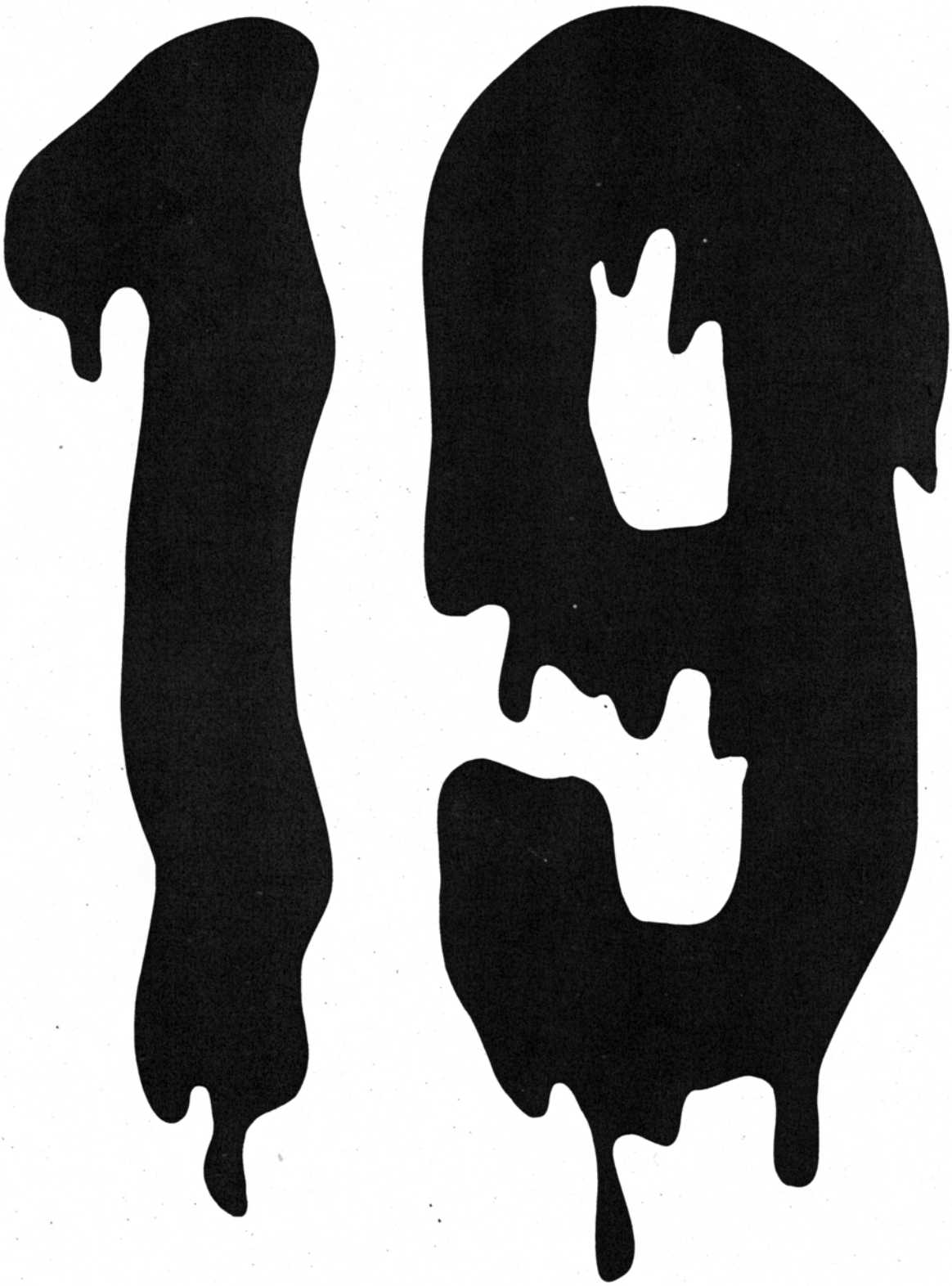


Résumé :

La Révolution Industrielle : Bouleversement majeur dans le secteur de l'industrie. Le développement d'usines et la production de masse font leur apparition.

l'Etat d'esprit : La classe ouvrière aspire à une nouvelle promotion sociale et l'Etat privilégie de nouveaux secteurs. L'usage du marché devient différente.

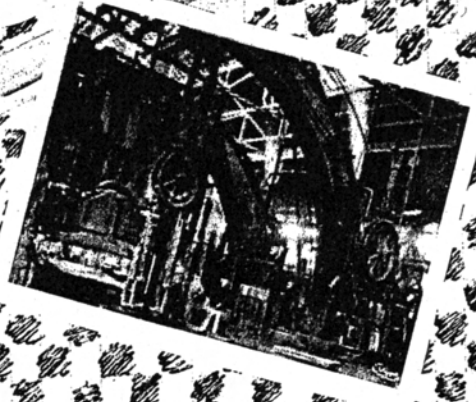
Recherches Artistiques : Des mouvements se créent en parallèle et en réponse à la Révolution industrielle : L'Art Nouveau et le réalisme.

L'Orientalisme : la notion d'orientalisme apparaît aussi au XIXème siècle. Elle se retrouve sous différentes formes et aspects. Les artistes commencent à voyager et rapportent une multitude de trésors.

Scandales : Nous avons comparé deux artistes qui ont fait polémique à deux époques différentes : Manet et Thomas Hirschhorn.

La Révolution Industrielle

La transition d'une industrie artisanale ouvrière à une économie automatisée, avec la croissance des usines et de la production en série, est traditionnellement connue comme la Révolution Industrielle, qui commença en Angleterre et apporta les changements les plus fondamentaux à la société depuis le développement de l'agriculture il y a plusieurs milliers d'années. La Révolution Industrielle était accompagnée d'une croissance massive dans la consommation d'énergie, en grande partie par la brûlure du charbon, un combustible fossile. La Révolution Industrielle a marqué le début de la période où l'humanité a commencé à modifier sensiblement la composition de l'atmosphère.



ERNST LUDWIG KIRCHNER
Autoportrait avec modèle
(vers 1910)
huile sur toile,
150,4 x 100 cm
Kunsthalle, Hambourg

Cette scène d'atelier traduit l'aspiration d'une quiétude à l'abri de la civilisation pervertie, cependant l'expression des visages reste morose. Les formes fermées et tranchées rappellent la technique de la gravure sur bois que le peintre pratique par ailleurs.

Wassily Kandinsky:
Le Cavalier Bleu, 1911/12
Der Blaue Reiter
Gravure sur bois d'

Der Blaue Reiter

Fondé à Munich en 1911, c'est un autre groupe de peintres(Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Marc, Auguste Macke). **Kandinsky** devient le symbole du groupe. Ils mettent en relation la peinture et la musique.Ils cherchent à révéler la vérité spirituelle cachée dans l'univers. Ils utilisent des gammes de couleurs plus variées et sensibles. Ils veulent redonner du sens à la vie. C'est un art non-figuratif. La première guerre mondiale met fin au groupe.

Ce tableau de **James Ensor** est très célèbre mais aussi très critiqué. Il constitue une parodie de l'entrée du Christ à Jérusalem, car il montre son entrée imaginaire à Bruxelles. Ensor, obsédé par la mort, s'identifie au personnage du Christ et le représente sous ses traits. Ce tableau a été refusé au salon des XX (groupe d'artistes dont faisait partie Ensor) en 1889, probablement à cause de son originalité trop provocante.

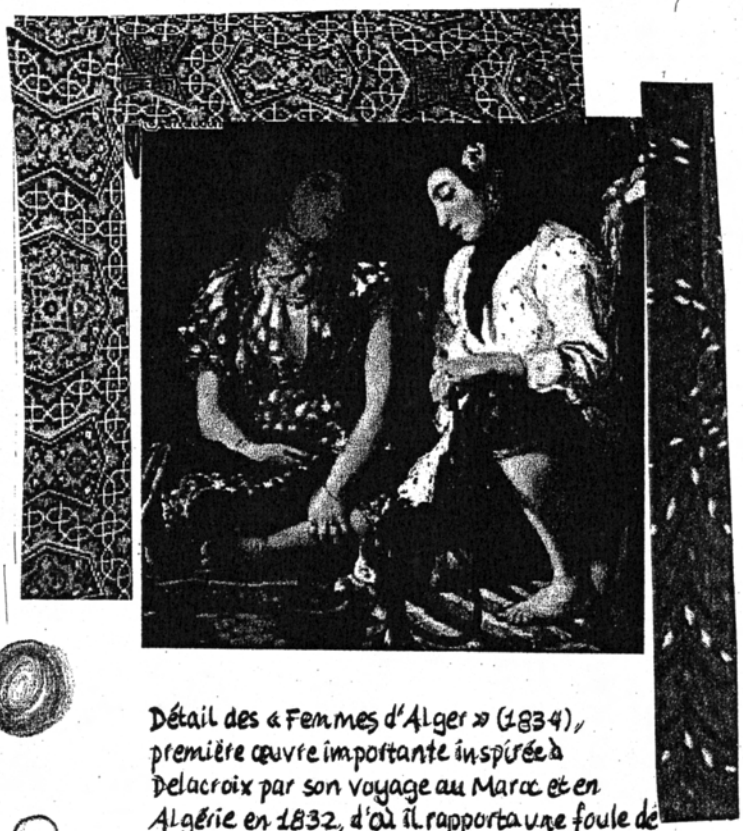
James Ensor, *L'Entrée du Christ à Bruxelles*, 1888

Orientalisme

Le mot « orientalisme » désigne un courant artistique et littéraire du XIXème siècle inspiré par le Moyen-Orient et tout particulièrement, pour les peintres français, par l'Afrique du nord.

Ingres n'a jamais voyagé dans un quelconque pays d'Orient. Il utilise donc pour composer ses tableaux des représentations, gravures, miniatures, qui ne sont pas toujours de première main. Il reprend par conséquent la vision des femmes orientales propre à son temps : belles alanguies au corps svelte et aux formes agréables, se prélassant sous la garde d'un esclave, et dont la torpeur est accompagnée de musique.

Ingres « odalisques à l'esclave »



Détail des « Femmes d'Alger » (1834), première œuvre importante inspirée à Delacroix par son voyage au Maroc et en Algérie en 1832, d'où il rapporta une foule de croquis et d'impressions.

Chassériau

Chassériau voyagera en Algérie en 1846, d'où il rapporta, lui aussi, une multitude de croquis.

Eugène Fromentin est un grand représentant de l'orientalisme au milieu du XIXème siècle.

