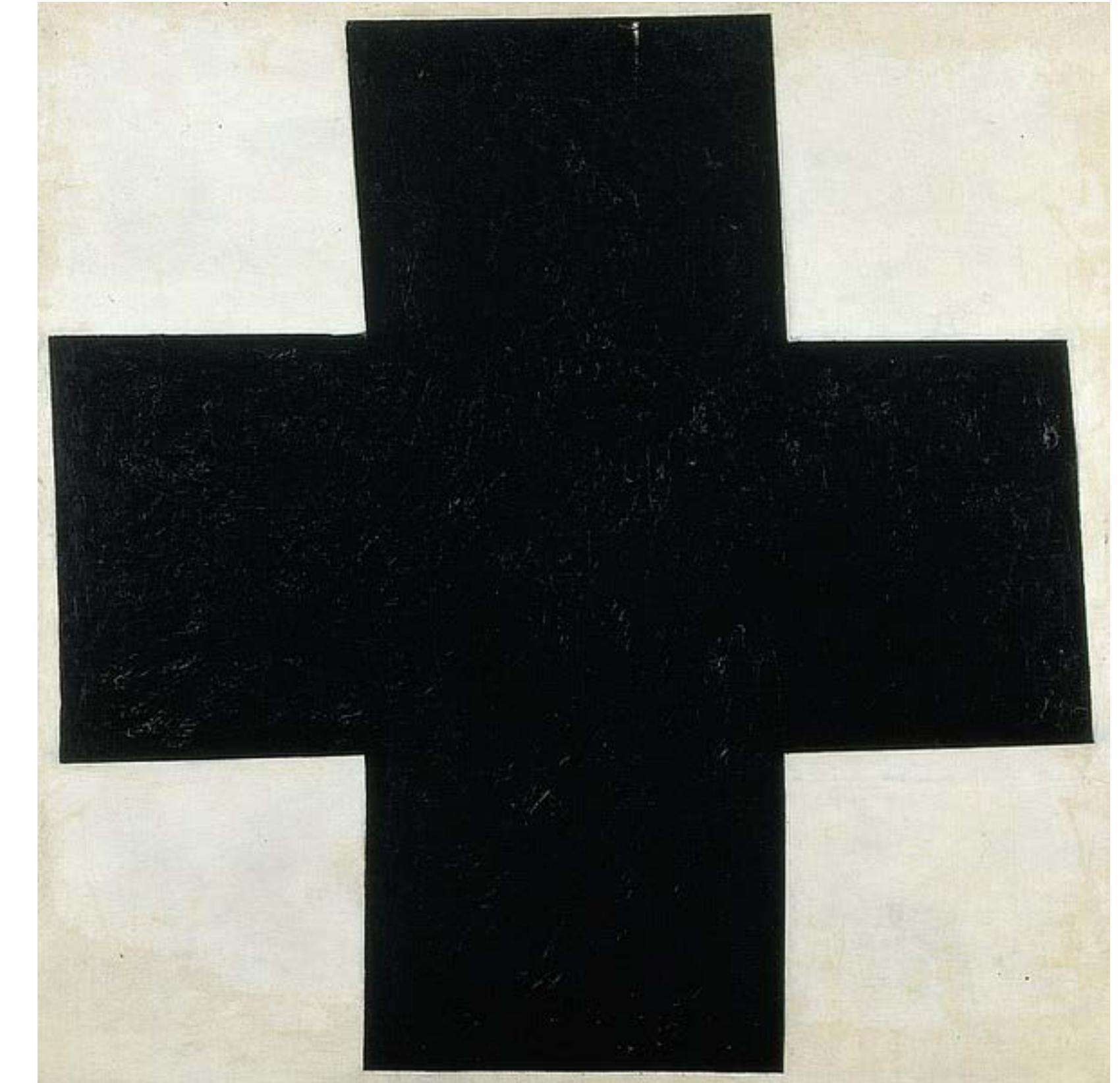
Page-tapis, 1304, Coran manuscrit, Espagne, BnF, département des Manuscrits

Non-figuration

Art abstrait

Vassily KANDINSKY, *Sans titre*, 1910-1913, mine graphite, encre de Chine et aquarelle sur papier, 49,6 × 64,8 cm, MNAM, Paris

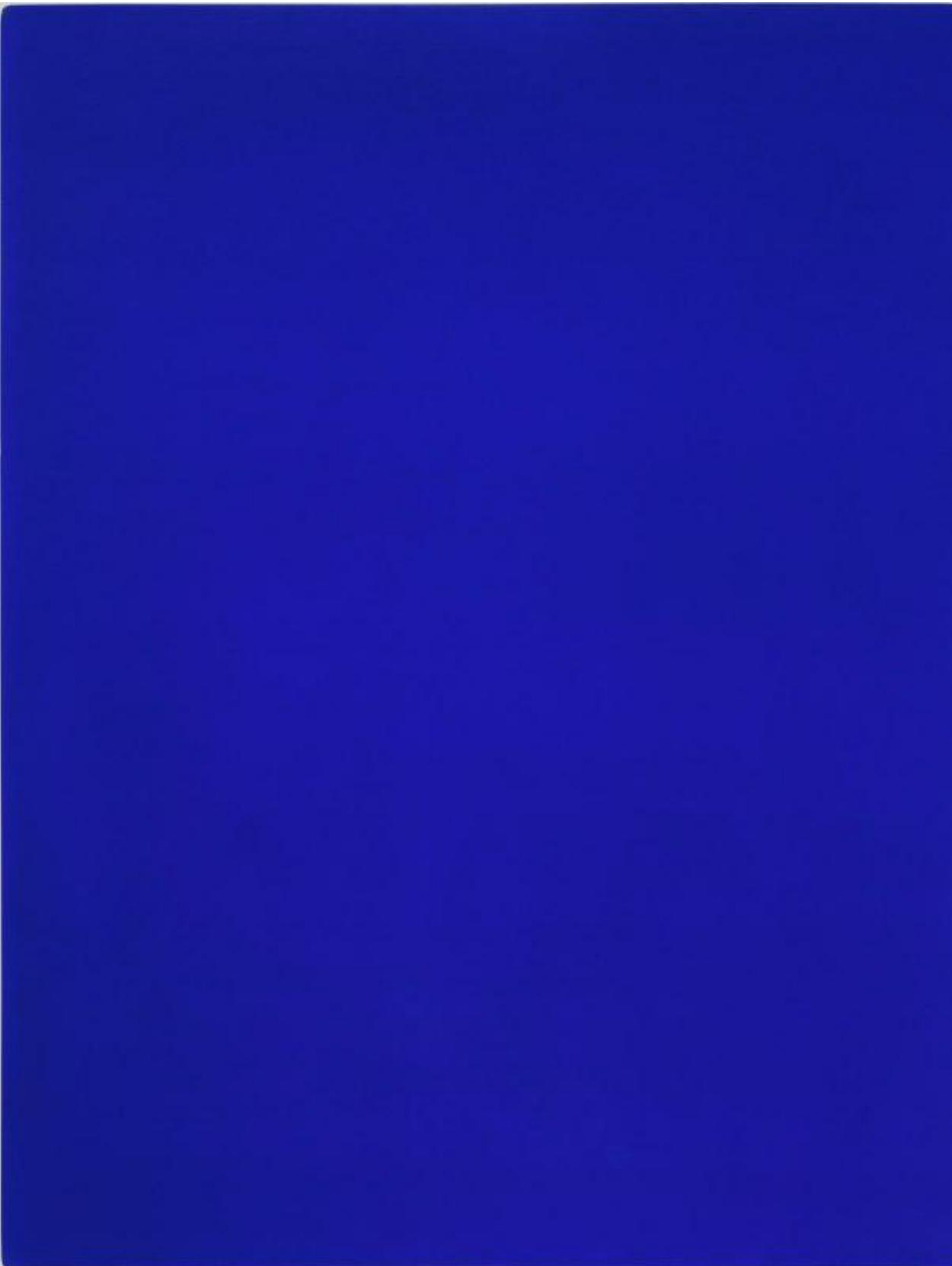
Kasimir MALEVITCH, *Croix noire*, 1915, huile sur toile, 80 × 80 cm, MNAM, Paris

