

L'impressionnisme

...Incompris, attaqués, méprisés, ignorés, les impressionnistes, dans l'esprit du grand public, sont généralement tenus pour des « peintres maudits », tardivement reconnus. C'est Monet peignant dans la misère, Cézanne obligé de faire entretenir sa femme et son jeune fils par son ami Zola, Renoir prêt à tout pour faire acheter une de ses toiles par le marchand Durand-Ruel....

...Quant à l'impressionnisme stricto sensu, il se limite à une vingtaine d'années, de 1867, date à laquelle Bazille réfléchit à l'organisation d'une exposition en marge du Salon officiel, et 1886, date de la dernière manifestation du groupe en tant que tel....

...Ce système académique déterminait en grande partie la carrière des artistes et n'était alors remis en cause par personne — surtout pas par les artistes eux-mêmes. Il reposait sur le primat du sujet, et l'importance du « genre » dans l'appréciation d'une œuvre. Dans ce cadre, la peinture d'histoire, illustrant la mythologie, les textes saints ou littéraires et l'histoire proprement dite, était jugée bien supérieure au paysage, à la nature morte ou au portrait. Cette hiérarchie des genres guidait l'École des beaux-arts, le discours des critiques ou les réactions du public lors de l'exposition annuelle des artistes vivants : le Salon, héritage de l'Ancien Régime. C'était la seule possibilité, ou presque, pour un artiste de pouvoir se faire connaître, trouver des acheteurs et donc vivre de son œuvre...

Extrait de : *Portrait de groupe : l'aventure des impressionnistes* | lhistoire.fr

The impressionists

Eugene Boudin

1824-1892

1874

Impression

FÊTE
du TIMBRE

φ

La Poste 2017

FÊTE
du TIMBRE
L'Étoile
Edgar Degas
1834-1917

FRANCE

1,46 €

1360

Le terme « impressionnisme » existe grâce à Louis Leroy, critique d'art qui écrit en 1874 un article intitulé « L'exposition des impressionnistes ».

Quelque peu moqueur, il raconte sa visite dans l'atelier du photographe Nadar dans lequel est exposée une toile de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).

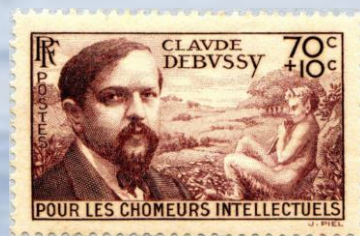
Louis Leroy écrit « Que représente cette toile ? Impression ! Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Le surnom ainsi attribué au mouvement est repris, conservé par Claude Monet - figure emblématique de ce courant - et ses amis.

Origine du mot

«L'impressionnisme est un mouvement pictural né de l'association d'artistes de la seconde moitié du 19ème siècle vivant en France. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se manifeste notamment **de 1874 à 1886** par des expositions publiques à Paris, et marqua la rupture de l'art moderne avec la peinture académique, qui était très en vogue à l'époque.

Ce mouvement pictural est principalement caractérisé par des tableaux de petit format, des traits de pinceau visibles, la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses, et à les reporter directement sur la toile. L'impressionnisme eut une grande influence sur l'art de cette époque, la peinture bien sûr, mais aussi les arts visuels (sculpture (Rodin), photographie impressionniste (Personaz), cinéma impressionniste (Epstein), la littérature (Zola) et la musique (Debussy)).

Avec l'invention du tube de peinture souple par l'industrie à partir du milieu du 19ème siècle, de jeunes peintres parisiens sortent des ateliers pour peindre en plein air et pour saisir l'instant, la lumière. Le développement de la technique photographique à la même époque remet en cause ce qui jusqu'alors avait été l'une des fonctions principales de l'art, la représentation fidèle de la réalité, amenant les impressionnistes à explorer d'autres sujets et d'autres façons de peindre qui privilégient la vision de l'artiste, son impression face au réel et non sa description du réel.

