

L'impressionnisme des réseaux Frame

Réseau des grands musées de régions franco-américains ; échanges d'œuvres, organisation d'expositions communes.

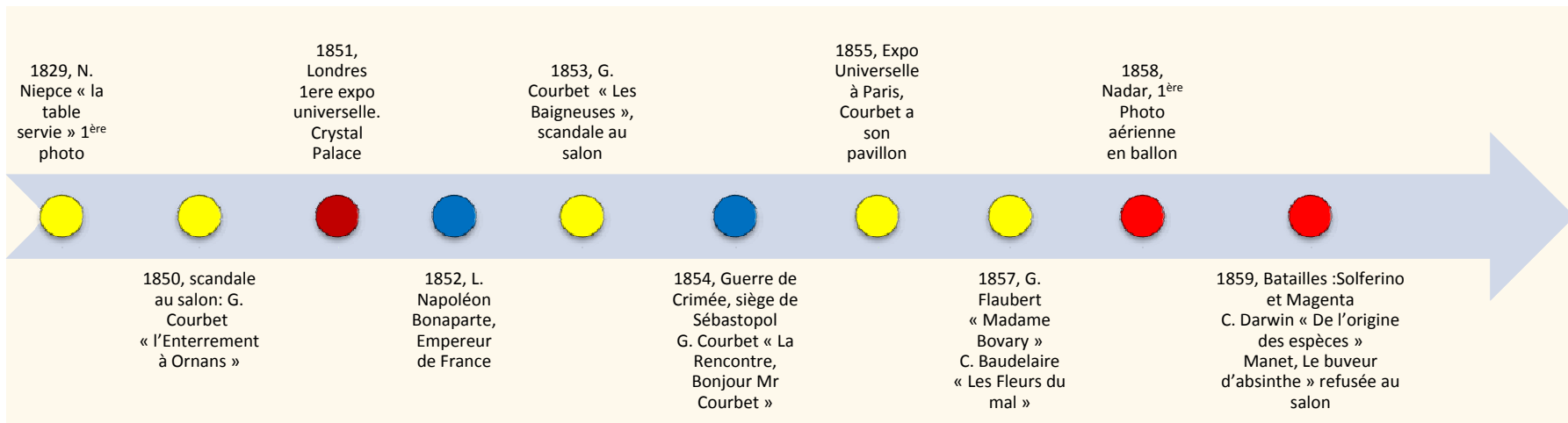
A. Renoir la rêveuse, 1879

Cette exposition exceptionnelle dans deux villes de France, Montpellier puis Grenoble donne l'occasion d'estimer la présence d'un important fond impressionniste dans les musées de régions des USA, et de la qualité des œuvres qui connurent leurs premiers succès sur le continent américains, et sont encore appréciées aujourd'hui. Les impressionnistes, refusés du salon officiel, firent très rapidement le vœu d'une exposition indépendante qui se concrétisa en 1874 par la création de la société anonyme des peintres, des graveurs et sculpteurs et une exposition chez le photographe Nadar en 1874. C'est le journaliste Eugène Leroy qui donnera le nom « impressionniste » à ce nouveau type de peinture en s'inspirant d'une toile de Monet « Impression, soleil levant » de 1872. *

Sept autres expositions seront organisées mais n'auront aucun succès commercial ce qui amènera à une nouvelle conception de la diffusion des œuvres : achat, mécénat, collection, exposition dans une galerie, qui est leur seul moyen de survivre et de se faire connaître.

Toutefois si les artistes se regroupent autour de ce nom, au grand regret de Monet à la fin de sa vie, ils n'ont pas une pratique et une thématique homogène : ils se caractérisent par un intérêt thématique et spécifique à chaque personnalité.

* Texte fondateur d'E. Leroy en annexe

De courbet à L'impressionnisme

G. Courbet,
Le bord de mer à Palavas,
1854, Musée Fabre de
Montpellier

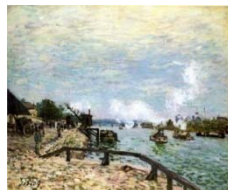
Le réalisme et l'impressionnisme, une filiation.