Non-figuration

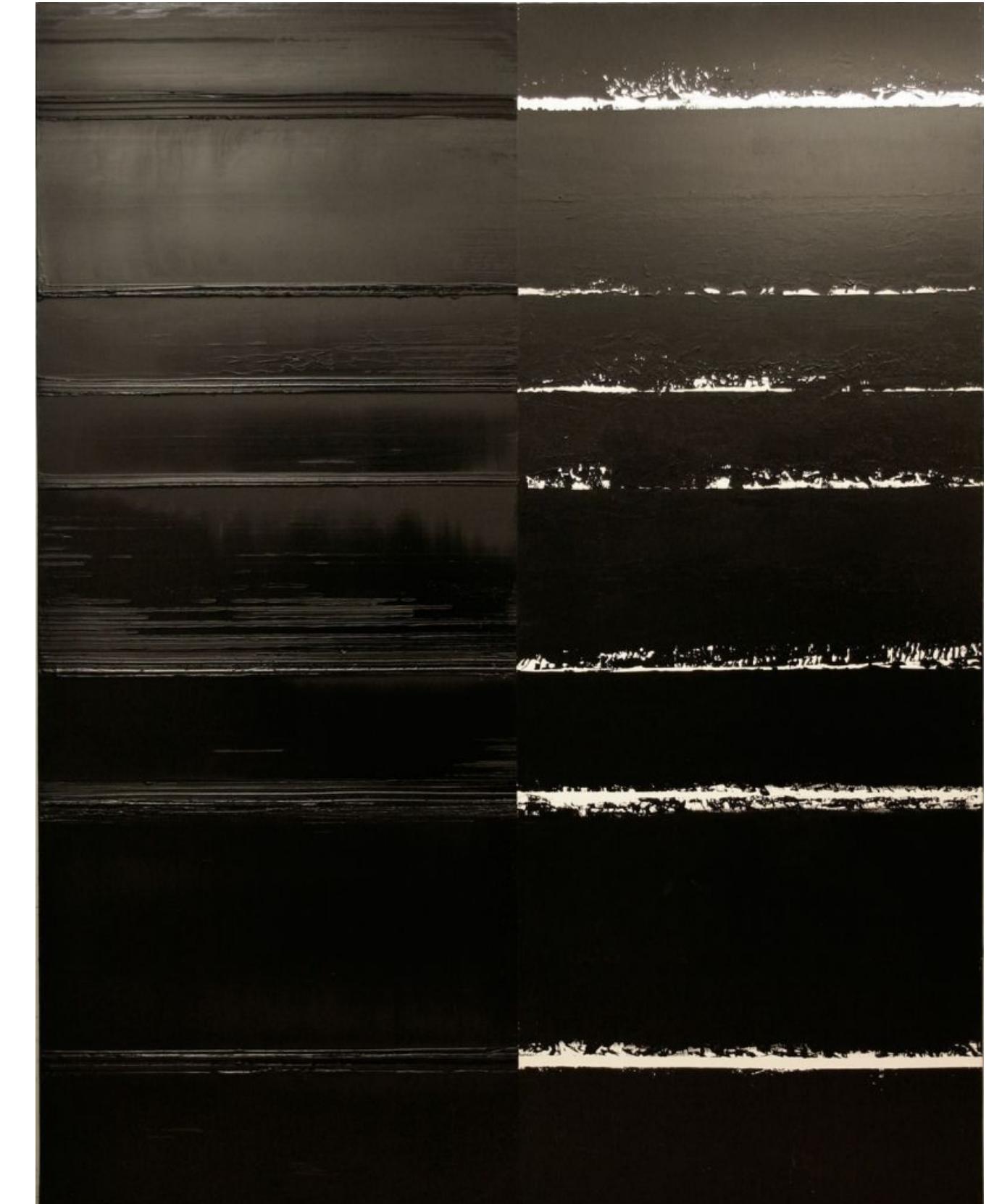
Color Field, monochrome

Mark ROTHKO, *No. 10*, 1950, huile sur toile, 229,6 x 145,1 cm, MoMA, New York

Yves KLEIN, *CIKB 3, Monochrome bleu*, 1960, pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois, 199 x 153 cm, MNAM, Paris

Pierre SOULAGES, *Peinture 300 x 235 cm, 9 juillet 2000*, huile et acrylique sur toile, Musée Soulages, Rodez

Figuration et construction de l'image

La perspective et la profondeur de champ

Piero della FRANCESCA, *La Flagellation du Christ*, 1445-1450, tempéra sur bois, 59 x 81,3 cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Jan van EYCK, *La Vierge et l'Enfant au chancelier Rolin*, 1435, huile sur bois, 66 x 62 cm, Musée du Louvre, Paris

Figuration et construction de l'image

Le rôle de la lumière dans la narration en image

Le CARAVAGE, *Judith décapitant Holopherne*, vers 1599-1602, huile sur toile, 145 × 195 cm,
Galerie nationale d'art ancien, Rome

Gregory CREWDSON, *Untitled (Pregnant woman pool)*, 1999, photographie,
C-Print, 136 × 166,4 cm, Coll. particulière

Figuration et construction de l'image

Les dimensions de l'œuvre au service de la narration

Paul VÉRONÈSE, *Les noces de Cana*, 1563, huile sur toile, 677 × 994 cm, Musée du Louvre, Paris

