

DOSSIER Peinture 19ème / 20ème
Année 2008/2009, Mme Torio, Mme Paul, 1ère S

Recherche documentaire :

Recherche d'information relative à l'esthétique et aux arts : peinture du 19ème et du 20ème siècle

Présentation des ouvrages imprimés et numériques de référence sur la peinture, disponibles au CDI.

Tri des documents effectué à partir d'un choix historique et d'un essai de présentation sinon exhaustif ou moins représentatif de la peinture du 19ème et 20ème siècle.

- Encyclopédie Universalis (version imprimée et numérique) / Dictionnaires et encyclopédies sur l'art / Monographies de peintres / Mouvements artistiques

Documents d'accompagnement :

Liste de peintres et de mouvements artistiques du 19 et 20ème siècle

Fiches méthodologiques sur l'analyse d'image fixe, l'analyse d'un mouvement artistique, le vocabulaire spécifique de l'image

Explication (comportant dénotation et connotation) de l'œuvre : Impression, soleil levant

Ressources documentaires imprimées ou possibilité de les avoir sur support informatique clé USB ou espace documentaire personnel sur Solstice plus intéressants dans la mesure où l'on a de cette façon les liens actifs vers les sites

Objectifs :

Favoriser l'éveil des élèves aux arts plastiques

Développer une approche critique et une approche humaniste de la culture des 19ème et 20ème siècles.

Développer une analyse de l'image et une approche critique de la peinture

Déroulement :

- Visite du musée Bonnat et conférence sur le Réalisme au 19ème siècle à travers les collections
- Présentation du projet et découverte des ressources documentaires imprimées au CDI
- Présentation et explication des ressources documentaires numériques
- Analyse d'un tableau : Impression, soleil levant de Monet

Production :

Dossier et Présentation orale au CDI

Evaluation :

Evaluation normative des dossiers et de la présentation orale (note sur 20)

Dossier composé de **deux reproductions** de peinture, d'une **fiche signalétique** d'une oeuvre et **d'une analyse** de celle-ci en deux parties : dénotation et connotation et d'un **récapitulatif** des étapes de la recherche documentaire avec référence des ouvrages et adresse des sites.

Evaluation à l'oral de 11 groupes de 2 élèves choisis en fonction des peintres et des mouvements retenus de manière à obtenir un panorama complet de la peinture du 19 et 20ème siècle. Exposé de 10 minutes (sans lecture) avec présentation et argumentation.

La recherche documentaire devra être indiquée, les ouvrages présentés aux autres élèves, et la reproduction du tableau affichée à partir d'un site de musée, de manière à pouvoir évaluer la recherche et le cheminement documentaires.

Les critères de l'oral de L'Épreuve Anticipée de Français sont retenus pour l'évaluation.

Liste non exhaustive de peintres et de mouvements artistiques du 19ème :

Le Romantisme : Delacroix, Géricault

Le Réalisme : Courbet, Degas, Manet

L'Impressionnisme : Monet, Renoir, Pissaro, Sisley

L'Académisme : Bonnat, Ingres,

Les peintres « Pompiers » : Bouguerau

D'autres peintres : Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Rousseau

Peintres et mouvements artistiques du 20ème :

Le Symbolisme : Klimt, Moreau

Le Cubisme : Braque, Picasso, Duchamp, Léger, Picabia

L'Expressionnisme : Schiele, Munch

Le Fauvisme : Derain

L'art brut / L'art conceptuel

Le Surréalisme : Magritte, Dali, Kahlo, Max Ernst

L'art abstrait : Kandinsky, Malevitch, Mondrian

D'autres peintres : Balthus, Matisse, Bacon, Miro, Modigliani, Chagall, Jaspers Johns, Klee, Basquiat, Matisse, Warhol, Rothko, Botero, De Chirico, Miro

A vous de la compléter et de l'enrichir si vous le souhaitez !

