DU REALISME A L'IMPRESSIONNISME

Peut-on plutôt parler de rupture ou de continuité entre le réalisme et l'impressionnisme ?

Henri Fantin-Latour (1836-1904), *Coin de table*, 1872, Huile sur toi
160 × 225 cm, Musée d'Orsay.

DU REALISME A L'IMPRESSIONNISME

Séquence croisée de deux objets d'étude de première année bac-pro :

« Des goûts et des couleurs : discutons-en »

et « Parcours de personnages ».

Six séances : 12 heures

Déroulement de la séquence

✓**Séance 1 : Définitions du réalisme et de l'impressionnisme**
2 heures

✓**Séance 2 : Vidéos sur le site.tv.** 2 heures

✓**Séance 3 : Parcours pédagogique, « du réalisme à l'impressionnisme », Musée Saint-Pierre de Lyon.** 2 heures

✓**Séance 4 : Le récit réaliste : « *Aux Champs* » de Guy de Maupassant.**
2 heures

✓**Séance 5 : L'impressionnisme dans la poésie verlainienne.** 1 heure

✓**Séance 6 : Evaluation finale : étude comparative de deux tableaux montrant la falaise d'Etretat et réaction épistolaire à un extrait d'article critique sur l'impressionnisme.** 3 heures

Séance 1 : Définitions du réalisme et de l’impressionnisme 2 heures

Problématique : Quels sont les critères pertinents propres à distinguer ces deux courants artistiques entre eux et avec les autres ?

Capacités : Organiser une recherche personnelle sur des thématiques d’histoire de l’art. Utiliser les connaissances ainsi acquises et d’autres transmises en cours pour construire une frise chronologique et un tableau de synthèse.

Connaissances : Période, XIXe siècle.

Attitudes : Mener une recherche personnelle sur le réalisme et l’impressionnisme : définitions, dates, cadres géographiques, artistes, œuvres. . . , en rendre compte à l’oral.

Démarche : Quelques élèves présentent oralement les résultats de leur recherche. Les éléments importants, nécessaires à la réalisation d’une frise chronologique et d’un tableau comparatif synthétique, sont notés au tableau au fur et à mesure de leur énoncé. Un document de synthèse, en guise de corrigé, est distribué.

Activité d’écriture : frise chronologique et tableau synthétique de caractérisation des mouvements réaliste et impressionniste.

Le réalisme en peinture

- Précision de l'observation, étude attentive de la réalité, respect des faits
- Personnages ordinaires, non idéalisés
- Scènes actuelles de la vie courante
- Précision dans les contours
- Grands aplats de couleur plutôt homogènes, offrant peu de nuances
- Tons foncés
- Volonté de représenter les détails qui « font vrais »
- Fidélité, sincérité quant à ce que l'on voit

Gustave Courbet (1819/1877),
Un enterrement à Ornans, 1849,
Huile sur toile, 313 x 640 cm, Musée d’Orsay,

Réalisme et réalité

« - Maître, lui dit Porbus [1] , [. . .] pour notre malheur, il est des effets vrais dans la nature qui ne sont plus probables sur la toile.
- La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer ! Tu n'es pas un vil copiste mais un poète ! »

Honoré de Balzac, *Le chef d'œuvre inconnu*, 1832.

[1] *Le Flamand Frans Pourbus ou Porbus dit le Jeune (1569-1622) qui a peint un portrait de Henri IV conservé au Louvre.*