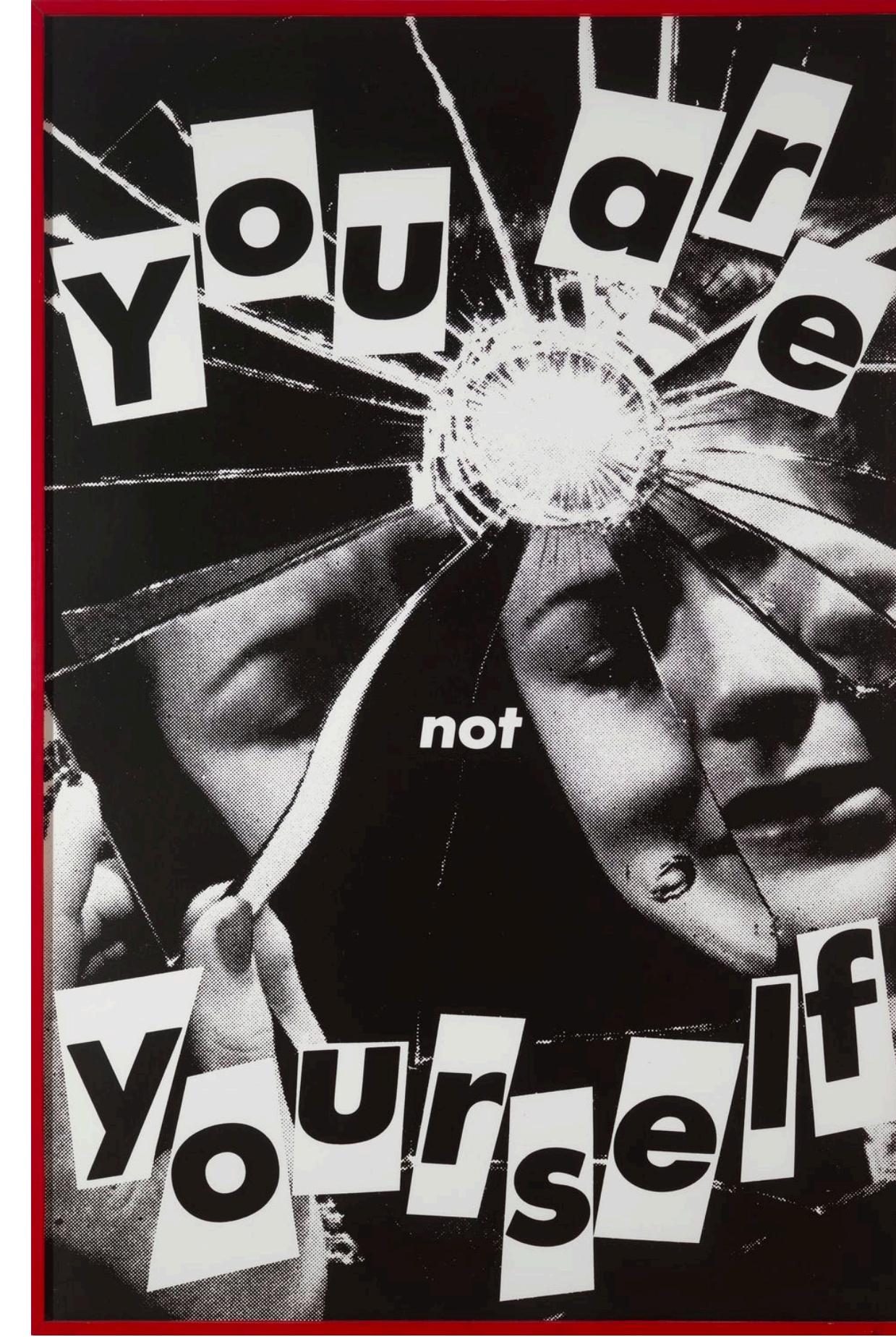
Théodore GUÉRICIAULT, *Le Radeau de la Méduse*, 1818-1819, huile sur toile, 491 × 716 cm, Musée du Louvre, Paris

Figuration et construction de l'image

Découpage et collage pour construire une nouvelle image

Hannah HÖCH, *Cut with the Kitchen Knife Dada through the Beer-Belly of the Weimar Republic*, 1919, collage de papiers découpés, 90 x 144 cm, Staatliche Museen, Berlin

Barbara KRUGER, *You are not yourself*, 1981, affiche, photomontage, 182,88 x 121,92 cm, Coll. de l'artiste

Figuration et construction de l'image

Point de vue, mise en scène

Nicéphore NIÉPCE, *Point de vue du Gras*, 1826, contretype moderne, BnF

Hippolyte BAYARD, *Autoportrait en noyé*, 1840, positif direct

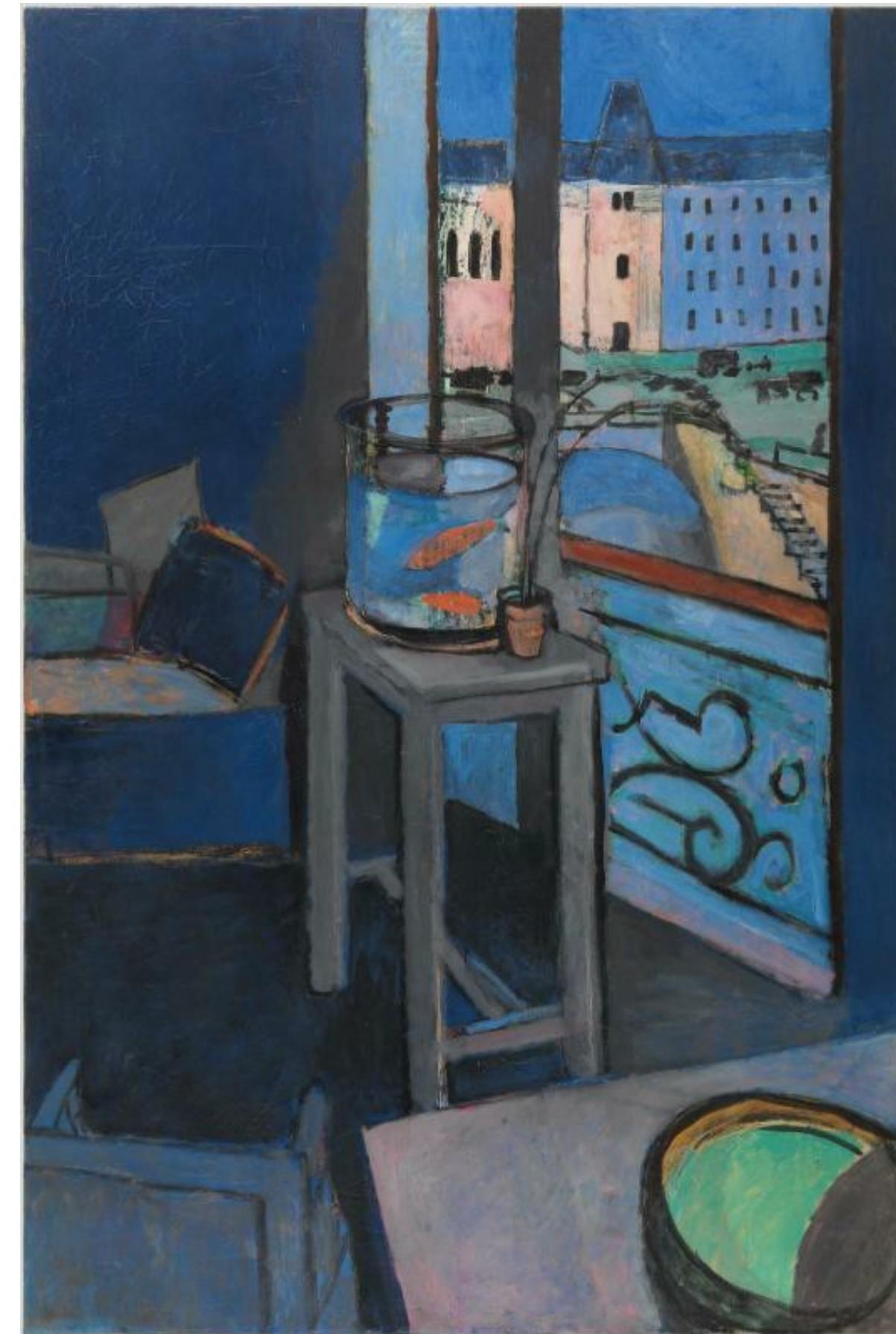
Man RAY, *Le Violon d'Ingres*, 1924, photographie, 31x 24,7 cm, MNAM, Paris

Figuration et construction de l'image

Motifs, couleurs et contrastes construisent l'image

Henri MATISSE, *La desserte rouge*, 1908, huile sur toile, 180 × 220 cm,
musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

Henri MATISSE, *Intérieur, bocal de poissons rouges*,
1914, huile sur toile, 147 × 97 cm, MNAM