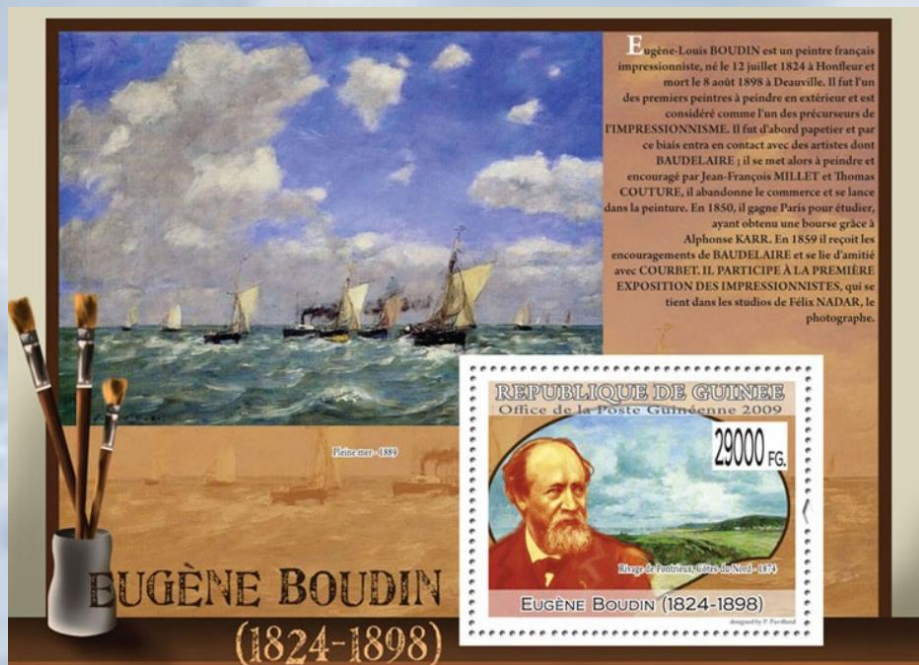
*Niepce : 1er cliché
photographique
Daguerre : inventeur
de la photographie*

Une évolution naturelle

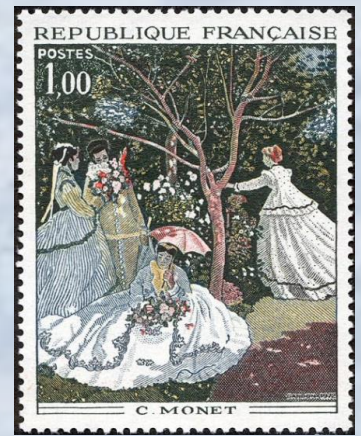
Le normand **Eugène Boudin** se fait remarquer pour ses atmosphères et ses pastels originaux, et reçoit conseils et hommages du poète Charles Baudelaire. Il se lie également d'amitié avec Gustave Courbet qui, ayant remarqué une peinture de Boudin chez un commerçant parisien, chercha à rencontrer son auteur.

Il rencontre aussi le peintre hollandais **Johan Barthold Jongkind** et surtout **Claude Monet** (Eugène Boudin l'initiera à la peinture en plein-air). Ces 2 artistes sont considérés aussi comme précurseurs du mouvement.

Monet se fait remarquer pour ses peintures de la baie d'Honfleur. En 1866, Claude Monet connaît le succès au Salon de la peinture grâce à La Femme en robe verte représentant Camille Doncieux qu'il épouse en 1870.

À partir de 1890, Monet se consacre à des séries de peintures, c'est-à-dire qu'il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses saisons. Il peint alors parfois des dizaines de toiles en parallèle, changeant en fonction de l'effet présent. Il commence par les Meules, puis réalise Les Peupliers, la Série des Cathédrales de Rouen, celle des Parlements de Londres et Les Nymphéas de son jardin, qu'il décline en grand format pour peindre les grandes décorations.

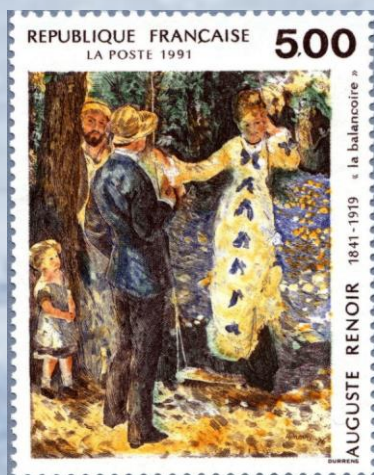

Pierre-Auguste Renoir a commencé à manier le pinceau dans un atelier de porcelaine de Limoges. Il entre à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1862.