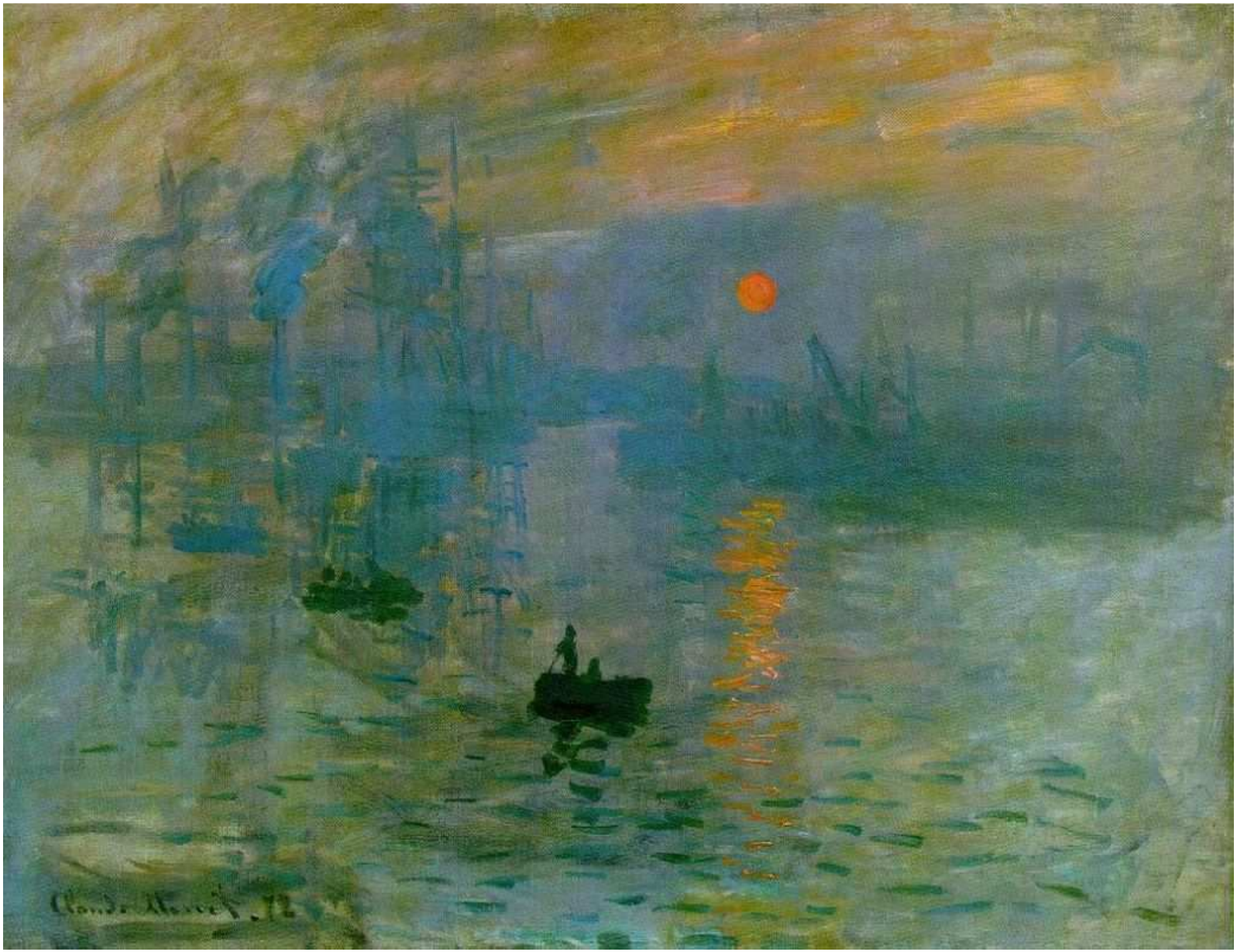
Gustave Courbet (1819/1877) *L'Atelier du peintre.*

Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique

598 x 361, 1854-1855 Musée d'Orsay

L’impressionnisme en peinture

- Expression de visions fugitives et personnelles
- Peinture en plein air et grande importance accordée à la lumière
- Préférence pour les tons clairs
- Bannissement des contours nets, la ligne est délaissée au profit de la couleur, fréquemment pure
- Fragmentation de la touche et des tons, recherche d’effets visuels
- Thèmes favoris : le paysage, la mer, la ville et la vie quotidienne moderne (approche réaliste).
- Exécution rapide de la toile d’où sa ressemblance avec une esquisse et une représentation plus abstraite du motif
- Primauté de l’imagination



Claude Monet (1840/1877), *Impression, soleil levant*, 1872,
Huile sur toile, 48 x63 cm, Musée Marmottan, Paris

Le 15 avril 1874, s'ouvrait à Paris, dans les locaux prêtés par le photographe Nadar une exposition où figurait une marine exécutée par Monet au Havre vers 1872 et désignée par le peintre au catalogue sous le titre d' *Impression, soleil levant* . La toile fut alors remarquée par le critique Louis Leroy qui rédigea dans le journal *Le Charivari* (25 avril 1874) un dialogue moqueur et imaginaire entre deux visiteurs :

