

Techniques d'expressions et de communication

The EPITA logo is a large, stylized, blocky font where the letters E, P, I, and T are stacked vertically. The letters are white with a black outline, set against a dark blue background. The letters are partially obscured by several overlapping blue triangles of varying shades, creating a sense of depth and movement.

EPITA

Cathy LECRUBLE

Cours 2

Frise chronologique

A classic Impressionist landscape painting featuring a bridge spanning a body of water. The scene is bathed in a warm, golden light, likely the sun, which is depicted as a large, luminous orange circle in the upper right sky. The water below reflects this light with bright, shimmering strokes of yellow and orange. In the foreground, a dark, silhouetted shape, possibly a boat or a group of people, adds a sense of depth. The background is filled with soft, blended colors of green, blue, and yellow, creating a hazy, atmospheric effect. The overall composition emphasizes light, color, and the transient effects of the natural world.

L'impressionnisme

Le salon officiel

C'est la seule façon pour un artiste de se faire connaître et d'acquérir une reconnaissance officielle = unique moyen d'obtenir des commandes.

Le Salon Officiel (depuis le XVIIIes) :

manifestation artistique à Paris qui exposait les œuvres (peinture et sculpture) des artistes agréées par l'Académie des Beaux-Arts.

Le salon des refusés

1863, à l'écart du Salon Officiel va exister le Salon des refusés.

Des peintres se plaignaient de ne pas être acceptés au salon officiel.

Napoléon III donnera son accord pour le Salon des refusés (pour avoir la paix).

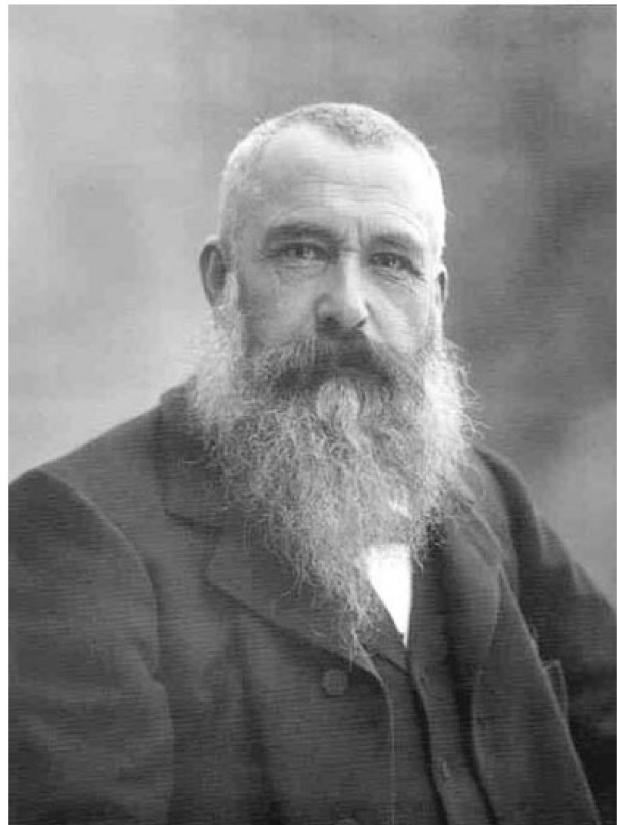

Les impressionnistes

Les Impressionnistes sont :

- des artistes révolutionnaires mais pas des débutants
- ont plus de 30 ans
- ont travaillé dans un milieu académique
- sont formés contre l'Ecole des Beaux-Arts
- ont des liens d'amitié, ils se sont peints les uns les autres
- sont hostiles à l'imaginaire, à l'idéalisme
- refusent les sujets mythologiques, historiques, religieux.