Rejetés par la bourgeoisie, ces peintres sont en marge des commandes officielles, des salons et expositions qui favorisent les artistes académiques. Les artistes qui cherchent de nouveaux moyens pour s'exprimer sont perçus à l'époque comme des étrangers voire des ennemis.

Cette époque féconde est aussi divisée et violente.

Rupture entre le réalisme et l'impressionnisme

Le réalisme, emprunt d'un idéalisme, d'une émotion devant l'œuvre du divin, peint la nature comme une merveille à contempler. Le Bord de mer à Palavas de Courbet nous montre un dialogue privilégié entre le peintre et la nature, ici, l'image n'est pas née de l'observation seule mais d'une mise en scène du peintre brandissant son chapeau à l'Élément. Les peintres, dit plus tard « impressionnistes », dès leur début rompent avec cette mise en scène, ils cherchent la représentation des apparences ordinaires, une chronique des labeurs et des plaisirs.

A. Sisley
La Seine à Grenelle
1897
Huile sur toile
Denver Art Museum

A. Sisley,
The Beach at San Mammès
1884
Huile sur toile
Saint Louis Art Museum

1860, C. Baudelaire
« Les paradis
artificiels »
• C. Garnier lauréat
du concours pour
l'Opéra de Paris

1862 V. Hugo « Les Misérables »,
G. Flaubert « Salammbô »

- E. Manet « La musique aux
tuileries » (considéré comme le
1er tableau impressionniste)
- E. Degas premières peintures du
monde hippique

1865, E.
Manet
présente
« l'Olympia »
au salon

C. Monet
et Pissaro
à Sainte-
Adresse

1861, Début de
la guerre de
Sécession aux
Etats Unis

1863, Napoléon III crée le salon officiel et le
salon des refusés

- C. Baudelaire « Le Peintre de la vie
moderne »
- E. Manet « Le Déjeuner sur l'herbe »
- A. Cabanel « La Naissance de Vénus »

1866, E. Degas, E.
Manet, F. Bazille et
A. Renoir se
réunissent au café
Guerbois.

- C. Pissarro « bords
de Marne »

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

G. Courbet
Les Baigneuses
1853

"Accepté ou refusé" : les peintres au Salon

Du CE2 au CM2

Les peintres réalistes puis impressionnistes remettent en cause la tradition et les goûts du public. En simulant les délibérations du jury du Salon officiel, les enfants s'interrogent sur les critères d'appréciation des tableaux au XIXe siècle. Ils comparent aussi différentes manières d'exposer les œuvres, à l'époque et aujourd'hui.

(lien musée d'Orsay : académie, salons)

Houses of Parliament in the Fog
1903

Oublier la ressemblance

Et tous niveaux à partir du collège

Vers la fin du XIXe siècle, beaucoup d'artistes remettent en cause le réalisme et la fidélité au modèle vu. Les peintres contestent l'imitation et affirment la primauté du tableau comme surface recouverte de couleurs, de formes en un certain ordre associées, comme invention.

(voir la peinture nabis par la suite)

G. Courbet L'atelier 1855

L'art et la vie d'artiste

De nombreux portraits d'artistes sont exécutés dans l'atelier de Gleyre où Sisley, Bazille, Monet, Pissarro se retrouvent ; ils peignent parfois les mêmes sujets, partagent plus tard les mêmes ateliers. Les ateliers de Bazille en disent long sur le style de vie de ces amis artistes.

1869, Inauguration du canal de Suez

- G. Flaubert « l'Education sentimentale »
- F. Bazille « La Toilette »

1871, « La semaine sanglante », la commune de Paris écrasée par les troupes versaillaises.

- P. Cézanne, premiers paysages
- F. Furness, The Pennsylvania Academy of Fine Arts de Philadelphie

1873, Mac-Mahon, premier président de la IIIème République

- A. Rimbaud « Une saison en enfer »

1870, Guerre Franco-prussienne. Défaite de Sedan: chute de l'empire. Proclamation de la république. Sièges de Paris.

- Manet, Degas, Renoir incorporés
- Monet et Pissarro en Angleterre.
- Wagner « La Walkyrie »

1872, E. Degas « Le foyer de la danse à l'Opéra »

1874, Première exposition « impressionniste » chez Nadar (Boudin, Degas, Cézanne, Renoir, Guillaumin, Monet, Morisot, Pissarro, Sisley)

- C. Monet « Impression, soleil levant »

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

Quelles sont les pratiques et techniques?

