

La beauté de l'impressionnisme et son ampleur enchanteresse dans le monde

I.E.P.C SAN ANDRÉS- CAJAMARCA

SAN ANDRÉS, Av. Universitaria S/N.
Ajoscancha sector 13 06000 Cajamarca

2°, 3° et 4° année de secondaire - Niveau élémentaire

**Au Concours Culturel-Educatif Institution Louissette-Marie
Arnaud 2023 – 2024. Troisième Edition au Pérou.**

Rédaction en langue française

**Les pinceaux français de l'impressionnisme et leur
écho enchanté dans le monde.**

Sous la direction de **ELVIS LINO PERALTA BARBOZA**, professeur de français

Rédaction présentée par

SANTIAGO FERNÁNDEZ LEZAMA, élève directeur de la rédaction.

CAMILA FERNANDA MORE CAICAY, élève responsable de la révision du document.

RENZO MAURICIO FLORES OCAS, élève responsable de la recherche d'informations.

MARIANA SOFÍA LOVATO MERINO, élève responsable de la recherche d'informations.

AMANDA LUCIA ARAUJO HORNA, élève responsable du montage vidéo.

À Cajamarca – Pérou le 26 Octobre 2023

Introduction

Au début de notre parcours en tant qu'étudiants, nous ne connaissions rien à l'impressionnisme. Mais aujourd'hui, notre vision artistique a été transformée grâce à cette école de peinture qui a tant marqué l'histoire de l'art. Désormais, nous avons des idées pour peindre des scènes de la vie quotidienne et représenter les lieux emblématiques du Pérou avec la technique de l'impressionnisme. Dans ce travail, nous allons explorer comment l'impressionnisme aurait pu influencer le Pérou et comment il a éventuellement trouvé sa place dans différentes régions du pays.

L'impressionnisme, un mouvement artistique révolutionnaire né en France au XIXe siècle, a profondément influencé l'art à l'échelle mondiale. Les artistes impressionnistes ont rejeté les conventions académiques strictes de l'époque pour embrasser la lumière naturelle, les couleurs vives et la spontanéité dans leur art, apportant ainsi une nouvelle perspective à la peinture. Comme l'a si bien dit Claude Monet, l'un des chefs de file du mouvement impressionniste : "Je mets mon temps et mon énergie à essayer de comprendre la lumière." Les noms tels que Monet, Edgar Degas, et Berthe Morisot ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art, inspirant des artistes du monde entier. Cet article explore comment l'impressionnisme a influencé des pays tels que les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, la Colombie, la Russie et le Japon, tout en mettant en évidence des artistes et des œuvres emblématiques qui ont façonné l'art dans ces régions. L'impressionnisme a encouragé la diversité et la créativité dans l'art, permettant aux artistes de s'exprimer librement, que ce soit dans la représentation de danses péruviennes, de paysages pittoresques ou de scènes maritimes. Les hauts plateaux andins du Pérou, la côte péruvienne, la jungle luxuriante et la faune colorée ont également trouvé leur place dans l'art impressionniste. Laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art, impactant le Pérou et le monde. Il célèbre la diversité culturelle et l'appréciation éternelle de la beauté du monde, unissant le passé et le présent à travers des œuvres captivantes et inspirantes.

Ainsi, l'impressionnisme, en éveillant une passion intemporelle pour la beauté du monde, est un pont entre les cultures et les époques. Il inspire les artistes à explorer de nouvelles façons de représenter leur environnement, que ce soit au Pérou, en France, ou partout ailleurs dans le monde. C'est une école artistique qui ouvre les portes de la créativité et qui trouve sa place dans les cœurs et les esprits des artistes, qu'ils soient novices ou établis, à travers le globe.

1. L'impressionnisme : Une Révolution Artistique

L'impressionnisme est né en France au XIXe siècle, un mouvement artistique qui a révolutionné la façon dont nous percevons et représentons le monde. Les artistes impressionnistes ont rejeté les conventions académiques rigides de l'époque pour embrasser la lumière naturelle, les couleurs vives et la spontanéité dans leur art. Ils ont apporté une nouvelle perspective à la peinture, influençant ainsi des artistes du monde entier.

