

Impressionnisme

Période : vers 1874 – 1886

Auguste RENOIR, *Bal du moulin de la Galette*, 1876, huile sur toile, 131,5 × 176,5 cm, Musée d'Orsay

Introduction

L'Impressionnisme est un mouvement français qui rompt avec les conventions académiques en privilégiant la peinture sur le motif, les effets fugitifs de la lumière et de l'atmosphère, ainsi qu'une touche libre. Son nom provient du tableau *Impression, soleil levant* (1874) de Claude MONET.

Concept / problématique

Comment représenter la perception immédiate du monde plutôt qu'une vision idéalisée ou narrative ?

Principales idées

- Primauté de la lumière, variations atmosphériques.
- Instantanéité (représentation de l'instant).
- Travail en plein air.
- Couleurs juxtaposées.

- Vie moderne.

Caractéristiques

- Touche visible et fragmentée.
- Palette claire et lumineuse.
- Ombres colorées.
- Travail en plein air (sur le motif).
- Cadrages influencés par la photographie et les estampes japonaises.
- Représentation de la vie moderne, des paysages et des loisirs.

Contexte historique et culturel

Dans le contexte des transformations du Second Empire et de la Troisième République, les artistes refusent le Salon officiel et organisent leurs propres expositions à partir de 1874 (: huit expositions indépendantes entre 1874 et 1886).

Précurseurs

École de Barbizon, Eugène BOUDIN, Johan Barthold JONGKIND, Gustave COURBET, William TURNER, Eugène DELACROIX.

Artistes majeurs

Claude MONET, Pierre-Auguste RENOIR, Edgar DEGAS, Camille PISSARRO, Berthe MORISOT, Alfred SISLEY, Mary CASSATT.

Œuvres incontournables

- Claude MONET, *Impression, soleil levant* (1872-1874);
- Claude MONET, *La Gare Saint-Lazare* (1877)
- Pierre-Auguste RENOIR, *Bal du moulin de la Galette* (1876)
- Edgar DEGAS, *La Classe de danse* (vers 1874)
- Berthe MORISOT, *Le Berceau* (1872)

Influence et héritage

L'Impressionnisme ouvre la voie au Postimpressionnisme, au Néo-impressionnisme, au Fauvisme et à l'art moderne.

Bibliographie

John Rewald, Histoire de l'Impressionnisme ;
Richard Brettell, Modern Art 1851–1929 ;
Anne Distel, L'Impressionnisme.

Néo-impressionnisme

Période : 1886 – début du 20e siècle

Georges SEURAT, *Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte*, 1884-1886, huile sur toile, 207,6 × 308 cm, Art Institute of Chicago

Introduction

Le Pointillisme, ou Néo-impressionnisme, est développé par Georges Seurat et Paul Signac. Il applique les théories scientifiques de la couleur grâce à la division des tons en petites touches de couleurs pures destinées à produire un mélange optique dans l'œil du spectateur.

Concept / problématique

Comment utiliser les théories de la couleur pour obtenir une plus grande intensité lumineuse et une organisation rationnelle de la peinture ?

Principales idées

- Division des couleurs.
- Mélange optique.
- Harmonie scientifique des couleurs.
- Construction rigoureuse.

Caractéristiques

- Petites touches de couleurs pures (points ou petites virgules selon les artistes),
- Couleurs pures juxtaposées,
- Composition réfléchie,
- Contours précis,
- Lumière obtenue par contraste.

Contexte historique et culturel

Le mouvement s'appuie sur les recherches de Michel-Eugène Chevreul et d'Ogden Rood concernant les contrastes simultanés et la perception des couleurs.

Précurseurs

Impressionnisme, théories scientifiques de la couleur.

Artistes majeurs

Georges SEURAT, Paul SIGNAC, Henri-Edmond CROSS, Maximilien LUCE, Théo van RYSELBERGHE.

Œuvres incontournables

- Georges SEURAT, *Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte* (1884-1886) ;
- Georges SEURAT, *Les Poseuses* (1886-1888) ;
- Paul SIGNAC, *Le Port de Saint-Tropez* (1901) ;
- Henri-Edmond CROSS, *La Plage de Saint-Clair* (1896).

Influence et héritage

Le Néo-impressionnisme influence le Fauvisme, l'Orphisme, certaines formes d'abstraction et les recherches modernes sur la couleur.

Bibliographie

Robert L. Herbert, *Neo-Impressionism* ;
Paul Signac, *D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme* ;
John Rewald, *Post-Impressionism*.