

moocculture

l'impressionnisme

DU
SCANDALE
A LA
CONSECRATION

MOOC L'impressionnisme

Du scandale à la consécration

Résumés en images des 8 séquences de cours

L'Impressionnisme dans l'histoire

Les caractéristiques de
l'Impressionnisme

Les réactions face à
l'Impressionnisme

Paul Durand-Ruel, la passion
impressionniste

Monet, Pissarro, Sisley

Renoir, Manet, Degas

Au-delà de l'Impressionnisme

Le marché de l'Art

www.mooc-impressionnisme.com

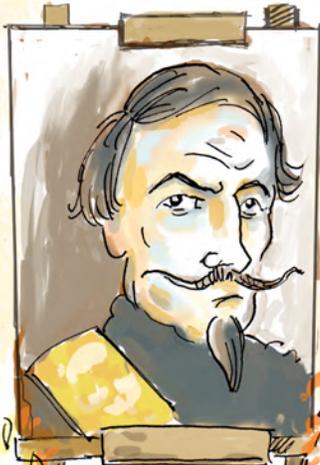

1 L'IMPRESSIONNISME DANS L'HISTOIRE

Au milieu des années 1860
La France est sous un régime
conservateur et autoritaire.

Flaubert Manet Baudelaire

Des artistes
sont victimes
de la censure

- 1870 : Défaite face
à la Prusse
Napoléon III exilé
- A partir de 1880 :
Davantage de liberté

LA SOCIÉTÉ
CHANGE
LA PEINTURE
AUSSI !

Après la guerre,
ils exposent chez
Nadar en 1874

Par dérision, un
journaliste utilise
le mot :
"IMPRESSIONNISTE"

Des critiques trouvent
le choix des sujets
inconvenants

Des peintres présentent
la vie moderne

Les grands
boulevards

INCONVENANT
MOI ?

La technique,
les trains,
les gares

La mode

le travail

les canotiers

Au milieu du XIXème siècle,
la peinture semble figée dans un
goût académique... ET POURTANT:

IL NOUS FAUT DES
ŒUVRES MONUMENTALES,
DES RÉFÉRENCES
HISTORIQUES, DES
ÉLÉMENTS DÉCHAINÉS!

Certains artistes adoptent
un style plus réaliste.

COROT

COURBET

Rouen, Le Havre, Deauville,
Les bords de Seine... Les
Impressionnistes choisissent
aussi le plein air

Des peintres quittent
leur atelier pour peindre
des paysages

Peinture
en tube

PEINDRE LA
FUGACITÉ,
LA SENSATION,
L'ATMOSPHERE
LA LUMIÈRE

Chevalet
léger

eau
transparence
& réflexion

UNE TECHNIQUE PEU ACADEMIQUE

ombres
colorées

Juxtaposition
des complémen-
taires
Blanc
Jamais
pur

coups
de
pinceau
visibles

noir
quasi-
absent

Palette
plus
claire

PAS DE CONTOURS PRÉCIS!

PAS DE DÉTAIL!

ON EST PROCHE DE
L'ABSTRACTION!

C'EST UNE RÉVOLUTION!!

TOUTES LES
VARIATIONS NE
PEUVENT PAS
FIGURER SUR
UNE SEULE TOILE
...