Les artistes impressionnistes français ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art. Des noms tels que Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, et Camille Pissarro ont inspiré des artistes du Pérou et de toute l'Amérique latine à explorer de nouvelles façons de capturer la lumière et l'émotion dans leurs œuvres.

Image 1

Les Nymphéas de Claude Monet

Le mouvement impressionniste a encouragé la diversité et la créativité dans l'art, incitant les artistes péruviens à s'exprimer librement.

2. Les artistes impressionnistes qui ont influencé le Pérou et l'Amérique Latine

L'impressionnisme a sans aucun doute eu un impact considérable sur le monde de l'art, et l'Amérique Latine n'a pas fait exception. Dans cette section, nous allons mettre en lumière certains artistes impressionnistes français qui ont influencé le Pérou et la région dans son ensemble.

- Edgar Degas et l'expression de la danse péruvienne.

Image 2

Edgar Degas, 1834-1917

Edgar Degas, célèbre peintre impressionniste, avait un amour profond pour la danse. Ses œuvres reflètent la grâce et la fluidité des mouvements des danseurs. De manière similaire, la culture péruvienne possède une riche tradition de danse, avec des danses régionales uniques. L'influence de Degas pourrait être ressentie dans la représentation des danseurs péruviens, capturant leur élégance et leur mouvement avec la technique propre à l'impressionnisme.

Image 3

Marinera, une danse typiquement péruvienne.

Cette danse s'appelle : Marinera, c'est une danse typique et cette image est une représentation de la manière dont le célèbre artiste français Edgar Degas aurait peint cette belle danse de notre pays.

Image 4

Auguste Renoir 1841-1919

Auguste Renoir était connu pour ses paysages magnifiques et ses jeux de lumière. Le Pérou est une terre de paysages époustouflants, des Andes majestueuses à la côte spectaculaire en passant par la jungle luxuriante. Un artiste péruvien, inspiré par Renoir, pourrait utiliser la palette impressionniste pour représenter la beauté naturelle diversifiée du pays, capturant ainsi la lumière changeante sur les montagnes, les océans ou encore les forêts.

Image 5

Cumbemayo, un aqueduc construit par les Incas. Image adaptée par les élèves à l'aide de ressources d'édition

Ce lieu s'appelle "Cumbemayo", c'est un paysage très populaire dans ma ville. Cumbemayo ressemblerait ainsi en utilisant le style impressionniste de l'artiste français Auguste Renoir.

3. L'impressionnisme sur la côte péruvienne

La côte péruvienne, avec ses plages et ses villages de pêcheurs animés, offrait un répertoire de scènes propices à la peinture impressionniste. Les impressionnistes étaient connus pour leur représentation réaliste des scènes de la vie quotidienne, et le Pérou côtier avait beaucoup à offrir en termes de sujets pittoresques.

Les impressionnistes français ont souvent représenté des scènes portuaires, des bateaux colorés et des pêcheurs en action. Sur la côte du Pérou, ces scènes sont uniques, avec des bateaux traditionnels appelés "caballitos de totora ou cheveux de totora " utilisés par les pêcheurs locaux. Un artiste impressionniste péruvien pourrait capturer la beauté tranquille de ces scènes maritimes en utilisant des coups de pinceau rapides et des couleurs vives.

Image 6

Bateaux et pêcheurs sur la côte péruvienne. Image adaptée par les élèves à l'aide de ressources d'édition d'images.

Cette image montre comment les pêcheurs et les bateaux de pêche péruviens ont été représentés en mer. Une image typique de notre pays. Nous avons utilisé le style de Claude Monet pour cette image.

Le mouvement impressionniste a encouragé la diversité et la créativité dans l'art, incitant les artistes péruviens à s'exprimer librement.

La côte du Pérou, avec ses plages dorées et ses vues spectaculaires sur l'océan Pacifique, a été un sujet de fascination pour de nombreux peintres impressionnistes. Les couleurs vives et les jeux de lumière de cette région ont été magnifiquement capturés par des artistes péruviens tels que Teófilo Castillo.

Image 7

Chorrillos : entre l'histoire et les mythes de Teófilo Castillo

Dans l'exposition "Chorrillos : entre histoire et mythes", la couleur est subjective et arbitraire, exprimant la sensibilité de l'artiste dans l'auto-reconnaissance du lieu. Les formes des paysages sont héritières de la tradition de la peinture péruvienne symboliste ou d'avant-garde.