Claude Monet
Le pont japonais
1910

La couleur

La couleur, longtemps considérée comme l'accessoire du dessin, prend sa revanche au XIXe siècle. A la faveur du plein air, les impressionnistes suggèrent par la couleur à la fois la lumière et l'atmosphère, l'espace et la profondeur, avant que leurs successeurs ne l'exaltent pour son pouvoir expressif. *

Camille Pissarro
La route
de Versailles,
1871

Le paysage

Du CE2 au CM2

A la faveur de l'intérêt croissant des artistes pour l'observation directe de la nature, en contrepoint de l'urbanisation galopante, la peinture de paysage connaît un développement exceptionnel durant tout le XIXe siècle. Les peintres de l'Ecole de Barbizon, les impressionnistes et leurs successeurs ont contribué, dans des styles différents, au renouvellement du genre. Les campagnes inspirent toujours, mais de nouveaux territoires sont explorés : littoral, villes et banlieues, sans négliger les activités humaines qui s'y déroulent.

Comment représenter la nature?

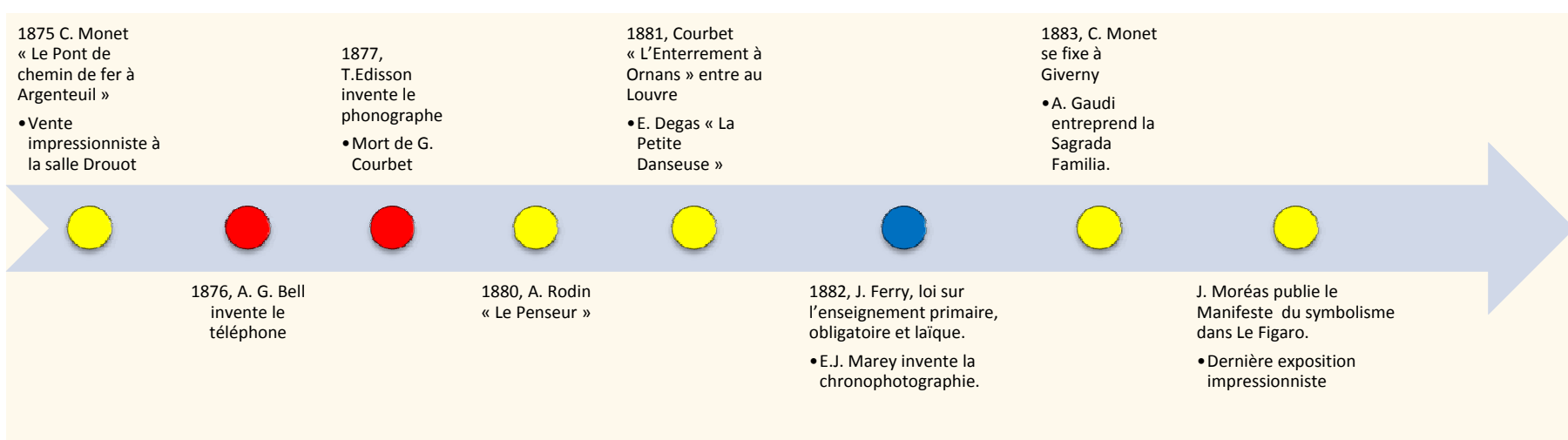

F. Bazille, La plage à Saint-Adresse
1865

Au fil de l'eau

La représentation des rivières et de la mer est très fréquente dans les tableaux de paysage, en particulier chez les impressionnistes. L'eau leur permet aussi d'évoquer les activités humaines de travail et de loisirs. Reflets, jeux de lumières sont prétextes à incarner l'éphémère.

*Cf. texte en annexe : *Delacroix, théories de la couleur: Chevreul...*

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

Comment représenter la nature?

Camille Pissarro
Maison de Piette
à Montfoucauld
1874

Les quatre saisons

De la GSM au CE1

Le thème des saisons apparaît fréquemment dans la peinture ou les arts décoratifs. Les enfants observent la diversité des moyens utilisés pour exprimer les nuances du temps, les "moments" de l'année.

