

THE LUME:
MONET AND FRIENDS

UNE SORTIE CULTURELLE

This booklet was created by Kyla Vaz, using materials from <https://www.yumpu.com/fr/document/view/16572108/dossier-pedagogique-chateau-de-waroux>, TV5 Monde, and drawing inspiration from The LUME's teaching guides

AVANT LA VISITE

AVANT L'IMPRESSIONNISME

Le temps des Salons

Vers 1850, le seul moyen pour un peintre, un sculpteur ou un architecte de faire carrière est d'être remarqué au Salon. Il s'agit d'une vaste exposition à l'occasion de laquelle les artistes peuvent montrer leurs œuvres au public. Deux solutions pour être remarqué parmi la foule d'exposants : être encensé par la critique ou recevoir une médaille du jury. De cette notoriété dépendent les commandes et les achats de l'Etat ou des collectionneurs, seuls soutiens financiers des artistes.

Les Salons sont des lieux de combats. Il est difficile pour un artiste qui n'est pas issu de l'Ecole des Beaux-Arts d'être accepté par le Jury. Malgré les réformes dans les modalités d'accès au Salon, celui-ci fait preuve d'un grand conservatisme. Et les œuvres représentant les tendances nouvelles, Réalisme et Impressionnisme, sont refusées ou donnent lieu à de véritables scandales.

Peindre en plein air avant les impressionnistes

Le paysage a longtemps été considéré comme un genre mineur. Autour de 1830, dans la forêt de Fontainebleau, à Barbizon, des artistes travaillant en plein air donnent aux paysages une fraîcheur et une vérité qui créent l'illusion du réel. Pour exécuter ses tableaux, Corot fait poser ses modèles dehors. On sent presque l'air et la lumière se diffuser dans l'oeuvre. Avant même les impressionnistes, Corot va peindre et dessiner dehors. Il exécute des études à l'huile ou au crayon, réalisées en plein air. Sur base de ces études, il crée des paysages idéalisés en atelier. Il existe encore des dizaines de carnets de Corot montrant des études de paysages. Les Impressionnistes ont appris des Réalistes comme Corot le goût de l'observation de la nature.

Lisez le texte et décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses:

- Le Salon, c'est le nom de l'université des beaux arts
 - Vrai
 - Faux
- Pour accéder à l'exposition annuelle, il fallait soumettre les oeuvres à un jury
 - Vrai
 - Faux
- Corot était le premier impressionniste
 - Vrai
 - Faux

LES ORIGINES DE L'IMPRESSIONNISME

Un siècle de révolutions

Le 19e siècle est une époque de paradoxes, de contradictions et de révolutions picturales. On assiste à une sorte d'écartèlement entre divers événements. La révolution industrielle va mener à la création de nombreux colorants de synthèse et à celle du tube d'étain, qui va simplifier la tâche en permettant aux peintres de travailler sur nature de façon plus efficace. On fabrique de très nombreuses teintes nouvelles, à partir de la houille, grâce à l'aniline. On invente des couleurs, le bleu de cobalt, substitut de l'outre-mer, et des chromes très vifs, ce qui porte le total des tons à plus de 90. Toutes ces couleurs fraîches, attirantes, facilitent l'éclosion de l'impressionnisme.

Rivaliser avec la photographie

Le tournant des 19e et 20e siècles marque aussi le développement considérable d'une nouvelle invention : la photographie. Cette dernière s'inscrit en concurrence de la sphère naturaliste. Comment représenter ce que l'on a devant les yeux aussi fidèlement que par la photographie ? A quoi peuvent encore servir les peintres réalistes ? Les impressionnistes vont apporter leur réponse : utiliser la couleur pour elle-même. Les impressionnistes recherchent la lumière colorée, à laquelle s'attachent les analyses des physiciens.

