

EDS Arts plastiques
DOCUMENT DE SYNTHÈSE

CEUVRES ET THEMES DE REFERENCE SESSION 2025 – 2026

Documenter ou augmenter le réel

. Joseph VERNET, (1714-1789), *La ville et la rade de Toulon*, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756, huile sur toile, 165 x 263 cm, Paris, Musée du Louvre.

Mots-clés : veduta, classicisme, romantisme, paysage

Définitions

Veduta : représentation détaillée et réaliste d'un paysage ou d'une ville mettant en valeur les éléments architecturaux et caractéristiques topographiques (Italie, XVIIIe).

Classicisme : mouvement artistique (XVII-XVIIIe) s'inspirant des modèles grecs et romains pour exprimer des valeurs de beauté, d'harmonie et d'ordre.

Romantisme : mouvement artistique (XIXe) qui se caractérise par l'expression plastique des émotions à travers la représentation de la nature, et la valorisation du sublime et de l'imaginaire.

Paysage : représentation fragmentaire d'un environnement (naturel, urbain, industriel...).

. Andreas GURSKY (1955-), *99 Cent*, 1999, tirage : 5/6, photographie, épreuve couleur sous Diasec, épreuve chromogène, 206,5 x 337 x 5,8 cm (197 x 327 cm hors marge), Paris, Musée national d'art moderne.

Mots-clés : panorama, monumentalité, immersion, retouche, réalité « intensifiée »

Définitions

Panorama : vaste représentation ou vue d'ensemble d'un paysage qui cherche à créer une illusion d'espace et de profondeur.

Monumentalité : qualité d'une œuvre conçue - en particulier par ses dimensions - pour susciter étonnement et respect.

Immersion : expérience où le spectateur est « absorbé » dans une œuvre.

Retouche : manipulation numérique.

Réalité intensifiée : capacité à capter et amplifier les aspects de scènes ordinaires de la vie moderne.

Nature à l'oeuvre

. Rosa BONHEUR (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, 133 x 260 cm, musée d'Orsay, Paris.

Mots-clés : réalisme, dessin d'observation, personnification, idéalisation, ruralité française

Définitions

Réalisme : mouvement artistique (XIXe) qui représente la vie quotidienne et les conditions de vie, souvent pour dénoncer les injustices sociales.

Dessin d'observation : technique qui consiste à reproduire une scène, un objet ou une personne en se basant sur l'analyse directe des formes, proportions, couleurs, textures...

Personnification : attribution de caractéristiques humaines à des animaux, objets inanimés ou idées abstraites.

Idéalisation : représentation d'une personne, objet ou situation comme s'il s'agissait d'un modèle de perfection (esthétique, morale, sociale...)

Ruralité française : représentation souvent nostalgique de la vie des paysans et des paysages agricoles.

Ressources académiques :

<https://arts-plastiques.ac-normandie.fr/?Joseph-Vernet>

<https://arts-plastiques.ac-normandie.fr/?Andreas-GURSKY>

<https://arts-plastiques.ac-normandie.fr/?Labourage-Nivernais-Rosa-Bonheur>

QUESTIONNEMENTS

Domaines du champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques :

. La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques. Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart

Mots-clés : moyens plastiques, enjeux artistiques, mimesis, ressemblance, vraisemblance, valeur expressive de l'écart.

Définitions

Moyens plastiques : matériaux, techniques, formes, couleur, texture, composition... mis en œuvre.

Enjeux artistiques : questions ou problématiques (d'ordre esthétique, culturel, social...) que les artistes explorent à travers leurs œuvres.

Mimesis : imitation de la réalité dans l'art.

Ressemblance : degré de similitude entre une représentation et son sujet réel.

Vraisemblance : qualité d'une œuvre à sembler plausible et crédible.

Valeur expressive de l'écart : manière dont une différence ou une distorsion par rapport à la réalité peut renforcer l'expressivité d'une représentation.

. La figuration et l'image, la non-figuration. Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative.

Mots-clés : figuration, construction de l'image, espace narratif, temps de l'image, mouvement de l'image, rhétorique de l'image

Définitions

Figuration : représentation d'objets, personnages ou scènes reconnaissables et identifiables.

Construction de l'image : processus par lequel un artiste organise et assemble différents moyens plastiques (matériaux, techniques, formes, couleur, texture, composition...) pour former une image.

Espace narratif : agencement et organisation d'éléments visuels qui permettent de raconter une histoire.

Temps de l'image : différentes temporalités représentées pouvant coexister (mouvement, mémoire, anticipation...).

Mouvement de l'image : représentation visuelle du mouvement (jeux de lignes, de couleurs, de flou...) ou création du mouvement par succession rapide d'images fixes (montage, rythme, mise en scène...).

Rhétorique de l'image : étude et analyse des techniques et « stratégies visuelles » utilisées dans l'art pour communiquer un message, une émotion ou une idée.

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique :

. La présentation de l'œuvre. Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste, etc.)

Mots-clés : présentation de l'œuvre, sollicitation du spectateur

Définitions

Présentation de l'œuvre : manière dont une oeuvre d'art est mise en contexte pour le spectateur (emplacement, lumière...).

Sollicitation du spectateur : moyens (visuels, émotionnels, intellectuels, interactifs) par lesquels une œuvre interpelle et engage celui qui la regarde.

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre :

. L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre. Projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.

Mot-clé : processus de création

Définitions

Processus de création : ensemble des étapes et des réflexions qui mènent à la conception et à la réalisation d'une œuvre (recherche d'idées, expérimentation de techniques, choix des outils et matériaux, ajustements...).

Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

. Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo. Animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception.

Mots-clés : interdisciplinarité, animation des images, interface de diffusion et de réception

Définitions

Interdisciplinarité : collaboration entre plusieurs disciplines ou domaines de connaissance (sciences, technologie...) pour enrichir la création artistique.

Interface de diffusion et de réception : ensemble des moyens et supports par lesquels une œuvre est présentée au public (musées, galeries, plateformes numériques, réseaux sociaux, publications, films, affiches, bannières, flyers ...).

Champ des questionnements artistiques transversaux

. L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation.

Mots-clés : questionnements transversaux, dialogue, hybridation

Définitions

Questionnements transversaux : thématiques et problématiques qui traversent différents domaines et permettent de réfléchir à des enjeux contemporains sous des angles diversifiés et complémentaires (science, technologie, environnement...).

Dialogue : échanges et interactions entre différentes disciplines.

Hybridation : processus par lequel les différents domaines se combinent pour créer de nouvelles formes d'expression artistique. Interaction dans une production de deux ou plusieurs systèmes de nature différente (techniques, styles, moyens d'expression...).