Bibliographie

1-Ressources non numériques

- **Liste d'ouvrages de référence sur la peinture 19ème et 20ème siècle**

Rappel : tout le savoir est classé en 9 classes de 0 à 900

Classification Dewey : les romans et les œuvres de théâtre sont classés et rangés par ordre alphabétique d'auteur **Les manuels** sont rangés dans leur discipline respective)

- Information : classe 000

Encyclopédies :

- Encyclopédie Larousse. Paris, 1989. 15 volumes
- Encyclopédie Encyclopædia Universalis. Paris, 1996. 23 volumes pour le corpus, 4 volumes pour le thésaurus et 9 volumes de mises à jour de 1996 à 2005

- Arts : classe 700

- Dictionnaire encyclopédique d'histoire de l'art. Paris : Larousse, 1995. 10 volumes
- Cabanne, D. Dictionnaire des arts. Paris : Bordas, 1979.
- Gombrich, E.H. Histoire de l'art. Paris : Phaidon, 2001. 688 p
- Série de monographies sur des mouvements artistiques et sur des peintres du 19ème et du 20ème siècle dans la collection Découvrons l'art au 19ème, au 20e siècle. Paris : Editions du Cercle d'art.

Exemples : Cézanne, Picasso, le Symbolisme...

- Guégan, Stéphane L'abécédaire de Delacroix et l'Orient. Paris : Flammarion, 1996
- Guégan, Stéphane. L'abécédaire de Courbet. Paris : Flammarion, 1996
- Tuffelli, Nicole. 1848-1905 L'art au 19ème siècle. Paris : Larousse, 1999.
- Sonogy E. Camille Pissaro et les peintres de la vallée de l'Oise.
- Couturier, E. L'art contemporain, mode d'emploi. Paris : Filipacchi, 2005.

2- Ressources numériques

- **Liste de ressources sur cédérom :**

- La peinture du Moyen Age à l'art moderne. Emme Edition
- Encyclopédie de l'art moderne et contemporain. Edition Réunion des Musées Nationaux
- Brisson, Dominique / Coural, Nathalie. Le Louvre : peintures et palais. Edition Réunion des Musées Nationaux.
- Encyclopédie Universalis, version 13
On peut consulter avec profit, l'Encyclopédie Universalis, qui offre par une recherche en suivant le chemin : -champ puis – découvrir, et dans l'artéthèque des exemples de tableau commentés sous divers aspects : composition et lignes de force, contexte historique et culturel, biographie du peintre.

- **Liste de ressources numériques sur Internet** et leur utilisation pédagogique et culturelle

Objectifs documentaires :

- Apprendre à sélectionner des sites, savoir les utiliser de manière efficace (navigation fluide à l'intérieur du site) dans la recherche et le traitement de l'information.
- Développer les compétences d'évaluation sur la pertinence de l'adéquation entre les stratégies de recherche utilisées et l'information retenue
- Structurer des catégories mentales de recherche et de traitement des données

- Développer une culture littéraire et picturale avec un portfolio de références

Compétences B2I :

- Domaine 4 : s'informer, se documenter

Les outils de recherche utilisent des critères de classement et de sélection de l'information, qu'il faut apprendre à maîtriser

- Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données

Capacité à exploiter des données ou des documents numériques

Utilisation pédagogique :

Quelques exemples d'itinéraires de navigation de manière à ne pas se perdre, à comprendre l'organisation des sites, mais aussi des musées et donc de se constituer une modeste connaissance muséale

Sitographie :

Quelques sites généralistes qui permettent de trouver des annuaires, des listes de sites, et les répertoires des musées.

- En cherchant **Muséofile** sur Google, on obtient le répertoire des musées français sur le Web.

<http://museofile.culture.fr/>

- Le site officiel de **La Réunion des Musées Nationaux** permet d'avoir la carte interactive des musées nationaux, des expositions temporaires et un catalogue d'œuvres d'art très riche

L'accès par l'onglet photographie offre un très vaste échantillon d'œuvres à imprimer ou acheter, on peut faire aussi une navigation par thèmes – portfolio-

<http://www.rmn.fr/>

Pour débiter une recherche et prélever des mots-clés, ce site est intéressant : on peut y chercher des éléments d'histoire de l'art en faisant des recherches par période (de la Préhistoire à la Renaissance) par thèmes, ou à partir des mouvements artistiques (Surréalisme, Impressionnisme, Ecole de Fontainebleau, nouveau Réalisme...)

- **Le portail de la Culture** propose un annuaire de sites, des descriptions de musées, des informations sur les œuvres d'art. A gauche sur la page d'accueil beaucoup d'autres entrées, - littérature – sont à piller !