« - Que représente cette toile ? Voyez au livret.
-Impression, soleil levant.
-Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné,il doit y avoir de l'impression là-dedans . . . et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là ! »

Et, vingt ans plus tard, Monet aurait déclaré « J'avais envoyé [à cette exposition] une chose faite au Havre, de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant. . . On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre ; je répondis ; « Mettez *Impression* ». On en fit impressionnisme et les plaisanteries s'épanouirent. »

Edouard Manet (1832-1883), *Le déjeuner sur l'herbe, 1863, Huile sur toile, 280 x 264 cm, Musée d'Orsay.*

1848-1871 : le réalisme		
	1850	Courbet, *Un enterrement à Ornans*
	1855	Courbet *L'Atelier du peintre* Courbet expose quarante de ses tableaux à ses frais
1860-1886 : l'impressionnisme		
	1863	Salon des refusés Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*
	1872	Monet, *Impression, soleil levant*
	1874	Première exposition des impressionnistes
	1886	Huitième et dernière exposition impressionniste

Séance 2 : Vidéos sur le site.tv. 2 heures

Problématique : En quoi le réalisme et l'impressionnisme sont-ils novateurs ?

Capacités : Identifier les canons qu'une production artistique sert ou dépasse.

Connaissances : Liens entre courants artistiques, progrès scientifiques et techniques.

Attitudes : Utiliser les multimédias pour renseigner un questionnaire.

Démarche : Les élèves visionnent soit collectivement, soit en autonomie sur un poste informatique les documents vidéo.

Activité d'écriture : Réponse à un questionnaire en vingt points. Le corrigé est l'occasion de vérifier et conforter certaines connaissances nécessaires à la poursuite de la séquence.

Questions sur *L'Atelier du peintre.* **7 mn 51 s.**

1. Quel tableau est à l'origine du mot « réalisme » ? Qui en est l'auteur ? A quelle date a-t-il été réalisé ?
2. Où est-il exposé ?
3. Citez d'autres œuvres de cet artiste.
4. Quelles sont les caractéristiques du « réalisme » ? En quoi constitue-t-il une innovation avec le(s) courant(s) qui l'ont précédé ?
5. Décrivez ce que montre le tableau qui porte le même titre que ce document vidéo.
6. A quelle catégorie appartient-il : historique, biblique, mythologique, scène de genres (portraits, scènes d'intérieur, natures mortes et représentations d'animaux), paysage ?
7. Décrivez-en les aspects techniques (lumière, couleurs, composition, contours, coups de pinceaux. . .).
8. Est-il à votre goût ? Justifiez.
9. Citez d'autres peintres et d'autres tableaux appartenant au « réalisme ».
10. Citez des écrivains appartenant à ce courant.

Séance 3 : Parcours pédagogique, « du réalisme à l’impressionnisme », Musée Saint-Pierre de Lyon.

2 heures

Problématique : Dans quels contextes artistiques et historiques sont apparus les courants réaliste et impressionniste en peinture ?

Capacités : Exprimer à l’oral une impression, un ressenti, une émotion ; à travers un échange d’opinions et en prenant en compte ce qu’autrui exprime de ses goûts, formuler un avis personnel critique ; situer une production artistique dans son contexte.

Connaissances : Les salons de peinture (et de sculpture) au XIXe siècle.

Attitudes : Etre attentif à la présentation d’oeuvres par un(e) spécialiste. Etre réceptif à l’enjeu d’une oeuvre d’art.

Activité d’écriture : *rédaction d’un dialogue où deux visiteurs présentent et défendent des avis opposés sur une oeuvre au choix.*

Séance 4 : Le récit réaliste : « *Aux Champs* » de Guy de Maupassant.

2 heures

Problématique : Quelles sont les caractéristiques d'un récit réaliste ?

Capacités : Mémoriser des informations contenues dans un texte lu. Analyser un récit.

Connaissances : Le personnage réaliste, temps et rythmes du récit, le schéma actantiel.

Attitudes : Comprendre l'enjeu d'un texte narratif grâce au schéma actantiel.

Démarche : Les élèves lisent la nouvelle puis répondent à un QCM. Nous re(définissons) ensuite les notions de : personnage principal, temps de fiction et narration, rythmes du récit et schéma actantiel afin de les intégrer à l'étude.

Activités : Lecture de la nouvelle en autonomie puis réponse à un QCM. Transposition des connaissances acquises sur le courant réaliste en peinture afin de définir les caractéristiques du récit réaliste.

