

Autour du paysage impressionniste

L'impressionnisme

Contexte historique :

Les impressionnistes jugent l'art sclérosé par les règles trop rigides de l'Académisme, ils opèrent alors une rupture avec les codes de la représentation traditionnelle. Ils exécutent leurs tableaux en plein air, sur le motif et tentent de saisir les manifestations fugitives de l'atmosphère. En évitant l'atelier et ses artifices, ils recueillent les sensations visuelles du paysage, peignent la lumière, ses variations et ses effets. Ils expérimentent la division des tons, les couleurs complémentaires et les contrastes colorés comme Eugène Delacroix l'avait fait avant eux. L'esthétique impressionniste, annoncée par William Turner, reçoit également l'influence de Gustave Courbet et du réalisme. Ils explorent aussi des sources d'inspiration neuves, les estampes japonaises et la photographie (inventée en 1839). C'est le courant qui préfigure la modernité artistique (première partie du XXème).

Caractéristiques :

Supports :

Les impressionnistes peignent sur des toiles de petites dimensions. Ils peignent rapidement plusieurs tableaux à la fois pour matérialiser les sensations éphémères qu'ils perçoivent.

Sujets :

L'impressionnisme marque un temps fort dans l'histoire du paysage français. Les titres des œuvres précisent un lieu, une saison ou une heure du jour. Captivés par le mouvement, la nature et la modernité, ils peignent le cheval, le chemin de fer, les ponts, les danseuses, l'eau et les reflets. Ils instaurent un rapport au temps en peignant des séries.

Composition :

Elle est réduite à quelques plans superposés. Ils abandonnent le point de vue frontal et l'illusion de la profondeur. Ils multiplient les cadrages en plongée et contre-plongée. Les contours, la densité et les volumes s'évanouissent avec le mouvement et la lumière.

Couleur :

Pour traduire les sensations naturelles du plein air, les impressionnistes utilisent les couleurs primaires et leurs complémentaires ainsi que les tons intermédiaires et le blanc. Peintres de la lumière, ils excluent le gris et le noir et colorent les ombres. Ils n'opèrent pas de mélange sur la palette mais fractionnent les tons clairs et francs sur la toile.

Touche :

La forme se confond avec le coup de pinceau (par exemple les touches horizontales suggèrent le clapotis de l'eau). L'exécution rapide et fragmentée diversifie les effets de matières.

Mise en œuvre pédagogique

Les propositions qui suivent ne constituent pas de véritables séances (une démarche générale est néanmoins décrite), il s'agit d'incitations à proposer dans l'objectif de faire appréhender la peinture impressionniste (caractéristiques). Les œuvres sont à rattacher au contexte historique.

Objectifs :

Faire réaliser une production en deux dimensions (peinture de paysage) à partir de consignes incitant à l'expérimentation.

Faire éprouver les possibilités d'un médium (la peinture) et de différents outils.

Faire témoigner d'une expérience, de ses découvertes, s'exprimer sur une œuvre.

Faire comprendre les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des artistes : repérer ce qui les distingue et ce qui les rapproche.

Faire identifier et nommer quelques références (œuvres, artistes, mouvements) ; les faire caractériser simplement et les faire situer historiquement.

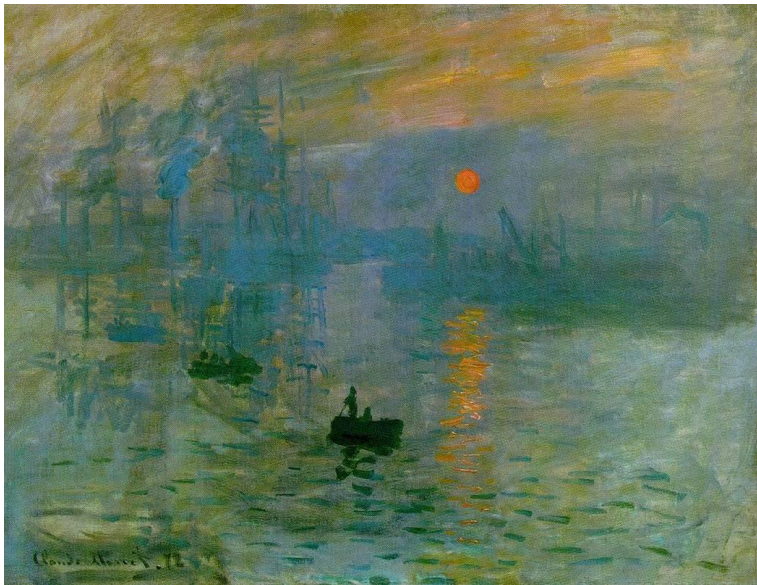
Une démarche possible :