Ce nouveau mouvement est né pendant la révolution industrielle, et grâce à _____ inventions. Tout d'abord, l'invention de _____ a permis aux artistes de peindre en _____ . Ensuite, la progression de la _____ a changé le rôle des artistes; désormais ils n'avaient plus besoin d'être réalistes.

COMPRENDRE

L'IMPRESSIONNISME

1841

Invention du tube de peinture

Cette invention a permis aux impressionnistes, qui peignent en plein air, de transporter leur matériel plus facilement.

1863

Création du Salon des refusés

Pour vendre ses toiles, il faut être exposé au Salon officiel, une exposition où les peintres présentent leurs toiles. Mais les impressionnistes n'y sont pas acceptés. Ils créent un autre salon : le Salon des refusés.

Première exposition des impressionnistes

1874

En 1874, les impressionnistes créent leur première exposition dans l'appartement du photographe Nadar. Monet y présente sa toile *Impression, soleil levant*.

Dernière exposition

1886

Les impressionnistes se séparent. Après cette dernière exposition, chaque artiste poursuit sa route.

C'est à cette toile de Monet que les impressionnistes doivent leur nom. Un critique moqueur dit en la voyant : « 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 mot « impressionnisme » était donc né d'une moquerie.

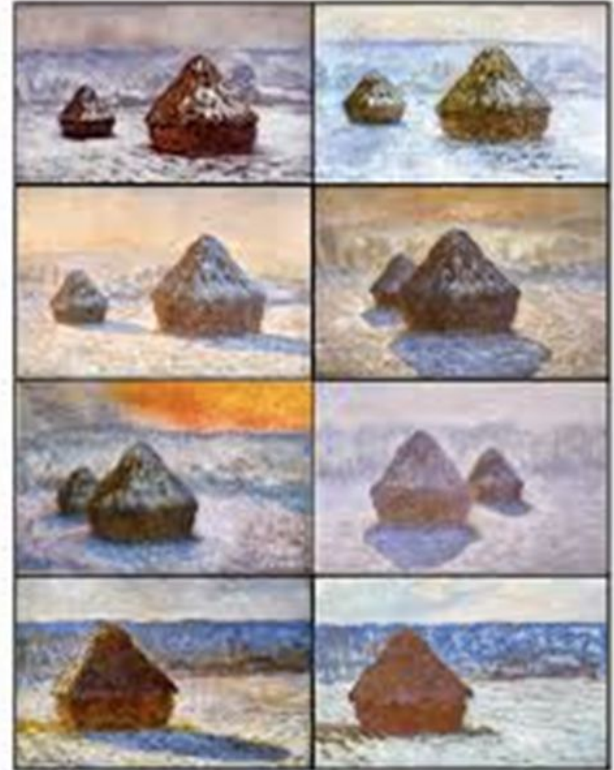
LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRESSIONNISME

L'Instant figé

Les impressionnistes montrent, dans leurs tableaux, les aspects les plus fugitifs, les impressions, les sensations momentanées, grâce à de légères touches de peinture qui doivent permettre de saisir davantage la lumière. Cette technique permet de mieux rendre la vie perceptible, contrairement à la peinture académique, à la peinture plus léchée où « rien ne dépasse ». Cette nouvelle technique est illustrée notamment par *Régates à Argenteuil* de **Monet** où les touches illustrent le mouvement de l'eau.

Ils aiment peindre le plus souvent en plein air et restituer les effets de vibrations de la lumière à l'aide de tons clairs, sans détails trop précis. Les impressionnistes sont les maîtres des jeux du mouvement, de la lumière et du flou. Ils imposent leurs couleurs chaudes. La lumière donne la vie aux choses.

Les peintres étudiaient l'effet de la _____, et ils ont parfois peint le même paysage plusieurs fois. Ils tentaient aussi de saisir le _____, par conséquent, les tableaux étaient flous. Ce qui était important, c'était l'instantanéité.