Espaces narratifs de l'image

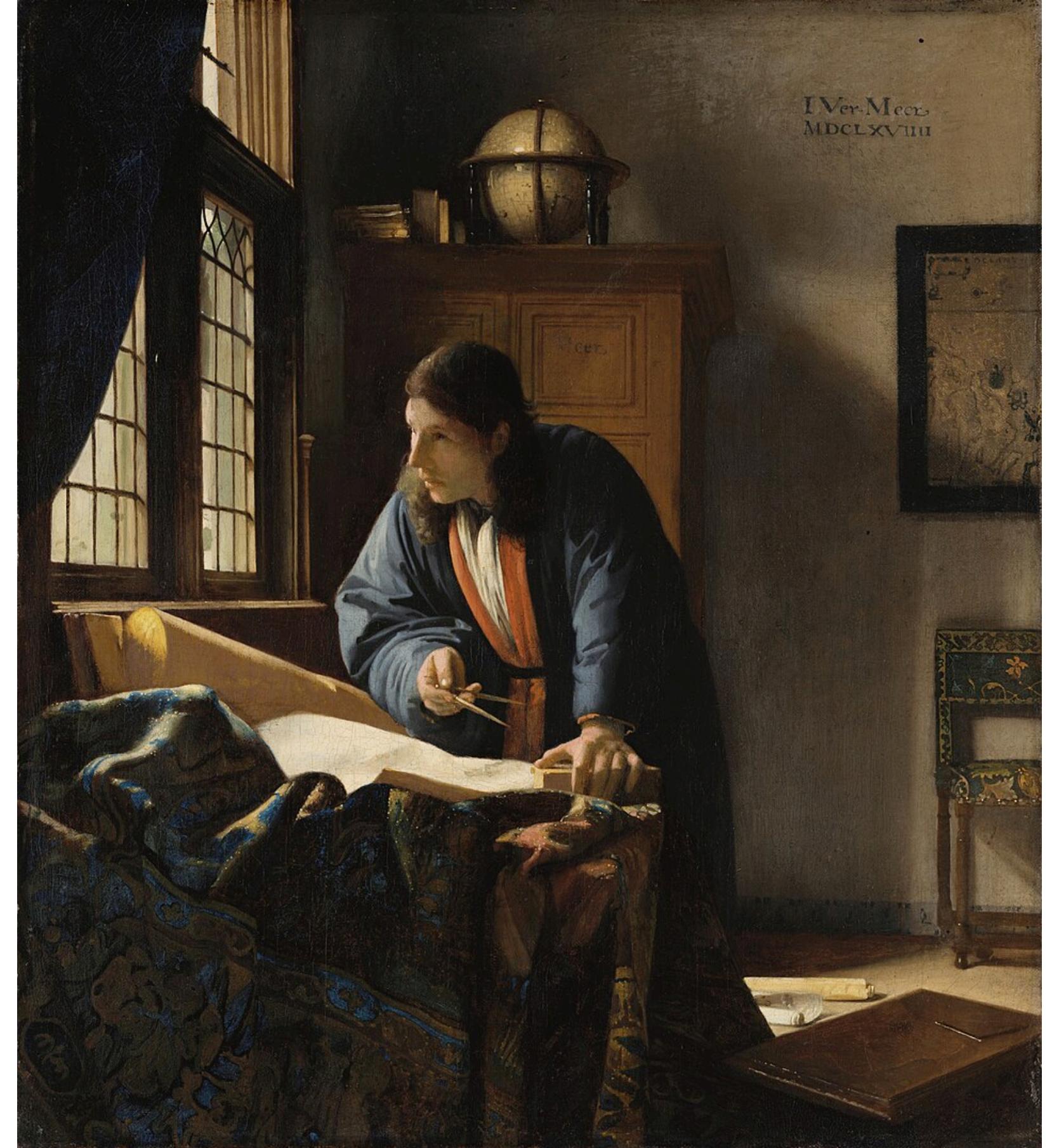
Le champ et le hors champ

Jan van EYCK, *Les Époux Arnolfini*, 1434, huile sur bois, 82,2 × 60 cm, National Gallery, Londres

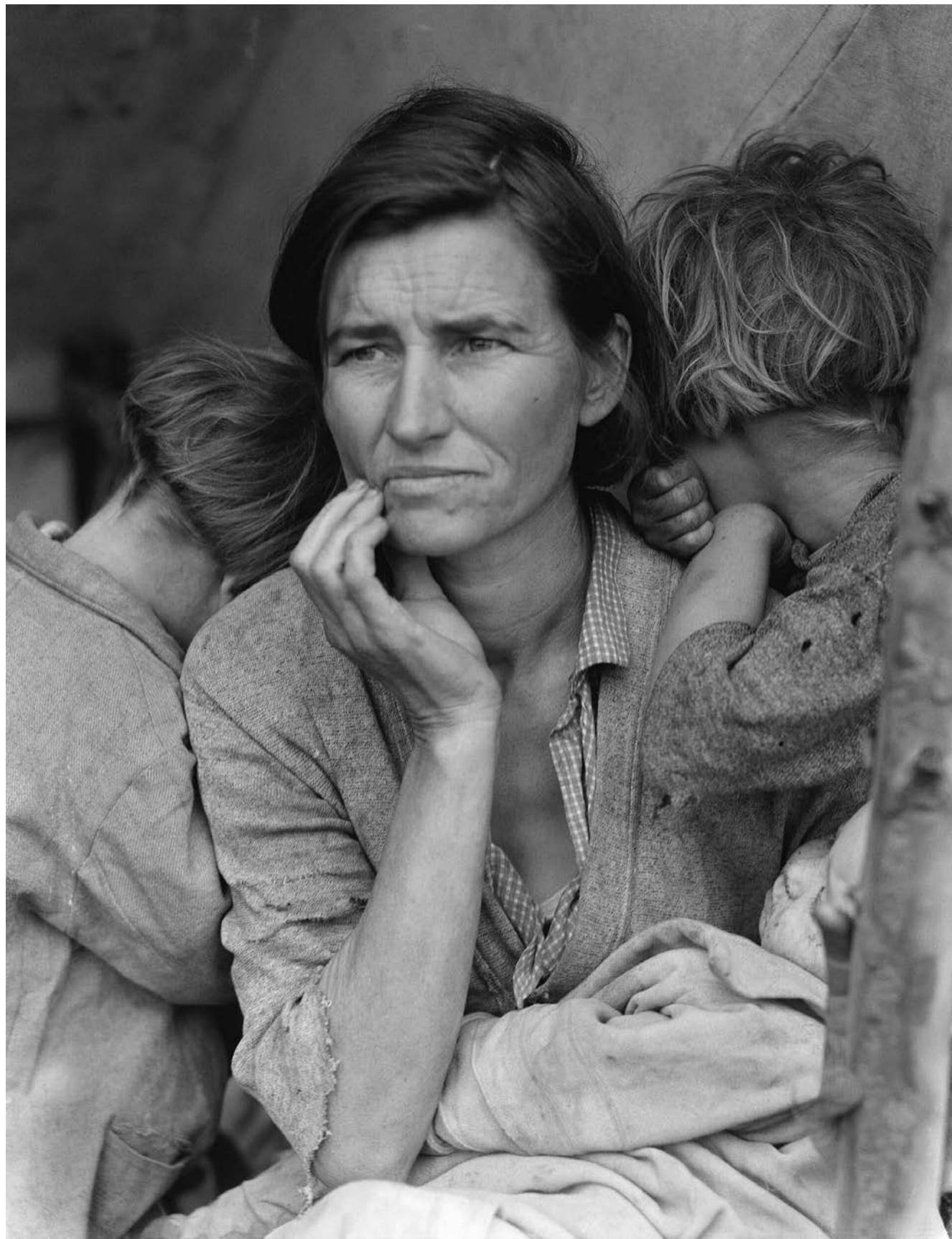
Diego VELÁZQUEZ, *Les Ménines*, 1656, huile sur toile, 316 × 276 cm, Musée du Prado