Berthe Morisot
Soupière et Pomme
1877

Natures mortes, de Manet à Cézanne

Délaissant le symbolisme traditionnel sur la vanité des sens, les natures mortes rendent compte, elles aussi, de la vie moderne, et apparaissent souvent au sein de scènes de genre. Elles deviennent un sujet à part entière.

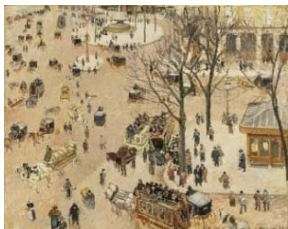
Comment se situent les artistes dans la société de leur temps?

L'art et le progrès

A partir de la 4e

La France vit d'importantes mutations économiques, sociales et techniques au cours des années 1848-1914 : exode rural, urbanisation, révolution industrielle. Paris est en pleine transformation ! Les artistes ne peuvent l'ignorer, qu'ils en témoignent concrètement ou que ces mutations modifient leur regard et leur style. Par ailleurs, de nombreux artistes des années 1848-1914 ont manifesté un vif intérêt pour les avancées scientifiques et techniques : photo, physique et chimie, médecine, anthropologie... Comment ont-ils intégré dans leurs œuvres les découvertes - ou les méthodes - scientifiques du XIXe siècle ?*

*Cf. documents en annexe Nadar première photo aérienne, prise en ballon, de Paris.

Camille Pissarro
Place du
Théâtre Français
1898

Repères: (Musée D'Orsay)

Réalisme et naturalisme

Les peintres attachés à la réalité quotidienne - notamment celle du travail - s'opposent aux artistes épris d'idéalisme. Le réalisme est à son apogée avec les paysagistes de Barbizon, Millet et Courbet avant d'évoluer sous l'appellation de naturalisme.

Les grands courants artistiques

Le XIXe siècle est marqué par l'effervescence créative, la vigueur des affrontements d'écoles et l'émergence des avant-gardes artistiques : réalisme, impressionnisme, symbolisme, post-impressionnisme...

De l'académisme à l'impressionnisme (1848-1874)

La peinture académique est contestée par les peintres réalistes et par de jeunes artistes qui, avec Manet, bousculent les critères traditionnels du bon goût et jettent les bases de la peinture moderne.

Au temps des expositions impressionnistes (1874-1886)

Huit expositions du groupe impressionniste se succèdent de 1874 à 1886. Le parcours se concentre sur des œuvres présentées dans ces expositions ; beaucoup ont fait scandale par leur style inédit, conjugué à la nouveauté des sujets.

Après l'impressionnisme : de Van Gogh à Matisse (1886-1906)

A partir des années 1880, une génération d'artistes marqués par l'expérience impressionniste invente de nouvelles manières de peindre. Les tendances explorent de multiples voies, qui annoncent les audaces du XXe siècle.

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

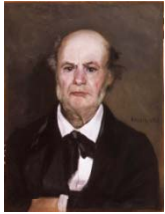
Comment se situent les artistes dans la société de leur temps?

Regards sur l'enfance

Peintres et sculpteurs nous proposent différentes représentations d'enfants. L'observation de leurs œuvres permet à la fois de découvrir la place nouvelle que prend l'enfant, qui est souvent associé à l'innocence au XIXe siècle : son importance s'accroît au sein d'une intimité familiale elle-même de plus en plus valorisée. Ces transformations ont-elles influencé le regard des artistes ? L'intérêt particulier des américains pour ces thèmes a engendré le départ de la plupart de ces tableaux aux Etats Unis.

Auguste Renoir
Portrait d'Edmond Renoir
1888

Auguste Renoir
Portrait of the artist's father
1867

Les âges de la vie

A partir de représentations diversifiées, montrant des parents et des grands-parents, des enfants et des vieillards durant les différentes étapes de l'existence, c'est la vie humaine qui est évoquée et ses thèmes majeurs : la relation enfants-parents, la famille, la naissance et le décès.