« La ville dort au-dessous de moi, muette et comme une masse alors toute violette, avec ses terrasses vides, où le soleil éclaire une multitude de claies pleines de petits abricots roses, exposés là pour sécher : ça et là, quelques trous noirs marquent des fenêtres, des portes intérieures, et de minces lignes d'un violet foncé indiquent qu'il n'y a plus qu'une ou deux raies d'ombre dans toutes les rues de la ville.[...] C'est aussi l'heure, je l'avais remarqué dès le jours de mon arrivée, où le désert se transforme en une plaine obscure. » Un été au Sahara, 1856

Un Été dans le Sahara date de *1856; Une Année dans le Sahel;* vint deux ans plus tard. Ce sont des récits et tableaux de voyage écrits de souvenir, sous forme de lettres ou de journal, après coup et loin des choses vues. Il faut en être averti, car, par la fraîcheur d'impression et la surprenante netteté du détail précis, ou pittoresque ou instructif, rien ne ressemble davantage à une notation instantanée, heure par heure et sur le vif.

Scandales !

MANET ← XIXème siècle

→ Now !

Son Olympia fut acceptée et exposée mais elle souleva un ouragan de critiques dans la presse comme dans le public. On cria à la vertu outragée. Elle fixe le spectateur d'un regard provocant, indifférente au bouquet que lui apporte la servante noire.

Les Parisiens connaissent fort bien les « créateurs » de ce genre et leurs protestations outragées sonnaient faux dans une ville où les « lionnes » roulaient en calèche, où un homme du monde se montrait plus souvent avec sa maîtresse qu'avec sa femme et où flottait un parfum de délicieuse corruption. Le public fut pourtant choqué.

Olympia 1863

hypocrisie !

Refusé !

« Peint-t-on quelque chose d'aussi laid ? Mon pauvre ami, il n'y a ici qu'un buveur d'absinthe, c'est le peintre qui a produit cette insanité... »

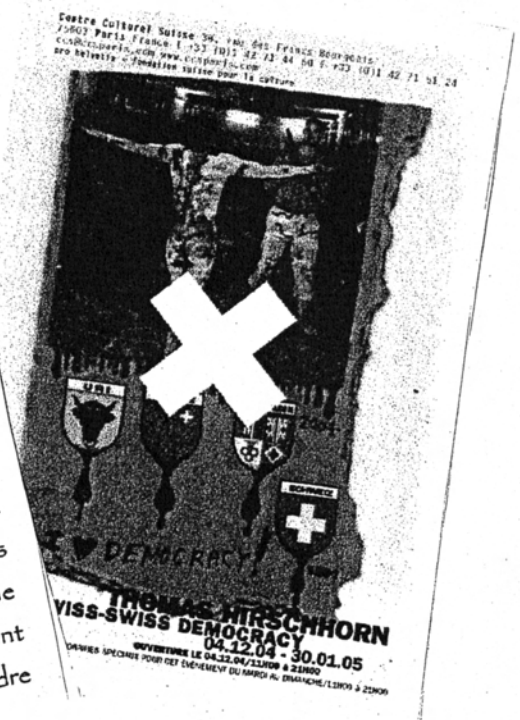
Thomas Couture

CHOC !

Le buveur d'absinthe 1858

liberté d'expression

Thomas Hirschhorn ← XXIe Siècle



Les médias suisses sont très agités par l'exposition Thomas Hirschhorn au centre culturel suisse à Paris. Il est assez rare qu'une exposition suscite des réactions aussi agressives et négatives pour qu'on s'y intéresse. Dans une société qui se dit libre ne serait-il pas au contraire logique que l'on discute de points de vue différents et que des approches très diverses puissent s'exprimer ? On sait qu'aujourd'hui il existe une indifférence, voire une hostilité discrète à l'égard de l'art contemporain.

Ceci dit ce genre de réaction est très grave, elle illustre le climat général d'autocensure dans lequel vit la Suisse. Car les médias quels qu'ils soient savent qu'ils s'exposent au même genre de réactions. Les institutions artistiques et culturelles le savent parfaitement également et les artistes aussi. On voit que le moindre dérapage suscite une réaction massive.

Bibliographie :

- Histoire de l'Art, tome 8, La grande aventure des trésors du monde, Edition Kister, Genève, 1973
- Manet et son temps 1832-1883, Pierre Schneider, Editions Time-life 1968-1972.
- http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/html/revolution.industrielle.3.html
- http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisme%23peinture%29.

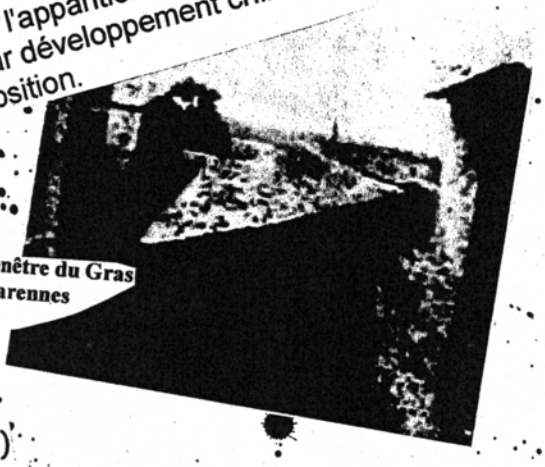
Zoé Juget.

Ivan Correia

Photographie

En [illegible], Joseph Nicéphore Niepce réussit à produire les premières epreuve photochimiques sur plaque d'étain et sur verre. A partir de 1816, il testa la photosensibilité de divers matière, notamment le bitume de Judée et obtint ainsi, vers 1826-1827, la première photographie connu. Trois ans plus tard la révolution de Juillet (1830) éclata en France. La photographie deviendra vite un bon moyen de propagande. En 1833, Daguerre annonce le succès de son procédé de reproduction des images par l'action de la lumière sur une plaque de cuivre recouverte d'une couche d'argent.

L'image invisible apparaît après un développement chimique, ce procédé est apellé le daguerréotype. En 1835, il tomba sur le phénomène connu sous le nom de développement latent: le photographe n'a plus à attendre l'apparition de l'image sur la plaque pendant l'exposition, mais peut la faire venir par développement chimique ce qui permet de réduire radicalement la durée de l'exposition.



Point de vue pris d'une fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varennes (1826)

Daguerreotype intérieur d'un cabinet de curiosités (1837)

En 1839, Talbot mit au point un procédé photographique passant par un support négatif permettant d'obtenir un nombre illimité de tirages, cette nouvelle méthode prit le nom de "calotype". Hyppolyte Bayard améliora ce procédé et obtint les premiers positifs directs sur papier.

Négatif du calotype

Félix Tournachon Nadar est un photographe français. Il photographiait les célébrités de son époque. Il a réalisé les premières photographies aériennes prises en ballon en 1858 et fut l'un des premiers utilisateurs de la lumière artificielle en 1861, dans les catacombes de Paris. En 1858, Nadar fut le premier à réussir une image un peu trouble de Paris: il était caché derrière un rideau sombre, il avait embarqué son appareil dans la nacelle d'un ballon captif manœuvré par les frères Goddard.

copie de sel

source: www.absolut-photo.com/cours/historique/
- mcpress.monaco.net/chtoro1.html
- www.photophiles.com/archive-histoire/archives-histoire_daggere.htm

A La fin du 19ème siècle, la première période de la photographie s'achève et laisse place à l'accroissement des photographes amateurs grâce à l'invention du rouleau de pellicule.

L'Origine du Monde
Peinture (Nu) française
Dimensions : 55 cm x 46 cm
Matériaux : Peinture à l'huile sur toile
Date : 1866
Artiste : Jean Désiré Gustave Courbet
Lieu : Musée d'Orsay

Polémique

La réalisation du tableau s'est fait durant une période de grande rigueur morale et éthique. Le tableau a donc eu un impact important à la fois artistique et social, qui perdure de nos jours. Courbet rejette la manière académique de peindre les nus lisses et idéalisés. Il fait preuve de réalisme et repousse toujours plus loin les limites du présentable, notamment avec *L'Origine du monde*. Le caractère insolent du tableau est renforcé par le cadrage du modèle. Aux yeux de ses contemporains, Courbet a réalisé une oeuvre quasi pornographique.

Newcastle Gateshead 4 (BALTIC Centre of Contemporary Art) 2005
(226.7 x 180.3 cm).
Spencer Tunick

Spencer Tunick est un photographe américain né en 1967 à Middletown, New-York. Il s'est spécialisé dans la photographie de nus. Il est surtout connu pour ses photographies de nus en masse, comprenant des corps de toutes formes, tailles, couleurs qui composent de formations artistiques. Ces photos sont souvent réalisées à l'extérieur, dans des lieux publics à travers le monde. Spencer fait ça depuis 1992 et s'est souvent fait arrêter pendant qu'il photographiait au Etats-Unis. Ses photos osées ont souvent posé problème aux gens de la société pour leurs caractères libertins.

Le XIXe siècle est connu pour l'apparition d'un nouveau genre de nu dont Courbet et Monet sont les représentants. Ils refusent d'adopter les conformités académiques et vont plus vers le réalisme. Le nu au XIXe ne posait pas de problème, il était même fréquemment présenté, notamment dans des œuvres mythologiques. Mais *l'Origine du monde* de Courbet a fait un scandale car ce n'est pas un nu conforme aux règles académiques et a un caractère insolant, notamment à cause du cadrage. Cette œuvre a donc été mal reçue par le public du XIXe et a fait polémique. Bien que la moralité et les interdits aient évolué depuis Courbet, le tableau est resté aujourd'hui très provocateur.
Le nu de nos jours est aussi souvent considéré comme provocateur et on peut le voir avec Spencer Tunick. Ses photographies osées de nus en masse font polémique et choquent la plupart des gens. Le nu a fait et fait toujours polémique aujourd'hui.

source: www.i-20.com/artist.php?artist_id=48
source: www.insecula.com

« Le défi de la création sous pression et aller au delà des limites imposées par les mœurs régionales. Créer une tension dynamique entre les corps et le monde extérieur » Spencer Tunick.

Le mot cinéma vient du grec « kinêma » qui veut dire mouvement. Le cinéma permet de projeter sur un écran une image photographiée en mouvement. L'invention du

lanterne magique de la fin du XIXes.

cinéma en **1895** n'a pas été le fruit du hasard, il est l'aboutissement de plusieurs techniques développées durand la même période : la projection d'une image par la lumière, la synthèse du mouvement et son analyse photographique. La première technique est celle qui a posé le moins de problème à découvrir, sa solution la « lanterne magique », qui existait déjà sous forme plus primitive dans le monde de l'antique. A la Renaissance, Léonardo De Vinci a esquissé un dessin d'un projecteur ! Des lanternes magiques furent perfectionées au 17ème siècle par les mathématiciens Walgenstein et Kircher. Ce dernier s'inspira d'une invention décrite sous le nom de chambre noir dans un ouvrage paru à Naples en 1558.

source: Encyclopédie Alpha du CINEMA.
Vol.10 : techniques du cinéma
les grands réalisateurs.