Johannes VERMEER, *Le Géographe*, 1669, huile sur toile, 51,6 × 45,4 cm, Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main

Espaces narratifs de l'image

Premier/ arrière plan et l'échelle des plans en photographie

Dorothea LANGE, *Migrant Mother*, 1936, photographie/ Farm Security Administration

Martin PARR, *Plymouth, England*, 1996, photographie/ Magnum Photos

Espaces narratifs de l'image

Le point de vue et le cadrage en photographie

Henri CARTIER-BRESSON, *Hyères, France, 1932*,
photographie/ Magnum Photos

Henri CARTIER-BRESSON,
*Downtown, Manhattan,
New York, 1947*,
photographie/ Magnum
Photos

Temps de l'image figurative

Le temps de l'image fixe dans l'architecture figurée

FRA ANGELICO, *L'Annonciation*, 1426, peinture, retable, prédelle, tempera sur bois, 162 × 191 cm, Musée du Prado, Madrid

Hans MEMLING, *Scènes de la Passion du Christ*, 1470, huile sur bois, 56,7 × 92,2 cm, Galleria Sabauda, Turin

Temps de l'image figurative

Le temps et l'action dans la profondeur de champ

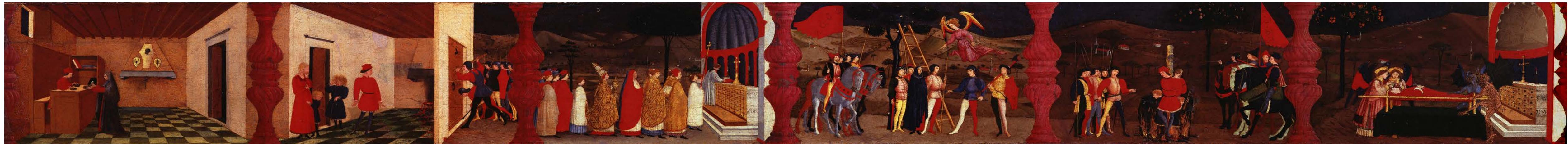
Diego VELÁSQUEZ, *Les fileuses*, 1667, huile sur toile, 167 × 252 cm, Musée du Prado, Madrid

Joseph VERNET, *La ville et la rade de Toulon*, 1756, huile sur toile, 165 × 298 cm, Musée du Louvre, Paris

Temps de l'image figurative

Le temps et l'action dans la latéralité de la peinture

Paolo UCCELLO, *Le Miracle de l'hostie profanée*, 1467-1469,
prédelle, six panneaux, tempera sur bois, 43 × 351 cm, Palais
Ducal, Urbino

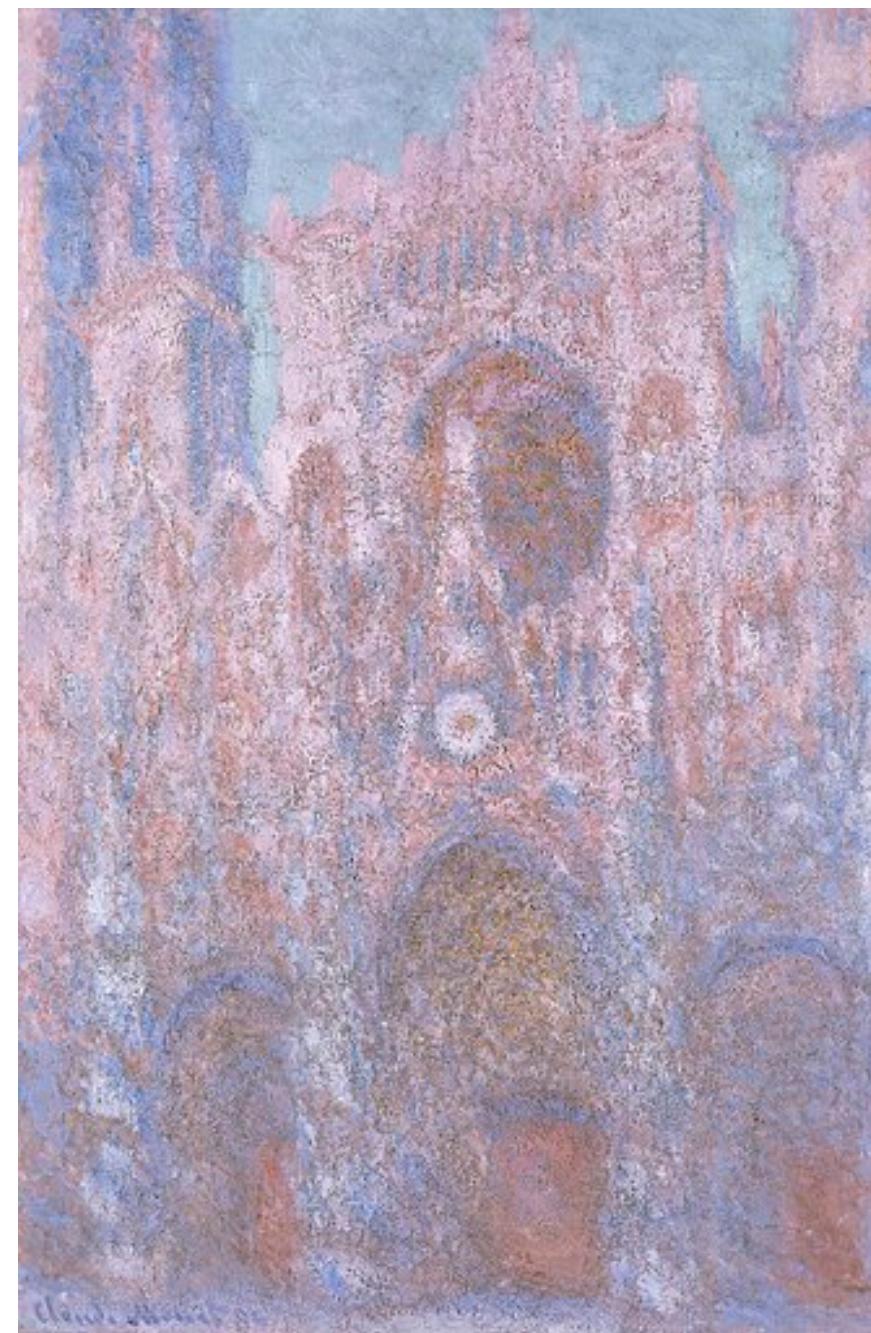

Rosa BONHEUR, *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile,
133 x 260 cm, Musée d'Orsay, Paris