Il commence à peindre avec les impressionnistes en région parisienne, Monet, Bazille et Sisley, qu'il a rencontrés à l'atelier de Charles Gleyre; puis il peint en Provence.

En 1885 il a un premier fils, Pierre, il a un second fils en 1894, Jean, qui deviendra plus tard cinéaste, en 1901 il a un troisième fils, Claude dit « Coco », qui lui sert souvent de modèle.

Il peint souvent des jeunes filles et des scènes de spectacles ou de fêtes populaires. A la fin de sa vie il fait de la sculpture.

Auguste Renoir

Paul Cézanne, né à Aix-en-Provence, est un peintre français, membre du mouvement impressionniste, considéré comme le précurseur du cubisme.

Il est l'auteur de nombreux paysages de Provence, et particulièrement de la campagne d'Aix-en-Provence. Il a notamment réalisé plusieurs toiles ayant pour sujet la montagne Sainte-Victoire. Il dépasse l'impressionnisme par sa vision plus abstraite et géométrique de la nature, ouvrant la voie aux avant-gardes du 20ème siècle.

Ami d'enfance de l'écrivain Émile Zola, il se brouillera avec lui dans ses dernières années.

Paul Cézanne

Hilaire Germain Edgar de Gas, dit Edgar Degas est un artiste peintre, graveur, sculpteur et photographe.

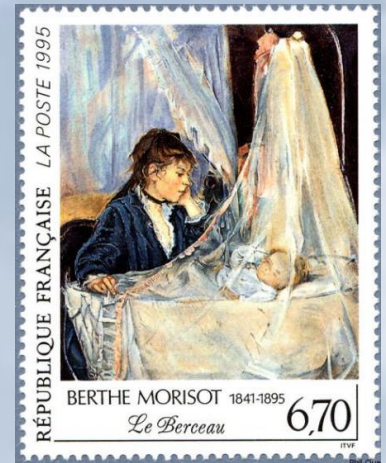
On résume souvent l'art impressionniste aux effets de lumières en plein air. Ces caractéristiques ne sont toutefois pas applicables à Degas : même s'il est un des principaux animateurs des expositions impressionnistes, il ne trouve sa place dans le mouvement qu'au nom de la liberté de peindre prônée par le groupe. Au plein air il préfère, et de loin, « ce que l'on ne voit plus que dans sa mémoire ». S'adressant à un peintre il dit : « À vous, il faut la vie naturelle, à moi la vie factice ».

Si Degas fait officiellement partie des Impressionnistes, il ne les rejoint pas dans leurs traits les plus connus.

Edgar Degas

Contrairement à ses collègues peintres de sexe masculin **Berthe Morisot** ne peut pas faire l'École des Beaux-Arts de Paris car celle-ci n'acceptait pas les femmes à cette époque. Elle apprend la peinture dans les ateliers des peintres Daubigny, Guichard et Corot. Elle rencontre Manet pour qui elle pose souvent et dont elle épouse le frère.

Armand Guillaumin est un peintre, lithographe et dessinateur français.

Il fut l'un des premiers et des plus fidèles participants du groupe des impressionnistes. Ses paysages de la Creuse, notamment ceux des alentours de Crozant, se rangent parmi ses œuvres les plus prisées.

Armand Guillaumin

Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, né à Saint-Thomas (Îles Vierges - USA), est un peintre impressionniste puis néo-impressionniste français, père de Lucien Pissarro.

Connu comme l'un des « pères de l'impressionnisme », il a peint la vie rurale française, en particulier des paysages et des scènes représentant des paysans travaillant dans les champs, mais il est célèbre aussi pour ses scènes de Montmartre, et ses scènes autour du Louvre et des Tuileries, où il descendait. À Paris, il eut entre autres pour élèves Paul Cézanne, Paul Gauguin.

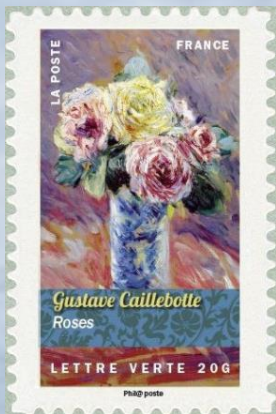
Pissarro est aussi un théoricien de l'anarchie, fréquentant assidument les peintres de la Nouvelle-Athènes qui appartiennent au mouvement libertaire.