La solution de la synthèse du mouvement est subordonnée au phénomène physiologique de la persistance rétinienne. Une perception visuelle quelconque persiste toujours dans la rétine pendant une fraction de seconde après l'exitation qui est à l'origine de cette perception. Donc une série d'exitations non continues de fréquence suffisamment élevée (10-20 à la seconde) sera perçue par l'œil humain sous la forme d'une exitation continue. Par conséquent, une succession d'images distinctes, mais très peu différentes les unes des autres, produira l'impression d'un mouvement continu due au faible pouvoir de l'œil à dissocier les images. Le cinéma n'existe que grâce à une imperfection de l'œil humain, son inaptitude à percevoir séparément des images qui se suivent rapidemment et qui, pour l'essentiel, son semblables. En faisant un film, on se sert d'un appareil conçu en fonction d'une imperfection physique de l'homme.

Le 06/08/1890: Première exécution capitale par la chaise électrique aux Etats-Unis.

Un medecin anglais, le docteur Paris, avait inventé un jouet nommé « thaumatrope » qu'il décrivait ansi : « Il s'agit d'un jouet qui produit en tournant une illusion d'optique. Il est fondé sur le principe de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine, même lorsque l'objet qui a provoqué ces impressions a disparu. On fait tourner rapidement un disque de carton autour d'un diamètre comme axe. Les figures dessinées sur chacune de ses faces se succèdent si rapidement qu'elles se superposent pour l'œil qui les perçoit en même temps, ce qui produit un effet curieux, presque magique ». on pouvait donc voir des images en mouvement. Plus tard ses images dessinées furent remplacées par des photographies décomposant un mouvement qui une fois mises dans un projecteur faisait vivre ces images il les faisait bouger comme dans la réalité.

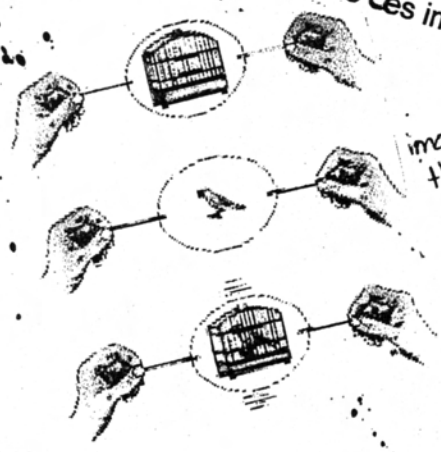


image d'un thaumatrope.

remerciement à: Mme D'Angiolella.

Cinéma

Natasha Appadoo & Mélissa Girardet.

La lithographie a été inventée par Aloys Senefelder , un peu par hasard, en **1796.** La lithographie (du grec lithos : pierre graphos : écrire) est un procédé qui repose sur le principe de la répulsion de l'eau par un corps gras. Cette technique permet l'impression d'une image d'une surface plane. Le lithographe emploie une plaque de pierre de calcaire (lisse ou rugueuse selon l'effet voulu) sur laquelle il dessine directement au crayon gras ou pinceau trempé dans l'encre grasse. Ensuite par action de mouillage avec de l'eau, les surfaces non imprimées refusent l'encre qui est attirée par les régions grasses. Cette révolution de l'art graphique permet l'essor de la diffusion du texte illustré.

Méphistophélès au-dessus de Wittenberg

(de *Faust* de Goethe),

1839
Lithographie de Delacroix.

Grande figure du romantisme, Faust est illustré par **Delacroix**, traduit de Goethe par Gérard de Nerval et mis en musique par Berlioz. Delacroix travaille 2 ans à ces 17 lithographies accentuant volontairement leur tonalité noire qui donne à l'ensemble une atmosphère sombre et dramatique. Le peintre a puisé dans le souvenir d'une transposition théâtrale qui l'a profondément marqué à Londres en 1825.
Fasciné par la figure de Méphistophélès, il joue par ailleurs pleinement des contrastes d'expression dans les visages et déploie un soin particulier dans le détail des décors.

Delacroix met l'ouvrage moins sous le signe de Faust que sous celui de Méphistophélès, omniprésent dans ses illustrations. Le Malin survole ici la ville, venant de parier avec le Seigneur qu'il gagnera l'âme de Faust. Méphisto est représenté dans les airs, entre le Ciel et la terre où il revient pour engager la lutte.

Pour réaliser cette affiche, Toulouse-Lautrec a utilisé cinq pierres lithographiques et quatre encres : jaune, rouge, bleu et noir.

Moulin Rouge (La Goulue)" de Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
en 1891

- Henri de Toulouse-Lautrec est considéré comme le meilleur dessinateur des affiches de la Belle Époque en France. Il a élevé les affiches au rang de l'art. On le considère le maître de lithographie. Dans ses affiches et ses peintures, Toulouse-Lautrec essayait de capturer les moments de la vie des individus. Pour atteindre ce but, il n'utilisait pas beaucoup de détails.

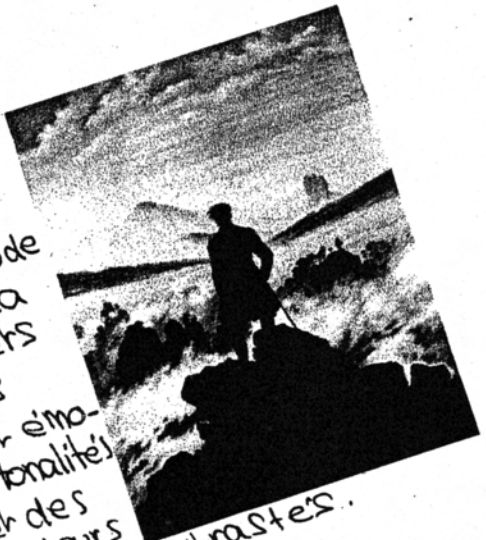
Lithographie

source: La lithographie de Xavier Dorotte ed. dessain et Tolra (1984)
http://clg-vincent-dindy.scola.ac-paris.fr/discipline/musiq/faustmythe/mythe.htm

L'EVOLUTION D'UN SIECLE A TRAVERS L'EVOLUTION D'UN GENRE : LE PAYSAGE

Jusqu'à la Renaissance le Paysage était un sujet secondaire. Puis il devint au XVIIe siècle romantique. Il devient le véhicule d'expériences subjectives et le reflet du divin révélé dans la nature. Les peintres passent par la mécanisation et le développement des grandes villes s'éloignent de la civilisation, l'école de Barbizon devient un refuge où les artistes viennent retrouver leurs racines dans la nature. Ils y inaugurent un réalisme fondé sur des observations exactes qui mènera à l'art purement optique des impressionnistes. Le Paysage devient alors un sujet privilégié. Plus tard, les expressionnistes feront de nous du Paysage le véhicule de la subjectivité en déformant les lignes et en usant de couleurs dissonantes.

William Turner (1775-1851), <u>San Benedetto, en regardant vers Fusina</u> (détail)
Turner manie la nature pour arriver à une vision plus libre et lyrique du paysage. Il se concentre sur les effets d'atmosphère, de couleur et de lumière. Il peint des cataclysmes naturels en les rendant poétiques et dramatiques. Les formes consistantes se perdent dans des compositions romantiques et libérées.



<u>Caspard David Friedrich (1774-1840), Voyageur au-dessus de la mer de nuages, 1818</u>

A travers ses paysages romantiques, Friedrich exprime le sentiment de solitude de l'homme devant l'immensité de la nature. La transcription des effets atmosphériques et des mouvements reflète nos sentiments et émotions dans des tonalités froides et des contours contrastés.

En 1808, Le crucifix dans la montagne de Friedrich suscite des polémiques par l'audace anti-académique avec laquelle l'expression des contenus symboliques et religieux est confiée au paysage.

En 1996, l'affiche du film The people vs. Larry Flynt de Forman qui raconte la vie d'un créateur de journal pornographique fait scandale à son tour.

Scandale

Bibliographie : www.wikipedia.fr ; www.cinemotions.com ; la peinture ed. Nathan ; les mouvements dans la peinture ed. Larousse ; Histoire de l'art ed. Hachette ; l'Abcdaire de Millet ⊕ abcdaire de Corot ed. Flamarion ; CDrom l'art du europe ed emme ; comprendre la peinture ed Eyrolles.

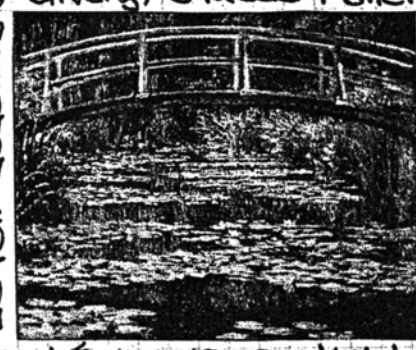
Constable (1776-1837), chaîne jetée, 1827

A travers ses paysages, où les reflets de l'eau et les jeux de lumière du ciel et des nuages prennent une place importante, ne réalise pas une simple transposition du réel. Il intervient dans les vues pour les rendre harmonieuses et sereines.

Calame (1810-1864) représente avec réalisme des paysages baignés de la lumière du soir et des matins printaniers. Il ne montre que la nature, sans intervention de l'homme.

A. Calame cascade

plein air où la couleur s'illumine. L
couleurs pures et de l'absence
de la lumière qui modifie
Monet (1840-1926)
Il capte l'éphémère
de clair-obscur
tout le
temps l'objet représenté.
Importance du coup de pinceau
Le vrai protagoniste est le
et de la peinture en
régulier et des
changement
Le Pont Japonais à Givery, Claude Monet



41 x 51 cm. Père de l'impressionnisme, il a découvert l'importance de la lumière

Corot, pré-impressionniste

L'église de Marissel, 1866

Corot (1796-1875) annonce l'impressionnisme avec ses paysages imaginaires et vaporeux, faits de touches légères et d'une lumière claire, remarquables par la vérité des couleurs.

Tube de peinture

INVENTION du souple par le français Defranc qui permit aux artistes peintres de parcourir la campagne avec facilité. 1850.

Jean-François Millet (1814-1875)

L'Angelus, Millet, 1857-59

Musée d'Orsay Paris

55.5 x 66 cm

Millet partage la recherche naturaliste et le refus de la vie citadine chaotique, pourtant il attribue de l'importance à la figure qui le distingue des peintres de Barbizon.

IL RECOURT SOUVENT AU PASTEL POUR SES PAYSAGES...

Cézanne, père de l'abstrait

Turning Road at Montgeroult, 1899

Il aspire à une vision synthétique et constructive où la nature et la réalité aboutissent à des formes géométriques régulières. Les corps et les objets se décomposent pour mettre en évidence leur structure primaire.

1818 ÉCRITURE de Frankenstein par Mary Shelley, écrivain romantique.