- **Phase de sollicitation** : consigne donnant l'envie de chercher et de faire
 - pose un problème plastique
 - comporte une ou des contraintes
 - permet des réponses divergentes
 - **Phase de production** : recherches, essais, tâtonnements
 - réponses spontanées
 - confrontation aux problèmes et questions
 - exploitation de moyens et procédés
 - **Phase d'observation et d'analyse** : observation des productions, confrontations, mises en relation
 - validation par rapport à la sollicitation
 - prise de conscience des effets produits
 - analyse des procédés
 - **Phase d'entraînement**
 - propositions d'exercices en lien avec les constats établis
 - exploration de procédés techniques diversifiés
 - **Phase de production et d'expression** : reprise de la sollicitation de départ pour amener les élèves à mener un projet de création
 - en réinvestissant les expérimentations
 - en faisant des choix volontaires, réfléchis
 - en fonction des effets souhaités
 - **Phase d'observation et d'analyse** : confrontation, comparaison, analyse
 - des réussites,
 - des difficultés rencontrées, des échecs par rapport aux intentions et effets recherchés
- Mise en valeur (affichage) et mise en mémoire (cahier d'histoire des arts)
- **Apports culturels** : découverte et études d'œuvres et de démarches d'artistes
 - analyse des similitudes et des différences entre les pratiques de la classe et celles des artistes
 - affichage dans un musée de classe ou rangement dans un classeur collectif de reproductions

Mise en mémoire dans le cahier d'histoire des arts

Incitation 1: Lumière

<u>Modalités:</u>	<u>Objectifs:</u>	<u>Consignes :</u>
<u>Matériel :</u> Feuilles blanches Peinture (couleurs au choix de l'élève) Pinceaux et brosses de différents types Reproductions d'œuvres	<u>Pratique plastique :</u> Découvrir des moyens plastiques pour représenter la lumière <u>Découverte des œuvres :</u> Découvrir l'importance de la lumière dans les œuvres impressionnistes et postimpressionnistes ✓ Claude Monet ✓ Auguste Renoir ✓ Vincent Van Gogh Mais aussi William Turner (Le matin après le déluge), Caravage, Georges De la Tour...	<u>Consigne :</u> « Mets de l'ombre et de la lumière dans ton paysage » ou « Fais entrer la lumière dans ton paysage » <u>Contrainte :</u> Couvrir toute la feuille <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer :</u> - l'expression de la couleur - la mise en scène d'une source lumineuse - le jeu des ombres - l'expression du temps (heures du jour et de la nuit) - ...

Claude Monet
Impression soleil levant - 1872
Huile sur toile – 48 x 63 cm
Musée Marmottan Monet, Paris

Auguste Renoir
La balançoire – 1876
Huile sur toile – 92 x 76 cm
Musée d'Orsay, Paris

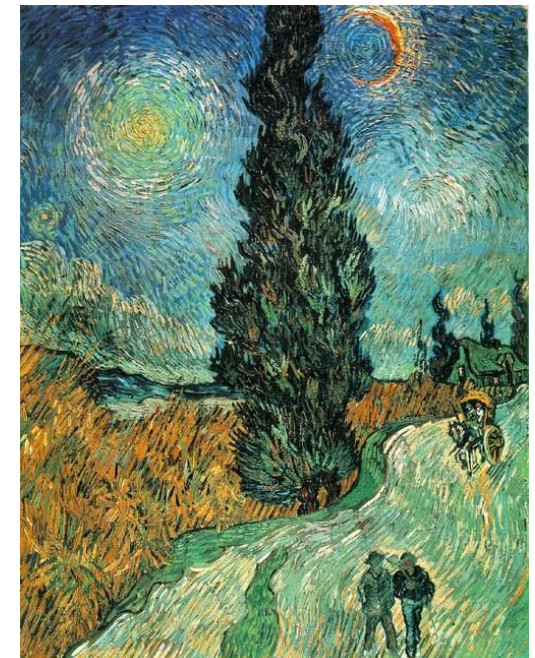
Vincent Van Gogh
Nuit étoilée sur le Rhône - 1889
Huile sur toile - 72,5 x 92 cm
Musée d'Orsay, Paris