Temps de l'image figurative

La série d'images fixes

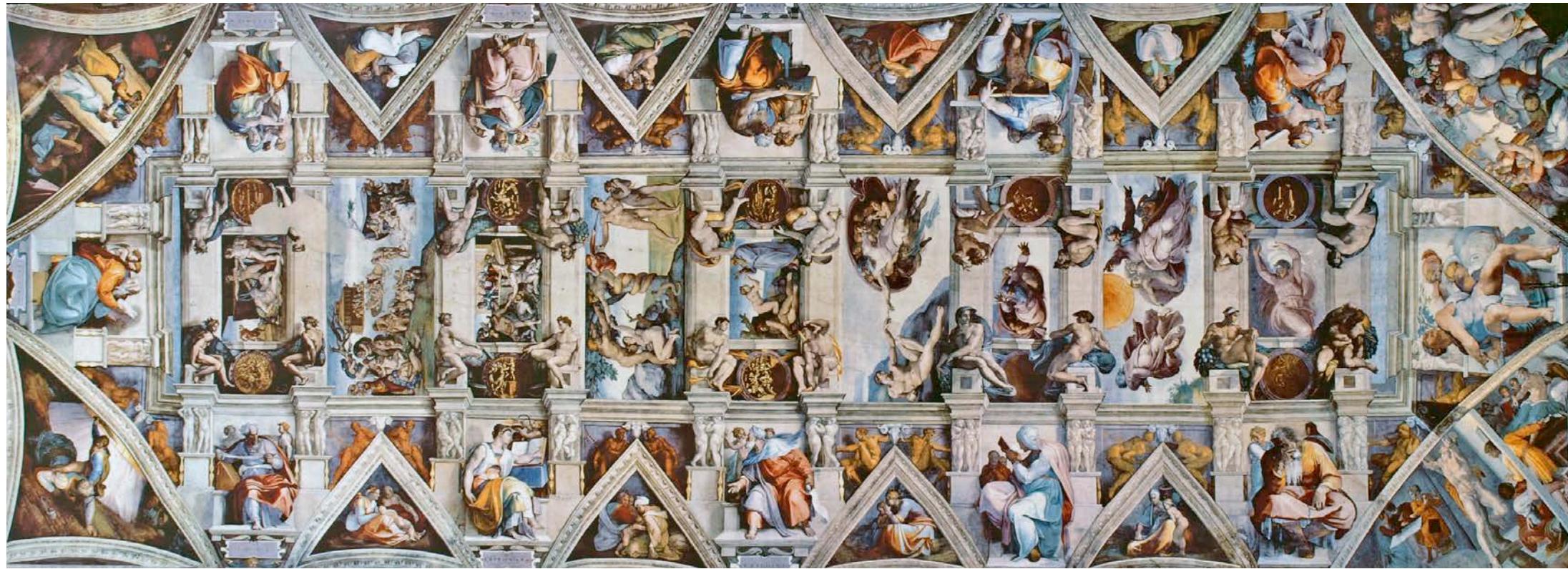
Claude MONET, *Cathédrale de Rouen*, 1892-1894, série de 30 tableaux, huiles sur toile

Thomas RUFF, *Portrait*, 1980-1990, photographies, 205 × 160 cm

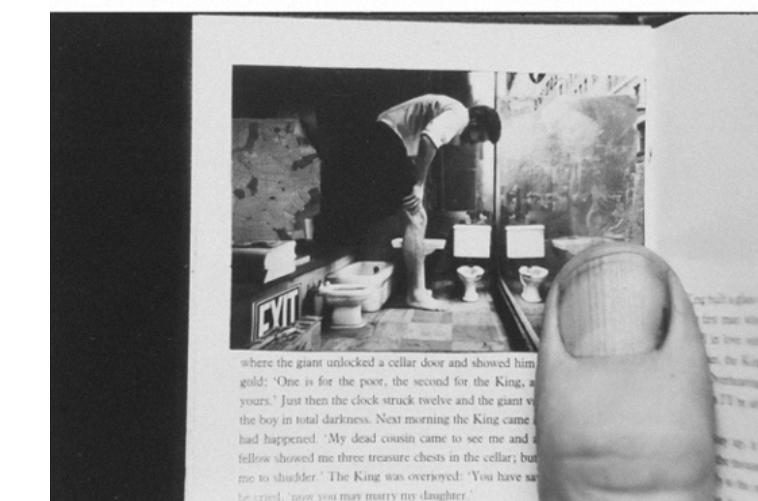
Temps de l'image figurative

La séquence d'images fixes

MICHEL-ANGE, *Plafond de la Chapelle Sixtine*, 1508-1512, fresque, 40 × 14 m, Chapelle Sixtine, Musées du Vatican

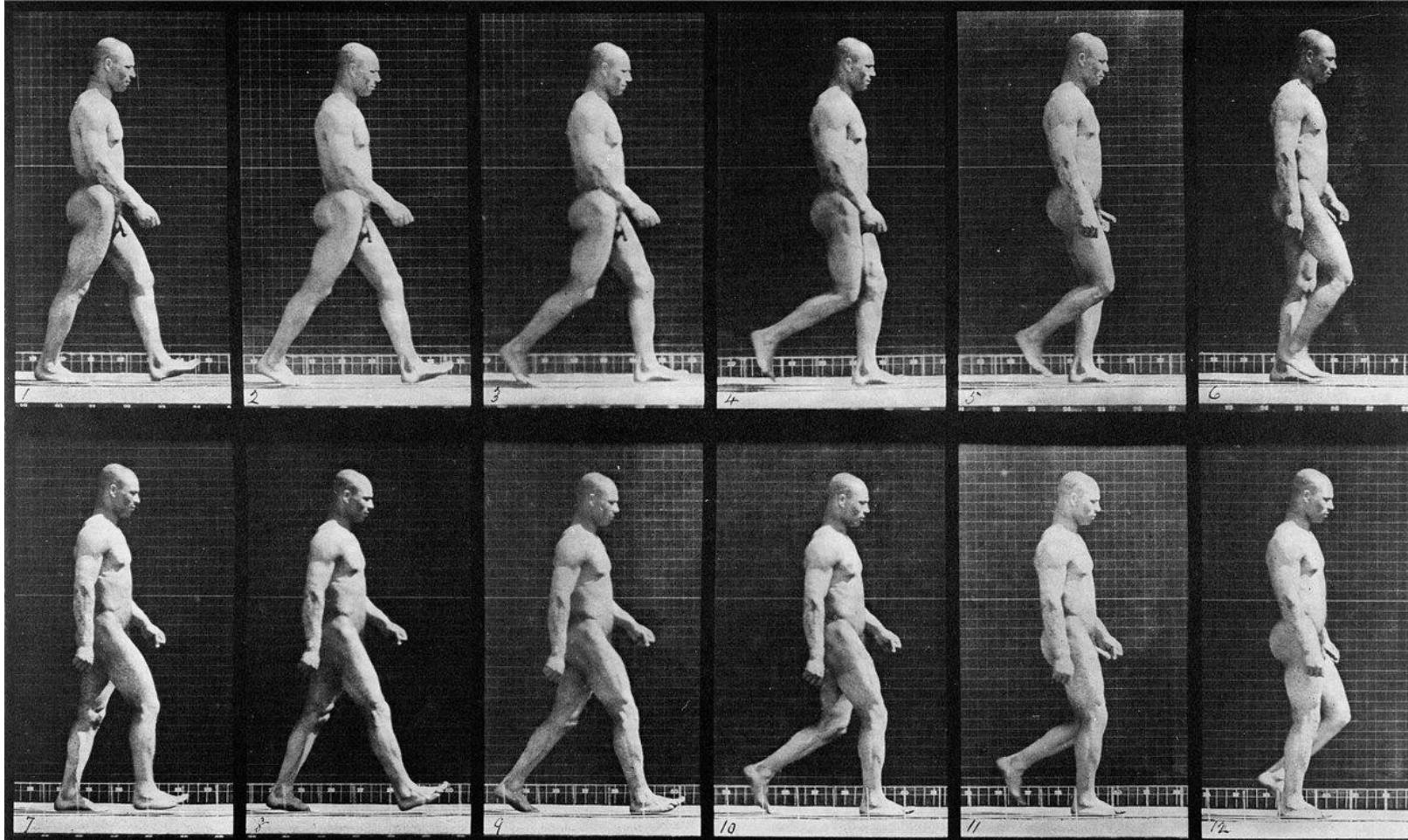
Christian BOLTANSKI, *L'anniversaire (Saynète comique)*, 1974, montage de cinq photographies, crayon, pastel sur photo, texte à l'encre blanche sur carton noir, 28,5 × 18 cm chacun, MNAM, Paris