Van Gogh, précurseur de L'expressionnisme

Ses œuvres ont une puissance visionnaire qu'il exprime par une touche de plus en plus tourbillonnante et des couleurs intenses. Il utilise des couleurs pures, sans transition de clair obscur

La Nuit étoilée, 1889

Huile sur toile

73x92cm

Le Musée d'Art Moderne, New York

1895 Première projection cinématographique payante au Salon Indien du Grand Café à Paris, avec le film : La Sortie de l'usine Lumière à Lyon

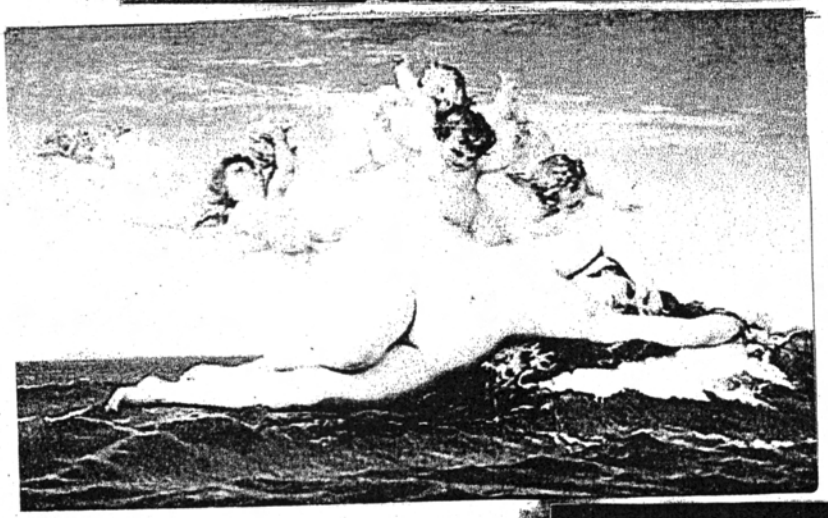
Remerciements à Mme D'Angiolella pour son aide.

Ewa et Coralie

Le réalisme : porte-parole du socialisme

Le réalisme commence en France vers 1850 et se répand en Europe (jusqu'en Russie). L'avènement au pouvoir des **Républicains**, après la révolution française de février **1848**, permet au réalisme de s'imposer, car il partage leurs valeurs démocratiques.

(Un enterrement à Ornans, 1850, (Courbet)



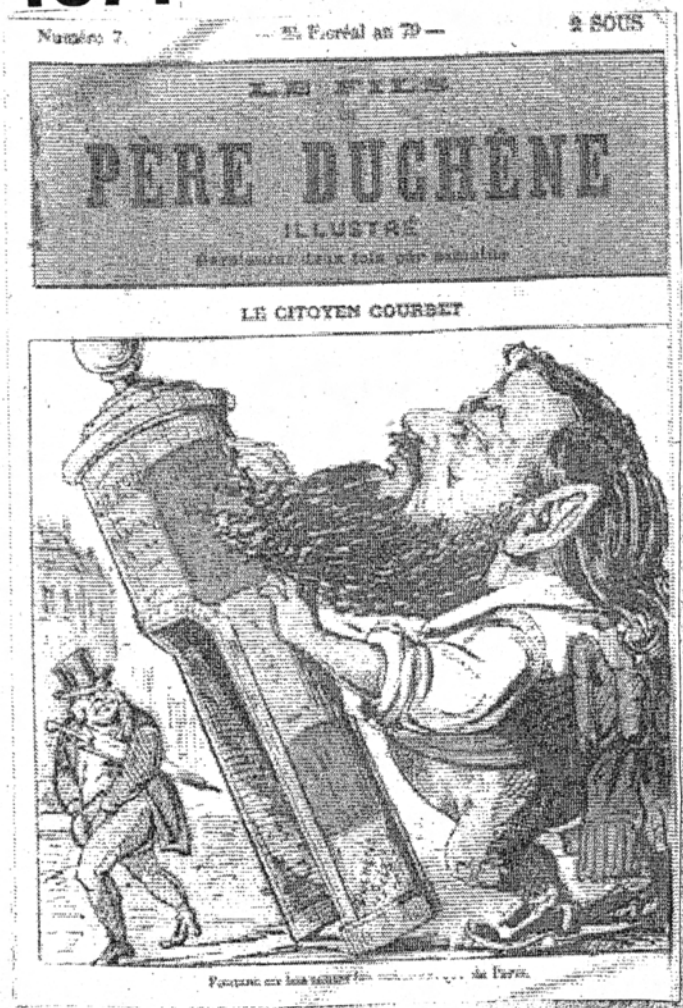
Les réalistes sont contre le conformisme et l'académisme (Ici : La naissance de Vénus, de Cabanel (1863)).
Ils ouvrent le salon des refusés en 1863, c'est un scandale.

Le mouvement transmet des valeurs démocratiques et dénonce les nouvelles injustices sociales.
Les classes défavorisées, les ouvriers, les paysans, sont les sujets favoris, de même que la nature.

Gustave Courbet (1819-1877),

artiste majeur du realisme, n'a eu ni maître, ni élève. Il était engagé en politique, socialiste (ami de Proudhon) et **élu de la commune de Paris, en 1871**

Gustave Courbet



Numéro 7. — 25 Floréal an 79 — 2 SOUS

PÈRE DUCHÊNE

ILLUSTRÉ

LE CITOYEN COURBET

Il lança l'idée de déplacer la colonne Vendôme, symbole des guerres napoléoniennes. On l'abattit. Il dut payer et se ruina ainsi vers la fin de sa vie.

Refusé au salon officiel, il organisa son propre **salon** en **1855** : "le Pavillon du realisme".

"Courbet prenait ses modèles dans la vie quotidienne qui l'entourait" (Emile Zola)

(Plage de Normandie)

(L'origine du monde, 1866)

Honoré Daumier (1808 - 1879)

Honoré Daumier

Cet artiste réalisa 1000 gravures et 4000 lithographies de satires politiques et sociales (mœurs).
En 1832, il fut condamné à 6 mois de prison pour avoir représenté **Louis-Philippe** en Gargantua.

Solidarité entre artistes :

Il finit sa vie pauvre mais aidé par des amis peintres, dont Camille Corot.

Jean-François Millet (1814 - 1875)

est issu du milieu **rural**, d'où il tira son inspiration. Millet créa l'École de Barbizon (~1840). Il représenta les victimes des nouvelles urbanisation et industrialisation: les paysans.

(Les glâneuses, 1857)

(L'Angelus)

Polémiques d'hier et d'aujourd'hui

Daumier caricatura Louis-Philippe (roi) en Gargantua → il fut condamné à six mois de prison. Il dut renoncer à la satire politique.

Après la controverse des caricatures de Mahomet le monde occidental se demande où s'arrête la liberté d'expression...

Ce dessin de Plantu, en une du *Monde* daté du 3 février 2006, représente Mahomet à l'aide de répétitions de la phrase *je ne dois pas dessiner Mahomet.*

Source: Wikipédia

Résumé du chapitre

Le réalisme est un mouvement artistique qui se développa vers 1850 en France et qui s'étendit en Europe jusqu'à la fin du 19e siècle. Les réalistes, en peinture, se veulent les "photographes" objectifs de la réalité du peuple et du quotidien. Ils ont ainsi transmis des valeurs socialistes et ne furent pas appréciés par le Second Empire. Courbet, Daumier et Millet marquèrent le mouvement par leur art et représentèrent sans détours la "vie". De nombreuses oeuvres firent scandale, la répression était réelle, comme aujourd'hui encore.

Bibliographie

Les mouvements dans la peinture, éd. Larousse (2006)

Histoire de l'art, éd. Hachette (1995)

Sitographie

insecula.com

wikipédia.org

le site du Louvre

Anne-Sophie Nigg

IMPRESSIONNISME

«[...] l'impressionniste est un peintre modernisté qui [...] est parvenu à se refaire un oeil naturel, à voir naturellement et à peindre naïvement comme il voit.»

Jules Laforque

IMPRESSIONNISME: STYLE QUI SE PROPOSE DE RENDRE LES IMPRESSIONS FUGITIVES, LES NUANCES LES PLUS DELICATES DU SENTIMENT.

CONTEXTE: LE MOUVEMENT RETRACE DANS SES PLUS GRANDES LIGNES.

CARACTERISTIQUES: METHODES DE TRAVAIL ET TECHNIQUES, SUJETS, TRAVAIL DE LA COULEUR ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES.

PRINCIPAUX REPRESENTANTS

REACTIONS DU PUBLIC: FACE AU MOUVEMENT IMPRESSIONNISTE. COMPARAISON AVEC UNE POLEMIQUE LES CARICATURES DE MAHOMET

CONTEXTE

Vers **1862** un groupe de jeunes peintres trouvent l'art enseigné aux Beaux-Arts dépassé. Ils jugent les règles trop rigides et s'associent à Paris autour de Claude Monet pour peindre en plein air et explorer de nouvelles sources d'inspirations. Ils sont refusés aux Salons officiels et cherchent donc à se faire connaître par des expositions privées, dont la première manifestation à lieu à Paris, dans les ateliers du photographe Nadar en 1874. Après 1884 le groupe se disperse. Dans les années 1880-1890 le mouvement s'étend à l'étranger et en 1904 apparaît "Histoire de l'impressionisme" publié par Théodore Duret.

Caractéristiques

- Sensations éphémères
- **mouvement**
- Modernité : peindre la vie quotidienne avec ses foules, ses boulevards et ses activités, est le nouveau défi que le XIXe siècle lance aux artistes
- Sujets
  - Nature, Paysages
  - La vie quotidienne

Techniques:

- peinture sur chevalet
- couleurs en tube : permet aux artistes de peindre à l'extérieur.
- Cadrage : plongée et contre-plongée
- L'artiste ne fait pas de mélanges sur sa palette, il met directement la peinture sur la toile.
- Juxtaposition des couleurs
- Abandon du point de vue frontal et l'illusion de profondeur.
- L'artiste peint plusieurs tableaux à la fois, ce qui donne une impression d'instantanéité

Recherches Scientifiques

Le *Traité des couleurs*, publié en 1810 par Goethe[15], apporte un nouvel éclairage sur les propriétés physiques et psychologiques des phénomènes colorés, dont les impressionnistes ont probablement entendu parler lorsqu'ils s'intéressent à leur tour aux lois optiques et aux effets produits par les couleurs. Les travaux de Newton sur la décomposition du spectre solaire en différentes tonalités, et sur la lumière blanche, facilitent également leurs recherches sur la décomposition des tons. Renonçant au modelé et à l'application de teintes fondues, les impressionnistes procèdent par juxtaposition de touches de couleurs qui, vues à distance et unifiées par l'œil (mélange optique), composent la valeur recherchée. « Un trait, une ombre, quelques taches suffisent à l'imagination pour lui faire continuer et achever la phrase commencée. Entre le signe et la pensée qui l'explique est la perfection de l'Art, et c'est peut-être la seule à laquelle la Peinture puisse, et doive prétendre[16]. » La décomposition des couleurs pratiquée par les impressionnistes s'appuie également sur les travaux du chimiste français Michel Eugène Chevreul (1786-1889), directeur des teintures à la manufacture royale des Gobelins, qui publie, en 1839, un ouvrage fondamental[17], largement diffusé dans le milieu artistique et, plus particulièrement dans les années 1880, chez les néo-impressionnistes.

