

L'Impressionnisme - Corrigé

1. Questionnaire à choix multiples

Les bonnes réponses sont dactylographiées en **gras**

1) Monet avait pour habitude de peindre...

- en accordant énormément d'importance aux formes et aux couleurs**
- exclusivement dans son atelier
- en étudiant attentivement les lieux qu'il a fréquentés**
- en dirigeant une équipe d'assistants au sein de son atelier
- en plein air, en observant ses modèles**

2) Monet est un précurseur...

- car il représente le progrès et la modernité de son époque**
- car il fait partie de la première vague de peintres dits « impressionnistes »**
- car il pratique aussi intensivement la photographie
- car il bouleverse les règles établies en matière de peinture en France à la fin du XIXe siècle**
- de l'art abstrait

3) L'impressionnisme...

- a été bien accueilli dans les milieux artistiques conventionnels
- accorde une place importante à l'interprétation et au regard du peintre**
- s'oppose aux règles académiques de son époque, en cherchant à capter l'aspect furtif et fugace de la réalité**
- est un nouveau langage visuel**
- cherche à dissimuler travail du peintre pour ne laisser apparaître que le sujet

4) Quelle est l'origine du mot « Impressionnisme » ?

- C'est un imprimeur qui a choisi cette appellation
- C'est un terme au départ péjoratif et négatif, utilisé par un journaliste méprisant le travail de Monet et de ses amis**
- C'est une expression utilisée en référence à une œuvre de Monet intitulée « Impressions de Soleil Levant »**
- C'est une référence à l'Antiquité
- Ce mot apparaît dans la foulée d'une exposition associative, installée dans les anciens ateliers de Nadar**

5) Monet commence son parcours de peintre

- en copiant les grands maîtres exposés au Louvre
- dans le luxe et l'opulence
- en faisant l'objet de moqueries de la part de caricaturistes de l'époque**
- en faisant également de la sculpture
- à Paris, pôle artistique important à l'époque**

- 6) Les années passées par Monet à Argenteuil (1871-1878) ...
- sont des années décisives dans la vie de Monet et dans son art
  - sont l'occasion de s'éloigner du centre de Paris tout en habitant un lieu en plein essor
  - sont des années où Monet peint exclusivement des paysages de campagne, en excluant tout élément de modernité
  - sont des années de calme, de sérénité et de bonheur
  - sont emblématiques de la vie menée par la classe sociale à laquelle appartient Monet
- 7) Quels liens existent entre les toiles de Monet et la Seine
- C'est une rivière qu'il a peint de nombreuses fois et à proximité de laquelle il a toujours plus ou moins vécu
  - C'est pour lui un sujet d'étude idéal, avec ses variations de lumières au fil des jours et des saisons
  - C'est un voie de transport qu'il juge dépassée et qu'il oppose au train, qui représente l'avenir
  - C'est une rivière dont il ne fera que s'approcher car il ne supporte pas d'être à bord d'un bateau
  - C'est une rivière qu'il aime et qui est pour lui « toujours nouvelle »
- 8) Que peut-on dire des années passées à Vétheuil (1878-1881) ?
- C'est une période où il peint le village de Vétheuil par temps clair de façon ultra-nette, neutre et quasi-photographique, ce qui va beaucoup plaire à un des rares collectionneurs de toiles impressionnistes
  - Il y peint des sujets « hors du temps », des modèles intemporels
  - C'est une période où le bonheur familial se poursuit, serein et sans encombres
  - Comme toujours, il travaille rigoureusement à « capter l'instant »
  - C'est une période d'activité artistique intense (plus de 240 toiles)
- 9) Quels motifs sont particulièrement appréciés par Monet ?
- La mer et les bateaux
  - La montagne Sainte- Victoire
  - La Normandie et notamment les falaises d'Étretat
  - Des scènes de la vie quotidienne en Bretagne, à Pont-Aven
  - Les trains et les gares
- 10) Les séries...
- sont une étape importante pour le modernisme en peinture
  - illustrent l'idée selon laquelle ce qui est important c'est le sujet et pas la façon de le peindre ou le regard du peintre
  - représentent des meules de foin et aussi la cathédrale de Rouen
  - permettent à Monet d'étudier la lumière et les couleurs, aux différentes heures du jour
  - sont un ensemble de toiles complètement identiques, faites en série, pour satisfaire la demande de nombreux acheteurs

11) Le travail de Monet...

- n'a absolument pas été reconnu en France de son vivant
- a évolué progressivement vers un représentation de la lumière et de l'espace
- n'a pas du tout influencé la génération suivante de peintres (comme Picasso par exemple)
- est inspiré par la nature, source d'émerveillement
- a été largement marqué par l'apparition de la photographie

12) Que peut-on dire à propos de la vie de Monet à Giverny (1883-1926) ?

- C'est une période de notoriété et de reconnaissance
- C'est une période où il représente son jardin, de nombreuses fois, de multiples façons
- C'est une vie artistique marquée par l'impulsivité, la frénésie et loin de toute forme de sagesse
- Elle est confortable, grâce aux acheteurs américains qui s'intéressent à son œuvre
- Durant cette période, il évolue vers des représentations de plus en plus figuratives, concrètes et réalistes

13) Berthe Morisot...

- est issue d'un milieu modeste, voire très pauvre
- entretiendra une longue et complexe relation avec Édouard Manet
- est critiquée et mise en difficulté par Baudelaire et Zola
- est une artiste novatrice et essentielle
- est un femme qui cherche à s'imposer dans un milieu dominé par les hommes

14) Que peut-on dire à propos de la peinture de Berthe Morisot ?