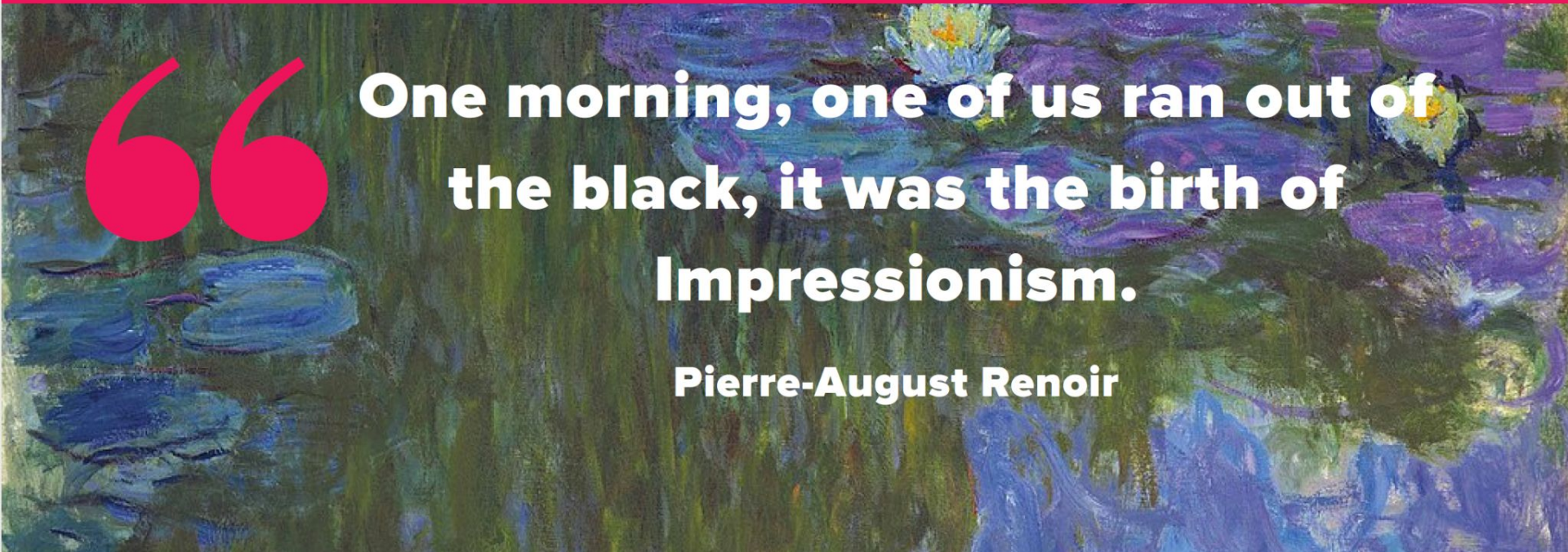

IMPRESSIONISM

**One morning, one of us ran out of
the black, it was the birth of
Impressionism.**

Pierre-August Renoir

PIERRE-AUGUSTE RENOIR: LA BALANÇOIRE

Regardez [la vidéo](#), puis complétez les exercices.

ENSEIGNER LE FRANÇAIS

Choisir un public ▼

Explorer ▼

CONTEXTUALISER UNE ŒUVRE D'ART

→ **Activité 2 : que se passe-t-il à l'époque où Pierre-Auguste Renoir peint sa célèbre *Balanoire*? Regardez le début de l'épisode et cochez les événements importants de l'année 1876.**

1. À Paris...

- ... l'architecture néo-classique est à la mode.
- ... des travaux d'aménagement transforment l'aspect du Louvre.
- ... l'urbanisme de la capitale est profondément modifié par le baron Haussmann.

2. Parmi les grandes inventions technologiques de l'époque...

- ... l'ampoule annonce l'ère de l'électricité.
- ... le téléphone est imaginé.
- ... la première voiture roule dans Paris.