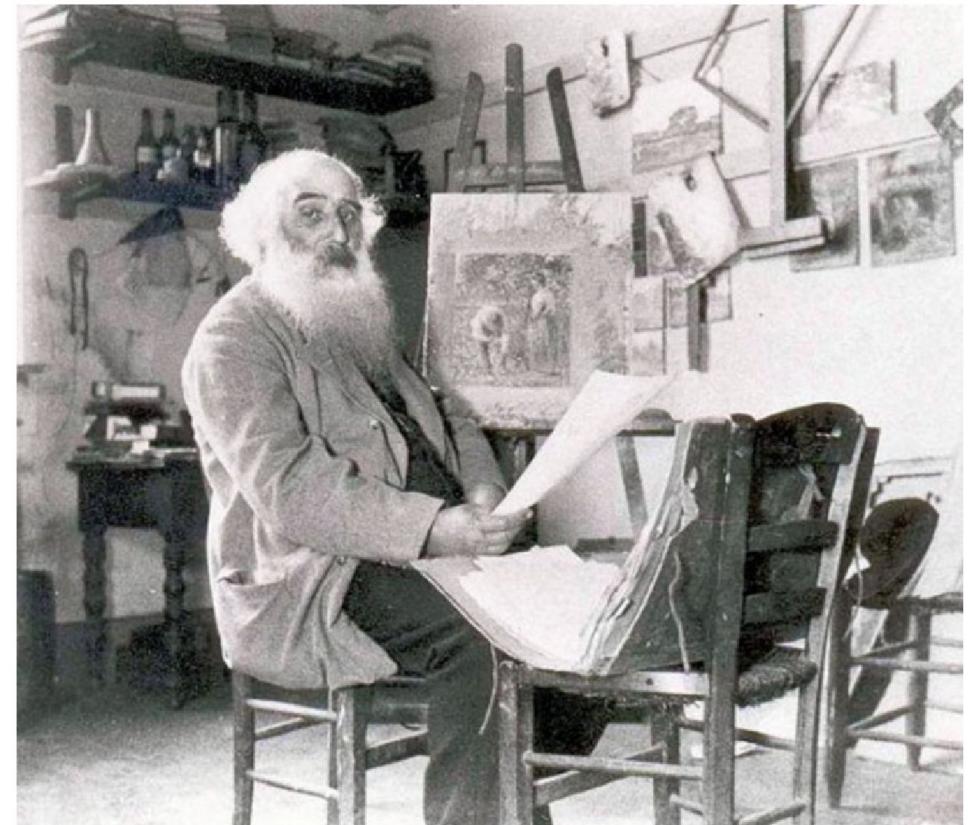
Les impressionnistes

Claude Monet (1840-1926)

Renoir (1841-1919)

Pissaro (1830-1903)

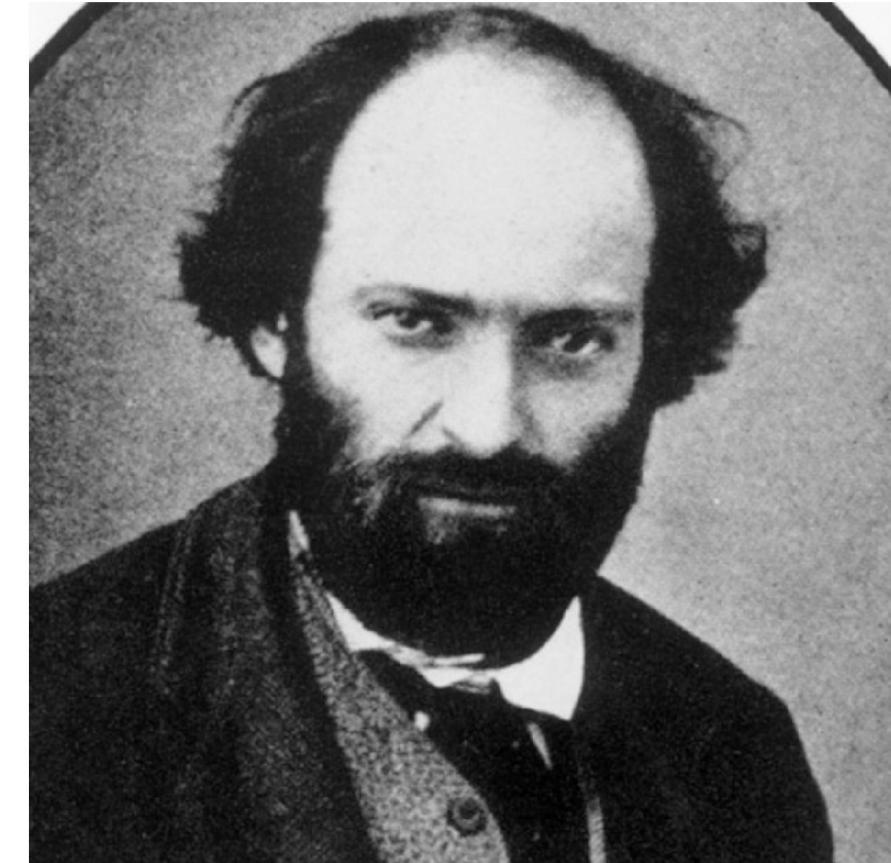
Les impressionnistes

Sisley (1839-1899)

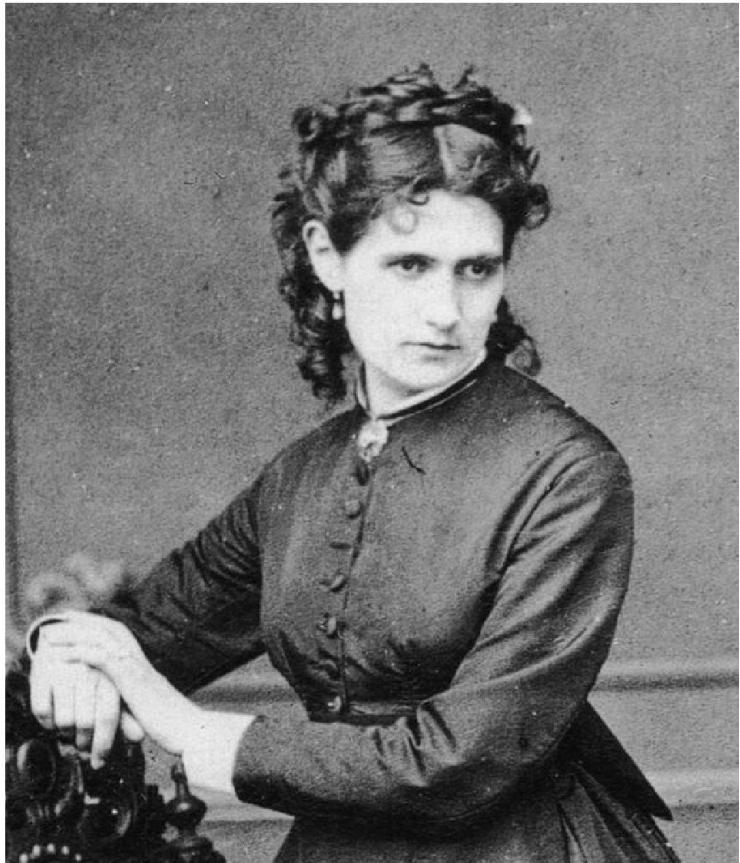

Degas (1834-1917)

