

L'ART ET SON RAPPORT AU RÉEL

La représentation en art entretient un lien complexe avec le réel. Les artistes peuvent choisir de l'imiter fidèlement (mimesis) ou de s'en écarter délibérément (écart) pour exprimer une vision personnelle, créant ainsi un spectre allant du réalisme pur à l'abstraction totale.

La quête du réel : viser la fidélité

La mimesis : l'imitation parfaite du réel. La mimesis vise à tromper l'œil en créant une illusion de réalité, comme le raconte le mythe de Zeuxis.

- Nicolas de Largillière, détail de : *Deux grappes de raisin*, 1677, huile sur panneau, 24,5 × 34,5 cm

Ressemblance vs. vraisemblance : les différents degrés de réalisme. La ressemblance copie un modèle existant ; la vraisemblance crée une réalité crédible mais pas forcément réelle.

- Brodbeck et de Barbuat, détail de : *Étude d'après Annie Leibovitz, John Lennon and Yoko Ono*, 1980 - 2022, 2022, C-Print, 40 × 50 cm

L'image fictive : le réalisme au service de l'imaginaire. Utilise des techniques réalistes pour représenter des scènes rêvées, mythologiques ou fantastiques.

- Chuck Close, détail de : *Big Self-Portrait*, 1967, acrylique sur toile, 273 × 212 cm
- Salvador Dalí, détail de : *Persistence de la mémoire*, 1931, huile sur toile, 24 × 33 cm

L'invention de la photo (1826-1839) : un tournant majeur. Puisque la machine peut copier le réel, l'art doit chercher de nouvelles voies et visions.

L'écart expressif : s'éloigner du modèle

L'écart comme outil expressif. Les artistes déforment, exagèrent ou fragmentent le réel pour exprimer des émotions brutes.

- Edvard Munch, détail de : *Le Cri*, 1895, pastel sur carton, 79 × 59 cm

L'abstraction : la rupture totale avec la ressemblance. L'art n'a plus besoin de modèle : il se concentre sur les formes et les couleurs pures.

- Vassily Kandinsky, détail de : *Composition 8*, 1923, huile sur toile, 140 × 201 cm