L'impressionnisme a apporté une nouvelle perspective artistique à la beauté naturelle du littoral péruvien, transformant les plages en toiles vivantes.

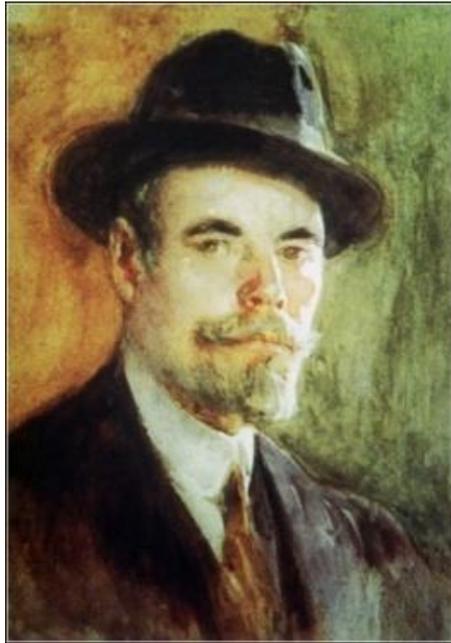
4. L'impressionnisme dans les Andes du Pérou

Les hauts plateaux du Pérou, avec leurs paysages montagneux et leurs traditions ancestrales, pourraient également avoir été un terrain fertile pour l'impressionnisme. Les changements de lumière et les variations de couleurs dans ces régions auraient pu inspirer les artistes péruviens à adopter la technique impressionniste.

Les impressionnistes étaient fascinés par les variations de lumière dans les paysages. Un artiste péruvien aurait pu utiliser la technique impressionniste pour capturer les différents tons de couleurs qui se reflètent sur les montagnes, créant ainsi des paysages de caractère unique.

Les paysages majestueux de la cordillère des Andes ont également été source d'inspiration pour les artistes péruviens. Les nuances de lumière et de couleur dans les montagnes, les vallées et les lacs ont été capturées avec une précision impressionniste par des peintres tels que Daniel Hernández Morillo.

Image 8

Daniel Hernández Morillo
1856-1932

Image 9

Laguna de San Nicolás, Cajamarca. Image adaptée par les élèves à l'aide de ressources d'édition d'images.

5. L'impressionnisme dans la jungle péruvienne

Les impressionnistes étaient connus pour leurs représentations de la nature, en utilisant des couleurs vives et des coups de pinceaux rapides pour capturer l'effervescence de la vie. La jungle péruvienne offre une grande diversité de fleurs colorées, d'oiseaux exotiques et d'animaux fascinants. Un artiste impressionniste péruvien aurait pu utiliser ces éléments pour créer des tableaux vibrants et pleins de vie.

La luxuriante jungle péruvienne a également trouvé son chemin dans les œuvres d'artistes péruviens comme Francisco Grippa. Les jeux de lumière filtrant à travers la canopée dense et la richesse de la faune et de la flore ont été capturés avec une touche impressionniste unique.

Image 10

*La jungle
par
Francisco
Grippa*

L'impressionnisme a permis de révéler la magie de la jungle du Pérou, avec ses couleurs vibrantes et sa biodiversité étonnante.

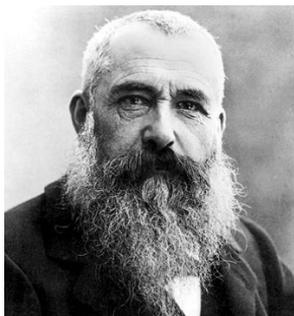
6. Les artistes impressionnistes en France et dans le monde

La France

Claude Monet : né le 14 novembre 1840 à Paris, est un artiste impressionniste français de renom. Il est considéré comme l'un des chefs de file essentiels du mouvement impressionniste, qui visait à représenter la lumière et l'ambiance dans ses tableaux.

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "Soleil levant" (1872) et sa série de peintures de nénuphars réalisée entre 1883 et 1926.