Cézanne (1839-1906)

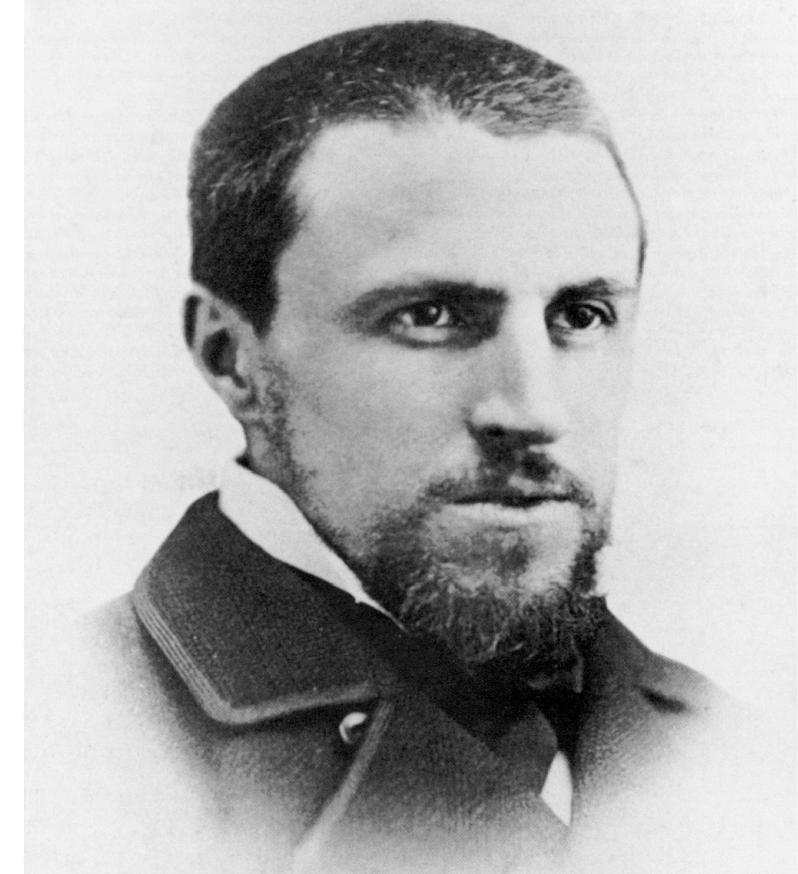
Les impressionnistes

Morisot (1841-1895)

Bazille (1841-1870)

Caillebotte (1848-1894)

L'Ecole de Barbizon

- Centre géographique et spirituel de peintres paysagistes désirant **travailler « d'après nature »**.
- Volonté de représenter ce que l'on voit en débarrassant l'œuvre de toute référence liée à l'imaginaire.

Ces peintres prenaient des notations directes en plein air mais finissaient à l'atelier pour

élaborer leur tableau (problème : pas toujours la même lumière).

Cette Ecole va beaucoup inspirer les Impressionnistes, ils sont allés à Barbizon.

L'Ecole de Barbizon

Les principaux représentants :

Jean-Baptiste Corot (1796-1875)

Théodore Rousseau (1812-1867)

Jean-François Millet (1814-1875)

