

**En quoi le principe d'imitation du réel peut-il être source d'invention pour l'artiste ?
En quoi la copie d'une œuvre existante permet-elle à l'artiste de faire acte de création ?**

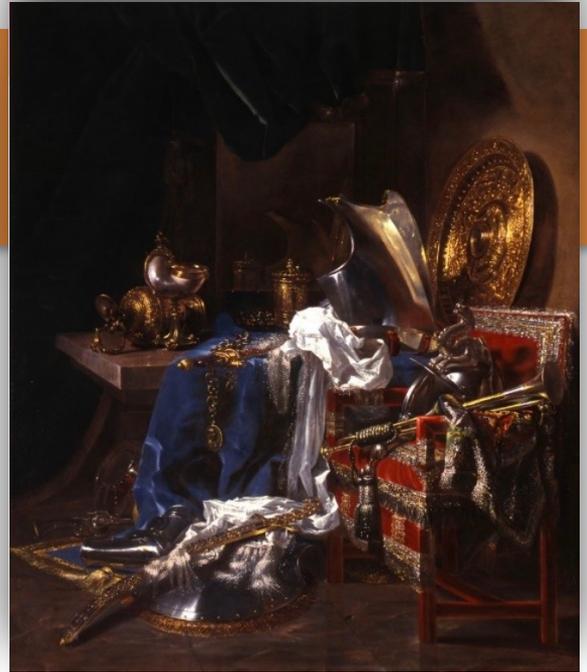
Willem VAN AELST
Grande nature morte aux armures
Vers 1651

Peinture à l'huile sur toile
Musée de Tessé, Le Mans

Cette imposante nature morte est attribuée à Willem van Aelst, peintre néerlandais du " Siècle d'or ".

La composition asymétrique s'appuie sur un effet de clair-obscur qui révèle l'influence de Rembrandt sur ce genre pictural. Ce procédé met en valeur les éléments judicieusement éclairés par le peintre. Au-delà de leur valeur intrinsèque, les objets représentés font jaillir la lumière de l'obscurité par des reflets variés et le chatoiement des étoffes.

Grâce au rendu précis des matières et des formes, l'artiste donne une illusion parfaite de la réalité. Certains détails tels que le marbre fendu au sol, évoquent le principe de la Vanité. L'artiste copie le réel dont il s'affranchit en insufflant à sa peinture une dimension mystérieuse et philosophique.

Nicolas TOURNIER
Réunion de buveurs
Vers 1619-26

Peinture à l'huile sur toile
Musée de Tessé, Le Mans

Cette scène de genre illustre un thème récurrent au XVIIème, celui des buveurs.

C'est une œuvre de Bartolomeo Manfredi, disciple du Caravage, qui sert de modèle à Nicolas Tournier.

On y retrouve les principes caravagesques avec la composition au cadrage resserré et l'utilisation de modèles vivants, saisis dans un instant trivial par la théâtralité du clair-obscur.

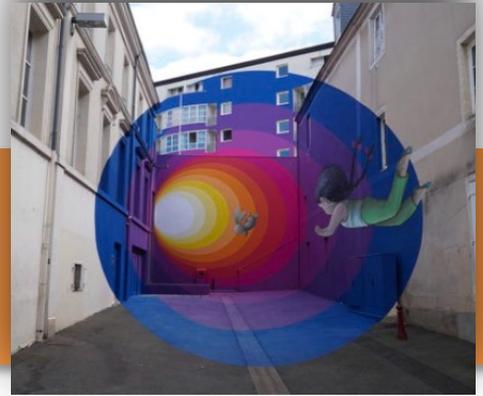
Même s'il en reproduit la composition, ce n'est pas une simple copie du tableau de Manfredi que nous donne à voir l'artiste ; en témoigne la manière dont le peintre sculpte les visages grâce à des effets de lumière, donnant ainsi aux protagonistes des expressions sobres et pleines de dignité.

MOTS-CLÉS

Citation - Copie - Création - Écart - Effet - Illusion - Imitation - Réalisme - Représentation

PATRIMOINE LOCAL

- **SETH**, *Rabbit Hole*, juin 2022, œuvre en anamorphose

COPIER-CRÉER

« **Peindre d'après nature ce n'est pas copier servilement, c'est réaliser ses sensations.** »

Paul Cézanne

Pour les grecs antiques, la *mimesis* est une forme d'imitation qui ne restitue pas le réel mais construit une représentation qui produit de la réalité. L'artiste cherche durant des siècles à créer cette illusion, **en copiant les apparences du réel**, le sensible visible et invisible. Cette image est aussi une « *cosa mentale* », comme l'affirme Leonard De Vinci, qui prend d'abord naissance dans l'esprit de celui qui conçoit l'œuvre.

En art, durant l'apprentissage technique traditionnel, **copier c'est aussi reproduire les œuvres des « maîtres »**. La copie permet conjointement de « s'inspirer de » et de « rivaliser avec ». Réaliser une œuvre originale signifie à la fois produire une forme neuve, inouïe et s'appuyer parfois sur une forme originelle, un modèle cité comme une référence.

Questions d'enseignement

- ▶ En quoi l'écart entre un modèle et sa représentation peut-il apporter une valeur expressive à l'œuvre ?
- ▶ Comment les moyens employés dans une copie permettent-ils à l'artiste de s'affranchir de l'image de référence ?
- ▶ Quelle valeur ajoutée peut être donnée par la transformation d'une œuvre initiale ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **L'artiste d'aujourd'hui est-il né d'hier ?** Français - Arts plastiques - Éducation musicale
<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/enseignement/college/l-artiste-d-aujourd-hui-est-il-ne-de-celui-d-hier--688841.kjsp?RH=1670585089349>
- ▶ **Quelles sont les relations entre l'œuvre d'art, création de l'homme, et les créations de la nature ?** Arts Plastiques – Éducation Musicale – SVT
<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/enseignement/college/quels-sont-les-liens-entre-l-art-et-la-nature--683056.kjsp?RH=1296033422961>
- ▶ **Emprunt, citation, réécriture : quels enjeux ?** Français - Arts plastiques – Mathématiques - Histoire – géographie - Éducation musicale
<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/emprunt-citation-reecriture-quels-enjeux--683427.kjsp?RH=PEDA>

Sur InSitu :

- [Faux voir en vrai](#)
- [Mon image - mon œuvre](#)
- [Mes Ménines](#)

Contact : Carole.Dubrana@ac-nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordinatrice Territoriale Métropole du Mans