Images de femmes

Muse ou égérie des artistes, modèle esthétique, artiste, intellectuelle, mais aussi être social en lutte pour la reconnaissance de ses droits... Au XIXe siècle, les femmes tiennent tous ces rôles. C'est ces thèmes que les impressionnistes peignent volontiers. On voit également à l'époque, des peintres femmes, Mary Cassat, Berthe Morisot, intégrées à des groupes d'artistes, par ailleurs constitué d'hommes.

Mary Cassat
Dans l'Omnibus
1890-1891

Berthe Morisot
Femme au manchon
1880

L'Art et la mode

Le terme "modernité" et celui de "mode" sont indissociables à l'époque : portraits et scènes de la vie quotidienne révèlent l'importance des vêtements et des accessoires dans la société aisée comme dans les milieux plus populaires, à une époque qui voit la mode à la fois se diversifier et se diffuser davantage, ils attestent de l'intérêt des artistes pour ce que portent leurs contemporains.

Fêtes, spectacles et musique

Au XIXe siècle, les coutumes de la fête se renouvellent et les loisirs se développent : les œuvres impressionnistes évoquent souvent l'opéra, (l'Opéra Garnier*) le ballet et les concerts (Degas), mais aussi le bal populaire, la foire et le cirque.

Orientalisme et exotisme

L'Orient imaginaire des rêveries, bientôt relayé par l'Orient réel, exploré et visité, du Maghreb au Proche-Orient, stimulent nombre d'artistes du XIXe siècle. D'autres élaborent des conceptions plastiques novatrices, transposées de civilisations lointaines, du Japon à la Polynésie.

*Cf: frise chronologique en début de document

Edgar Degas
A la course,
avant le départ
1880

Mary Cassat
La Lampe 1890-1891

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

Quel est le rapport entre Art et littérature?

A partir de la 4e

Ecrivains et artistes se côtoient, s'épaulent et s'influencent. Sans parler des littérateurs qui peignent, et inversement, le texte et l'image sont en dialogue permanent, en correspondance.

Edouard Manet
Portrait d'Emile Zola
1867-1868
Musée d'Orsay

Emile Zola, écrivain et critique d'art

Zola amorce sa carrière littéraire comme critique d'art,* activité qu'il poursuit parallèlement à sa création romanesque. Ardent défenseur des Modernes, virulent adversaire des Anciens, il affirme que, si la peinture peut être liée à la littérature par ses sujets, elle s'en distingue par sa forme et constitue un art autonome.

Gustave Courbet
Le bord de mer à
Palavas
1854 (détail)

Baudelaire, poète et critique d'art

La peinture est la "grande, unique, primitive" passion du poète Baudelaire, également critique d'art. Attaché au romantisme, avocat équivoque du réalisme, il dresse le portrait-type du peintre de la vie moderne. Delacroix, Courbet et Manet, sont ses phares.

*Cf. textes de Baudelaire et Zola en annexe

Autres pistes possibles en vrac:

Différents sujets

- . Paysage, (reflets) vie quotidienne
- . loisirs, mer, rivière, guinguettes, campagne.
- . Monde moderne, progrès, mouvement, passage ville train...
- . Sujets traités par plusieurs artistes, quel écho et quelle expression personnelle?

Couleurs :

- . Jeu avec des couples de couleurs et inversion,
- . Complémentaires, couleurs proches, rabattues, chaudes, froides (théorie de Chevreul en annexe du document).

Touche :

brossée, fondue :

- . Plus ou moins large
- . Pointillée sur une forme avec juxtaposition des couleurs
- . Rendu de l'ombre et de la lumière par la concentration ou dispersion

Ombres et lumières :

Noir et blanc ou en couleur:

- . Couleurs et valeurs des ombres
- . Ombre propre, ombre portée et reflets.
- . Rendu de texture : flou, matière, superposition, à plat...

