
XIXe siècle (L'impressionnisme)

L'Impressionnisme

L'impressionnisme, véritable révolution picturale, est le nom donné à une école de peinture qui s'est développée en France, puis à l'étranger, durant la seconde moitié du XIXe siècle.

De jeunes peintres aux idées progressistes se révoltent contre le style académique, sévère et conventionnel. Ils jugent l'art sclérosé par des règles trop rigides.

Inspirés par les œuvres des réalistes et par les estampes japonaises, les impressionnistes puisent leurs sujets dans la vie de tous les jours.

Ils s'associent à Paris autour de Monet.

Fortement critiqués de « Barbouilleurs » et refusés dans les salons officiels, ces peintres cherchent à se faire connaître par des expositions privées. La première se déroule en 1874 dans l'atelier du photographe Nadar.

Les artistes se proposent de représenter les objets, les paysages d'après leurs impressions personnelles sans se préoccuper des règles généralement admises.

Les caractéristiques

- Les artistes impressionnistes ne vont plus représenter les formes ou les couleurs telles qu'ils les croient être, mais telles qu'ils les voient, sous l'action déformante de la lumière. Ils tentent de saisir ainsi les manifestations fugitives de l'atmosphère.
- Ils exécutent leurs tableaux en plein air grâce aux innovations dans le matériel de peinture : le chevalet léger et la couleur en tube.
- Ils abandonnent quelques-uns des principes traditionnels de l'art pictural :
 - Le dessin contour précisant la forme et le volume est banni. Il est remplacé par des touches fragmentées et morcelées, juxtaposées les unes aux autres.
 - La perspective n'est plus fondée sur les règles de la géométrie mais est réalisée du premier plan vers la ligne d'horizon, par la dégradation des teintes (la couleur) et des tons (intensité d'une teinte) qui définissent ainsi l'espace et le volume.
 - Les peintres délaissent le clair-obscur et ses contrastes violents. Ils excluent de leur palette les noirs, les gris, les blancs purs, pratiquant uniquement les couleurs du prisme (bleus, verts, jaunes, orangés, rouges et violets). Ils souhaitent rendre l'intensité lumineuse, les reflets et la vie dans leur instantanéité.
 - Les peintres choisissent généralement des toiles de petites dimensions. C'est un art purement instinctif et visuel, le paysage va prendre le pas sur tout autre sujet.

Les artistes

Claude **Monet** (1840-1926) est le chef de file du mouvement impressionniste, il va s'intéresser aux variations atmosphériques et à la luminosité qui en résulte. Il peint de nombreuses séries afin de retranscrire les instants lumineux qu'il observe.

Edouard **Manet** (1832-1883) exécute quelques tableaux en plein air, mais son style se situe entre le Réalisme et l'Impressionnisme. Cependant, avec le Déjeuner sur l'Herbe, il motive les jeunes impressionnistes.

Edgar **Degas** (1834-1917) se passionne pour le mouvement et la liberté de cadrage. Ses tableaux représentent la vie urbaine mais il ne peint pas en plein air.

Alfred **Sisley** (1839-1899) peint essentiellement des sites d'Île de France, il raffole des paysages enneigés.

Pierre-Auguste **Renoir** (1841-1919) est captivé par les jeux de la lumière sur les figures. Vers 1883, il renoue avec les formes denses et renonce aux effets colorés.

Gustave **Caillebotte** (1848-1894) peint essentiellement des vues urbaines et des scènes d'intérieur. La modernité de ses tableaux correspond aux conceptions impressionnistes.

Liste d'œuvres en réseau

• Arts du visuel

Les raboteurs de parquet Gustave Caillebotte 1875 Huile sur toile 100 x 146 cm Musée d'Orsay à Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Caillebotte_Raboteurs_1875.jpg	
La Grenouillère Pierre Auguste Renoir 1869 Huile sur toile 66 x 81 cm National Museum à Stockholm http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Renoir11.jpg	On peut se demander si Claude Monet n'a pas travaillé à côté de Renoir, lorsqu'il a peint sa version de « La Grenouillère ».
Bal du moulin de la galette Pierre Auguste Renoir 1876 Huile sur toile 131 x 175 cm Musée d'Orsay à Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Renoir21.jpg	
Neige à Louveciennes Alfred Sisley 1874 Huile sur toile 46 x 55 cm Phillips Collection à Washington http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alfred_Sisley_052.jpg	

Références des œuvres présentées

Le Déjeuner sur l'herbe
Édouard Manet
1862-1863
Huile sur toile
208 x 264,5 cm
Musée d'Orsay à Paris

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe

Impression soleil levant
Claude Monet
1872
Huile sur toile
48 x 63 cm
Musée Marmottan à Paris

http://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_soleil_levant

Le Déjeuner des canotiers
Auguste Renoir
1880-1881
Huile sur toile
130 x 173 cm
Ducan Philipps Collection à Washington

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_des_canotiers