Le réalisme en littérature
➢ Précision de l'observation, étude attentive de la réalité, respect des faits
➢ Personnages ordinaires, non idéalisés, précisément situés dans la société, ayant une identité précise, un métier
➢ Paroles rapportées dans le respect de la langue utilisée par les personnages
➢ Scènes actuelles de la vie courante, contemporaines
➢ Précision dans les lieux géographiques et les descriptions
➢ Volonté de représenter les détails qui « font vrais »
➢ Fidélité, sincérité quant à ce que l'on voit

Séance 5 : L’impressionnisme dans la poésie verlainienne. 1 heure

Problématique : En quoi peut-on qualifier Verlaine de poète impressionniste ?

Capacités : Etude d’un poème.

Connaissances : L’art poétique du XIXe siècle. Etude de deux poèmes de Verlaine.

Attitudes : Utiliser les outils de l’analyse poétique afin de percevoir la transposition d’un mouvement artistique pictural, en l’occurrence l’impressionnisme, en littérature.

Démarche : Analyse des procédés poétiques imaginés, explorés par Verlaine pour réaliser un projet d’écriture impressionniste.

Activité d’écriture : Rédaction d’un texte descriptif de type impressionniste.

Paul Verlaine, *Romances sans paroles*, *Paysages belges,* 1872.

- **MALINES**

- **Vers les près le vent cherche noise**
- **Aux girouettes, détail fin**
- **Du château de quelques échevins,**
- **Rouge de brique et de bleu d'ardoise,**
- **Vers les près clairs, les près sans fin . . .**

- **Comme les arbres de féeries**
- **Des frênes, vagues frondaisons,**
- **Echelonnent mille horizons**
- **A ce Sahara de prairies,**
- **Trèfle, luzerne et blancs gazons.**

- **Les wagons filent en silence**
- **Parmi ces sites apaisés.**
- **Dormez, les vaches ! Reposez,**
- **Doux taureaux de la plaine immense,**
- **Sous vos cieux à peine irisés.**

- **Le train glisse sans un murmure,**
- **Chaque wagon est un salon**
- **Où l'on cause bas et d'où l'on**
- **Aime à loisir cette nature**
- **Faite à souhait pour Fénelon.**

- WALCOURT

- Briques et tuiles,
  O les charmants
  Petits asiles
  Pour les amants!

  Houblons et vignes,
  Feuilles et fleurs,
  Tentes insignes
  Des francs buveurs!

  Guinguettes claires,
  Bières, clameurs,
  Servantes chères
  A tous fumeurs!

  Gares prochaines,
  Gais chemins grands...
  Quelles aubaines,
  Bons juifs errants!

L’impressionnisme en littérature
➢ Expression de visions fugitives et personnelles
➢ Paysage « impressionné » par l’état d’âme de celui qui le contemple
➢ Référence aux couleurs claires
➢ Bannissement des détails
➢ Juxtaposition apparemment aléatoire d’éléments descriptifs
➢ Recherche d’effets sonores
➢ Primauté de l’imagination, de la subjectivité

Séance 6 : Evaluation finale : étude comparative de deux tableaux montrant la falaise d'Etretat et réaction épistolaire à un extrait d'article critique sur l'impressionnisme.

3 heures

Problématique : Comment exprimer (et expliquer) un jugement personnel sur une œuvre d'art ?

Capacités : construire et exprimer une appréciation esthétique, la confronter à d'autres.

Connaissances : Dénotation et connotation. Lexiques mélioratif et péjoratif.

Attitudes : Rédiger un texte explicatif.

Démarche : Composer sur un sujet de type bac puis analyser sa copie annotée et ses erreurs en vue de les corriger.

Activité d'écriture : Traiter un sujet écrit en autonomie.

Claude Monet (1840/1877), *Impression, soleil levant*, 1872
, Huile sur toile, 48 x63 cm, Musée Marmottan, Paris

CONCLUSION

L’impressionnisme, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, poursuit le mouvement artistique d’innovation mené par le réalisme au milieu du siècle et amorcé dans la première moitié de celui-ci par le romantisme. Il n’existe donc pas à proprement parler de rupture entre ces mouvements. En revanche, il y a bien une opposition face à l’académisme. S’il y a rupture, c’est avec les critiques et le public.