Cycle des approfondissements

CULTURE HUMANISTE
PRATIQUES ARTISTIQUES
ET HISTOIRE DES ARTS

-Dossier pédagogique

Le sais-tu 🤌

Dans le Déjeuner sur *l'herbe*, Édouard Manet (1832-1883) a peint l'un des thèmes préférés des artistes impressionnistes: les loisirs en plein air. Autour d'un piquenique, les hommes, vêtus d'un costume. font face à une femme nue. Cette « femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés » (Zola) scandalise la critique de l'époque, choquée par une telle mise en scène. Édouard Manet ne cherchait pas à provoquer, il disait: « J'ai fait ce que i'ai vu. » Manet a beaucoup influencé les peintres impressionnistes et il est devenu leur ami, mais il n'appartient pas à leur mouvement.

L'impressionnisme

Un art révolutionnaire

Monet, inventeur de l'impressionnisme

Voici Nymphéas, effet du soir (1898). C'est un tableau peint par Claude Monet (1840-1926). Il semble que Monet ait peint un tourbillon de couleurs, de reflets changeants et de formes dansantes. On reconnaît sur la toile des nénuphars, que Monet appelle « Nymphéas », le nom scientifique de cette plante. Le nénuphar est une plante aquatique aux feuilles arrondies, qui flotte sur

l'eau. Claude Monet a voulu donner à son œuvre un effet, « l'effet du soir », quand le ciel et l'eau se confondent, quand la lumière et l'obscurité se rencontrent, quand le jour et la nuit se parlent... Ce peintre appartenait au mouvement impressionniste. Les impressionnistes peignaient souvent en plein air, ils s'intéressaient beaucoup à la lumière. C'est une toile de Monet, *Impression, soleil levant,* qui donna son nom au mouvement impressionniste (voir page 3).

UNE NOUVELLE TECHNIQUE

Au début des années 1860, quelques jeunes peintres se lient d'amitié: Renoir, Monet, Pissarro, Sisley. Ils inventent une nouvelle manière de peindre. Pissaro (1830-1903), le plus âgé, pousse ses camarades à peindre en plein air. Ils utilisent de la peinture en tube, qu'ils peuvent facilement transporter, qu'ils appliquent sur la toile par touches légères. Leur but est de reproduire la lumière naturelle, les mouvements de l'eau, le quotidien des gens, leurs loisirs...

La campagne

✓ L'impressionnisme, né en France, compte de nombreux peintres, connus dans le monde entier : Camille Pissarro (1830-1903), Paul Cézanne (1839-1906), Claude Monet (1840-1926), Edgar Degas (1834-1917)... Par la suite, le mouvement s'est étendu à d'autres pays.

Camille Pissarro est célèbre pour ses tableaux représentant les champs et le travail des paysans. Il aime peindre la douceur des paysages et des villages des campagnes, loin des villes industrielles du XIXe siècle. Les impressionnistes, à leurs débuts, ne plaisent ni au public ni aux critiques. lls ont dû attendre plusieurs années avant d'être reconnus.

Vocabulaire

Scandaliser: choquer.

Critique: personne dont le métier est de juger une œuvre artistique ou littéraire.

Aquatique: qui pousse, vit dans l'eau ou au bord de l'eau.

Obscurité : absence de lumière.

Touche (ici): couleur posée d'un coup de pinceau sur la toile.

Chevalet: support de bois sur lequel le peintre pose sa toile pour peindre.

Contraste: opposition entre deux choses dont l'une fait ressortir l'autre.

Observe, compare

DÉCOUVRE

L'atelier du dehors

Les impressionnistes aiment peindre les grands espaces. Ce n'est pas dans leur atelier qu'ils reproduisent le spectacle de la nature, mais dehors, en installant leur chevalet sur le lieu même de la scène qu'ils peignent. Ainsi, ils profitent de la véritable lumière du jour.

Sur cette toile, *Femme à l'ombrelle*, le peintre Eugène Boudin (1824-1898) a repré-

senté la modernité du XIXe siècle. À cette époque, on découvre les plaisirs de la mer et l'on se risque enfin à aller sur la plage, en prenant garde toutefois au soleil. La femme assise sur le sable porte une ombrelle, un chapeau, des gants et une robe longue. Les couleurs de ces accessoires, noir et ocre, créent un contraste avec le gris bleuté du ciel et le beige crème du sable.