Compositions :

Perspectives :

- . grandes avenues haussmanniennes :
- . Plans différents, (nuages de Pissarro)
- . Percées de chemin amenant du premier plan au lointain
- . Influences japonaise, orientales, abolition des ombres, formes cernée

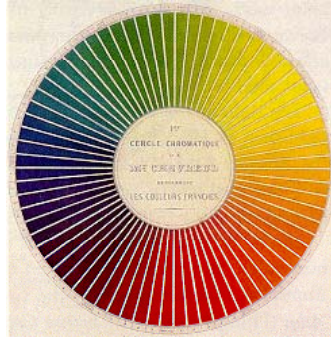
Cadrages :

- . rapprochés, éloignés des zooms sont-ils possibles?
- . Quel est le point de vue ? Y a-t-il une influence photographique
- . Plongée, Présentation : frontale, surgissement de la figure chez G. Courbet et chez E. Manet

Thématiques pouvant être développées au cours de la visite :

M. Cassat

La **Loi du contraste simultané des couleurs** a été énoncé en [1839](#) par le chimiste [Eugène Chevreul](#) dans un ouvrage intitulé *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés*, où il analyse la [lumière](#) et la [couleur](#). À l'usage du [peintre](#), on retiendra le ton local : la couleur propre d'un objet. Ce ton local, selon Chevreul, n'existe pas en soi, mais il est dépendant de la couleur des objets environnants. Ainsi toute couleur perçue appelle sa complémentaire pour exister. L'œil a tendance à appeler la couleur manquante, la complémentaire pour former un équilibre neutre dans notre cerveau.

D'autre part, à partir de deux taches de couleurs différentes, l'œil opère ce que l'on appelle un mélange optique, c'est-à-dire que ces deux couleurs (ou plus), distinctes sont perçues simultanément comme une combinaison, une fusion en une nouvelle couleur.

Ce principe a notamment été utilisé par les [impressionnistes](#) et les [pointillistes](#). Au lieu d'employer un vert mélangé sur la palette (mélange mécanique), ils appliquaient sur la toile une touche de jaune juxtaposée à une touche de bleu, de façon à ce que la couleur se mélange par simple perception : d'où le terme mélange optique.

Cette découverte toujours valable, est abondamment utilisée dans les procédés de reproduction photomécanique ([sérigraphie](#), [imprimerie](#)...). Les surfaces colorées sont décomposées en points ou en trames de couleurs séparées (trois couleurs primaires + le noir = la quadrichromie), qui se fondent dans l'œil du spectateur.

Source wikipédia, encyclopédie sur internet:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Chevreul,

<http://www.colorsystem.com/projekte/Grafik/17che/chevreul.htm>

E. Degas

C. Monet

Dessin :

clair ou diffus :

- . dilution de la forme dans la couleur
- . perte de repères...ou au contraire
- . cerne, ligne comme dans les dessins de Mary Cassatt et dans ce cas .
- . remplissage : Jeu avec la forme ?

Annexe 1: Quelques textes d'époques pour prolonger la visite:

G. Courbet, « Portrait de C. Baudelaire »
1848, Musée Fabre de Montpellier

E. Leroy publiait en 1874 dans le Charivari le compte rendu satirique de l'exposition. Il imaginait un personnage, peintre paysagiste néo-classique devant le boulevard des Capucines de C. Monet:

« Ah! Ah! Ricana t'il à la Méphisto, est-il assez réussi, celui-là...En voilà de l'impression où je ne m'y connais pas...Seulement veuillez me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau?

- Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs.

- Alors, je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines?... Sang et tonnerre! Vous vous moquez de moi à la fin?

- Je vous assure Monsieur Vincent...

- Mais ces tâches ont été obtenues par le procédé que l'on emploie pour le badigeonnage des granits des fontaines: pif !paf ! V'li ! V'lan ! Va comme je te pousse! C'est inouï, effroyable ! J'en aurai un coup de sang bien sûr [...]