L'exécution rapide et fragmentée diversifie les effets de matière : la touche peut être fluide, empâtée et granuleuse au sein du même tableau

Quelques grands représentants

Il fréquente l'école des Beaux Arts et l'Académie suisse, où il rencontre Cézanne, Monet, Renoir et Corot, qui inspire particulièrement ses débuts, tout comme Courbet. Exposant au Salon des Refusés en 1863, il devient l'un des chefs de file du mouvement impressionniste en s'appliquant à peindre des sujets ruraux. « Peignez généreusement et sans hésitations pour garder la fraîcheur de la première impression. Ne vous laissez pas intimider par la nature, au risque d'être déçu du résultat. »
[Camille Pissaro]

Camille Pissaro (1830-1903)
Gelée blanche
1873
Musée d'Orsay, Paris
65x93 huile sur toile

«Je peins ce que je vois et non pas ce qu'il plaît aux autres de voir» avait coutume de opposer à la doctrine académique, Edouard Manet. Il entendait revendiquer sa propre subjectivité et l'importance de la vision du peintre par rapport aux règles admises. Il n'en demeure pas moins que Manet accordera toujours une grande valeur à l'héritage humaniste de la peinture génératrice de contenus et au travail pictural sur des thèmes de l'art ancien, ce qui, d'une certaine façon le rapproche de Corot, considéré comme le représentant d'une peinture éclectique et historique.

Edouard Manet
(1839-1899)
Le déjeuner sur l'herbe
214x269 huile sur toile
Musée d'Orsay, Paris 1863

Sisley est un peintre exclusivement paysagiste, qui dans la lignée de Corot et de Monet, a cherché et a le mieux réussi à exprimer les nuances les plus subtiles de la nature dans les paysages impressionnistes. Il est le seul des grands peintres impressionnistes à n'avoir pas véritablement connu le succès de son vivant.

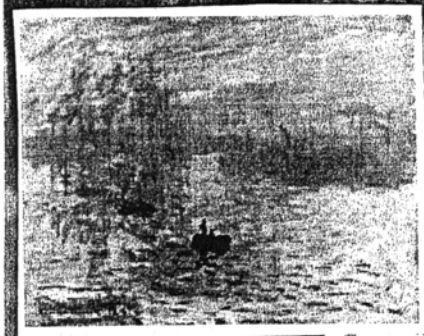
Alfred Sisley (1832-1883)
Vue du canal Saint-Martin
1870
Musée d'Orsay, Paris

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Renoir suit les recherches de Monet sur la lumière naturelle, il travaille souvent sur le motif en forêt. Ses recherches artistiques vont couvrir un large éventail. Il peint des personnages à l'état d'esquisse avec des touches de couleurs rapides, vigoureuses et simplifiées à l'extrême. Dans son œuvre il exprime la lumière par des reflets mobiles qui rendent compte de l'impression régnant dans chaque lieu.

1868
Les fiancés, dit le ménage Sisley
Musée Wallraf-Richartz, Collogne Allemagne

Claude Monet (1840-1926)



Impression, soleil levant

1873
48x63 cm, huile sur toile
Musée Marmottan, Paris

Le mot impressionnisme pour définir cette période de l'art est issu d'une peinture de Monet nommée impression, soleil levant. Celle-ci a été peinte au Havre. En effet à la suite d'un article paru dans le Charivari où Louis Leroy prenait pour cible le tableau de Monet, en le taxant ironiquement d "impressionniste", le terme fut retenu dès lors par le groupe de peintres incriminé et par la critique. Monet est connu entre autre pour ses splendides paysages. Les impressionnistes préfèrent peindre la nature bucolique et la campagne au paysage gris et noir des villes. Ainsi peuvent exploser les couleurs. Monet observe l'instantanéité : C'est-à-dire la même lumière répandue partout.

réactions du public

Les vingt années de combat que livrèrent les impressionnistes furent entièrement dominées par la dictature sectaire que faisait peser sur les arts le salon ou, plus précisément, son jury.

Le salon était pour les artistes, durant la plus grande partie du XIXe siècle, le seul lieu où ils pouvaient exposer, c'est-à-dire se faire connaître des amateurs et vendre leurs oeuvres. Là s'établissaient les réputations.

Le **salon** était le reflet d'une société, d'une classe sociale. La bourgeoisie se mirait dans les oeuvres exposées.

Alors que les peintres impressionnistes sont refusés dans les salons pour leurs manières de peindre jugées trop extravagantes, les caricatures de Mahomet font scandale en 2005 pour leurs sujets blasphématoires.

La crise politique est née en septembre 2005, lorsque le quotidien danois *Jyllands-Posten* publie une douzaine de caricatures du prophète Mahomet qui devaient à l'origine illustrer un livre d'enfants. Il n'avait pas l'intention de provoquer. Simplement, le quotidien répondait à sa manière au refus de plusieurs dessinateurs d'illustrer le livre, par crainte de représailles. Très vite, ces caricatures ont fait le tour du monde et ont été reprises notamment en janvier par un magazine norvégien. Depuis, le Danemark ne sait plus comment calmer la colère des pays arabo-musulmans qui considèrent ces caricatures comme une offense faite à leur religion. En effet, pour l'islam, la représentation de Mahomet est un blasphème. La crise a dépassé le stade de la simple protestation diplomatique. On brûle des drapeaux danois et des photos du premier ministre. Certains commerces d'Arabie saoudite ont même retiré de la vente des marchandises en provenance du Danemark.

caricature de Mahomet

L'un des dessins contestés: «Stop, stop, nous n'avons plus de vierges!» ARCHIVES

- Laureline Spira
- Stéphanie Vertlard
- Gaëlle Jenni

bibliographie

- www.even.fr
- www.impressionisle.net
- Le Temps (septembre)
- La Petite encyclopédie de la peinture; Stefan Zuffi
- L'impressionisme ou l'oeil naturel; Isabelle Cahin
- La vie quotidienne des impressionnistes; J-Paul Crespelle
- Les mouvements dans la peinture; P. Fride-Carrassat et I. Marmadé

Le Symbolisme:

Le Symbolisme se développe dans différents domaines comme la littérature, les arts plastiques et la musique. Il se caractérise par des artistes de diverses nationalités d'Europe et d'Amérique évoluant contre la modernité fulgurante de la fin du XIXe siècle.
On recherche l'invisible pour mettre en avant l'idée plutôt que la matière. Les artistes favorisent la provocation et l'étrange.

C'est au même moment que les conventions académiques sont remises en question. La définition de l'oeuvre d'art est discutée et chacun l'aborde désormais à sa propre façon.

contexte:
Le Symbolisme est un courant artistique qui naît en France et se développe au cours des deux dernières décennies du XIXe siècle.
Il se répand rapidement dans toute l'Europe jusqu'en Russie et en Amérique.

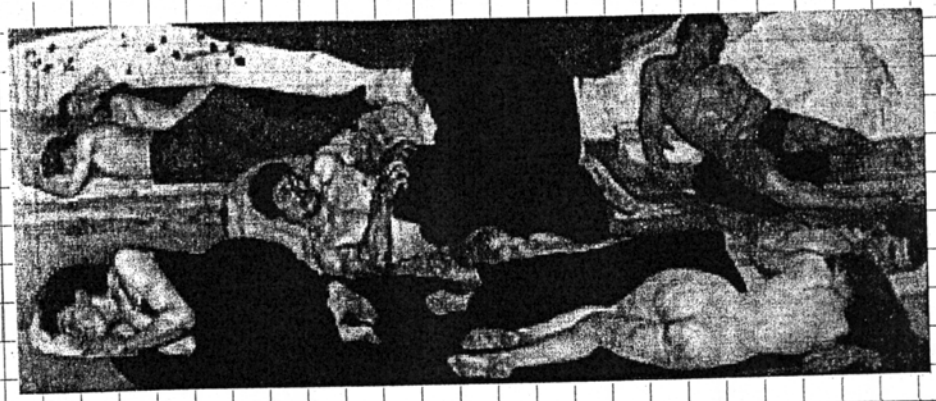
Parallèlement, la 4e Exposition Universelle de Paris se prépare. Elle a lieu en **1889** et la Tour Eiffel en est le plus grand symbole.

~~positivisme~~ - pessimisme
~~académisme~~ - liberté de création
~~matérialisme~~ - mysticisme
~~réalité~~ - rêve

imaginaire - mystère
perception intérieure - subjectivité
provocation - fascination
angoisse - névrose - mort

La peinture doit remplir l'âme et si elle ne le fait pas elle reste au niveau de l'artisanat bête.
Si la poésie doit exprimer des sentiments, la peinture, elle, doit provoquer. Un tableau doit susciter une pensée dans celui qui le regarde et lui donner une impression comme un morceau de musique.

Arnold Böcklin



La Nuit, Ferdinand Hodler (1889-1890), huile sur toile

La Poésie et la littérature sont diffusées dans de nombreuses revues françaises. Le premier contact avec le public s'effectue. Rimbaud, Mallarmé, Verlaine et bien d'autres encore lancent le Symbolisme en tant que mouvement littéraire.

Métamorphoses

(...)

Sur un char d'or
Où des ailes gris perle te portent
Et des rameaux de tilleul t'éventent
Descends
Avec ton sourire clément
Et ton souffle rafraîchissant

(...)

Sur un char d'argent
Où des miroirs vert clair te portent
Et des festons d'écume t'éventent
Descends
Avec ton sourire joyeux
Et ton souffle caressant

(...)

Sur un char d'acier
Où des blocs de lave te portent
Et des nuages fulgurant t'éventent
Descends
Avec ton sourire farouche
Et ton souffle brûlant

Stefan George: *Métamorphoses.*
Poème publié dans «L'Ermitage». N° 10, octobre 1891

La Plume, page de frontispice de l'année 1891.

LES ARTISTES SYMBOLISTES NE S'ADRESSENT PAS AU REGARD MAIS À L'ESPRIT.

Caractéristiques:

Les peintres exploitent la poésie et la fantaisie littéraire, inspirés de la Bible, de la mythologie et des légendes. Les contes de fées alimentent leurs rêves.

En **1895**, le médecin Sigmund Freud publie ses recherches sur la psychanalyse. Les artistes tentent de sonder les états d'âme et la destinée de l'homme.

Les symbolistes s'opposent à la recherche de la vraisemblance au profit d'une démarche plus libre.
Principalement, on tend vers une recherche de l'harmonie esthétique. La peinture devient une expérience pour l'artiste comme pour le spectateur.

Les Licornes, Gustave Moreau; 115x90cm.

Artistes:

Les peintres français sont nombreux. Parmi les plus célèbres, Gustave Moreau (1826-1898) avec *Les Licornes* [ci-contre] et Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) avec *Le Rêve* [p.1] et *Le Pauvre Pêcheur* (1881), qui est considéré comme un manifeste du mouvement.