Duane MICHALS, *Things are queer*, 1973, photographies

Mouvement de l'image figurative

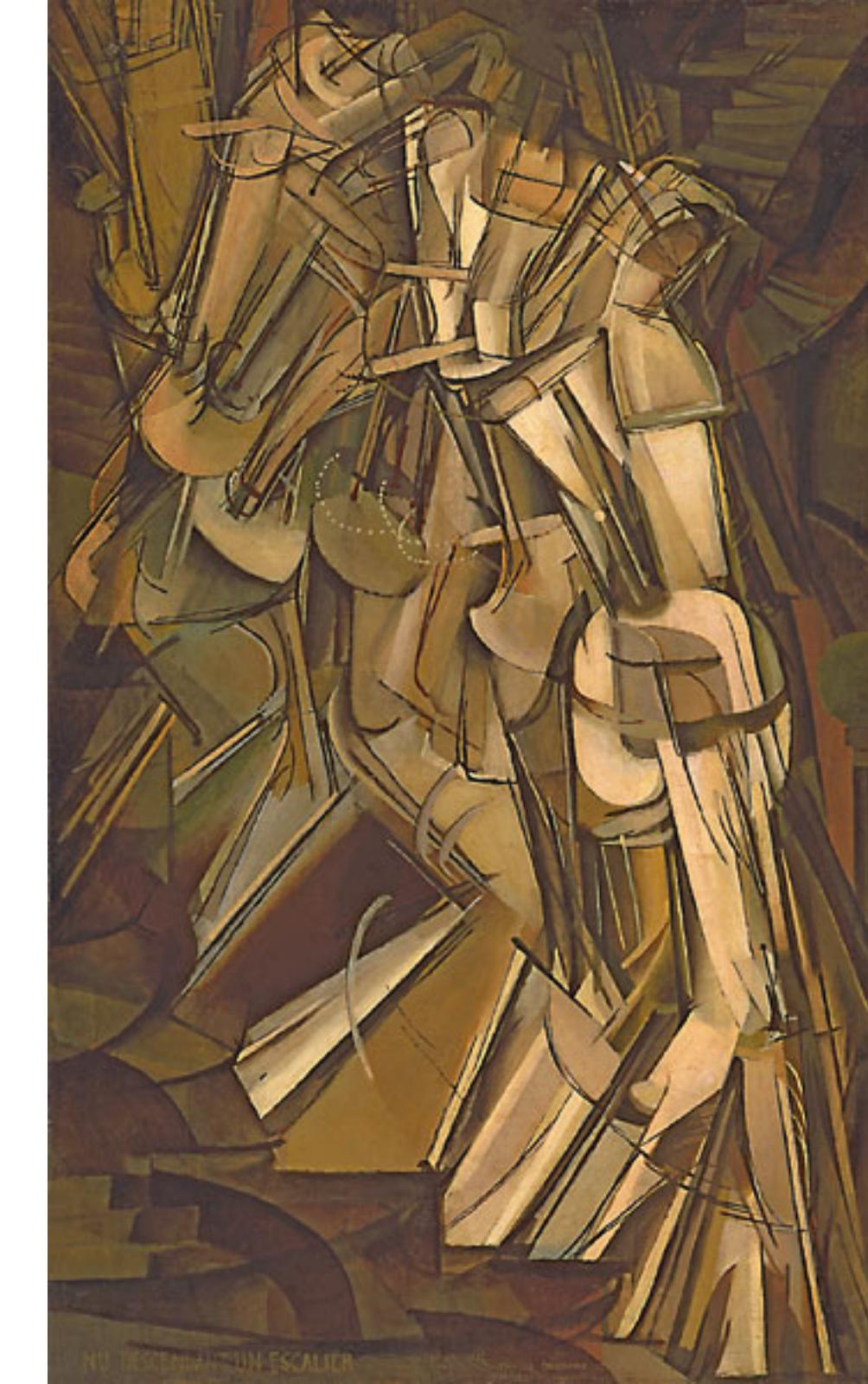
Décomposition du mouvement, la chronophotographie

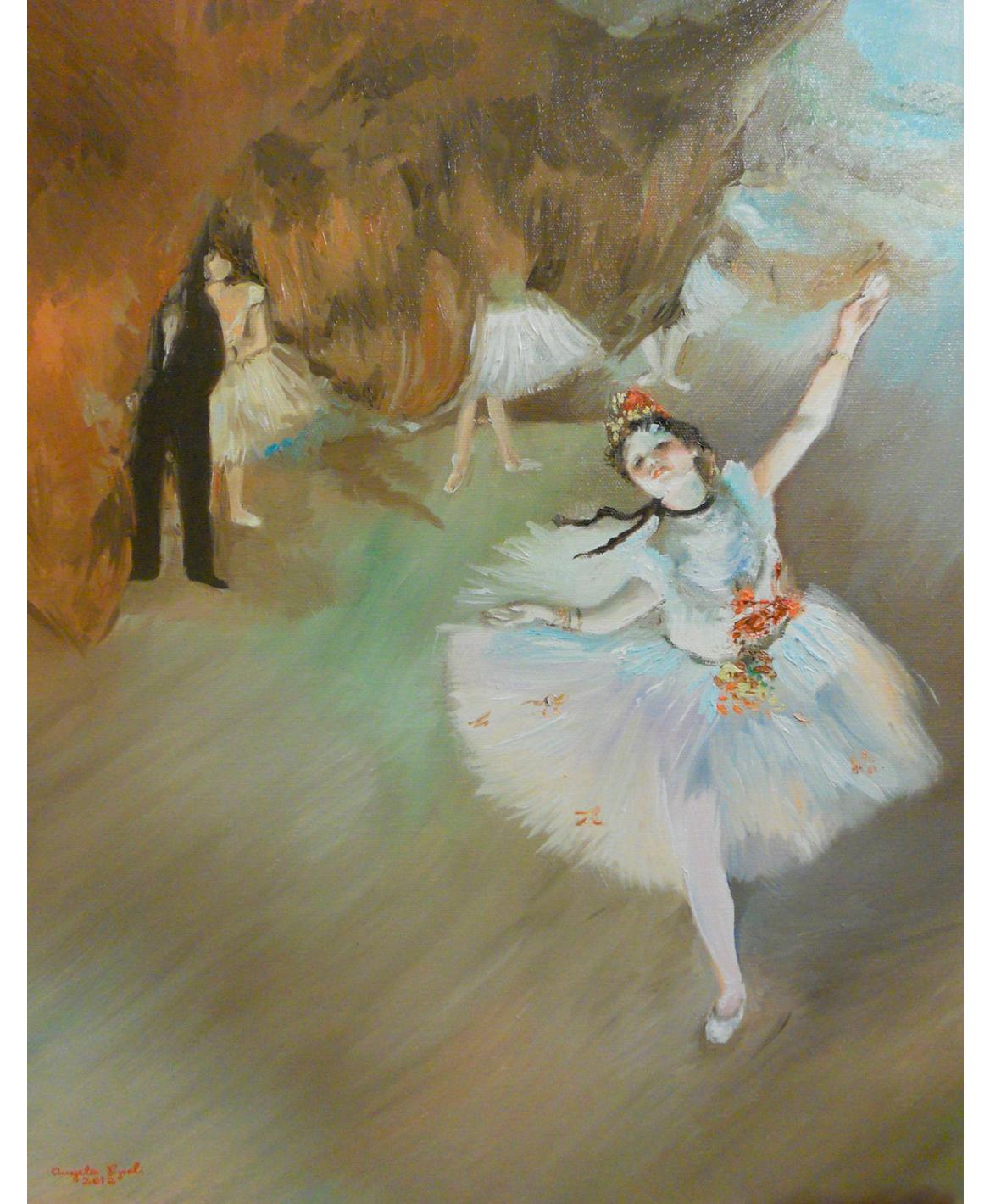
Eadweard MUYBRIDGE, *A man walking*, 1887, chronophotographie