<http://www.culture.fr/>

En faisant une recherche dans le champ musée, on obtient le catalogue de tous les musées et les liens qui permettent d'y accéder. Suivre par exemple l'arborescence

-Musées français puis Beaux-arts –

Quelques musées français à connaître :

- **Le Louvre** de l'antiquité au 19ème siècle

http://www.louvre.fr/llv/musee/visite_virtuelle.jsp

Le musée d'Orsay : le 19ème siècle

<http://www.musee-orsay.fr/>

Le Centre Pompidou : art moderne

<http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf>

Ou - **Musées du Monde** puis Beaux arts

Quelques musées du monde à connaître :

A Londres, **la Tate Gallery**

<http://www.tate.org.uk/>

La National Gallery

<http://www.nationalgallery.org.uk/>

En Russie, **le musée de l'Hermitage**

En Italie, les musées du **Vatican** à Rome (Raphaël, Michel-Ange)

http://mv.vatican.va/5_FR/pages/MV_Home.html

En Espagne, **Le Prado** à Madrid (Vélasquez, Goya)

<http://museoprado.mcu.es/>

Aux USA, Le Musée d'art moderne de New York : **MOMA**

<http://www.moma.org/>

Beaucoup de musées ont une organisation interne en collections et départements, qui se ramifient en catégories d'arts graphiques (peintures, dessins ...) c'est donc souvent les entrées les plus efficaces dans le musée pour y trouver des informations encyclopédiques sur les peintres, les mouvements. En haut de la page, s'affiche le niveau de l'arborescence dans lequel on se trouve, ce qui permet de visualiser son chemin et de le noter pour pouvoir y revenir. (Le Louvre, par exemple)

Dans ces trois musées, il est possible de faire des visites virtuelles par salles ou des monuments historiques eux-mêmes. Il est remarquable alors d'avoir des points de vue et des angles de vision que n'offre pas une visite réelle. Voir La Joconde, de Léonard de Vinci, par exemple tout seul ! Aller sur le champ Panorama, ou suivant le musée à Kaléidoscope, on obtient des approches visuelles par thèmes et des œuvres à la loupe, ou l'explication du tableau est très complète

- On peut aussi faire une recherche thématique, chronologique et à visée historique en allant sur le site : **L'histoire par l'image**

www.histoire-image.org/

Avec le lien ci-dessous, vous aurez un portail qui recense un certain nombre de sites sur la poésie et sur les musées du monde : à partir de ce lien, vous retrouvez tous les sites évoqués.

<http://www.netvibes.com/poemuz>

Analyse du tableau de Claude Monet : Impression, soleil levant

1- Récapitulatif de la recherche documentaire

- Gombrich, E. Histoire de l'art. Paris : Flammarion, 1982, pages 410 à 411.
- Mitterand, H. Littérature : textes et documents 19ème siècle. Paris : Nathan. 1993
- Musée Marmottan à Paris : recherche du tableau : Impression, soleil levant

2. Présentation de l'œuvre

C'est une peinture à l'huile sur toile de dimension modeste : hauteur 0,48 cm sur une largeur de 0,63 cm. Cette œuvre est signée par le peintre Claude Monet (1840-1926) en bas, à gauche.

Elle s'intitule : Impression, soleil levant.

Monet la présente le 15 avril 1874 à la 1ère exposition de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs qui regroupe : Degas, Cézanne, Morisot, Pissaro, Renoir, Boudin, Guillaumin.

Monet, pressé de donner un titre à ce tableau pour le catalogue aurait répondu « mettez impression »

A l'exception d'un noyau d'amateurs fidèles, le public vient surtout pour s'amuser. La presse est critique et ironique : ainsi, Louis Leroy voulant faire un jeu de mots malveillant sur le titre de ce tableau intitule son article : « l'Exposition des Impressionnistes » et donne ainsi sans le vouloir le nom au mouvement artistique de la 2ème moitié du 19ème siècle.

La presse conservatrice, se faisant l'écho de la Bourgeoisie, est soucieuse d'éviter toute publicité à un mouvement jugé subversif pour l'ordre moral. Toute révolution paraissait à cette époque, même si elle n'est que d'ordre esthétique, lourde de menaces à un public bourgeois, mal remis de l'insurrection de la Commune et qui tremblait pour sa sécurité.

Quelques repères pour situer le contexte historique :

1870 : - Règne de Napoléon III et guerre franco-prussienne, avec la défaite de Sedan.