J-B Corot

Le concert champêtre, 1857

Jeune paysanne à la source, 1860-1865

T. Rousseau

Les chênes d'Apremont, 1852,

J-F Millet

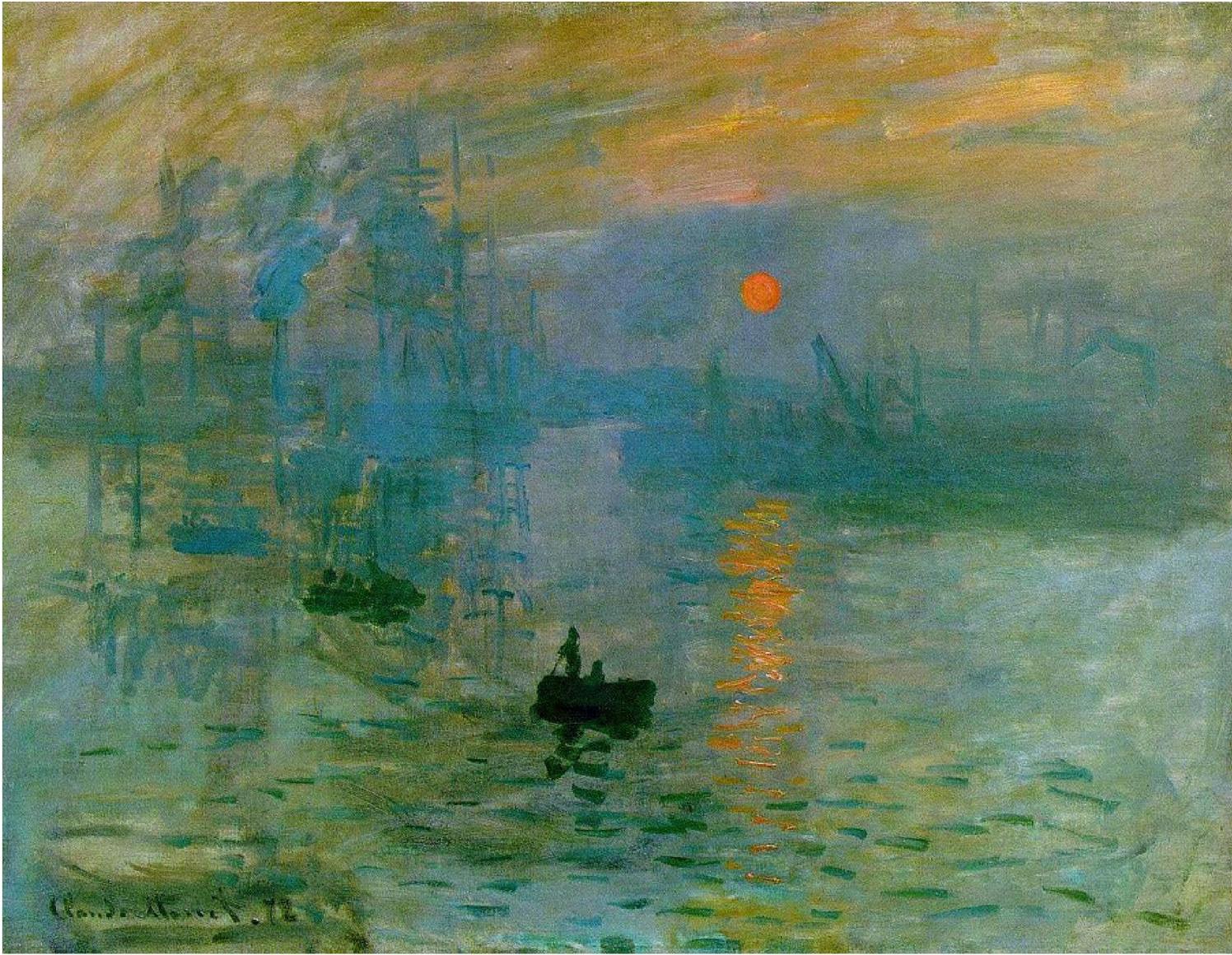
Les glaneuses, 1857

L'angélus, 1857-1859

L'impressionnisme

- Mouvement artistique français de **1874 à 1886** (8 expositions publiques à Paris).
- Art Impressionniste = **art de la sensation**, différent de l'Art Classique = art de la perception qui rend la couleur vraie, objective.
- Le terme naît lors de la première exposition du groupe en 1874, chez le photographe Nadar à Paris.
- Le terme vient d'un article du critique d'art **Louis Leroy** (moqueur), paru dans le journal *Le Charivari* et intitulé : « L'exposition des impressionnistes ».
- Le critique s'acharne sur un tableau de Monet, ***Impression, soleil levant***.

Claude Monet, *Impression, soleil levant*, 1872, huile sur toile, 49 x 63 cm

Impression Soleil levant = l'étendard (*banderole*) du groupe.

- **Sujet = uniquement la lumière et les reflets du soleil.**
Saisir le moment fugace de l'aube par **petites touches de peinture posées rapidement sur la toile.**
- **L'impressionnisme = rendre l'impression visuelle**, telle qu'elle est ressentie par l'artiste, sans se préoccuper des règles traditionnelles, traduire ce qu'ils voient, sans l'embellir.
- **Exprimer l'éphémère, la vision passagère, capter l'instant présent.**

Les caractéristiques

La pratique :

- le travail en plein air. (*Les tubes d'étain ont été inventés en 1841*)
- retranscrire de façon aussi réaliste que possible leurs impressions sur la toile
- ils quittent l'atelier pour peindre directement leur sujet, écartant ainsi toute procédure de recomposition.

John Singer Sargent, *Monet peignant l'orée d'un bois*

Le contexte social et scientifique

- **Influence des techniques et des sciences :**

(progrès de la photographie avec Nadar.)

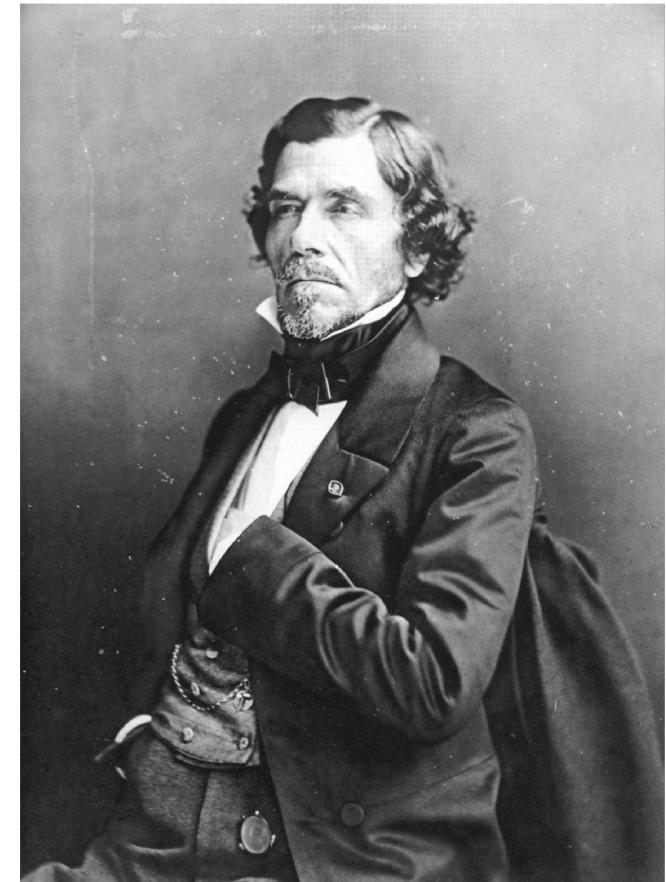
Avec la photographie qui se perfectionne les Impressionnistes vont se sentir **libérés de la copie de la réalité.**

- **La science envahit tous les domaines.**

ex : parution d'ouvrages sur la sensation.