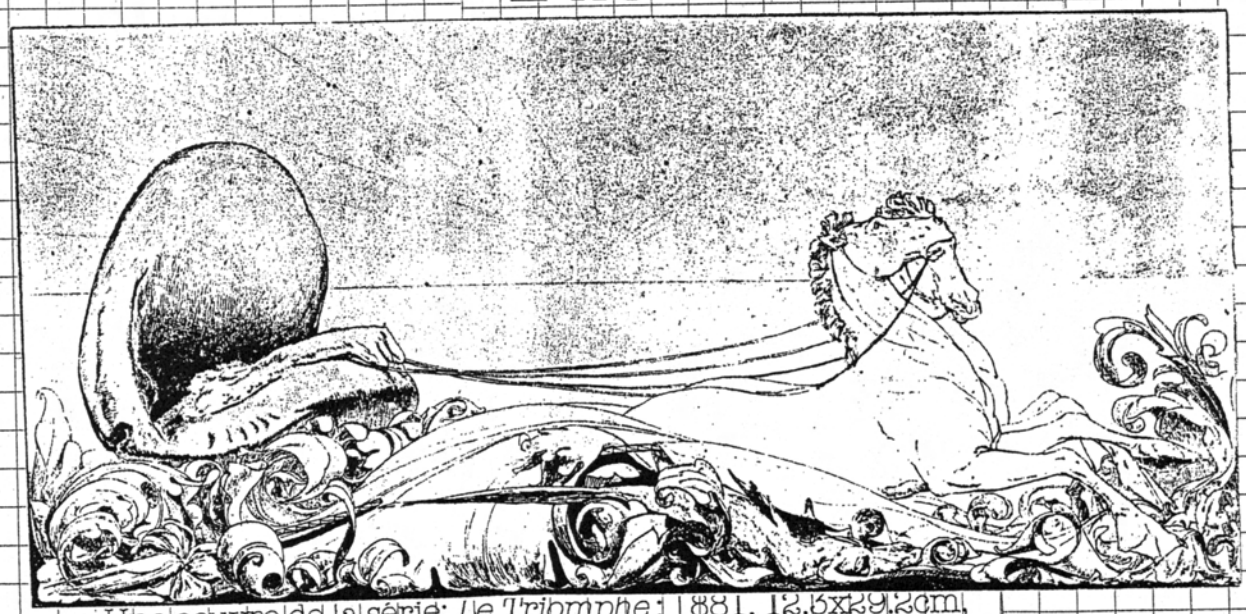
Ferdinand Hodler

(1853-1918), paysagiste suisse, exploite son talent dans le symbolisme avec *La Nuit* [p.2] ou *Le Jour*, par exemple.

Le spectateur est plongé dans l'inconnu.

De même nationalité, Arnold Böcklin présente en 1880 une oeuvre emblématique:

L'île des morts.



Une oeuvre de la série: *Le Triomphe*; 1881, 12.5x29.2cm, eau-forte et aquatinte.

L'artiste allemand Max Klinger (1857-1920) séduit le public avec sa série d'eaux-fortes intitulée:

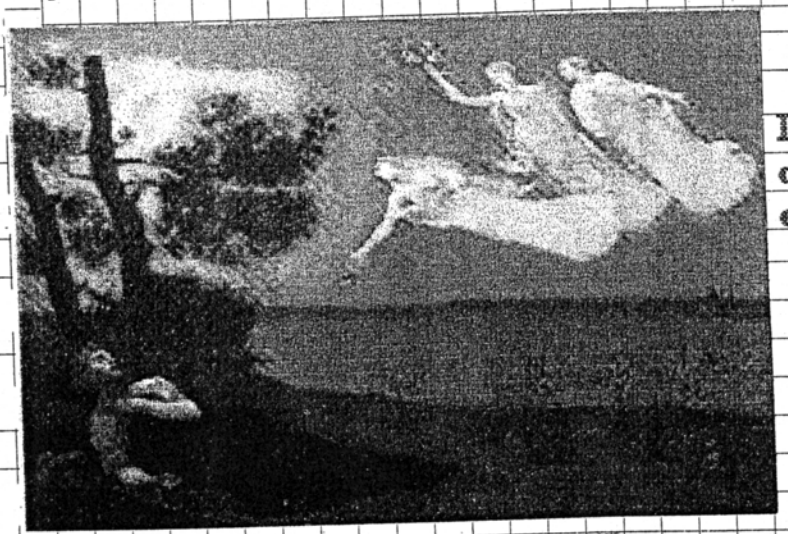
Une Vie-Paraphrase de l'histoire d'un gant.

En 1891, un critique d'art français, nommé Georges-Albert Aurier, donne sa définition de ce qu'est une oeuvre d'art, ou ce qu'elle devrait être, selon lui. L'article, intitulé le "Symbolisme en peinture", parut dans le *Mercure de France* :

" L'œuvre d'art devra être :
1° *Idéaliste*, puisque son idéal unique sera l'expression de l'idée ;
2° *Symboliste*, puisqu'elle exprimera cette idée en formes ;
3° *Synthétiste*, puisqu'elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de compréhension général ;
4° *Subjective*, puisque l'objet n'y sera jamais considéré en tant qu'objet, mais en tant que signe d'idée perçu par le sujet ;
5° *Décorative*, car la peinture décorative proprement dite, telle que l'ont conçue les Egyptiens, très probablement les Grecs et les Primitifs, n'est rien d'autre qu'une manifestation d'art à la fois subjectif, synthétique, symboliste et idéaliste."

La sensibilité se cache sous les apparences.

Depuis 2001, un groupe d'artistes français entretient un site Internet dans le but de créer, développer, promouvoir et administrer toute activité artistique et de communication. Ce site, "l'art est public", présente leur actualité et chaque mois le récit d'une création contemporaine, du projet à la réalisation est expliquée, sous forme d'interview de l'artiste. Ils répondent à la question: qu'est-ce qui fait œuvre d'art contemporain aujourd'hui?, chacun à leur manière, en fonction de leur travail.
Leur adresse:**http://perso.wanadoo.fr/lartestpublic/**



Le réel devient fantasme, le quotidien n'est plus que rêve et illusion.

Le Rêve, Pierre Puvis de Chavannes; 1883, 82x102cm, huile sur toile.

Bibliographie:
-*Les mouvements dans la peinture*, Patricia FRIDE-CARRASSAT et Isabelle MARCADE. Edition Larousse, Paris, 2005
-*Le Journal du Symbolisme*, Robert L. DELVOY. Edition Skira, Paris, 1977
-Dictionnaire Larousse, 2001

Remerciements:
A Patrick Raymond, pour l'écriture de la citation d'Arnold Böcklin
A Gabrielle D'Angiolella, pour les conseils et le suivis du travail.

Sitographie:
-www.picturalissime.com/art_symbolisme.html
-www.insecula.com
-www.wikipédia.org
-www.artyst.net/03mouvements/symbolisme.html
-www.fulltable.com
-www.webnetmuseum.org
-www.perso.wanadoo.fr/lartestpublic/

Article de Christel Berthoud

Le post-impressionnisme, Cézanne et Van Gogh

Le post-impressionnisme... c'est quoi ?

Le terme a été introduit par le critique anglais, R. Fry lors de l'exposition "Manet and the Post-Impressionists."
Les oeuvres qui y sont présentées documentent la réaction à l'impressionnisme (la crise en son sein) durant la période 1880-1905 environ. E. Manet est le point de départ de ce mouvement artistique. Au naturalisme de l'Impressionnisme s'ajoute et s'oppose la solidité architecturale simplifiée des géometries de P. Cézanne, la peinture dense de Van Gogh, tournée vers les significations émotionelles placées dans les choses, la recherche synthétique de Gauguin et des nabis etc. Cette notion regroupe l'ensemble de la création artistique de 1885 à 1905, c'est une catégorie stylistique inopérante.
Tous les artistes sont marqués par la tendance à surmonter les affirmations formelles de l'impressionnisme.

" il fallait se livrer corps et âme à la lutte, lutter contre toutes les écoles, toutes sans distinction..." Gauguin

Cette tendance est à la fois une extension de l'impressionnisme et le rejet de ses limites.

Comme les peintres impressionnistes, les peintres post-impressionnistes utilisent des couleurs vives, l'application épaisse de peinture, représentent des formes distinctes et des sujets réels. Ils cherchent surtout à dépeindre plus d'émotion et d'expression.

Ce style de formes et de couleurs plus exagérées et expressives a préparé le terrain à des nouveaux styles picturaux du XXème siècle, tels que le fauvisme, le cubisme.

Van Gogh... C'est qui ?

Il naît en Hollande, en 1853, fils d'un pasteur protestant. Il se cherche, commençant par être apprenti en commerce d'art, puis continue par des études de théologie. C'est son frère qui assurera sa survie et financera sa vocation finale: l'art. C'est son mode de communication, il est incompris par son monde. C'est un socialiste, qui peindra l'homme, le travail aux champs. Il communique énormément par courrier avec Théo et finira par s'installer à Paris chez son frère (= Théo). Il est refusé systématiquement par l'Académie des Beaux-Arts, mais il rencontrera de nombreux artistes à Paris, notemment ses confrères impressionnistes Il alla à Arles deux ans. Il cohabitera avec Gauguin quelques mois. Mais son mal-être et sa trop grande sensibilité le mènent au

> « Soit cet homme deviendra fou, soit il nous laissera loin derrière lui » Camille Pissarro

scuicide, en 1890.

Sa grande sensibilité lui est un atout de force dans le mouvement post-impressionnisme. Son style évolue, il peint de manière de plus en plus spontanée, utilisant des applats colorés, ses couleurs sont denses, de plus en plus épaisses et fluides, sa touche est expressive. Ses constructions sont massives.

VAN GOGH : 1853-1890

Il deviendra célèbre après sa mort, laissant 800 tableaux et marquant le XXe siècle artistique.