Incitation 2 : Geste

<u>Modalités:</u>	<u>Objectifs:</u>	<u>Consignes</u>
<u>Matériel :</u> Feuilles blanches à fort grammage Peinture épaisse Différents outils que les élèves auraient l'idée d'utiliser Reproductions d'œuvres	<u>Pratique plastique :</u> Expérimenter divers outils pour peindre Découvrir des moyens d'expression <u>Découverte des œuvres :</u> Percevoir dans les œuvres le geste de l'artiste ✓ Vincent Van Gogh Mais aussi Jackson Pollock, Hans Hartung, Pierre Soulages, Georges Mathieu, Jean Degottex...	<u>Consigne :</u> « Laisse la trace de ton geste dans ta peinture » <u>Contrainte :</u> Contenue dans la consigne <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer :</u> - l'expression de différents gestes (appuyer, griffer, caresser...) - l'utilisation de différents outils - intentions et hasard - ...

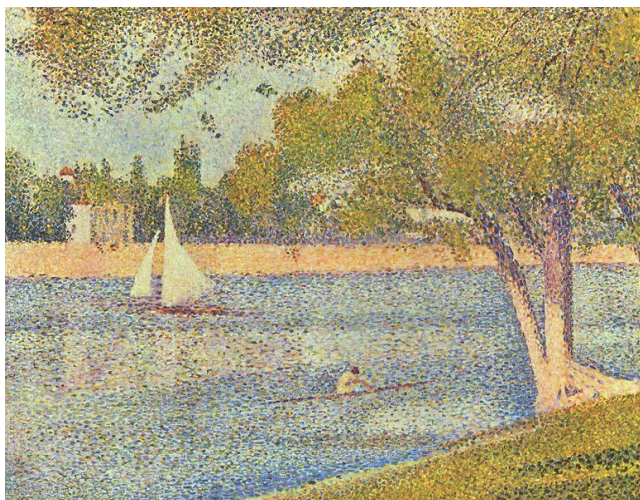
Vincent Van Gogh
Champ de blé avec corbeaux - 1890
Huile sur toile - 50,5 x 103 cm
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam

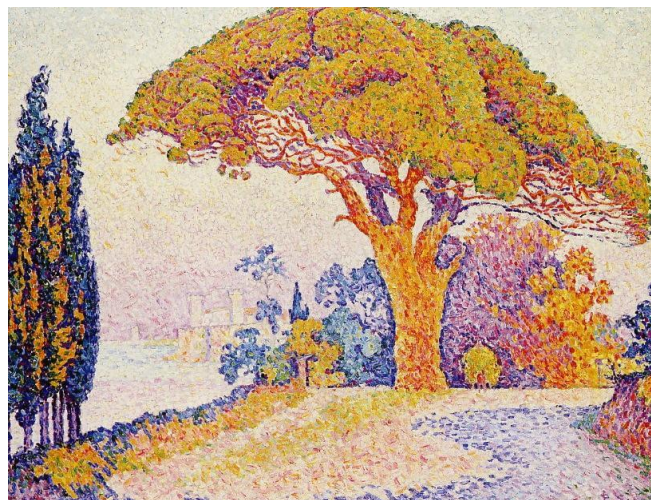
Vincent Van Gogh
Route avec cyprès et ciel étoilé, 1890
Huile sur toile – 39,2 x 50 cm
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo

Incitation 3 : Touche

<u>Modalités:</u>	<u>Objectifs:</u>	<u>Consignes</u>
<u>Matériel :</u> Feuilles blanches A3 Peinture avec un grand nombre de couleurs Pinceaux et brosses plutôt de petites tailles Reproductions d'œuvres <u>Organisation :</u> Séance courte Si possible en extérieur	<u>Pratique plastique :</u> Prendre en compte des contraintes matérielles Découvrir des "stratégies" plastiques <u>Découverte des œuvres :</u> Découvrir le divisionnisme (néo-impressionnisme) et le postimpressionnisme ✓ Vincent Van Gogh ✓ Georges Seurat ✓ Paul Signac	<u>Consigne :</u> « Peins le paysage le plus vite possible » <u>Contraintes :</u> Couvrir toute la feuille Mettre le plus possible de couleurs différentes (pour éviter les aplats) sans les mélanger <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer :</u> - différents types de touches (bâtonnets, points...) - le mélange optique des couleurs - ...