Peindre des séries

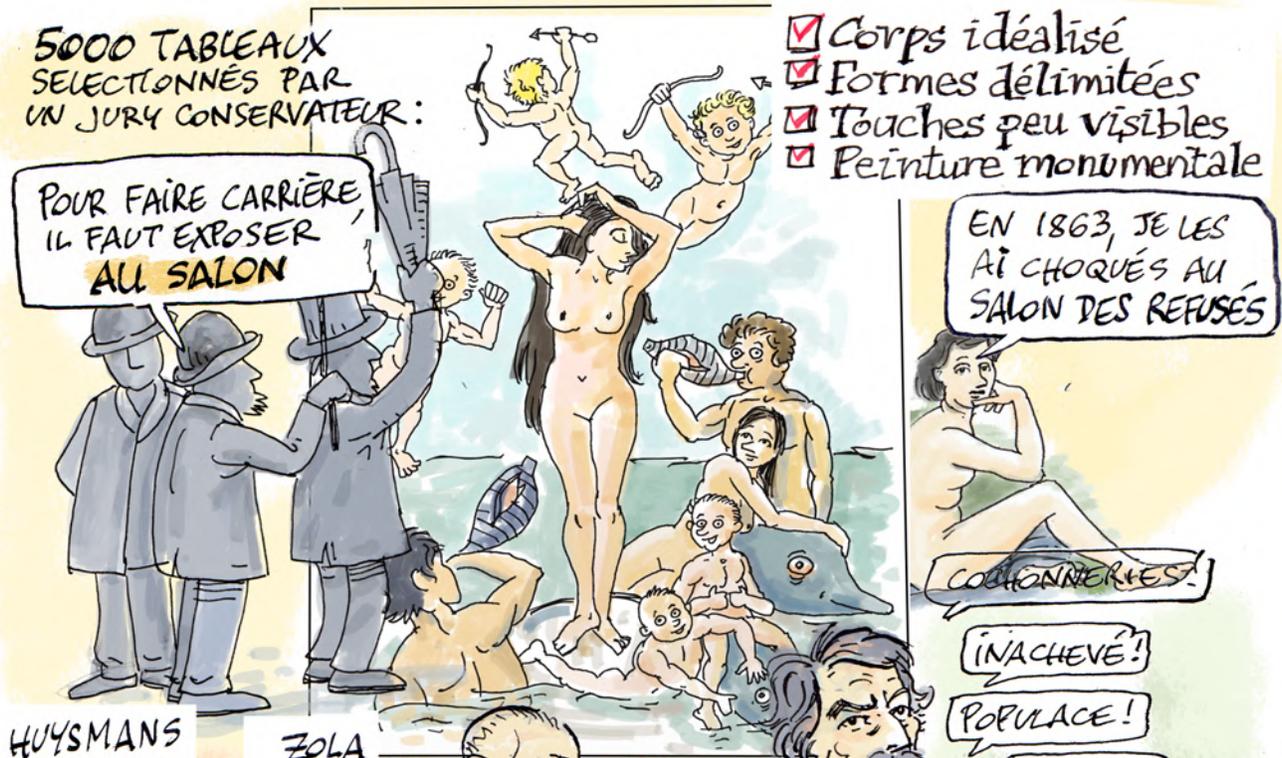
#3 LES RÉACTIONS FACE À L'IMPRESSIONNISME

5000 TABLEAUX SELECTIONNÉS PAR UN JURY CONSERVATEUR :

POUR FAIRE CARRIÈRE IL FAUT EXPOSER AU SALON

- Corps idéalisé
- Formes délimitées
- Touches peu visibles
- Peinture monumentale

EN 1863, JE LES AI CHOQUÉS AU SALON DES REFUSÉS

HUYSMANS

ZOLA

INACHEVÉ!

POPULACE!

CRASSE

ANARCHISTES!!!

MALLARMÉ

Des écrivains les soutiennent

Martial Caillebotte veut faire entrer son frère au musée. Gérôme s'y oppose.

1886: succès aux ETATS-UNIS 6 ans avant l'Europe.

PARTISANS ET OPPOSANTS S'AFFRONTENT

Des chairs décomposées
Des fous convulsifs !!!

Leur technique est incomprise par de nombreux critiques: Plus rien de Lisse!

#4 PAUL DURAND-RUEL, LA PASSION IMPRESSIONNISTE

Paul Durand-Ruel grandit dans une papeterie qui vend des fournitures pour artistes. Ses parents en font un commerce de peintures.

Il y croise Bouguereau, Cabanel, mais aussi Corot, Delacroix et Millet.

Durand-Ruel signe des contrats d'exclusivité avec les peintres. Au décès de son père, en 1865, il reprend l'activité.

En 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Durand-Ruel rejoint Londres où il rencontre Monet et Pissarro.

De retour en France il achète des œuvres à Renoir et Sisley puis à Degas et Manet. IL DEVIENT...

20 années difficiles

1876
ECHEC
de la
deuxième
exposition

1882
SUCCÈS
de la
septième
exposition

1896,
SUCCÈS
aux
États-Unis

THANK YOU
LOUISINE
SEE YOU
NEXT WEEK!

Aux États-Unis, il reçoit le soutien de Mary Cassatt et de Louise Havemeyer

MAIS...
krach
boursier
et
concurrence

Certains peintres
le quittent pour
ses concurrents

Début XXème : il expose Gauguin, Vuillard, Bonnard... Il meurt en 1922

#5 MONET, PISSARRO, SISLEY

Monet restera toujours reconnaissant à Durand-Ruel pour son soutien financier. Mais il négocie âprement.

C'est une des 14 toiles sur la cabane de douanier à Varengeville.

Monet emploie des couleurs claires, une touche vibrante et un cadrage en plongée.

Durand-Ruel découvre Pissarro en Grande-Bretagne.

Pissarro apprécie les tons verts et bruns

IL laisse le premier plan vide...

ON PRENDRA NOS DISTANCE QUAND IL FERA DU POINTILLISME!

Durand-Ruel répond aux demandes d'aide de Sisley. Mais leur relation s'assombrit

Pissarro ne cherche pas la modernité. IL s'installe à Pontoise.

Sisley fait une composition équilibrée, autour d'horizontales et des lignes de fuite.

Sisley connaît de grosses difficultés financières.

