

Nature à l'œuvre

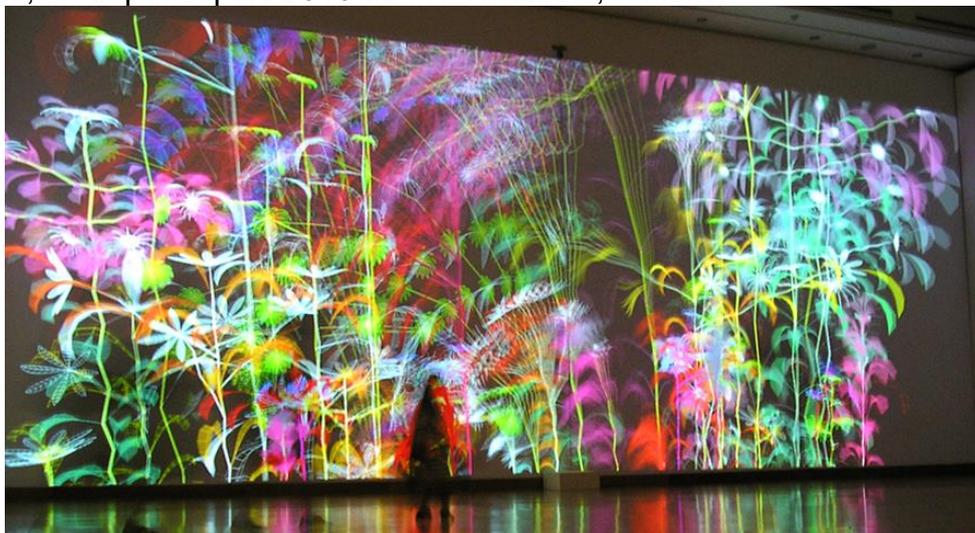
- **Joachim PATINIR** (1483-1524), *Saint Jérôme en pénitence, dans le désert (ou Saint-Jérôme dans le désert)*, vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H : 78 cm, L : 137 cm. Paris, musée du Louvre ;

- **Rosa BONHEUR** (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, H : 133 cm, L : 260 cm, achat après commande de l'État en 1849. Musée d'Orsay, Paris ;

- **Miguel CHEVALIER** (1959-), *Sur-natures, sous-titre : Paradis artificiel*, 2004, nouveau média interactif, plantes virtuelles réalisées avec le logiciel Music2eye, projetées sur un mur, les végétaux bougent en fonction des mouvements du public, captées par un détecteur de présence et mouvements, CD-Rom, programme informatique, dimensions variables. Centre national des arts plastiques, en dépôt depuis 2016 au Frac Picardie, Amiens.

BIOGRAPHIE

Joachim PATINIR (ou Patinier), (1483-1524)

Peintre, considéré comme un des initiateurs, des précurseurs du « paysage » comme véritable genre pictural.

Vers 1483, Naissance à Dinant (Belgique)

J PATINIR vivra toute sa vie à Anvers où il développa une œuvre mêlant religieux et profane.

Ses paysages n'ont rien de réaliste. L'artiste ne se place pas devant un paysage qu'il cherche à reproduire. Bien au contraire, il compose un paysage artificiel avec des éléments imaginaires ou puisés dans la réalité.

Marie-Rosalie Bonheur dite Rosa BONHEUR, (1822-1899)

Peintre et sculptrice française, spécialisée dans la représentation animalière.

1841 : Première exposition au Salon à 19 ans.

1848 : Première place au Salon pour son œuvre *Boeufs et taureaux*, à 26 ans, qui lui vaudra une première commande de l'Etat Français.

1849 : A la mort de son père, elle reprend la direction de « l'Ecole gratuite de dessin pour jeunes filles ». Poste qu'elle conservera jusqu'à 1860.

1853 : Acquisition d'une grande notoriété notamment grâce à des œuvres de grande ampleur telle que *Le marché aux chevaux* 244X500cm.

1893 : Exposition d'œuvres lors de l'Exposition universelle de Chicago.

Miguel CHEVALIER (1959-)

Artiste français, contemporain, produisant des œuvres virtuelles, numériques, génératives et participatives.

1878 : Rejoint l'Ecole des Beaux-arts de Paris.

1982 : Premières œuvres numériques *Baroques et classiques*.

1990 / 2000 : Premières œuvres numériques et génératives grâce au développement des premières cartes graphiques à prix modéré. + Miguel Chevalier s'entoure d'une équipe de spécialistes dans un atelier qu'il nomme *La Fabrika*. Ce laboratoire de travail et de recherche lui permet alors, avec des informaticiens, des développeurs et d'autres collaborateurs, d'expérimenter ses œuvres à grande échelle

CARACTERISTIQUES PLASTIQUES

EVOLUTION DE LA CONSIDERATION DE LA NATURE DANS L'HISTOIRE DE L'ART.

- Représentation, présentation, idéalisation.
- Le paysage comme véritable genre pictural.

LA TRADITION DE L'ATELIER.

- Collaboration avec des ingénieurs, des techniciens.
- Travail en atelier (Apprentissage et pluridisciplinarité)

LE RELATION DE L'OEUVRE AU SPECTATEUR

- Contemplation.
- Immersion
- Participation active.

ART / ARCHITECTURE

- Œuvre immersive.
- Œuvre monumentale

STATUT DE L'ARTISTE.