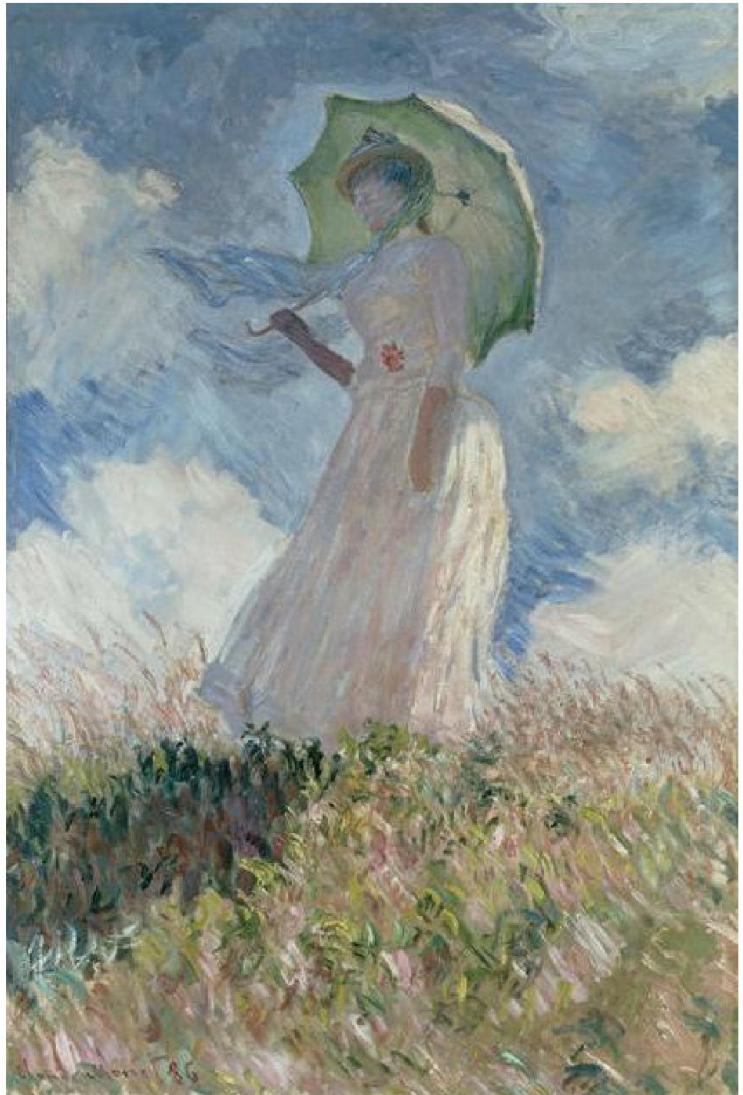
1839 : Chevreul « *la loi des contrastes simultanés* »

Félix Nadar, *Portrait d'Eugène Delacroix*, 1861, Photographie

Les caractéristiques

- **Abandon des blancs** = *le blanc est rendu par la superposition de taches colorées.*
- **La couleur est beaucoup plus importante que le dessin.**
Les personnages sont des taches colorées que la lumière fait vibrer
- pas de contours précis = **tableau qui paraît inachevé** = La 1ère impression est directement jetée sur la toile.
- **La technique = touches larges et visibles**
grands coups de pinceaux pour donner une impression de mouvement et de changement.

Claude Monet, *Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche*, 1886

Les caractéristiques

La perspective :

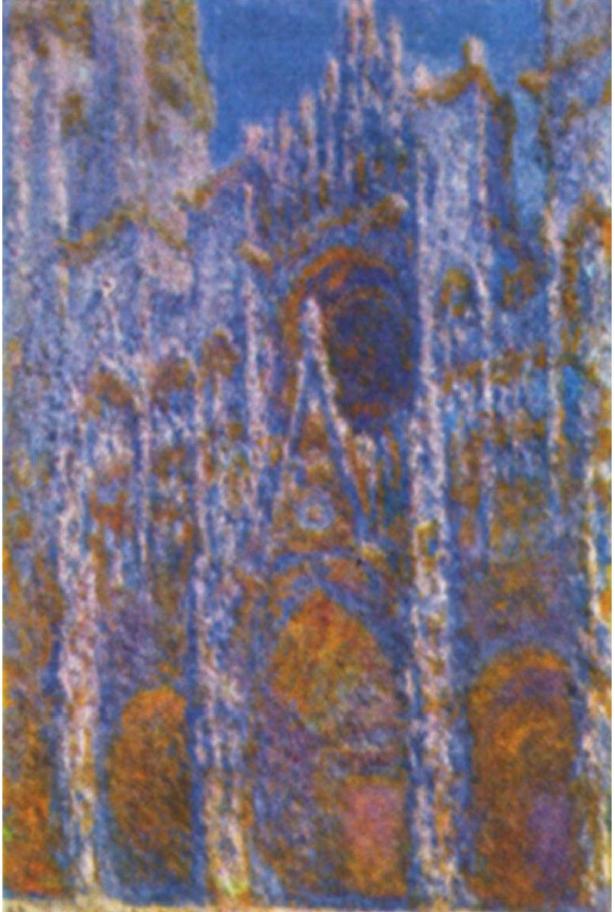
Perspective traditionnelle toujours conservée.