3. Côté relations internationales...

- ... la France marque durablement le centenaire de l'indépendance des États-Unis.
- ... la France et la Prusse (aujourd'hui l'Allemagne) sont en guerre en 1870.
- ... la France agrandit son empire colonial en Afrique du Nord.

4. L'esprit de l'époque se veut...

- ... pessimiste.
- ... conquérant.
- ... léger et joyeux.

5. La carrière de Pierre-Auguste Renoir est...

- ... au point mort.
- ... à son plus haut point.
- ... en déclin.

À propos

Transcription

Intégrer

PIERRE-AUGUSTE RENOIR : LA BALANÇOIRE

ANALYSER UN TABLEAU

→ **Activité 3 : La Balançoire** est caractéristique de la période impressionniste de Pierre-Auguste Renoir. Regardez cet extrait et soulignez les réponses correctes. Aidez-vous des images et du commentaire.

Genre/Sujet :

Une peinture d'histoire / Une peinture religieuse / Une peinture mythologique /
Une scène de genre (anecdote, familière) / Un portrait / Un paysage /
Une nature morte / Une peinture abstraite.

Technique :

- Le dessin : les formes sont **esquissées** / **finies** avec des contours **nets** / **fous**.
- La réalisation : le tableau est peint **en atelier** / **en plein air**.

Influences parmi les peintres français du 18me siècle : Antoine Watteau / Jean-Honoré Fragonard / Jean Siméon Chardin.

Lumière et couleurs :

- La lumière provient d'une **source naturelle** / **artificielle**.
- Les ombres sont **noires** / **colorées**. Ce sont elles qui donnent du volume aux personnages.
- Les jeux de lumière sont représentés par **des clairs-obscurs** / **des tâches de couleurs claires**. Par exemple, la robe de la femme est **de couleur blanche unie** / **tachetée de bleu** et le costume de l'homme est bleu **tacheté de blanc** / **uni**.

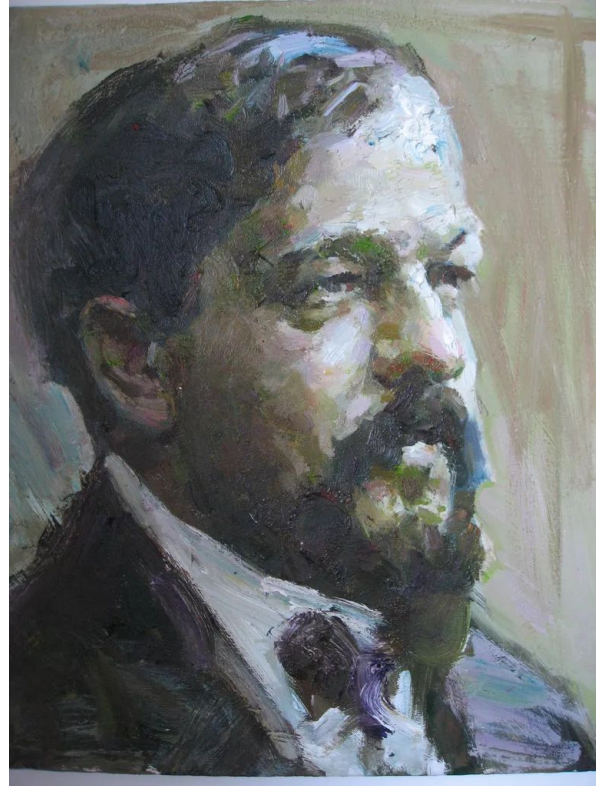

CLAUDE DEBUSSY

Si l'on tentait un parallèle entre la peinture et la musique, on pourrait classer La Mer parmi les œuvres impressionnistes. Claude Debussy a utilisé les mêmes techniques pour dépeindre, par **petites touches**, son paysage sonore. Beaucoup de critiques ont voulu situer l'œuvre dans le domaine pittoresque de la description de la nature et l'accueil fut d'abord très réservé.