- Sa peinture à été marquée par l'œuvre de son maître, Camille Corot
- Elle comporte exclusivement des natures mortes
- Comme les autres impressionnistes, cette œuvre montre une artiste en retrait, dans le but de se mettre complètement au service du sujet représenté
- C'est un peinture impulsive, qui laisse voir le travail en cours, le « coup de pinceau »
- Connaîtra le succès et même la gloire à la fin de sa vie

2, Comparaison

Compare les deux tableaux suivants (points communs / différences) :

1. Claude MONET, *Femme à l'ombrelle tournée vers la droite*, 1886
2. Berthe MORISOT, *Jour d'été*, 1879

Points communs

- Représentation d'une scène de la vie « réelle »
- Portrait de femme(s)
- Couleurs vives et variées

- Le tableau laisse apparaître le travail du peintre
- L'accent est mis sur la spontanéité plutôt que sur le souci du détail
- Ces deux tableaux captent l'aspect furtif de la scène représentée (vent chez Monet, décor chez Morisot).
- Les deux tableaux renvoient une image de légèreté et de douceur de vivre

Différences

- Le tableau de Claude Monet présente un « cadrage » assez classique alors que celui de Berthe Morisot est assez inhabituel pour l'époque. Tout comme Gustave Courbet avant elle, dans cette toile, Berthe Morisot bouscule aussi les conventions en matière de cadre et de composition.
- Le tableau de Monet présente un ensemble plus clair et lumineux. Celui de Berthe Morisot est légèrement plus sombre, un peu plus « chargé ».

3. Questions de synthèse

1) En te basant sur les différents éléments abordés précédemment, quelles sont, d'après toi, les caractéristiques de l'impressionnisme ?

L'impressionnisme marque une rupture avec l'art académique officiel de l'époque. Même si certains peintres se sont déjà montrés très novateurs avant la vague impressionniste (comme Turner en Angleterre par exemple), ce nouveau courant artistique marque vraiment une étape importante dans l'histoire de l'art.

Les impressionnistes adoptent une approche relativement réaliste dans la mesure où ils peignent des sujets du quotidien, des portraits, des paysages qu'ils ont réellement pu observer (ils ne représentent pas des scènes mythologiques ou allégoriques). Dans leurs tableaux, ils intègrent aussi des éléments de la modernité qui les entoure (trains, ponts, usines, etc.).

Ils privilégient le travail en pleine nature, en observant directement les sujets représentés (pas ou peu de travail en atelier). Cette évolution est notamment permise par l'apparition de tubes de couleur synthétique, faciles à utiliser et faciles à transporter. Ils travaillent donc au plus près de ce qu'ils peignent et cherchent à « capter l'instant ». Dans leur volonté de réaliser des instantanés, l'usage de la couleur, des formes et de la lumière est très important. « L'instant » devient peu à peu plus important que le sujet représenté. Les séries de Monet attestent de cette démarche.

Les impressionnistes pratiquent donc une peinture directe, spontanée, réalisée relativement rapidement. Le travail du peintre est d'ailleurs souvent laissé apparent (coups de pinceaux visibles). Ce n'est pas étonnant car dans leur travail, une grande importance est accordée au « regard du peintre », son point de vue transparaît au travers du tableau, qui est conçu comme une interprétation de la réalité. Il faut mentionner ici l'influence de la photographie naissante sur leur travail. En effet, puisqu'il est maintenant possible de réaliser une reproduction fidèle de la réalité grâce à la photographie, le travail du peintre est désormais d'interpréter la réalité,

de la représenter selon son propre regard. On est ici aux origines des courants artistiques suivants, art abstrait (Monet), expressionnisme (Van Gogh, Gauguin), cubisme (Cézanne), etc.

L'impressionnisme constitue donc un moment important dans l'évolution de l'art et de la peinture. Entre l'art académique ou même romantique du début du XIXe siècle et l'art moderne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, il y a tout le travail des impressionnistes.

2) En te basant sur les différents éléments abordés précédemment, quelles sont, d'après toi, les caractéristiques de l'impressionnisme ?

Claude Monet et Berthe Morisot font clairement partie de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. Ils n'appartiennent pas aux vieilles classes dominantes aristocratiques mais plutôt aux milieux aisés qui sont en pleine progression sous la Troisième République (à partir de 1871) en France.

Avec les changements politiques à l'œuvre depuis la fin du XVIIIe siècle et avec la Révolution industrielle, la bourgeoisie acquiert peu à peu un statut dominant. Cette classe sociale prospère dans le commerce et l'industrie. En parallèle, les arts se développent également.

Au travers de leur parcours, des sujets qu'ils représentent et de la façon dont ils les représentent, Claude Monet et Berthe Morisot sont des « purs produits » de cette bourgeoisie montante de la fin du XIXe siècle.

En effet, la relative aisance du milieu auquel ils appartiennent leur permet de se consacrer pleinement à la peinture, même si ce n'est pas forcément facile à tout moment, ils y parviennent – ce qui aurait été impossible pour des personnes issues d'un milieu plus modeste.

Les sujets qu'ils peignent illustrent la vie bourgeoise de cette époque. Ils représentent aussi l'état d'esprit de ce milieu : volonté d'une vie nouvelle, dégagée des conventions aristocratiques, fascination pour le progrès et la modernité. Enfin, au travers de leur travail, Claude Monet et Berthe Morisot expriment leur subjectivité, leur liberté d'artiste. Là aussi, on relève une approche plutôt individualiste et libérale, typique de cette époque.

L'impressionnisme constitue donc un mouvement artistique en rupture avec une approche plus traditionnelle et académique mais ce courant s'inscrit pleinement dans son époque, sur les plans politiques, économiques et sociaux.