Notions de série :

Claude Monet développe une peinture sérielle = en série
(ex : *les meules de foin, la cathédrale de Rouen...*),

Dans ces peintures, il représente inlassablement (tout le temps) **le même motif aux différentes heures du jour (ou de l'année)**.

Les séries

Claude Monet, *La cathédrale de Rouen*, 1893

Les caractéristiques

La lumière :

- **Importance du reflet.**

- **Les impressionnistes :**

grand apport dans l'art par l'analyse de la lumière par la couleur, des reflets sur les objets, sur les visages.

Ils font de la lumière l'élément essentiel de leur peinture et se concentrent sur le mouvement des personnages saisis sur le vif.

Les métamorphoses de la nature, les mouvements de l'air et de la lumière, le spectacle permanent des villes avec ses foules, ses rues et ses lieux de divertissement constituent leur principale source d'inspiration.

Les caractéristiques

Le cadrage :

- Des cadrages nouveaux : éléments coupés.

Influences japonaises et de la photographie dans le cadrage
(gros plan, plongée, contre-plongée).

Vision plus directe, plus spontanée

= *Le spectateur est introduit plus directement dans le monde du tableau.*

Le cadrage

Edgar Degas, *Chevaux de courses devant les tribunes*,
1866-1868

Edgar Degas, *Le champs de courses. Jockey amateurs*,
1876 - 1887

Le cadrage

Edgar Degas, *Danseuses bleues*, 1890

Les sujets

- La vie moderne est le principal sujet.
- Les métamorphoses urbaines du Paris d'Haussmann.
- Les quais, les plages, les monuments...
- la vie moderne : le train, les boulevards, les distractions de la vie moderne : les courses de chevaux, les cafés, les bals populaires, des portraits...