Debussy a écrit : **«La musique a de cela supérieur à la peinture, qu'elle peut centraliser les variations de couleur et de lumière d'un même aspect».**

L'œuvre se situe à la charnière de deux formes musicales : la symphonie, par sa structure tripartite et son organisation en mouvements lents et rapides, et le poème symphonique par la volonté de Debussy de décrire le paysage marin (il acheva en 1905 la partition à Jersey et Dieppe).

1ère PERIODE
Création de l'ambiance

2e PERIODE
Transition

3e PERIODE
L'harmonie

4e PERIODE
L'explosion
de joie

page 1/1

La Mer (Jeux de vagues) de Claude Debussy : une palette de timbres pour dépeindre les vagues

Debussy donne à entendre une mer chahutée, tantôt en colère, tantôt espiègle, dont les innombrables vagues sont représentées par les différents instruments.

Lorsque Debussy compose *La Mer*, dont sont issus ces *Jeux de vagues*, il est en vacances en Bourgogne... loin de la mer !

Il explique comment il peut composer cette œuvre en étant aussi loin de l'océan : « J'ai d'innombrables souvenirs ; cela vaut mieux à mon sens qu'une réalité dont le charme pèse généralement trop lourd sur votre pensée... ».

La Mer (Jeux de vagues) (1903-1905)

Claude Debussy (1862-1918)

Extrait d'un concert enregistré à la Salle Pleyel le 27 septembre 2009

Valery Gergiev, direction
London Symphony Orchestra

Seules les premières minutes de l'œuvre sont jouées dans ce guide.

II. Jeux de vagues

page 1/14

1ère PERIODE Création de l'ambiance (Introduction)

A l'arrière-plan

- Les cordes aiguës, en trémolos, et un trio de bois (cor anglais, clarinettes et bassons) forment le **fond sonore**.
- Les pizzicatos des cordes graves, les interventions du glockenspiel, des harpes et la ponctuation de la cymbale évoquent des **éclats d'eau** sur le fond sonore.

Au premier plan

Les instruments se **reliaient** (flûtes, clarinettes, puis trompette), mettant leurs différents **timbres** au service des **différentes vagues qui surgissent**.

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100005400/default.htm>

CLAUDE DEBUSSY: JEUX DE VAGUES

Écoutez le deuxième mouvement **Jeux de vagues**. Quels sentiments et images suscite-t-il?
Dessinez ce que vous imaginez.