C'est un optimiste qui voit un avenir anarchiste proche où les gens, débarrassés des idées religieuses et capitalistes, pourront apprécier son art.

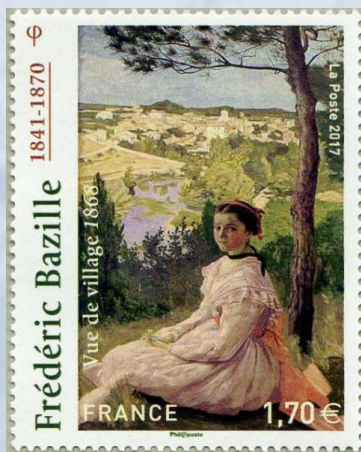
Contrairement à d'autres impressionnistes **Gustave Caillebotte** possédait une grande fortune personnelle grâce à un héritage qui lui permit notamment d'acquérir de nombreuses œuvres d'impressionnistes. Il avait une grande propriété familiale à Yerres dans l'Essonne, l'actuel parc Caillebotte. C'est Yerres et ses alentours qui ont inspiré l'artiste en ses débuts. C'est en grande partie grâce à lui que nos musées possèdent bon nombre d'œuvres impressionnistes, car ce grand collectionneur fit par testament don de ses collections aux musées nationaux.

Les bien-pensants de l'époque, peintres académiques et sénateurs firent l'impossible pour que ce legs soit refusé par l'État, mais, Dieu merci, à l'impossible nul n'est tenu !

Sous l'influence de Monet qu'il a fréquenté ainsi que d'autres peintres de renom comme Renoir, Sisley ou Gleyre. **Frédéric Bazille** aurait eu sans aucun doute un succès similaire s'il n'était pas mort si jeune à 28 ans, après seulement dix ans de peinture.

On ne saura sans doute jamais pourquoi il s'est engagé dans les Zouaves dès le début de la Guerre de 1870, alors que, fils de bonne famille il était dispensé de service militaire, et qu'en plus il haïssait la guerre.

Mary Cassatt, américaine, dispose dès 1870 d'un certain nombre de toiles où l'influence de Manet est perceptible. Mary Cassatt expose aux salons de 1872 et 1874, mais est refusée aux salons de 1875 et 1877. Elle va alors se rapprocher du mouvement impressionniste, en particulier sous l'influence de Degas. Edgar Degas a été séduit par l'aisance de cette jeune femme distinguée issue de la haute bourgeoisie américaine et il en fait son modèle. Quant à Mary Cassatt, elle s'inspire des conceptions artistiques de Degas et participe, sur ses conseils, aux 4e, 5e, 6e et 8e expositions impressionnistes. C'est sous l'influence de Mary Cassatt et de John Singer Sargent, un autre peintre américain, que l'impressionnisme se diffuse aux Etats-Unis.

Mary Cassatt

Alfred Sisley est un artiste peintre et graveur anglais, rattaché au mouvement impressionniste et vivant et travaillant en France. Il effectue une première démarche pour obtenir la naturalisation française en 1888 qui n'aboutit pas, puis à nouveau en 1898, interrompue par sa mort due à un cancer de la gorge. Le succès, qu'il n'a pas connu de son vivant, va alors survenir.

Sisley est aujourd'hui considéré comme l'impressionniste même : l'essentiel de son inspiration c'est le paysage. Les personnages dans ses peintures ne sont que des silhouettes ; en outre les portraits de ses proches (femme et enfants) et les quelques natures mortes sont rares.

Alfred Sisley

Édouard Manet est à tort considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme: il s'en distingue en effet par une facture soucieuse du réel qui n'utilise pas (ou peu) les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier de la lumière. Il s'en rapproche cependant par certains thèmes récurrents comme les portraits, les paysages marins, la vie parisienne ou encore les natures mortes.