HISTOIRE DES ARTS

La grâce de l'instant

La Balançoire d'Auguste Renoir (1841-1919) est l'un des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme (une des œuvres les plus importantes). Renoir ne réussissait pas à vendre ses toiles : c'est un autre impressionniste, Gustave Caillebotte (1848-1894), qui acheta ce tableau!

Renoir a peint l'atmosphère gaie et insouciante d'un beau dimanche à la campagne et le soleil qui perce à travers le feuillage. Il a rendu les impressions d'ombre et de lumière par de petites touches de couleur. Il semble que Renoir ait peint cette scène sur le vif, c'est-à-dire au moment même où la femme se tenait sur la balançoire, un peu comme un photographe. À cette époque, de

nombreux impressionnistes s'éloignent de Paris pour s'installer sur les bords de Seine. Ils se rapprochent de la nature.

Lectures.

« Maintenant, il faut autre chose... [...] ce que je sens, c'est que le grand décor romantique [...] craque et s'effondre, [...] que la peinture noire [...] empoisonne déjà le renfermé, le moisi de l'atelier où le soleil n'entre jamais... Comprends-tu, il faut peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu'ils se comportent dans [...] la vraie lumière... »

Émile Zola (grand ami des impressionnistes), L'Œuvre, 1886

et découvre l'impressionnisme

HISTOIRE DES ARTS

Les héritiers de l'impressionnisme

De nombreux peintres se sont inspirés de ces révolutionnaires de l'art. On les appelle les « néoimpressionnistes » (les nouveaux impressionnistes). Parmi eux, il y a Georges Seurat (1859-1891) et Paul Signac (1863-1935). En 1886, Georges Seurat présente à la dernière exposition du groupe impressionniste le tableau Un dimanche après-midi à la Grande Jatte. Seurat et Signac utilisent des petits points pour peindre leur toile, donnant l'impression que les couleurs se mélangent (c'est pourquoi ce mouvement s'appelle aussi le « pointillisme »).

Le peintre Paul Gauguin (1848-1903) est aussi l'un des héritiers des impressionnistes. Ses tableaux sont très colorés. Il a peint Femmes de Tahiti alors qu'il vivait en Polynésie (îles de l'océan Pacifique). D'abord lié aux impressionnistes, il s'éloigne de façon très forte de ces peintres, pour inventer son propre style, dans lequel l'imaginaire tient une place importante.

AU FIL DE LA TOILE

Consulte le dossier impressionnistes sur le site de la RMN

www.rmn.fr/francais/ decouvrir-l-histoire-de-lart/quelques-themes/lesgrands-mouvements/L-**Impressionnisme**

De nombreux tableaux d'impressionnistes sont exposés au musée d'Orsav

www.musee-orsay.fr/

Visite le musée Marmottan et admire les œuvres de Monet et de ses amis

www.marmottan.com/

Visite l'exposition consacrée à Monet au **Grand Palais**

www.rmn.fr/monetespacejeunesse/

COMPRENDRE

L'IMPRESSIONNISME

matériel plus facilement.

Pour vendre ses toiles, il faut être exposé au Salon officiel, une exposition où les peintres présentent leurs toiles. Mais les impressionnistes n'y sont pas acceptés. Ils créent un autre salon : le Salon des refusés.

En 1874, les impressionnistes créent leur première exposition dans l'appartement du photographe Nadar. Monet y présente sa toile Impression, soleil levant.

Les impressionnistes se séparent. Après cette dernière exposition, chaque artiste poursuit sa route.

C'est à cette toile de Monet que les impressionnistes doivent leur nom. Un critique moqueur dit en la voyant : « Que représente cette toile ? Impression ! Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Le mot « impressionnisme » était donc né d'une moquerie.

stration: Mlle Caroline

Activités et jeux

Observe

Parmi ces tableaux, lesquels ont été peints par des impressionnistes ou des néo-impressionnistes ?