PENDANT LA VISITE

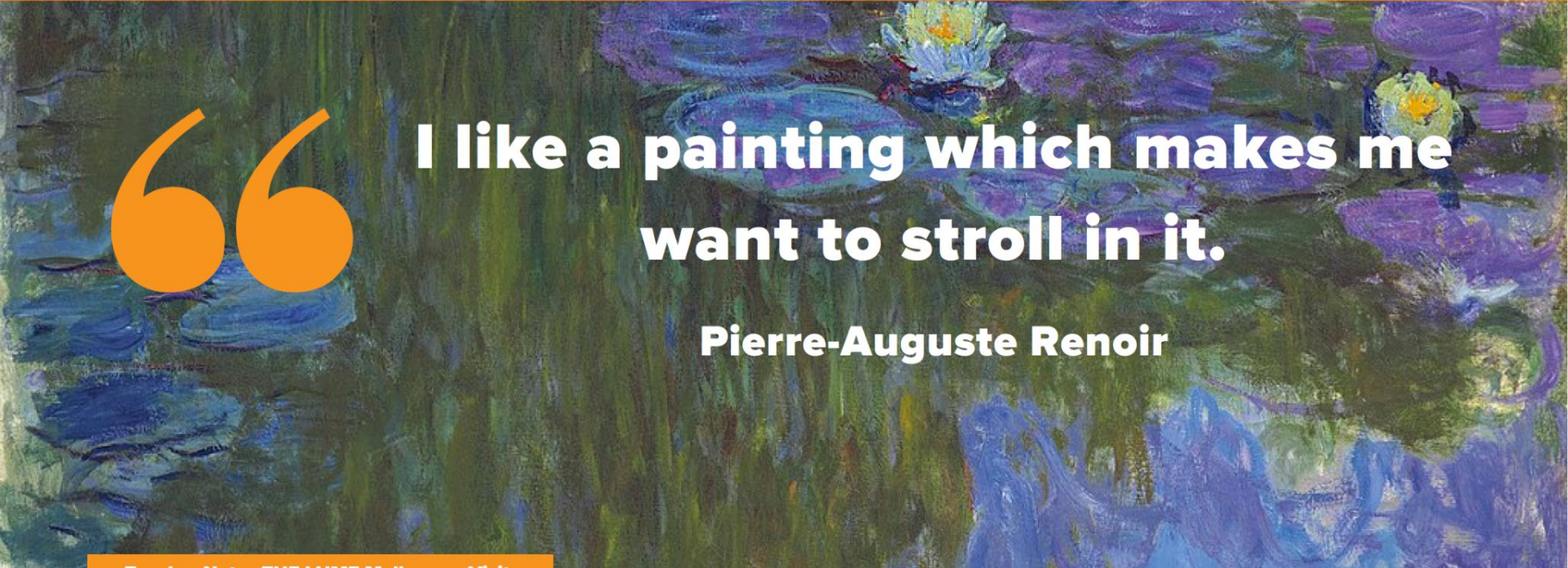
—

THE LUME Melbourne

**I like a painting which makes me
want to stroll in it.**

Pierre-Auguste Renoir

la révolution industrielle

la légèreté les reines et les rois

QUELS SONT LES THÈMES REPRÉSENTÉS DANS LES TABLEAUX?

LE METROPOLITAIN

Regardez ces images et répondez aux questions:

*Parisienne un jour de pluie,
Place de la Concorde*

Comment s'appellent
les peintres?

Rue de Paris, temps de pluie

Les deux peintres,
qu'est-ce qu'ils font
pour montrer la
nouvelle ville?

Qui sont les gens dans
les tableaux?
Qu'est-ce qu'ils
regardent? Qu'est-ce
qu'ils font?

LE METROPOLITAIN

Regardez ces images et répondez aux questions:

Comment s'appellent les peintres?

Les deux peintres, qu'est-ce qu'ils font pour montrer la nouvelle ville?

Quelle est la différence entre les deux tableaux?

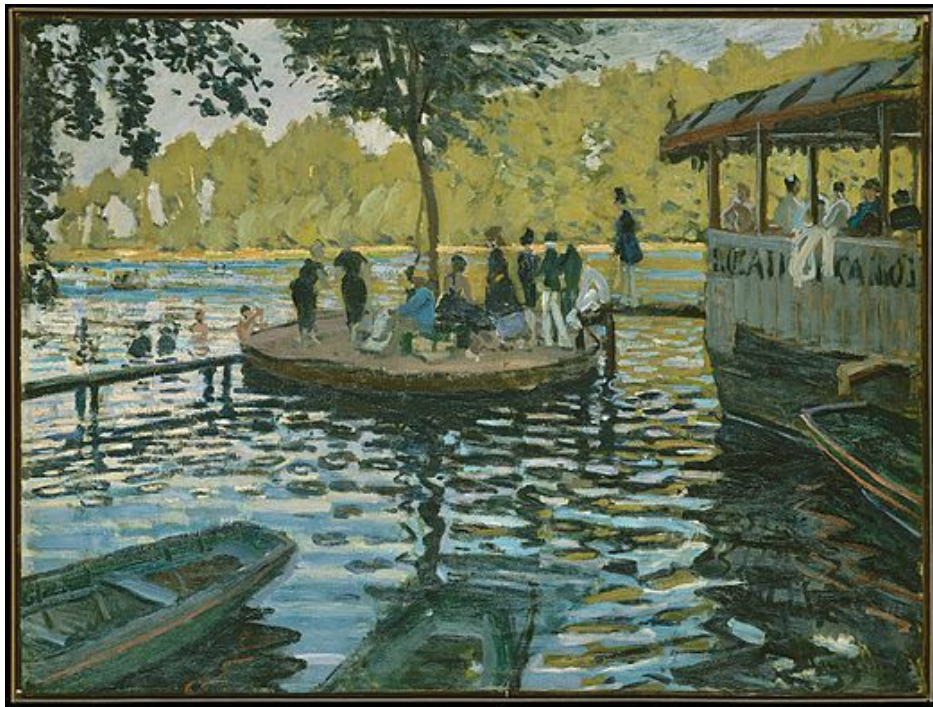
*Le Boulevard Poissonnière,
sous la pluie*