Image 11

*Claude Monet
1840-1926*

Image 12

Soleil levant 1872

Berthe Morisot : Combattante aux côtés de Cassatt

Berthe s'est fait un nom dans le monde de l'art grâce à son travail acharné. Elle était célèbre pour créer des peintures à petite échelle en utilisant des huiles et des pastels sur toile, ce qui donnait à ses œuvres un aspect unique et parfois non fini. Elle avait un goût pour les tons clairs, qui contrastaient avec ses touches de noir audacieuses. En raison de cette approche distinctive, on la considère souvent comme la "virtuose de la couleur" de l'impressionnisme.

Image 13

Au bord d'un lac 1883 - Berthe Morisot

Edouard Manet : un symbole de rébellion et de renouveau. Il est le premier à utiliser la vie quotidienne comme sujet, à l'instar du grand Claude Monet. Sa peinture la plus célèbre, qui a choqué la haute société, s'appelle "Déjeuner sur l'herbe". Il a été le premier à montrer des femmes nues à côté d'hommes au milieu du XIXe siècle. Il a aussi peint une dame noble avec sa servante noire, et d'autres scènes de la vie en ville.

Image 14

Un bar aux Folies-Bergère par Édouard Manet, 1882

États-Unis

Mary Cassatt : Une artiste importante de l'impressionnisme

Originnaire des États-Unis, elle est allée en France pour poursuivre sa carrière artistique. Ses contemporains, comme Edgar Degas, ont reconnu son immense talent. Elle est devenue une figure majeure de l'impressionnisme, un mouvement artistique largement dirigé par des hommes. Elle aimait peindre des portraits de femmes et des scènes paisibles de mères et d'enfants dans leur vie quotidienne. Mais l'une de ses œuvres les plus célèbres est "Petite fille dans un fauteuil bleu", qui montre des femmes et des jeunes filles perdues dans leurs pensées.

Image 15

Petite fille dans un fauteuil bleu, huile sur toile de Mary Cassatt, 1878

Childe Hassam était un peintre américain connu pour ses œuvres impressionnistes et post-impressionnistes. Il est né en 1859 à Boston, Massachusetts, et est décédé en 1935. Les peintures célèbres de Hassam dépeignaient souvent des scènes en extérieur, des paysages urbains et la vie quotidienne, influencées par l'impressionnisme français.

Voici quelques-unes de ses œuvres les plus connues :

"Flags on the Waldorf" (1916) : Cette peinture emblématique montre la Cinquième Avenue à New York décorée de drapeaux américains pour célébrer l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Childe Hassam était un artiste prolifique et novateur dont les contributions ont influencé de manière significative l'art américain à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ses peintures impressionnistes sont célébrées pour leur utilisation de la lumière, de la couleur et de l'atmosphère.

Image 16

Frederick Childe Hassam (Boston 1859 - 1935)

Pays-Bas

Vincent van Gogh : il est un artiste post-impressionniste néerlandais, né le 30 mars 1853 à Zundert, aux Pays-Bas. Malgré une vie courte et des défis personnels, il a laissé une empreinte durable sur le monde de l'art. Bien qu'il soit né en Hollande, la majeure partie de sa carrière artistique s'est déroulée en France. Son séjour à Paris et ses interactions avec des artistes français, y compris les impressionnistes, ont eu une influence profonde sur son travail.

Image 17

Vincent van Gogh - 1853-1890. La nuit étoilée, huile sur toile de Vincent van Gogh, 1889.

Italie

Amedeo Clemente Modigliani : Il était un artiste italien, peintre et sculpteur, né le 12 juillet 1884 à Livourne, en Italie. Malgré une carrière courte, son élégant style distinctif a laissé une marque indélébile dans le monde de l'art. Modigliani s'installe à Paris en 1906, où il s'immerge dans le milieu artistique bohème de Montmartre. Influencé par l'art africain et le style des premières sculptures italiennes, il développe un style unique caractérisé par des portraits élancés et stylisés, mettant l'accent sur des lignes épurées et des formes simplifiées.

Image 18

Parmi ses œuvres célèbres, on peut citer "La Juive" (1908), "Femme aux cheveux roux" (1917) et "Alice" (1919).

Colombie

Fernando Botero est un célèbre peintre et sculpteur colombien, né le 19 avril 1932 à Medellín, en Colombie. Tout au long de sa carrière prolifique, il a développé un style distinctif caractérisé par des personnages volumineux et des formes exagérées dans ses œuvres. Il a également vécu une partie de sa vie à Paris.