Les rues, les boulevards

Edouard Manet, *Paveurs de la Rue Mosnier*, 1878

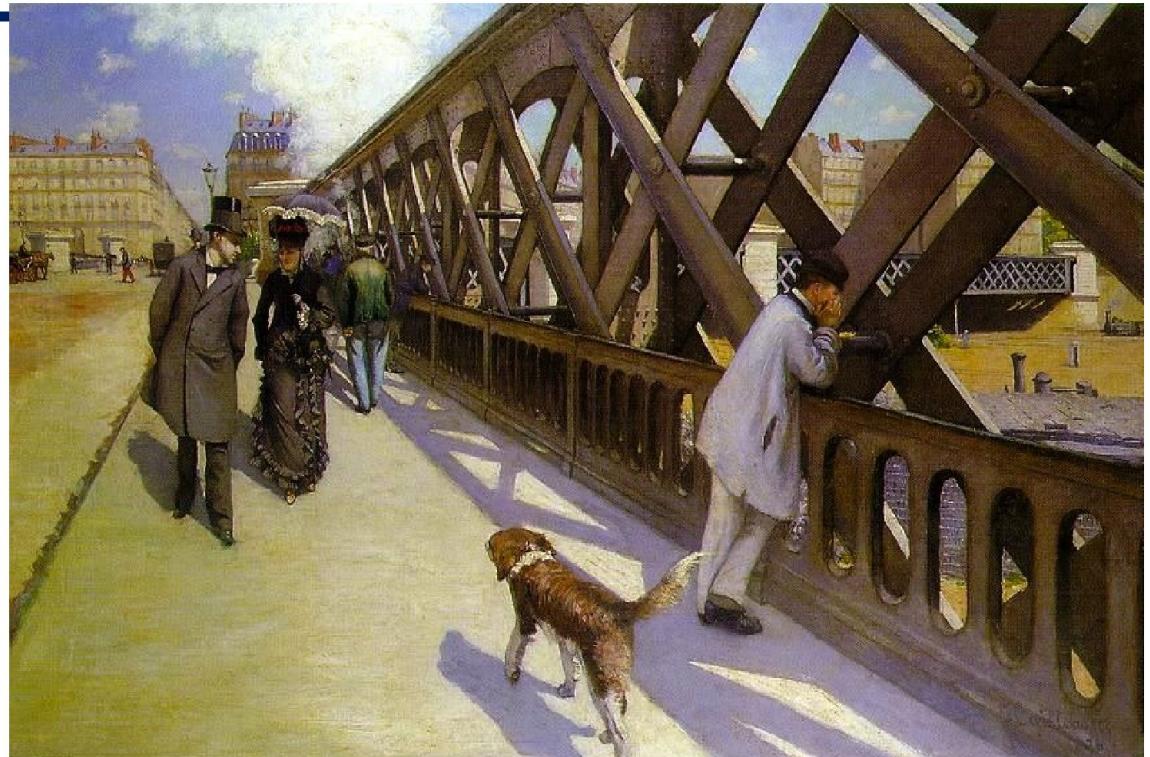

Claude Monet, *La rue Montorgueil, à Paris.
Fête du 30 juin 1878*

Les rues, les boulevards

Gustave Caillebotte, *Rue de Paris, temps de pluie*, 1877

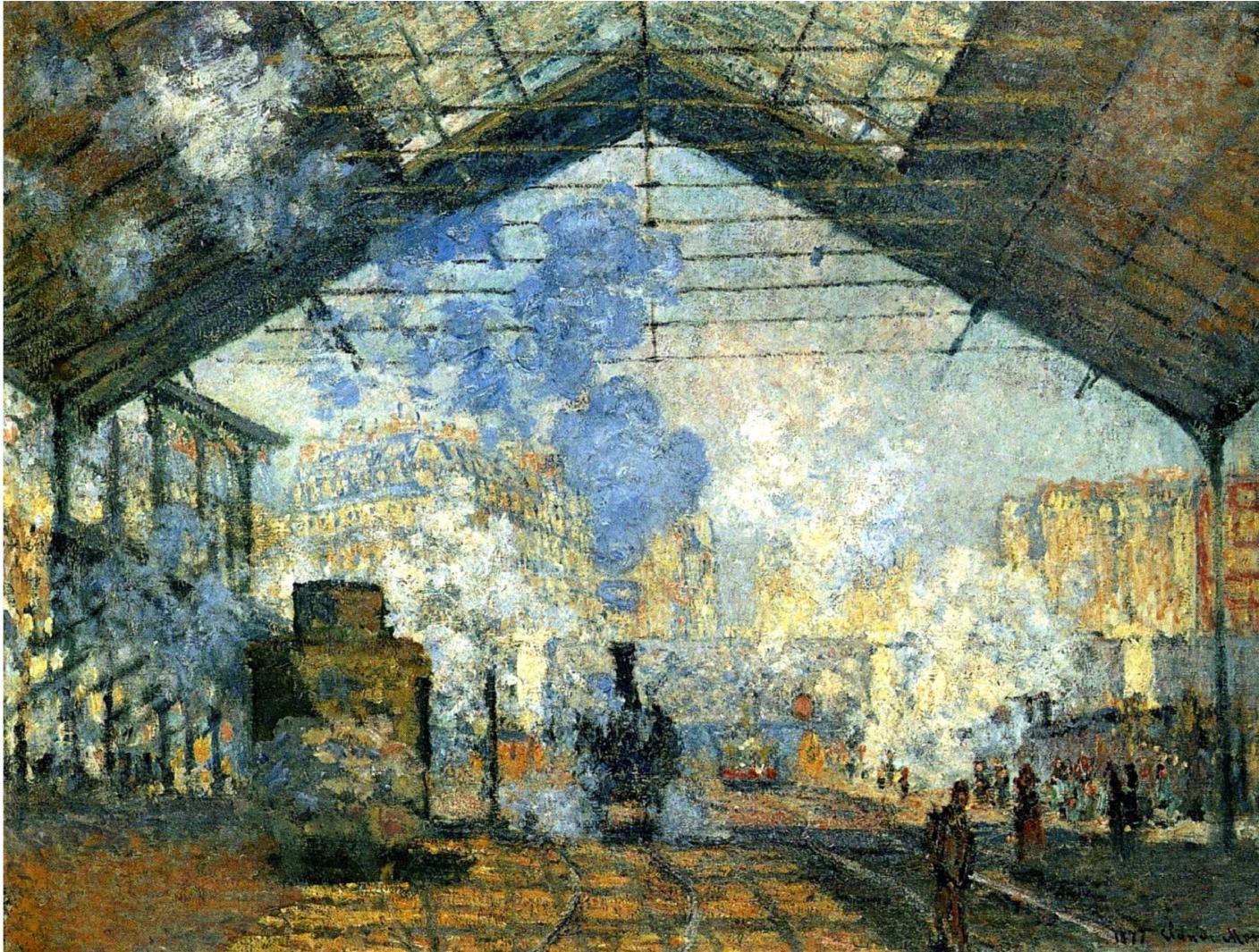
Gustave Caillebotte, *Le pont de l'Europe*, 1876