Étienne-Jules MAREY, *Décomposition photographique des mouvements d'un athlète sautant à pieds joints*, 1890

Marcel DUCHAMP, *Nu descendant l'escalier n° 2*, 1912, huile sur toile, 147 × 89,2 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie

Édgar DEGAS, *L'Étoile*, 1878, pastel sur papier marouflé sur toile, 58 × 42 cm, Musée d'Orsay

Mouvement de l'image figurative

Mouvement dans l'image fixe

Lorenzo LOTTO, *Annunciation*, vers 1527, huile sur toile, 166 × 114 cm, Musée civique Villa Colloredo Mels

Rosa BONHEUR, *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile,
133 x 260 cm, Musée d'Orsay, Paris

Mouvement de l'image figurative

Le geste et le mouvement du peintre

Francis BACON, *Triptyque mai-juin 1973*, huile sur toile, chaque panneau,
198 × 147,5 cm, Collection privée

Joan MITCHELL, *La Grande Vallée XIV*, 1983, huile sur toile,
279,8 × 600 cm, MNAM

Mouvement de l'image figurative

Le bougé en photographie

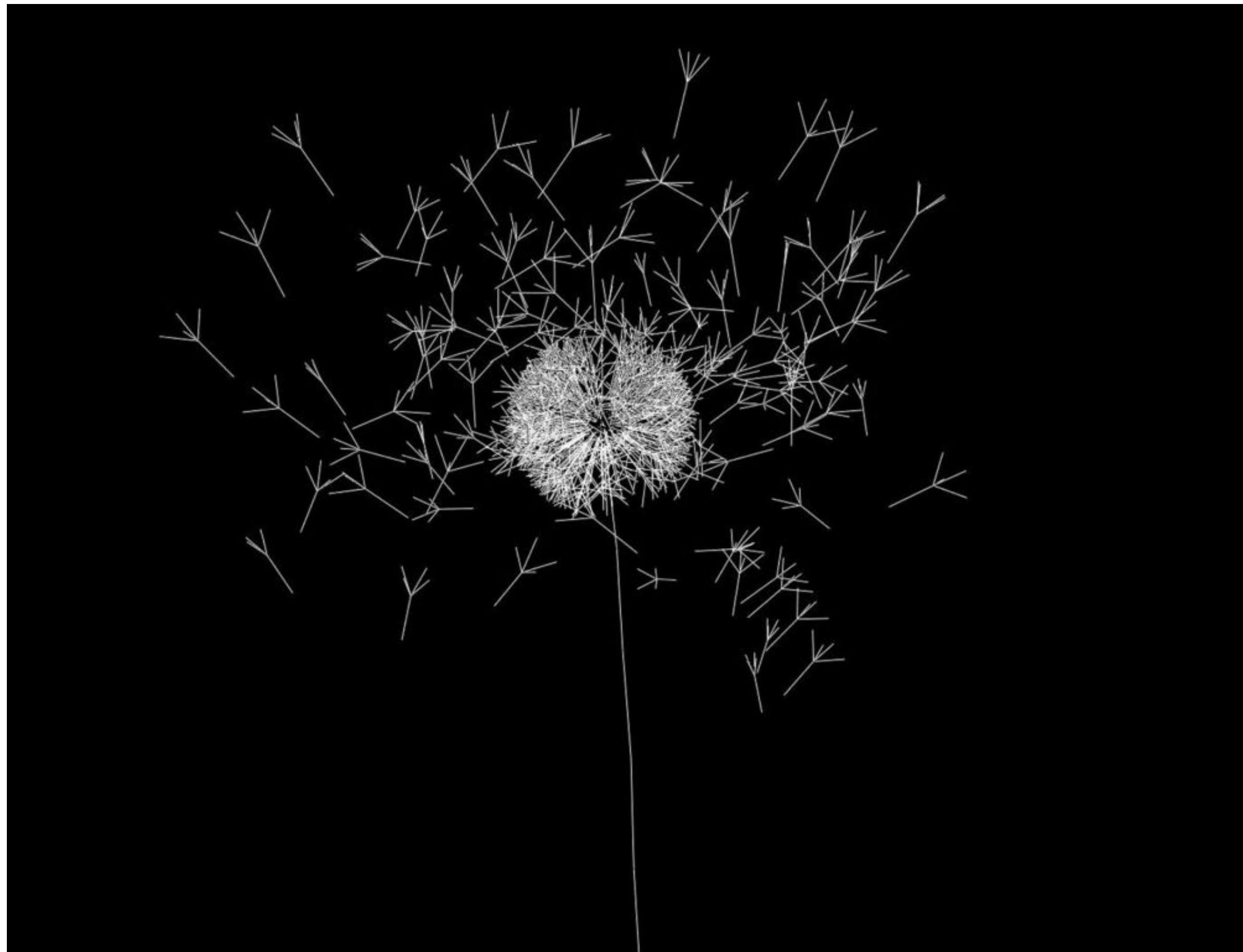
Eugène ATGET, Angle de la rue des Nonnains d'Hyères et de l'Hôtel de Ville, 1899, photographie

Jacques Henri LARTIGUE, Automobile Delage, Grand Prix de l'Automobile-Club de France, Le Tréport, 26 juin 1912, 1912, photographie

Mouvement de l'image figurative

Image projetée, image générée

Edmond COUCHOT, Michel BRET, *Les pissenlits*, 1990-2007, simulation de l'ouverture
d'une fleur de pissenlit

Miguel CHEVALIER, *Sur-Nature (Paradis artificiel)*, 2004, œuvre de réalité
virtuelle générative et interactive projetée au mur

La figuration sans référent réel

La construction algorithmique

Refik ANADOL, *Machine Hallucinations. Rêves de nature*, 2022, visualisation de données transformées par l'intelligence artificielle, Centre Pompidou-Metz, France

Robbie BARRAT, *AI Generated Nude Portrait #1*, 2018, impression sur Plexiglas

La figuration n'est pas seulement représenter le monde

Construire l'image, c'est toujours faire des choix

- **L'espace** : perspective, profondeur, cadrage, champ / hors-champ structurent la lecture.
- **La lumière** : elle modèle les volumes, hiérarchise les éléments et crée la narration.
- **La couleur** : elle influence la perception, l'émotion et l'équilibre de la composition.
- **La matière** : texture, épaisseur, surface participent au sens de l'œuvre.
- **La forme** : lignes, contours, géométries ou déformations organisent la représentation.
- **Le temps** : instant saisi, durée suggérée, séquence ou série construisent le récit.
- **Le geste** : trace du corps de l'artiste, il rend visible l'acte de création.
- **Le support** : mur, toile, papier, écran, architecture conditionnent la perception.
- **L'outil** : pinceau, appareil photo, logiciel, montage influencent la forme finale.

Comment la figuration participe-t-elle à la construction de l'image et à la transformation du réel ? En quoi figurer le réel consiste-t-il moins à le copier qu'à le construire par des choix plastiques ? La figuration montre-t-elle le réel ou en propose-t-elle une interprétation construite ? Comment les artistes construisent-ils l'image pour orienter notre regard et produire du sens ? Comment la construction plastique transforme-t-elle la figuration en langage visuel ? L'image générée par IA prolonge-t-elle la tradition de la figuration ou en modifie-t-elle radicalement les fondements ?