*Le Boulevard de Montmartre, Matinée
de Printemps*

S'ils peignent les tableaux aujourd'hui, quelles seront les différences?

LE QUOTIDIEN

Bain à la grenouillère, Claude Monet

Qui sont ces gens?

Qu'est-ce qu'ils font?

Quel est le genre de musique qui accompagne cette image?

Monet, comment arrive-t-il à saisir la lumière?

LE QUOTIDIEN

Qui sont ces gens?

Qu'est-ce qu'ils font?

Quel est le genre de musique qui accompagne cette image? La musique, quel effet a-t-elle?

Degas, comment arrive-t-il à susciter le mouvement?

La classe de danse, Edgar Degas

LE SON ET LA LUMIÈRE

Croyez-vous que l'addition du son et de la lumière aident à apprécier les œuvres? Ecrivez une réponse en donnant au moins un côté positif et un côté négatif.

Votre œuvre: quelle musique ajouteriez-vous pour approfondir l'expérience de votre tableau?

EN PLEIN AIR

For me, a landscape does not exist in its own right, since its appearance changes at every moment.

Claude Monet

APRES LA VISITE

UNE TACHE ECRITE

Choisissez un des tableaux suivants et écrivez un texte de 250-300 mots:

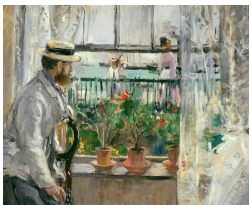
1. **Le balcon:**

Vous êtes la dame sur le balcon et vous écrivez dans votre journal intime. Vous avez passé une journée... de vos rêves? Cauchemardesque? Expliquez ce qui vous est arrivé et soulignez vos sentiments et vos espoirs.

2. **En Angleterre (Eugene Manet a L'île de Wight)**

Vous êtes journaliste et vous avez vu cette scène. Vous avez entendu que quelque chose s'est passé. Écrivez un article pour le journal, en soulignant ce qui est arrivé ce jour-là.

3. **Bal du moulin de la Galette:**

Vous avez assisté à un bal, et vous parlez avec votre ami, qui était absent. Ecrivez le texte de la conversation.

LE BALCON, EUGENE MANET

Vous êtes la dame sur le balcon et vous écrivez dans votre journal intime. Vous avez passé une journée... de vos rêves? Cauchemardesque? Expliquez ce qui vous est arrivé et soulignez vos sentiments et vos espoirs.

Vous êtes journaliste et vous avez vu cette scène. Vous avez entendu que quelque chose s'est passé. Écrivez un article pour le journal, en soulignant ce qui est arrivé ce jour-là.

EN ANGLETERRE (EUGENE MANET A L'ILE DE WIGHT), BERTHE MORISOT

BAL DU MOULIN DE LA GALETTE, PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Vous avez assisté à un bal, et vous parlez avec votre ami, qui était absent. Ecrivez le texte de la conversation.

FIN