- « Impression, soleil levant »

- Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans...Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine là! »

E. Zola en 1866:

« Je ne veux pas de retours au passé, des prétendues résurrections, des tableaux peints suivant un idéal formé de morceaux d'idéal qu'on a ramassés dans tous les temps. Je ne veux pas de tout ce qui n'est point vie, tempérament, réalité! »

C. Baudelaire en 1859 en deux citations nous dit à quel point le choix d'aimer ou non est subjectif:

« Si tel assemblage d'arbres, de montagnes, d'eaux et de maisons que nous appelons un paysage, est beau, ce n'est pas par lui-même, mais par moi, par ma grâce propre, par l'idée ou le sentiment que j'y attache. »

J'avouerais avec tout le monde que l'école moderne des paysagistes est singulièrement forte et habile; mais dans ce triomphe et cette prédominance d'un genre inférieur, d'un culte naïf de la nature, non épurée par l'imagination, je vois un signe évident d'abaissement général. »

« Au peintre, au sculpteur il revient de définir les moyens d'un art qui révèle la vérité du temps. À l'âge nouveau et civilisation nouvelle, modes nouveaux de représentation. »

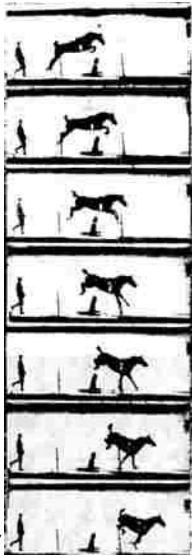
E. Et J. de Goncourt en 1861

« L'avenir de l'art moderne ne serait-ce point du Gavarni brouillé avec du Rembrandt, la réalité de l'homme et de l'habit transfiguré par la magie des ombres et des lumières, par ce soleil, poésie des couleurs qui tombent de la main du peintre? »

Nadar, en 1857, résume ce qui fait de la photographie un nouvel art à part entière. Ce texte peu très bien s'appliquer à la peinture de l'époque:

« Ce qui ne s'apprend pas [...] c'est le sentiment de la lumière, c'est l'appréciation artistique des effets produits par les jours divers et combinés, c'est l'application de tels ou tels de ces effets selon la nature des physionomies qu'artiste vous avez à reproduire. Ce qui s'apprend encore moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet, c'est ce tact rapide qui vous met en commun avec le modèle [...] et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier serviteur de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. C'est le côté psychologique de la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux. »

Annexe 2 : A l'heure où la photo s'invente

E.J. Marey Chronophotographies
saut de cheval,
1897

Les échanges entre photographie et peinture sont dès les débuts de cette dernière nombreux, fructueux et dans les deux sens.

A ses débuts, la photographie prend pour sujet ceux de la peinture : nature morte (la table servie, Niepce, 1829), paysage, portraits. Alors que la peinture emprunte à la photographie son cadrage, ses flous et ses captations du mouvement (E. J. Marey, la chronophotographie), ses points de vue (Nadar fait la première vue aérienne) et ses gros plans.

Exemples de collaborations:

Vallon De Villeneuves « photographe de Courbet » est peut être auteur d'une photo qui a servi pour les baigneuses . Durieux est le photographe dont Delacroix a eu des photo qui ont pu l'influencer.

Questions que l'avènement de la photographie permet de poser dans les deux pratiques artistiques

Qu'est-ce qui fait image? Qu'est-ce qui a le droit d'exister en tant que représentation?
Est-ce ce qui représente l'idée que l'on se fait de la nature, du monde environnant?
Est-ce la nature, elle-même, exemple de la création divine?
Est-ce les images qui se présentent à nous sans hiérarchie de genre?

Pour vos recherche en images, quelques site utiles sur internet:

Musée Nicéphore Niepce (première photo en 1829) :

<http://www.museeniepce.com/>

Réunion des musées nationaux, collections de photos:

<http://www.photo.rmnm.fr/>

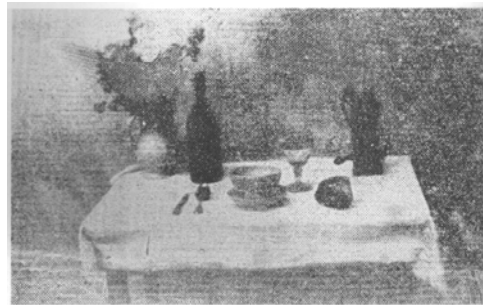
Autres sites ludiques pour enfants :

http://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/youth/index_f.jsp

<http://www.bemberg-educatif.org/index.html>

E. Degas, Cheval bottant, 1866

Nicéphore Niepce, La Table servie, Héliographie sur verre

Nadar, 1ère photo aérienne de Paris, 1829

E.J. Marey , Chronophotographies de saut périlleux arrière , 1897