Georges Seurat
Seine à la Grande Jatte - vers 1887
Huile sur toile - 65 x 81 cm
Musées royaux des Beaux-arts de Belgique - Bruxelles

Paul Signac
Le Pin Bertaud, Saint-Tropez - 1906
Huile sur toile 60 cm x 78 cm
Collection privée

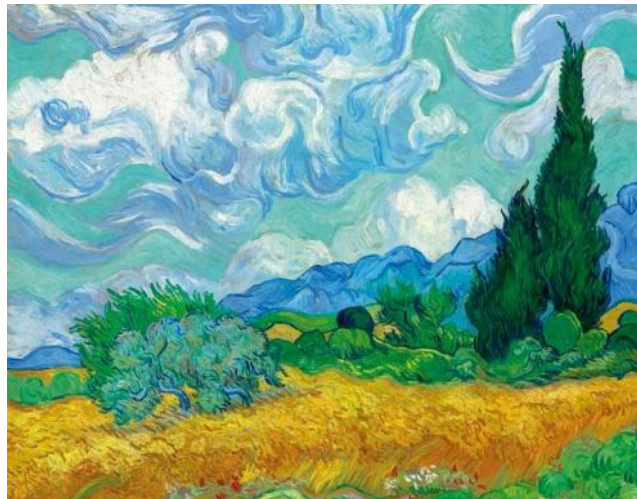
Vincent Van Gogh
Nuit étoilée - 1889
Huile sur toile - 73.7 x 92.1 cm
The Museum of Modern Art, New York

Incitation 4 : Mouvement

<u>Modalités:</u>	<u>Objectifs:</u>	<u>Consignes</u>
<u>Matériel :</u> Feuilles blanches Peinture (couleurs au choix de l'élève) Pinceaux et brosses de différents types Reproductions d'œuvres	<u>Pratique plastique :</u> Trouver des moyens plastiques pour exprimer le mouvement <u>Découverte des œuvres :</u> Découvrir l'expression du mouvement dans la peinture ✓ Claude Monet ✓ Vincent Van Gogh ✓ Edgar Degas Mais aussi Edvard Munch (Le cri), William Turner (Vapeur dans une tempête de neige) ...	<u>Consigne :</u> « Mets du mouvement dans ton paysage » <u>Contrainte :</u> Couvrir toute la feuille <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer :</u> - le flou, le net - l'expression de la touche - le mouvement du corps (humain/animal) - l'effet donné par le hors champ - les différents plans (statique/en mouvement) - ...

Claude Monet
Pont de L'Europe Gare Saint Lazare – 1877
Huile sur toile – 64 x 81 cm
Musée Marmottan Monet, Paris

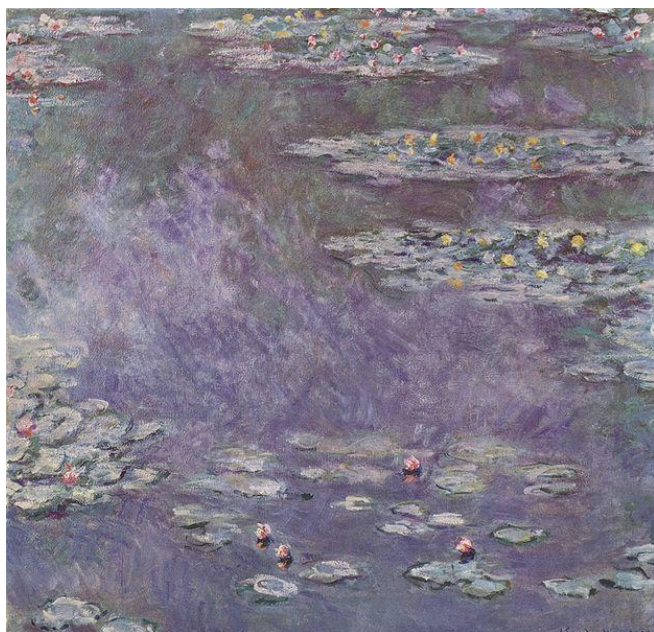
Vincent Van Gogh
Les blés jaunes – 1889
Huile sur toile - 73 x 92 cm
National Gallery, Londres