Malgré leur contrat d'exclusivité, ces trois peintres exposent aussi chez les concurrents.

GARGGLLL

ERIE GEORGES PETIT
EXPOSITION
MONET

ETIT
SLEY

PET
SSA

#6 RENOIR, MANET, DEGAS

VOS JOUES REBONDIES ET VOTRE CARNATION ROSÉE SONT TYPIQUES DE RENOIR!

Renoir et Durand-Ruel sont amis.

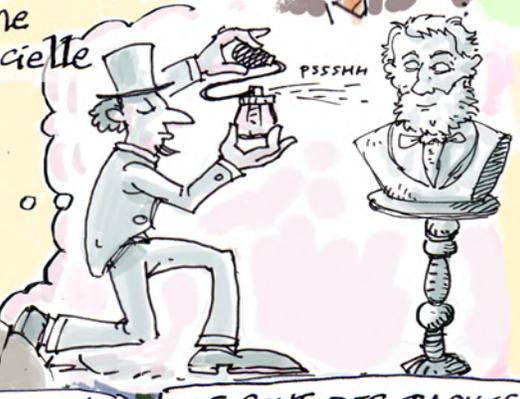
Durand-Ruel n'apprécie pas le style classique que Renoir adopte en 1883

Renoir expose aussi chez les concurrents.

Manet rêve d'une reconnaissance officielle au salon.

REGARDEZ CES CONTRASTES! RECULEZ-VOUS POUR APPRECIER LA COMPOSITION

CE SONT DES TACHES! JE NE REVIENDRAI PLUS DANS CETTE GALERIE!

Durand-Ruel est immédiatement séduit et lui achète de nombreuses œuvres.

DEGAS PEINT LE MONDE DU SPECTACLE, LA DANSE ET LA VIE MODERNE. IL UTILISE DES CADRAGES AUDACIEUX.

Bonjour Edgar

Durand-Ruel doit ménager Degas, qui est très perfectionniste.

#7 AU-DELÀ DE L'IMPRESSIONNISME

Monet peint seul. Il refuse d'exposer avec Seurat et Signac.

Cézanne est furieux contre Zola

Pissarro tente de promouvoir la nouvelle génération.

Signac s'oppose aussi à l'entrée de nouveaux artistes

Berthe Morisot peine à organiser la dernière exposition impressionniste en 1886.

Durand-Ruel est quasi ruiné. Il peine à maintenir le mouvement rassemblé.

Cézanne fréquente les impressionnistes. Il peint avec Pissarro.

Mais rapidement, il invente son style plus construit et géométrique

OU L'ART POPULAIRE BRETON!

MAIS AUSSI L'ART POLYNÉSIE

OUI, MAIS GAUGUIN AURA D'AUTRES INSPIRATIONS. COMME L'ESTAMPE JAPONAISE.

Pablo a raison. On préfère Cézanne!

AVU DEBUT DU XIXEME SIECLE LES PEINTRES COMME MATISSE ET MOI SONT PEU SENSIBLES A L'IMPRESSIONNISME

Pissarro peint avec Gauguin et le conseille.

Pissarro va tenter de faire accepter Signac et Seurat par les impressionnistes.

Mais alors que le public commence à bien accueillir les expositions impressionnistes, il se moque des pointillistes.

#8 LE MARCHÉ DE L'ART

LE MARCHÉ DE L'ART AU XIXES

JE SUIS L'EXPERTE, J'ETABLIS L'AUTHENTICITE DE CETTE OEUVRE

NOUS SOMMES A DROUOT ET VOICI LE COMMISSAIRE-PRSEUR

ADJUGÉ!

LES MARCHANDS D'ART SONT PASSIONNES ET ACCELERENT LA CARRIERE DES ARTISTES

MAIS NOUS SOMMES AUSSI ENTREPRENEURS! NOUS PRENONS 50% SUR LES VENTES

EN TANT QUE CRITIQUE D'ART, JE DECOUVRE DES TALENTS

NOUS SOMMES COLLECTIONNEURS PAR AMOUR DE L'ART

MAIS ON APPRECIÉ AUSSI DE REVENDEUR AVEC UNE PLUS-VALUE

LE TOURNANT DES ANNÉES 1860

C'EST CONFORME!

Les critiques sont souvent les écrivains à la plume acérée.

Jusque 1860, on cherche des œuvres majeures, conformes à des canons esthétiques.

Puis on s'intéresse à l'évolution de l'artiste.

L'ART MONUMENTAL, J'AIME BIEN... MAIS JE VAIS PLÛTÔT PRENDRE CETTE NATURE MORTE

De nouveaux amateurs cherchent des œuvres qui montrent la vie moderne.

Les galeristes tiennent un rôle important. Durand-Ruel accompagne les expositions de groupe et organise des expositions individuelles