Image 19

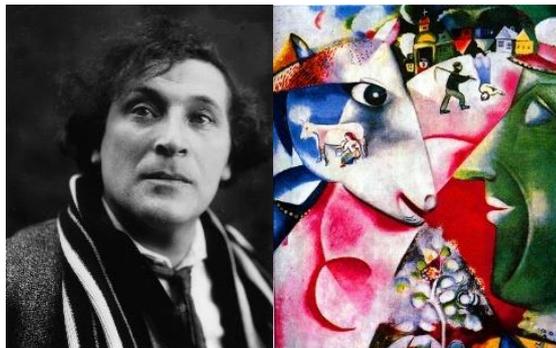

Parmi ses œuvres d'art les plus célèbres, on trouve "Voiture piégée" (1999), "Les danseurs" (1987) et "Évêques Morts" (1965).

Russie

Marc Chagall était un peintre et graphiste de renom, né le 7 juillet 1887 à Vitebsk, qui faisait alors partie de l'Empire russe (aujourd'hui en Biélorussie). Il compte parmi les artistes les plus importants du XXe siècle, reconnu pour son approche poétique et surréaliste de la peinture, ainsi que pour sa capacité à mélanger des éléments de la culture populaire et de l'héritage juif dans son travail. Dans les années 1910, il s'est installé à Paris, où il a été influencé par des mouvements artistiques tels que le fauvisme et le cubisme. Son art reflète la combinaison de la tradition russe et de la modernité parisienne.

Image 20

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer "Moi et le village" (1911), "L'anniversaire" (1915) et "Le violoniste" (1913).

Japon

Tsuguharu Foujita était un artiste et graveur franco-japonais de renom, né le 27 novembre 1886 à Tokyo, au Japon. Au cours de sa vie, il a adopté la nationalité française et est devenu une figure influente de la scène artistique parisienne de la première moitié du XXe siècle. Son style artistique est célèbre pour sa fusion d'influences japonaises et occidentales. Pendant ses premières années à Paris, il a développé un style distinctif caractérisé par des lignes épurées et des formes simples, se concentrant souvent sur des portraits et des scènes de la vie quotidienne.

Image 21

Parmi ses œuvres célèbres, on peut citer "Café" (1949), "Femme et enfant" (1965) et "Un livre de chats" (1929).

7. Pourquoi j'aime l'impressionnisme

En tant qu'étudiant, j'aime l'impressionnisme pour plusieurs raisons :

- **La Lumière** : L'impressionnisme célèbre la lumière naturelle. J'apprécie comment les artistes impressionnistes capturent la magie de la lumière dans leurs œuvres.
- **La Liberté Artistique** : Les impressionnistes ont brisé les règles académiques de leur époque, m'inspirant à penser de manière créative et à explorer de nouvelles voies artistiques.
- **Capter l'Instant** : L'impressionnisme nous montre comment saisir l'instant présent, à apprécier les moments fugaces de la vie.
- **Diversité des Sujets** : Ce mouvement artistique aborde une variété de thèmes, montrant que rien n'est insignifiant en art.
- **Utilisation Audacieuse de la Couleur** : Les impressionnistes jouent avec la couleur, m'encourageant à expérimenter et à découvrir comment les couleurs peuvent évoquer des émotions.
- **Influence Internationale** : J'admire comment l'impressionnisme a influencé des artistes du monde entier, montrant que l'art transcende les frontières culturelles.
- **Un Pont Temporel** : L'impressionnisme relie le passé et le présent à travers des œuvres captivantes, m'inspirant à créer de l'art qui perdurera.

En tant qu'étudiant, l'impressionnisme éveille ma passion pour l'art, m'encourageant à voir le monde sous un nouveau jour et à suivre mon propre chemin artistique.

8. Conclusion

L'impressionnisme a sans aucun doute eu un impact considérable sur le monde de l'art, et sa portée s'étend bien au-delà des frontières françaises. Au Pérou, cette école de peinture aurait pu trouver sa place en capturant les scènes de la vie quotidienne, les paysages naturels et la diversité culturelle du pays. Les artistes impressionnistes français ont influencé non seulement le Pérou, mais également l'ensemble de l'Amérique Latine, apportant des idées nouvelles et une nouvelle approche de la représentation picturale. En explorant les différents lieux du Pérou qui auraient pu être influencés par l'impressionnisme, nous réalisons combien cet art peut élargir nos horizons et nous offrir une nouvelle perspective pour représenter notre monde quotidien.

