

Le contexte historique et social

Vers 1860, à Paris, les audaces picturales et le choix des sujets de jeunes peintres constitués en associations font scandale. Refusés aux Salons des officiels, ils organisent des expositions privées. La première se déroule dans l'atelier du photographe Félix Nadar en 1874. A cette occasion est exposé le tableau de Claude Monet, *Impression, soleil levant*, qui inspire le surnom d' « Impressionnistes » donné par un journaliste. Sept autres expositions se succèdent jusqu'en 1886.

En s'affranchissant des règles, ces peintres découvrent la liberté mais également le refus et la précarité.

A cette époque le grand mécénat a disparu. Ce sont les marchands de tableaux qui deviennent les nouveaux protecteurs des artistes. Les œuvres d'art commencent à devenir des « marchandises » représentant des « placements ».

L'image de l'artiste « maudit » ou « bohème » apparaît, bien que tous ne le furent pas.

Rejeté par le public et les critiques pendant de très nombreuses années, l'impressionnisme va révolutionner la peinture et ouvrir la voie à l'art moderne.

Des innovations techniques importantes

- La photographie, vers 1839, qui permet de rendre la réalité dans ses moindres détails va libérer les artistes et les amener à explorer d'autres sujets et d'autres façons de peindre.
- Les tubes de peinture en métal et le chevalet, faciles à transporter, offrent aux artistes la possibilité de quitter plus facilement les ateliers pour aller peindre en plein air.
- Le développement du chemin de fer rend les déplacements plus aisés et conduit les artistes sur les bords de la Seine, de la Marne et en Normandie.

Les caractéristiques du mouvement

Travaillant sur place, avec rapidité, afin de saisir les impressions visuelles fugaces de l'instant présent, les impressionnistes sont à l'origine de l'essor de la peinture de plein air. Les séries sont les témoins de l'attention incessante portée aux variations de la lumière et des couleurs qui font apparaître les motifs à chaque fois différents (meules, peupliers, cathédrales, nymphéas).

La vie moderne dans une société en mutation et en mouvement sert également de sujet. La ville, les personnes, les activités apparaissent à travers le regard sensible du peintre, la touche libérée et le jeu des couleurs pures de sa palette.

Les sujets

Les artistes s'intéressent :

- aux sensations fugitives et aux impressions visuelles du moment qui passe ;
- aux jeux des couleurs changeant avec la lumière ;
- au développement industriel : ils représentent des chemins de fer, des gares, des ponts ;
- à Paris et ses faubourgs ;
- à la campagne, au bord de mer, aux jardins ;
- à la vie moderne : le travail et les loisirs (les bals, les courses de chevaux, le monde du spectacle, les cafés) ;
- à la figure humaine ;

Les caractéristiques plastiques

- La peinture est souvent employée pure, directement à partir du tube, sans effectuer de mélange, pour conserver la force des couleurs.
- Les effets de matière créés par les touches pouvant être fluides ou empâtées, plus ou moins larges animent la toile.
- Les jeux de cadrage avec des vues en plongée et contre-plongée dénotent les influences de la photographie et des estampes japonaises (quelques créations commencent à être montrées à l'Exposition universelle de Paris de 1855, puis le Japon participe officiellement à celle de 1867).

Des artistes

France	
<ul style="list-style-type: none"> • Claude Monet, 1840-1926 • Edouard Manet, 1832-1883 • Edgar Degas, 1834-1917 • Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919 	<ul style="list-style-type: none"> • Camille Pissaro, 1830-1903 • Alfred Sisley, 1839-1899 • Gustave Caillebotte, 1848-1894 • Berthe Morisot, 1841-1895 • Mary Cassat, 1844-1926

XIXe siècle									
1800			1850				1900		

Impressionnisme

(suite)

Des oeuvres importantes

- 1864, **Le Déjeuner sur l'herbe**, Edouard Manet
- 1869, **La Grenouillère**, Pierre-Auguste Renoir
- 1872, **le Foyer de la danse**, Edgar Degas
- 1872, **Le Berceau**, Berthe Morisot
- 1872, **Impression, soleil levant**, Claude Monet
- 1873, **Gelée blanche, ancienne route d'Ennery, Pontoise**, Camille Pissaro,
- 1874, **Claude Monet sur son bateau-atelier**, Edouard Manet
- 1876, **Le Bal du Moulin de la Galette**, Pierre-Auguste Renoir
- 1877, **La Gare Saint-Lazare**, Claude Monet
- 1891, **Les Meules, fin de l'été**, Claude Monet,
- 1892-1893, **La Cathédrale de Rouen**, Claude Monet,
- 1914-1926, **Les Nymphéas**, Claude Monet,

Des sites, pour en savoir plus...

<http://www.impressionniste.net/>

<http://www.peintre-analyse.com/impressionnisme.htm>

<http://www.grandspeintres.com/mouvements/impressionnisme.php>