Ni impressionniste, ni réaliste, Manet adresse aux critiques d'art des questions restant sans réponse :

« S'agit-il du dernier des grands peintres classiques ou du premier des révolutionnaires ? Fut-il l'enfant terrible du grand art persistant, l'élève un peu espiègle des maîtres, le restaurateur de la vraie tradition au-delà de celle qu'on enseignait à l'école des Beaux-Arts ? — ou bien le grand précurseur, l'initiateur de la peinture pure ? Bien évidemment, tout cela à la fois ».

Edouard Manet

Eva Gonzales servit fréquemment de modèle pour les membres de l'école impressionniste. Elle reçut les éloges d'Émile Zola. Elle entra dans l'atelier de Manet et y rencontra Berthe Morisot.

Édouard Manet, Portrait d'Eva Gonzalès (1869-1870),

Alfred Smith était connu d'abord pour sa maîtrise des effets atmosphériques dans ses tableaux de Bordeaux. Ces tableaux étaient exécutés dans son atelier. Par conte, d'autres étaient peints en plein-air, qui lui a valu le surnom du « peintre des sous-bois ».

Après une visite à Venise il adopta un style plutôt impressionniste et à partir de 1912, il évolua vers le fauvisme.

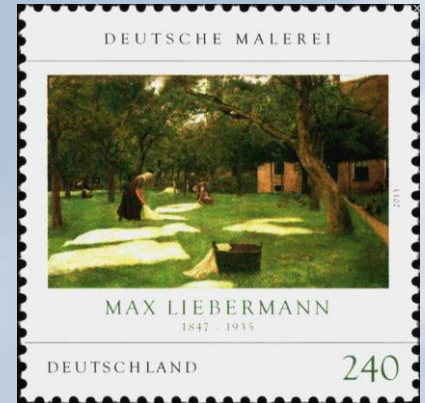
Grâce à ses amis Paul Madeline et Eugène Alluaud, Alfred Smith découvrit la vallée de la Creuse. Il continua à peindre les environs de Crozant jusqu'à sa mort, devenant un des représentants de l'école de Crozant.

Henri-Edmond Cross a surtout peint la Provence de manière pointilliste.

Max Liebermann est un peintre et graveur allemand contemporain du mouvement impressionniste.

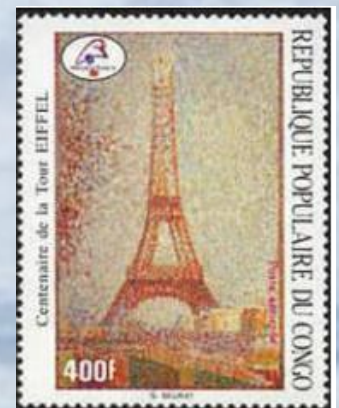
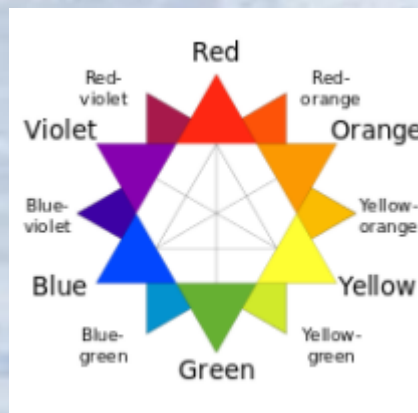
L'étude des impressionnistes français lui permettra de trouver la palette claire et le coup de pinceau vigoureux qui caractérisent ses principales toiles.

Sorolla est espagnol et connu pour ses scènes de genre alliant réalisme et lyrisme ainsi que pour ses scènes de plage et sa maîtrise de la couleur blanche dont il use avec brio dans de nombreux tableaux. Son style a été qualifié d'impressionniste, de post-impressionniste ou encore de luministe.

Le pointillisme est un mouvement artistique de la peinture et une technique picturale qui utilise de petites zones de couleur juxtaposées plutôt que des mélanges de pâtes colorées. La peinture par touches était connue depuis le xve siècle au moins ; Georges Seurat en a fait dans les années 1880 un système, que la critique a désigné, de façon plutôt péjorative, comme pointillisme. Paul Signac l'a théorisé sous le nom de « divisionnisme ».

L'étoile des couleurs, de Charles Blanc

Les impressionnistes

France

Crozant

Alain Renoncourt (2013)

2€