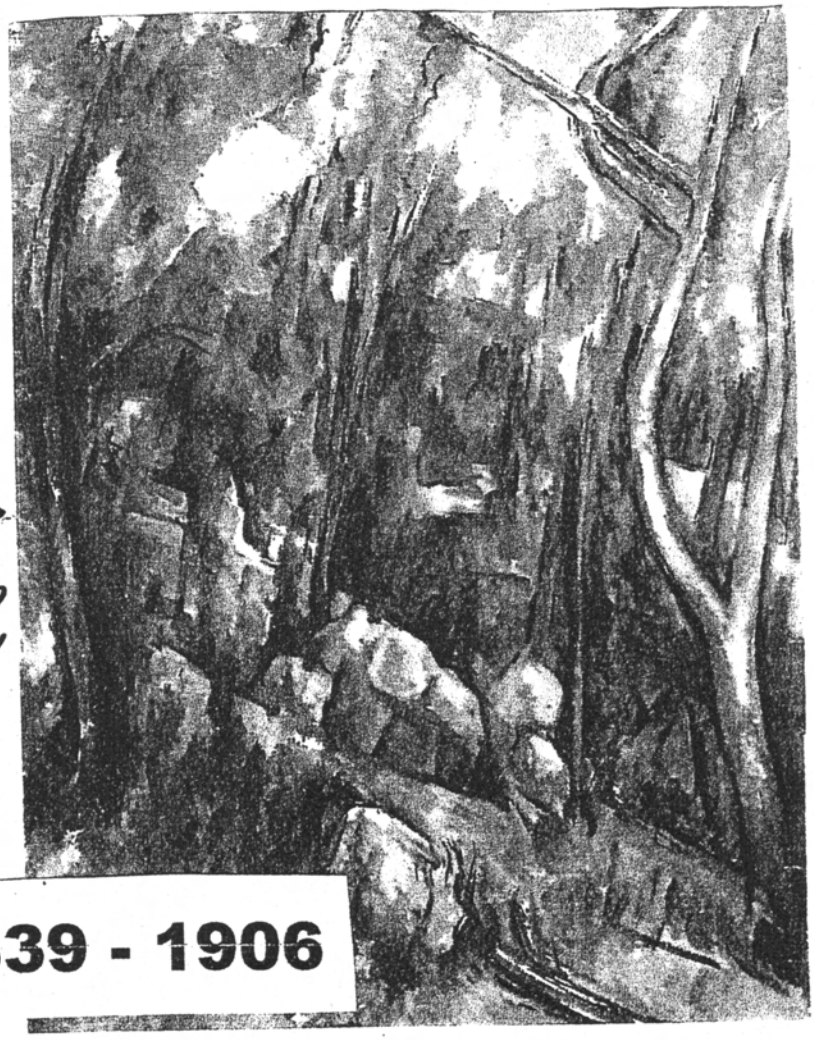
Incompris de son vivant, il sera réintegré et admiré par la suite.

Cézanne... C'est qui ?

Il naît en 1839 dans le Sud de la France, d'un père négociant et d'une mère qui ne sont pas profondément croyants. Il se lie d'amitié au lycée avec Jean Baptiste Baille et Emile Zola. Il entreprend une carrière dans la banque à contre coeur, attiré par l'art. Il finira par abandonner son travail pour se consacrer à sa passion, à Paris. Il est sans cesse refusé au Salon. Il va rencontrer Van Gogh grâce à Tanguy, un marchand de couleurs ainsi qu'un grand nombre des autres artistes contemporains tels que Monet, Pissarro... Il participe aux expositions privées impressionnistes, qui suscitent toutes des violentes critiques. Il décedera d'une pneumonie en octobre 1906.

« La lumière n'est pas une chose qui peut être reproduite, mais elle doit être représentée avec autre chose, avec des couleurs. » Cézanne

Il représente la réalité de manière synthétique, excluant le pathétisme. Ses compositions sont équilibrées, les passages de couleurs servent à exalter la forme. Il s'intéressa aussi aux natures mortes.



Dans le parc du château noir, vers 1900 huile sur toile, 93x74 cm Londres, National Gallery la forme des objets est transformée en plages de couleurs. (oeuvre tardive)

CEZANNE : 1839 - 1906

Ne pourrait-on pas faire un parallèle entre Van Gogh et les jeunes artistes des rues?
Incompris par une société, mis en ban, les taggeurs expriment leur incompréhension, leur sensibilité, dans un art mepris et coloré, qui fait parler de lui, tout comme Van Gogh, a cherché un mode d'expression, de communication, à travers sa peinture, qui a soulevé de nombreuses critiques également.

Un peu d'histoire : (France)

Post-impressionnisme : 1885-1905

1889 : exposition universelle à Paris

1870 : déclaration de la 3ème république | 1890 : ralliement des catholiques à l'Etat | 1907 : élaboration de la triple entente

1914 : première guerre mondiale

bibliographie : - "Cézanne"
- "Van Gogh"
Taschen

- Cézanne et son temps
- Van Gogh et son temps
Time Life, le monde des arts

sitographie : www.cezanne.com
www.impressioniste.net

Joëlle Avanzini

Le post-impressionnisme dépasse l'impression, s'approchant de l'expression. Son point de départ en est bien sûr l'impressionnisme, dont les limites sont franchies par les artistes du post-impressionnisme, tels que Cézanne et Van Gogh.
C'est une catégorie flou, englobant la création artistique de 1885 à 1905 environ.

« J'essaye de trouver comment exagerer l'essentiel tout en laissant les choses évidentes dans le vague »
pensée de Van Gogh envoyée à Théo

Le Néo impressionnisme ; Le Pointillisme.

À une époque où le socialisme prend racine, où les idées révolutionnaires sont en ébulition, mais où une guerre se prépare, l'art lui aussi se modifie.

1871 la commune de paris est dirigée par l'opposition de gauche. Dans un même temps, l'Alsace èt la Lorraine tombent aux mains de l'empire Prussien. Les tensions montent.

Plus tard, en **1889**, la tour eiffel est construite. Elle marquera le début d'une nouvelle ère. Le Néo impressionnisme ou pointillisme prendra son essort dans ce contexte.

Le pointillisme est une technique de peinture issue du mouvement impressioniste qui consiste à peindre par petites touches séparées de peinture de couleurs primaires. On perçoit néanmoins des couleurs secondaires, par le mélange optique des seuls trois différents tons.

Les premières oeuvres charnières de ce mouvement datent de 1884 avec notamment « Une baignade à Asnières » de Seurat.

Le pointillisme influencera par la suite les fauves jusqu'au expressionistes allemands et aux sources de l'abstraction.

Le Pointillisme est une vraie révolution en matière de théorie de la peinture.

Lorsque qu'on regarde une peinture pointilliste il faut la voir a une certaine distance afin que le jeu d'optique soit découvert. Les taches de couleur ne peuvent pas être distinguées les unes des autres et se fondent optiquement les unes aux autres.

L'aspect visuel est différent que celui obtenu par le mélange de couleurs. Le mélange est réalisé par l'oeil et non par le pinceau.

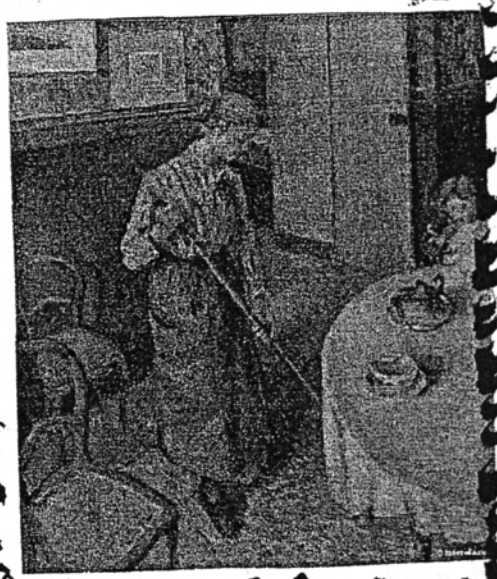
La Petite Bonne de Campagne

Date : 1882

Artiste : Camille Jacob Pissarro

Dimensions : 53 cm x 63 cm
Matériaux : Peinture à l'huile sur toile

Lieu : National Gallery



Tous cela pourrait être lié au fait que la couleur lumineuse est différente de la couleur pigmentaire.

Quand on mélange les trois couleurs fondamentales par des faisceaux lumineux on obtient du blanc alors qu'avec des pigments on obtient du noir. Ceci explique l'aspect lumineux des oeuvres pointillistes.

Seurat

Georges Seurat (1859-1891) est le pionnier du mouvement. Sur des bases de l'impressionisme dit scientifique il élabore son idée. L'étude des divisions de la matière et de la lumière lui permetteront d'arriver à son but. Ces influences sont des artistes tels que Rembrandt, Francisco Goya et Puis de Chavannes ainsi que Ingres.

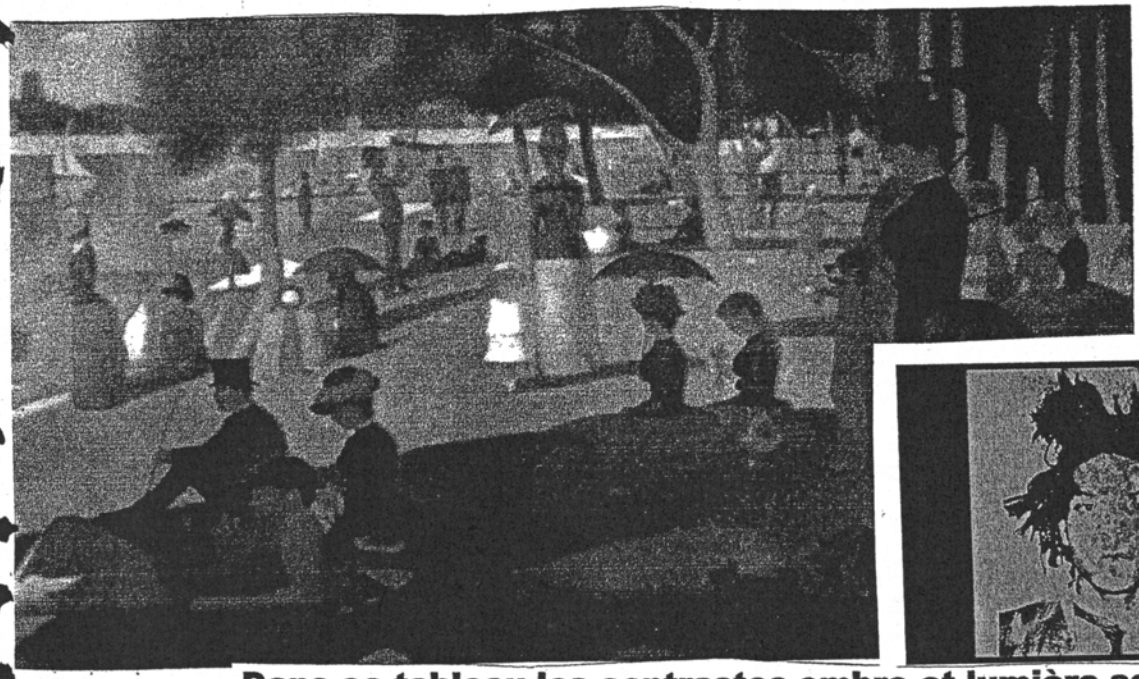
Il puise son influence également dans deux ouvrages fondamentaux. Un de Chevreul traitant des effets optiques de laines de différentes couleurs côte a côte. L'autre de Charles Blanc qui explique que la couleur comme la musique est enseignable.

Son premier tableau pointilliste fut « Une baignade à Anière» en 1884.
Il pris la tête du mouvement néo impressioniste avec l'aide de Signac, Cross, Angrand, Luce et Pissaro durant une période.

Après un certain temps de travail acharné il termina son oeuvre principale qui n'est autre que

« Un dimanche après midi à la Grande-Jatte »

Dimensions : 81 x 120 **lieu :** Art Institute of Chicago **date :** 1884-86



Dans ce tableau les contrastes ombre et lumière sont extraordinaires et bien repartis dans la surface. On voit ici le résultat des recherches de Seurat. Et quel résultat !

Seurat est donc un précurseur dans cette partie de l'histoire de la peinture. La critique est bien rude avec lui et il est tous d'abord rejeté par les impressionistes.