- Rimbaud l'évoque dans le poème, Le dormeur du val

- Proclamation de la 3ème République

1871 : - Insurrections pendant la Commune de Paris de mars à mai. L'héroïne de la Commune, Louise Michel, est envoyée en Nouvelle Calédonie

- Le temps des cerises, chanson emblématique

1873 : - Mort de Napoléon III

- Mac Mahon dirige la France

- Le peintre Courbet se réfugie en Suisse

1874 :- Interdiction de l'embauche d'enfants de moins de 12 ans dans les manufactures

- Interdiction du travail féminin sous terre

- Victor Hugo publie Quatre -vingt- treize

- Verlaine écrit Les Romances sans paroles

3-Dénotation : (description de l'oeuvre)

Monet présente une vue de l'ancien avant-port du Havre, sous la brume au lever du soleil. C'est une œuvre figurative, un petit tableau aux dimensions modestes. Il est peint dans une harmonie de couleurs complémentaires bleu / orange (les autres couleurs complémentaires

sont vert / rouge et jaune / violet). Cette complémentarité et cette économie de couleurs – seulement deux dominantes - favorisent l’aspect brumeux du paysage.

On notera aussi les touches de peinture nerveuses et bien visibles. La matière est épaisse. Il n’y a pas trace de dessin. Les contours n’existent pas, aucune ligne précise n’est visible. Trois plans horizontaux de valeur à peu près égale sont à remarquer. Ils s’interpénètrent les uns les autres à la fois par les éléments et les couleurs : l’orange du soleil se reflète dans l’eau, le bleu du port et des bateaux se retrouvent dans la mer et le ciel. Les contours s’estompent. Les seuls détails, renforcés par la couleur plus sombre sont les barques du pêcheur, qui donnent d’autre part, l’échelle au tableau : l’immensité du port, l’effet de brume est renforcé par la mince silhouette du personnage. Seules l’impression et l’atmosphère ont de l’importance dans ce tableau !

4- **Connotation : (interprétation de l’œuvre)**

On peut trouver plusieurs significations à cette œuvre par rapport à l’époque de sa création :

L’idée novatrice de Monet est d’abandonner la peinture d’atelier et de peindre exclusivement en **extérieur devant le motif** : le peintre commence et achève sa toile dehors. Ce changement de décor est contemporain d’un changement dans les techniques utilisées. Avant, l’artiste préparait son fond avec un lavis ou un enduit et disposait des couches de peinture successives. Les couleurs étaient soigneusement mélangées et assorties. Au contraire, peindre dans la nature pour saisir des impressions, implique de poser des touches rapidement et directement sur la toile sans préparation. Le peintre est alors moins soucieux du détail, du fini et accepte l’improvisation. Monet recherche les effets de la lumière, les changements atmosphériques et les effets lumineux sur la végétation.

L’abandon de la peinture en atelier signifie aussi **abandonner les règles classiques** : il n’existe plus de sujets nobles, le peintre ne corrige plus ou ne compose plus à partir d’un dessin préparatoire et les compositions symétriques et équilibrées ne sont plus la norme. Tous les sujets picturaux sont possibles : la gare Saint Lazare à Paris, des meules de foin, des nymphéas sur l’eau. Monet peindra les différents effets de lumière d’un même sujet à différentes heures du jour et aux quatre saisons pour certains motifs. Exemple : le Parlement de Londres ou la cathédrale de Rouen.

Il s’agit maintenant de voir comme l’œil humain : le spectateur doit contempler un tableau en s’éloignant de la toile. Le public regarde à partir d’une nouvelle posture où il doit prendre du recul. Le peintre veut communiquer au spectateur l’essence même de sa vision.

Les sujets sont peu importants et ne sont jamais choisis pour leur côté anecdotique ou historique.

Le primat est accordé à la couleur ou aux formes.

Le déclin de l’objet et du réel ouvrent donc la voie à l’abandon du figuratif et préfigurent l’art abstrait.

En conclusion, la technique utilisée par Monet va donc susciter dans un premier temps, l’indignation de la critique d’art et du public. Mais, les Impressionnistes emporteront l’adhésion du public et ouvriront les portes à un bouleversement complet de la peinture. La critique d’art devient faillible, elle perd le prestige qu’elle possédait au 19ème siècle. Quant au public, on ne lui reconnaît plus désormais aucune qualité pour juger des créations picturales. D’autre part, l’essor de la photographie va permettre de s’approprier un nouveau rapport au réel, qui privilégiera le portrait, et l’aspect documentaire. Les peintres vont chercher alors des domaines où la photo ne pourra pas les suivre. On comprend alors les ouvertures vers l’art abstrait et toutes les innovations du 20ème.

