

L'authenticité à l'ère de la reproductibilité technique

« À la plus parfaite reproduction, il manquera toujours une chose : le hic et nunc de l'oeuvre d'art - l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve »

L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, première version en 1935; 1936 (revue) ; 1955 (livre)

Histoire des arts - classe de première

Préambule spécifique à l'enseignement de spécialité d'histoire des arts du cycle terminal

L'histoire des arts apprend aux élèves à voir, à entendre, à expérimenter sensiblement ces oeuvres et ces formes artistiques, afin de mieux penser le monde qui les entoure et de **devenir des citoyens autonomes et critiques** une société saturée d'images, de sons, et de traces du passé, dont ils seront les dépositaires.

Elle favorise également **l'éveil d'une sensibilité avertie grâce à la familiarité avec les oeuvres et les formes artistiques** disponibles concrètement dans l'environnement immédiat de chacun.

Compétences travaillées

Objectifs généraux de compétences

Des compétences d'ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l'oeuvre d'art:

comprendre la différence entre la présence d'une oeuvre, le contact avec elle, et l'image que donne d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement

Des compétences d'ordre culturel, destinées à donner à l'élève les repères qui construiront son autonomie d'amateur éclairé :

- Connaître une sélection d'oeuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l'Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception, pour lesquels elles continuent de nous concerner et à nous affecter ;

- Acquérir des repères culturels liés à l'histoire et à la géographie des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations ;

-- Maîtriser un vocabulaire permettant de s'exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées

Compétences acquises au cycle terminal

À l'issue du cycle terminal, l'élève a acquis un corpus de connaissances artistiques et d'outils méthodologiques lui permettant de **comprendre son environnement culturel et artistique**, d'en faire l'expérience sensible tout en l'analysant, notamment en le mettant en perspective avec **les développements artistiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité**. Il peut ainsi en dégager les éléments singuliers et ceux qui relèvent d'un **processus de copie, de remploi, de reprise ou de répétition**. Il est capable :

- de mettre en valeur les parentés stylistiques qui rattachent les oeuvres et les formes artistiques à un artiste, un courant, un langage **une époque** replaçant dans **leur contexte de production et de réception**, en dégagant leurs **spécificités et leurs enjeux** ;

Études thématiques

Cette composante du programme de Première est organisée en six thèmes, traités séparément, permettant d'explorer les grandes questions liées à la création artistique :

- I. les matières, les techniques et les formes : production et reproduction des oeuvres uniques ou multiples ;
- II. l'artiste : le créateur, individuel, collectif ou anonyme ;
- III. les lieux de l'art : musées, institutions, événements ; leur histoire, leur organisation, leurs limites, etc. ;
- IV. la réception de l'art : commanditaires, critiques, public, postérité ;
- V. la valeur économique de l'art : le marché, l'économie, leurs lieux et leurs acteurs ;
- VI. la circulation des oeuvres et les échanges artistiques.

Les matières, les techniques et les formes : production et reproduction des oeuvres uniques ou multiples

- . La reproduction des œuvres relève-t-elle uniquement de procédés techniques ou constitue-t-elle un art en soi ?
- . À quel moment la reproduction fait-elle œuvre ?
- . Comment les techniques de reproduction des œuvres ont-elles apporté de la nouveauté dans les arts ?
- . À quelles fins la reproduction des œuvres a-t-elle été utilisée par les artistes ?

I Une question ancienne,
d'actualité brûlante

Coulée de bronze
BBC Gaillard
Fonderie d'art

<https://bronzebbc.fr/tirage-doeuvres-sculptees/>

Consulté le 25.5.2025

Apollon et Daphné | *Apollo and Daphne*

D'après Nicolas Poussin (1594-1665)
17e siècle, huile sur toile
Don Lacroix (1883)
Inv. 7833

Tirée des *Métamorphoses* d'Ovide, cette scène raconte l'histoire du dieu Apollon tombé amoureux de la nymphe Daphné. Celle-ci repousse ses avancées et, désespérée, elle implore son père, le dieu fleuve Pénée de lui venir en aide. On distingue ce dernier assis à l'arrière-plan, tenant une cruche. Alors qu'Apollon cherche à l'enlacer, elle se transforme alors en laurier : ses doigts sont déjà métamorphosés. Cette œuvre s'inspire d'un tableau de Nicolas Poussin, peintre majeur du 17e siècle et originaire des Andelys.

Nicolas Poussin,
Apollon et Daphné, vers 1626,
Alte Pinakothek, Munich

Musée historique, Evreux

**Gladys Heraud, vingt-cinq ans de
copie au Louvre, devant une
œuvre de Quentin Metsys.**

<https://www.beauxarts.com/grand-format/nous-nous-sommes-faufiles-parmi-les-copistes-du-louvre/>

Consulté le 25.5.2025

Andy Warhol
Soixante
dernier repas,
1986
Acrylique et
sérigraphie sur
toile
Nicola Erni
Collection

Exposition
Fondation
Beveler

II L'IA, potentiel créateur ou illusoire artifice ?

Problématiques :

- Ces nouvelles technologies vont-elles radicalement modifier notre rapport aux originaux qui occupent depuis toujours une place particulière dans notre culture ?
- L'authentique appartient-il vraiment au passé ? Seul le temps, sans doute, saura apporter une réponse précise à cette question.

Reproduction *et* *conservation*

- La copie n'attise-t-elle pas des regrets pour un site perdu ?
- La copie ne peut-elle pas être source de manipulation ?

Copies et rayonnement culturel

Faut-il réaliser des copies de ces
œuvres pour ne pas « vider » certains
musées ?

L'IA

créatrice

d'Œuvres

The Next Rembrandt

L'IA créatrice d'Œuvres originales ?

- Quel prix pour une œuvre créée par une IA ?
- Une œuvre créée par une IA peut-elle procurer une émotion aussi forte qu'une œuvre créée par l'homme ?
- L'essence de l'art ne réside-t-elle pas au fond dans la connexion émotionnelle et intellectuelle entre le créateur et le spectateur ?

Invente-t-on réellement avec l'IA, ou ne fait-elle que réagencer l'existant

- ?
- Les œuvres générées par IA sont-elles authentiques si elles imitent le style de compositeurs/ écrivains existants ?
 - Pourquoi l'authenticité doit-elle rester un pilier fondamental dans le monde de l'art ?
 - l'IA peut-elle réellement produire une composition avec une valeur esthétique propre, ou reste-t-elle toujours tributaire de son modèle humain ?

III Au-delà du fantôme, de nouveaux enjeux

Visuel réalisé avec l'IA par Fabrice Greco

III Au-delà du fantasme, de nouveaux enjeux

IA et prix de l'œuvre :

- Quel prix pour une œuvre générée par l'IA ?
- Quel prix pour une œuvre immatérielle ?

IA et droits d'auteur

- Qui détient les droits des contenus générés par l'IA ?
- Peut-on protéger juridiquement une création générée par IA ?

The background of the book cover is a painting of an art gallery. Three men in 19th-century attire are in the center: one on the left in a dark suit and top hat, one in the middle in a dark suit and a bowler hat holding a cane, and one on the right in a dark coat and top hat holding a palette. They are surrounded by various framed paintings on the walls and leaning against the wall. In the foreground, a red upholstered chair with a green seat cushion is visible. A large window with multiple panes is on the right side of the painting.

Sophie Cras
Charlotte Guichard

VENDRE SON ART

DE LA RENAISSANCE
À NOS JOURS

L'UNIVERS **UH** HISTORIQUE
SEUIL