En concluant notre exploration de l'impressionnisme et de son impact sur l'art à travers le monde, il est clair que ce mouvement a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art. Les artistes impressionnistes français ont ouvert la voie à une nouvelle manière de percevoir et de représenter le monde, en rejetant les conventions académiques rigides au profit de la lumière naturelle, des couleurs vives et de la spontanéité. Ils ont inspiré des artistes du Pérou et d'autres régions du globe à explorer de nouvelles voies artistiques, en célébrant la beauté de la vie quotidienne, des danses régionales aux paysages pittoresques.

L'impressionnisme a transcendé les frontières géographiques, trouvant sa place dans des pays comme les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, la Colombie, la Russie et le Japon. Dans chacun de ces endroits, des artistes locaux ont trouvé l'inspiration dans le mouvement impressionniste, adaptant ses principes à leurs propres cultures et environnements, et contribuant ainsi à la diversité artistique et à la créativité.

De la jungle péruvienne aux montagnes majestueuses des Andes, des plages dorées de la côte péruvienne aux rivières sinueuses et aux paysages urbains animés, l'impressionnisme a capturé la diversité de la vie et de la nature. Les œuvres de grands maîtres français comme Monet, Morisot, Degas, et bien d'autres, continuent d'inspirer et de toucher les cœurs des artistes et des amateurs d'art du monde entier.

L'héritage de l'impressionnisme perdure, rappelant à chacun la beauté de la simplicité, la magie de la lumière et la richesse des couleurs. C'est une célébration artistique de la vie dans toute sa splendeur, un héritage précieux qui nous relie au monde, à la nature et à la diversité culturelle qui font de notre planète un lieu extraordinaire.

Bibliographie

Livres

Barasch, M. (1998). *Modern Theories of Art 2 : From impressionism to Kandinsky* (3.^a ed.). New York : University Press.

Cutting, J. E. (2006). *Impressionism and Its Canon*. New York: University Press of America.

Distel, A. (1974). *Impressionnisme : Une exposition centenaire, le Metropolitan Museum of Art*. Paris : des musées nationaux.

Green, R. (1955). *L'Esprit de l'Impressionnisme*. London : Fine Paintings.

Kuvatova, V. (2012). *Impressionism: The History, The Artists, The Masterpieces*. Kindle.

Powell-Jones, M. (1994). *Impressionism*. Borders Press. Borders Press.

Rewald, J. (1961). *L'Histoire de l'impressionnisme*. New York.

Tinterow, G., & Loyrette, H. (1994). *Origins of Impressionism* (1.^a ed.). New York: Metropolitan Museum of Art/Abrams.

Watson, T. (1978). *Monet's Years at Giverny: Beyond Impressionism*. New York: The Metropolitan Museum of Art.

Pages web

Flags on the Waldorf. (s. d.). Amon Carter Museum of American Art. <https://www.cartermuseum.org/collection/flags-waldorf-1985301>

Pérou.info. (Dakota du Sud.). Peintres péruviens renommés et leurs œuvres. Informations sur le Pérou. <https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/24/reconocidos-pintores-peruanos-y-sus-obras>

Sadurní, J. M. (2023, 28 juillet). Vincent van Gogh, un pintor atormentado e incomprendido. *historia.nationalgeographic.com.es*. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vincent-van-gogh-pintor-atormentado-e-incomprendido_14554

Sienra, R. (2022, 6 avril). *18 pintores franceses que todo amante del arte debe conocer*. My Modern Met en español. <https://mymodernmet.com/es/pintores-franceses/>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (1999b, septembre 15). *Mary Cassatt | Biography, Art, & Facts*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Mary-Cassatt>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2023, 19 octobre). *Vincent van Gogh | Biography, Art, & Facts*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Vincent-van-Gogh>

Web, R. (2018, 6 avril). *EXPOSICIÓN "CHORRILLOS : ENTRE LA HISTORIA y MITOS" DE FRANCISCO PANTIGOSO - La razón*. La Razón. <https://larazon.pe/exposicion-chorrillos-entre-la-historia-y-mitos-de-francisco-pantigoso/>