Les rues, les boulevards

Camille Pissarro, *Boulevard Montmartre, effet de nuit*, 1898

Les gares

Claude Monet, *La Gare Saint-Lazare*,
1877

Les jardins, les fleurs

Claude Monet, *Les Coquelicots*, 1873

Les spectacles

Pierre-Auguste Renoir, *La loge*, 1874

Edgar Degas, *Ballet ou l'étoile*, 1875 - 1876

Les spectacles

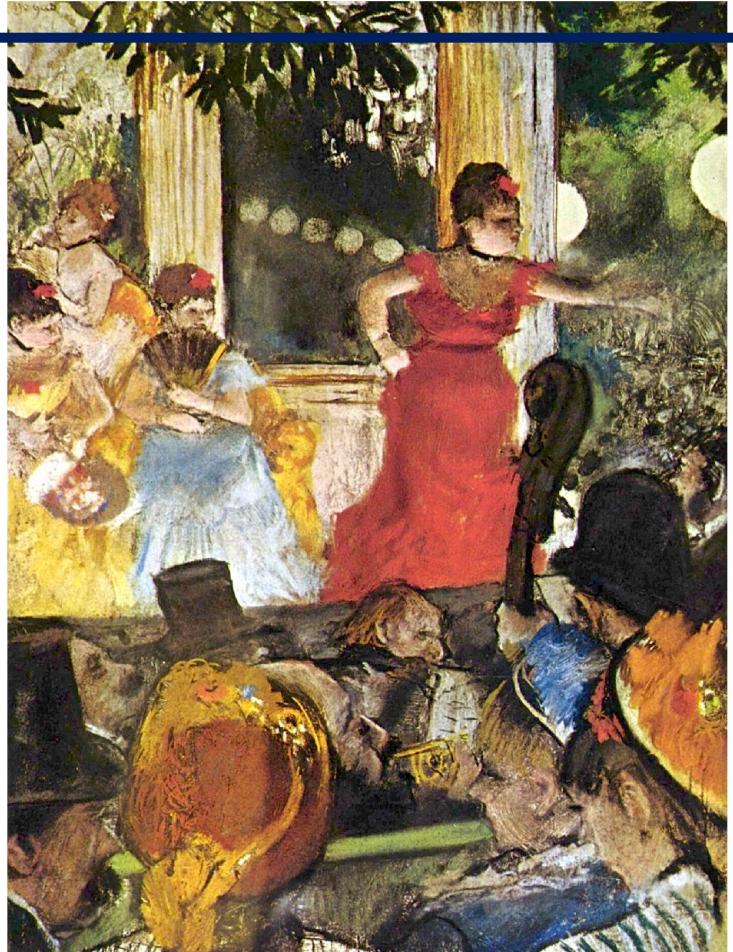

Edgar Degas, *La Répétition*, 1874

Edgar Degas, *Danseuse au bouquet saluant sur la scène*, 1878

Les spectacles

Edgar Degas, *Le café-concert des Ambassadeurs*, 1876-77

Edgar Degas, *Chanteuse au gant*, 1878

Les bals

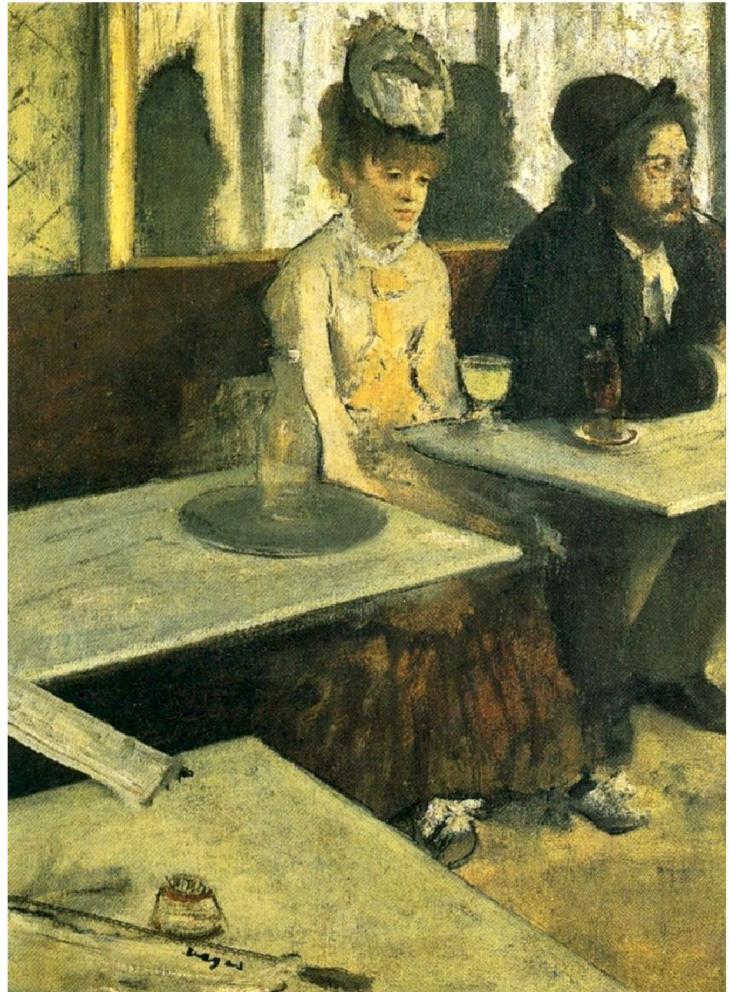
Pierre Auguste Renoir,
Bal du Moulin de la Galette, 1876

Les fêtes populaires

Pierre Auguste Renoir,
Le Déjeuner des canotiers, 1880-81

Les cafés

Edgar Degas, *Dans un café, dit L'Absinthe*, 1873

La vie quotidienne

Berthe Morisot, Le Berceau, 1873

Berthe Morisot, Dans la salle à manger, 1875

La vie quotidienne

Pierre Auguste Renoir, La Balançoire, 1876,

Le travail

Gustave Caillebotte, Les Raboteurs de parquet, 1875

L'eau, le reflet

Gustave Caillebotte, *Les Périssosires*, 1878

Claude Monet, *Bain à la Grenouillère*, 1869

L'eau, le reflet

Claude Monet, *Régates à Argenteuil*, 1872

Alfred Sisley, *La barque pendant l'inondation, Port-Marly*, 1876

L'eau, le reflet

Monet, *Le Palais de Mula*, 1908

Conclusion

- L'exposition de 1886 marque la fin officielle de l'Impressionnisme en tant que mouvement constitué, ce qui n'empêche pas des œuvres postérieures d'être formellement très proches.
- Après cette date, chaque artiste poursuit sa voie :
Monet est resté le plus Impressionniste toute sa vie.
Cézanne est le précurseur du cubisme.
Gauguin est le précurseur du fauvisme.
Van Gogh est le précurseur de l'expressionnisme.