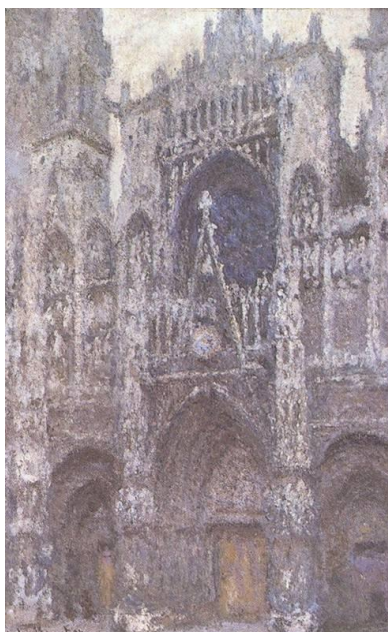
Edgar Degas
Les courses, jockeys amateurs - 1876 - 1887
Huile sur toile - 66 x 81 cm
Musée d'Orsay, Paris

Incitation 5 : Monochrome

<u>Modalités:</u>	<u>Objectifs:</u>	<u>Consignes</u>
<u>Matériel :</u> Feuilles blanches Peinture : différentes valeurs d'une même couleur (au choix de l'élève) Peinture blanche et noire pour éclaircir ou foncer Eau pour diluer Farine, sable... pour épaissir Pinceaux et brosses de différents types Reproductions d'œuvres	<u>Pratique plastique :</u> Recourir à des procédés plastiques variés <u>Découverte des œuvres :</u> Découvrir la peinture monochrome ✓ Claude Monet Mais aussi Piet Mondrian (L'arbre gris), Nicolas de Staël (Les toits), Pierre Soulages, Yves Klein, Roman Opalka...	<u>Consigne :</u> « Peins un paysage en n'utilisant qu'une seule couleur » <u>Contraintes :</u> Couvrir toute la surface de la feuille Mettre le plus de détails possibles <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer :</u> - les différentes valeurs d'un ton - éclaircir/foncer - diluer/épaissir ...

Claude Monet
Les nymphéas – 1908
Huile sur toile – 90 x 92 cm
Collection particulière

Claude Monet
La cathédrale de Rouen
Le portail, temps gris – 1892
Huile sur toile - 100 x 65 cm,
Musée d'Orsay, Paris

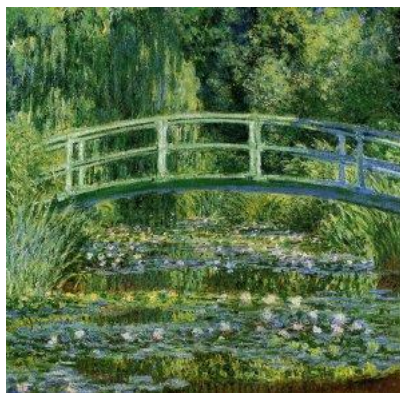
Claude Monet
La pie – 1868 / 1869
Huile sur toile - 89 x 130 cm
Musée d'Orsay, Paris

Incitation 6 : Série

<u>Modalités</u>	<u>Objectifs</u>	<u>Consignes</u>
<u>Matériel</u> : Feuilles blanches Peinture Pinceaux et brosses de différents types Reproductions d'œuvres <u>Organisation</u> : Plusieurs séances sur le même thème à des moments de la journée et de l'année différents.	<u>Pratique plastique</u> : Découvrir la pratique de la série <u>Découverte des œuvres</u> : Découvrir l'expression du temps dans la peinture. ✓ Claude Monet Mais aussi Piet Mondrian (L'arbre gris, L'arbre rouge, pommier en fleurs...), Matisse...	<u>Consigne</u> : « Peins plusieurs fois le même paysage » <u>Contrainte</u> : Introduire une variation à chaque production. <u>Par cette consigne les élèves devraient pouvoir découvrir eux-mêmes et explorer</u> : - la variation du point de vue ; - l'expressivité de la couleur ; - les variations de distances ...

Claude Monet
Meules (série)

Claude Monet
Nymphéas (série)

Claude Monet
Peupliers (série)