- Virtuosité technique.
- Concepteur / réalisateur / technicien.
- Relation entre art et science.

NARRATION

- Valeur narrative de l'image unique / de l'image animée.

GENERATIVITE

- Œuvre qui évolue dans le temps.
- Temporalité de l'œuvre représentée, éprouvée.

PRATIQUES ARTISTIQUES

Dessin (sur papier, sur mur, sur écran), peinture (toile et tableau), installation, numérique (infographie et logiciels)

DEMARCHES

Joachim Patinir (1483-1524), *Saint Jérôme en pénitence, dans le désert (ou Saint-Jérôme dans le désert)*, vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H : 78 cm, L : 137 cm. Paris, musée du Louvre ; On estime généralement que dans la peinture flamande, le concept « moderne » de paysage n'est apparu qu'avec l'œuvre de Joachim Patinir (1485-1524).

Ce qui caractérise l'œuvre de Patinir, c'est l'ampleur considérable des paysages qu'elle offre à la contemplation du spectateur : Le thème du tableau est souvent religieux mais l'intérêt de l'artiste se porte principalement sur le paysage : Il utilise la perspective aérienne ou atmosphérique qui consiste à représenter les lointains avec un dégradé de bleu-gris de plus en plus clair aboutissant quasiment au blanc sur la ligne d'horizon. Patinir superpose également plusieurs plans : au premier plan se trouve la scène religieuse avec une ou plusieurs figures ; le second plan est un paysage végétal composé essentiellement de nuances de vert ; l'arrière-plan (eau et ciel en général) se compose d'un dégradé bleu-gris-blanc typique de l'artiste.

Rosa Bonheur (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, H : 133 cm, L : 260 cm, achat après commande de l'État en 1849. Musée d'Orsay, Paris ;

Peintre paysagiste, dans l'atelier familial. Ses sujets sont issus de la vie paysanne et rurale. Très vite, elle développe une personnalité atypique. Elle apporte un regard extrêmement attentif aux bêtes, persuadée que les animaux ont une âme, elle n'hésite pas à les représenter dans des formats de peintures d'histoire. Ceci l'amène à devenir l'un des grands peintres animaliers du XIXe siècle. Remarquée dès sa première apparition au Salon de 1841, elle obtient de l'Etat en 1848 la commande du *Labourage nivernais*, aujourd'hui au musée d'Orsay.

La carrière de Rosa Bonheur s'est déroulée à l'écart des courants artistiques. Ne s'associant à aucun des courants modernes successifs, romantique, réaliste lequel étant pourtant d'une esthétique proche et impressionniste, et bénéficiant toujours d'une clientèle fortunée, dont elle peint les animaux de compagnie, elle a été associée au conservatisme « bourgeois », auquel ces courants se sont tour à tour opposés.

« Les femmes peuvent-elles être de grands peintres ? On serait tenté de répondre « oui » lorsqu'on regarde les Bœufs de Rosa Bonheur, et de dire « peut-être » ou même « non » lorsqu'on étudie ses figures humaines. » Jules Claretie, 1874

Miguel Chevalier (1959-), *Sur-natures, sous-titre : Paradis artificiel*, 2004, nouveau média interactif, plantes virtuelles réalisées avec le logiciel Music2eye, projetées sur un mur, les végétaux bougent en fonction des mouvements du public, captées par un détecteur de présence et mouvements, CD-Rom, programme informatique, dimensions variables. Centre national des arts plastiques, en dépôt depuis 2016 au Frac Picardie, Amiens.

Son travail, expérimental et pluridisciplinaire, aborde la question de l'immatérialité dans l'art, ainsi que les logiques induites par l'ordinateur, telles que l'hybridation, la générativité, l'interactivité, la mise en réseau.

Il développe différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, l'observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines, l'imaginaire de l'architecture et des villes virtuelles.

Les images qu'il nous livre interrogent perpétuellement notre relation au monde.

ŒUVRES ASSOCIEES

GIOTTO DI BONDONE, *Lamentations autour du Christ mort*, 1305, fresque, 200X185cm, capelle des Scrovegni, Padoue, Italie.

Nicolas POUSSIN *Paysage par temps calme* Huile sur toile, 97X131 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Joseph Mallord William TURNER *Tempête de neige en mer*, 1842, huile sur toile 91X121cm.

Nicéphore NIEPCE *Point de vue du Gras* 1827 Héliographie/photographie. Lieu de création Saint-Loup-de-Varenes 16,2X20,2X0,15 cm.

Paul CEZANNE *La montagne Ste Victoire*, 1904-06 Huile sur toile 65X81 cm.

Olivier DEBRE *Bleus de Loire*, 1984, huile sur toile, 220X600 cm.

Felix GONZALES-TORRES, *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)* 1991, 79kgs de bonbons disposés dans un angle d'une pièce. Dimensions variables. Art Institute of Art, Chicago, Usa.

Robert SMITHSON, *Spiral Jetty*, Avril 1970, Roches, Salt Lake City, USA. 4,6X460 m.

Diverses œuvres d'Andy GOLDWORTHY.

Edmond COUCHOT et Michel BRET, *Les Pissenlits* 1990 Logiciel 3D temps réel Anyflo développé par Michel Bret, dimensions variables.