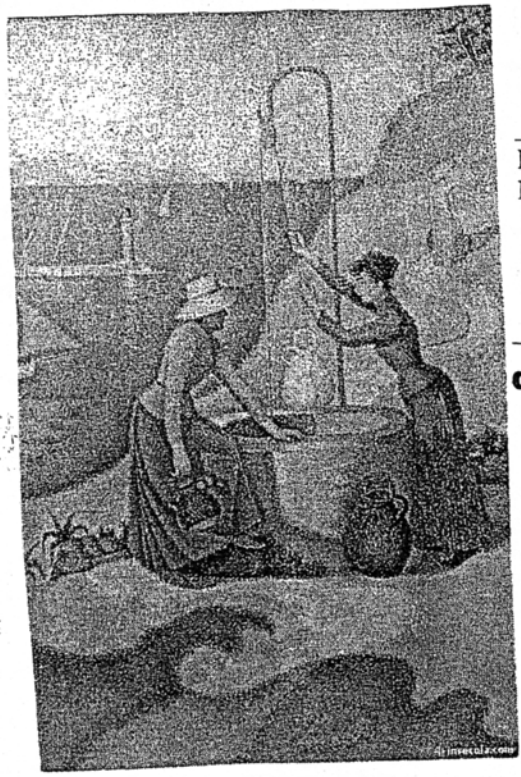
Seurat est un solitaire. Il se terre dans sa résidence a Gravelines et il meurs jeune à l'âge de 31 ans.

Seurat artiste solitaire et incompris par la critique mais pourtant grand innovateur dans la peinture et dans la technologie (c'est par sa théorie entre autre que les écrans de télévision sont en couleur), Peut faire penser a d'autres grands artistes qui ont créé des polémiques dans leur temps tel Jean-Michel Basquiat très récemment, qui également est mort très jeune.

Signac

Paul Signac (1863-1935) travailla longtemps aux côtés de Signac pour donner naissance au pointillisme.

Lui aussi sous l'influence des impressionistes, se forme seul à la peinture en 1882 à Monmartre. Il s'inspire de Monet et peint déjà d'une manière proche du pointillisme par petites touches distinctes et très colorées.



Femmes au puits

Artiste : Paul Signac

Dimensions : 1,46 m x 2,10 m
Matériaux : Peinture à l'huile sur toile

Lieu : Musée d'Orsay

En 1884 il rencontre Seurat et l'épaule dans le groupe des impressionistes dit scientifiques. Signac peint par petites touches, par pointillés, par juxtaposition des couleurs pures. Le mélange ne se fais pas sur la palette mais dans l'oeil de celui qui regarde. Signac adopte la théorie du pointillisme dans ses peintures.

Par la suite il rencontre Van Gogh par exemple avec qui il se lie d'amitié

Plus tard en 1890 Seurat meurs et Signac est sous le choc. Il décide de partir naviguer sur les côtes bretonnes. Il meurs en 1935 à presque 72 ans.

Résumé :

- **Contexte Historique. Dans quelle situation naît le pointillisme ? Le début des socialismes, préparation de guerre et nouvelle technologie.**
- **Le pointillisme, technique de peinture. Les couleurs primaires par la lumière.**
- **Seurat le précurseur. Personnalité complexe et esprit torturé.**
- **Polémique à son époque. Jean-Michel Basquiat artiste dans le même esprit.**
- **Signac autre précurseur et ami de Seurat. Style de peinture**
- **connaissances.**
- **Résumé dans les grandes lignes.**
- **Bibliographie ; Sitographie**

Bibliographie

http://art.mygalerie.com/les%20maitres/seurat.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointillisme http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges Seurat

Journal de l'impressionnisme exclusivité Flammarion

Les impressionistes portraits et confidences

L'Expressionnisme

L'Expressionnisme est une des quatre grandes tendances de l'art figuratif du 20ème siècle. Il naît en réaction contre l'Impressionnisme. Il ne constitue pas un courant artistique mais est considéré comme une tendance, une sensibilité. Les idées expressionnistes se développent dans les arts plastiques, la littérature, la musique et le cinéma. L'art expressif débute vers 1905 en Allemagne et c'est développé principal ement dans les pays germaniques. Cet art est inspiré par Van Gogh et Edward Munch.

1911 : date à laquelle le terme "Expressionnisme" a été utilisé pour la première fois dans la revue **Der Sturm** (la tempête), par l'artiste Herwarth Walden pour désigner l'ensemble de l'art contemporain avant-gardiste. Cette revue est née à Berlin et elle offre aux artistes expressionnistes un moyen de s'exprimer.

DER STURM

WOCHENSCHRIFT FÜR KULTUR UND DIE KÜNSTE

Mörder, Hoffnung der Frauen

Zeichnung von Oskar Kokoschka zu dem Drama Mörder, Hoffnung der Frauen

Couverture de Der Sturm. Dessin de Oskar Kokoschka

1920-25 : à cette époque, l'Expressionnisme est stoppé par le pouvoir nazi qui jugeait cet art trop "dégénéré", mais certains artistes continuent à peindre dans ce style.

L'art, pour les artistes expressionnistes, devient un moyen d'exprimer leurs névroses, ainsi que leur conscience révoltée face au malaise économique et social de leur société qui va mal en vue de la Première Guerre Mondiale.
Ils dénoncent la civilisation moderne et la société bourgeoise. Ils veulent une société purifiée.

HENRI MATISSE *Nu bleu (Souvenir de Biskra)*. 1907

Quelques caractéristiques de l'Expressionnisme:

-œuvres oppressantes et agressives
-présente l'humanité de façon dérisoire et pathétique
-expose la misère physique et morale
-exprime l'érotisme et la mort
-sujets mystiques
-se concentre sur le visage
-place les personnages au premier plan
-la composition est destructurée
-suggère le drame
-agrandit certains éléments anatomiques(déformation)
-accords de couleurs violents
-dominance des couleurs rouge et noire
-traces du pinceau visibles

Die Brücke

Fondée à Dresde en 1905 par **Ernst Ludwig Kirchner**. C'est une association de jeunes artistes (Erich Heckel, Emil Nolde, Max Pechstein, Otto Mueller) qui partagent les mêmes idées. Ils se retournent vers la nature et le primitif pour renouveler l'art allemand. Ils utilisent un langage plastique brutal aux couleurs irréelles et violentes. Ils redécouvrent la force expressives de la gravure sur bois. Le groupe se dissout en 1913.

Ernst Ludwig Kirchner:
Invitation à la visite de l'exposition de «Die Brücke» dans la salle d'exposition de la fabrique de lampes Seifert à Dresde-Löbtau, octobre 1906
Gravure sur bois, 10,1 x 10,1cm

Etat d'Esprit

"On quitte la ferme pour s'installer dans le petit bourg voisin, y ouvrir un commerce, un pub. Dé là, un des fils peut devenir médecin, et plus souvent ingénieur en Angleterre. En Allemagne ou en France, des ponts entre les classes sociales. Les transports modernes L'amélioration du système scolaire dans la seconde moitié du XIXème ouvre, en Angleterre, en rétrécissent les pays, et favorisent les contacts entre communautés."

"Elle aspire d'abord à sa propre promotion sociale, à se distinguer des rustres des campagnes par un plus grand raffinement, reflet de sa meilleure éducation, de ses « sentiments » et de sa « sensibilité ». "

"En fin de compte, c'est l'Etat - Napoléon III en France, Bismarck en Allemagne - qui incarne l'avènement des valeurs bourgeoises, l'idée de civiliser les masses par un étatisme éclairé : une justice moins cruelle, l'assainissement et l'embellissement des centres-villes, le civisme et le consensus par l'éducation patriotique. Sans pour autant éviter la suspicion ni la lutte entre classes. Les réformateurs d'hier deviennent les conservateurs du lendemain, réunis autour des idéaux nationalistes et de la puissance de l'Etat; les masses ouvrières des faubourgs s'ouvrent au socialisme. Les scénarios du XXe siècle commencent à s'écrire..."

Extraits d'un entretien avec Eugen Weber, dans L'Express du 09/08/2001.
Propos recueillis par Philippe Coste.

Débouchées Artistiques :

1848

La révolution de 1848 contre la Monarchie de Juillet a des répercussions dans le domaine artistique. Les conventions néoclassiques alors en vigueur sont rejettées et le réalisme s'affirme. Le réalisme veut montrer ce qu'il perçoit de manière objective. On peut rapprocher cette pensée des avancées techniques qui avaient alors lieu (la Révolution industrielle). L'artiste s'attache alors à représenter ce qu'il voit et non plus des "hauts faits" ou des sujets mythologiques. Les paysans ou les gens du peuple deviennent des sujets de tableaux.

L'Atelier du peintre (1855)
Gustave Courbet

Vase Daum (Nancy) vers 1900

L'Art Nouveau porte un nom explicite : son idée de base est de mettre en avant un nouvel art, qui pourrait être populaire et la propriété de tous, mais aussi de manière plus large de créer un nouveau style de vie pour l'Homme, style en opposition avec la consommation de masse issue de la Révolution industrielle.

Ce tableau du peintre belge, James Ensor, fait toujours parler de lui aujourd'hui. Fin mars 2005, *L'Entrée du Christ à Bruxelles* devait être présent dans l'exposition "La Belgique visionnaire", qui célébrait les 175 ans de la Belgique. Or le musée Getty de Los Angeles a refusé de prêter l'oeuvre. C'est pourquoi, des manifestants ont décidé de réaliser une version vivante de ce tableau pour dénoncer son absence à cette exposition.

"C'est scandaleux de vendre de tels tableaux à l'étranger. C'est un manque de respect envers notre patrimoine culturel." a déclaré l'organisateur de la manifestation.

L'Expressionisme, tendance artistique du 20ème siècle qui est née en Allemagne du Nord face aux malaises d'avant guerre. Il continue pendant la Première Guerre Mondiale et permet aux artistes d'exprimer leurs émotions.
Ils développent une nouvelle manière de peindre plus expressive.
Ils représentent dans leurs peintures, des thèmes violents tel que la mort et la destruction.
Il y a eu deux grands groupes d'artistes expressionnistes : Die Brücke et Der Blaue Reiter.

Remerciements à Mme D'Angiolella

A. Thorel

bibliographie et sitographie

livres: -*Expressionnisme*, Dietmar Elger, éd.Taschen 1994
-*Encyclopédie de l'Expressionnisme*, éd.Somogy 1978
manuels:-*Histoire de l'art*, éd.Hachette Education 1995
-*Les mouvements dans la peinture*, éd.Larousse 2005
sites: -*www.artyst.net/03Mouvements/Expressionnisme.htm*
-*www.picturalisme.com7art_expressionnisme.htm*
-*www.ledevoir.com*

Collège de Saussure

3HA.0S2
HISTOIRE DE L'ART
2006

en cooperation avec

CCC, PROGRAMME D'ETUDES
CRITICAL CURATORIAL CYBERMEDIA

ESBA HES-GE
2, rue General Dufour
1204 Genève