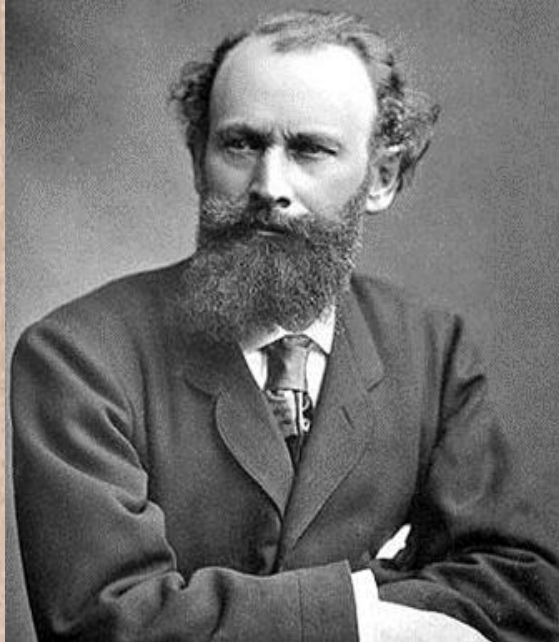

La toile en mouvement : décrypter les secrets de l'impressionnisme"

I.E.P. Kenn Opperman
Av. Próceres de la Independencia 2848,
San Juan de Lurigancho- Lima, Pérou

Classe : 8e année de secondaire

Au Concours Culturel-Éducatif Institution Louissette-Marie Arnaud 2023 - 2024
Troisième Edition au Pérou.

Rédaction en langue française

La toile en mouvement : décrypter les secrets de l'impressionnisme"

Sous la direction de **Rommel Hernandez Mayorga**, professeur de français

Rédaction présentée par

Estéban VARGAS, élève directeur de la rédaction

Daniela TAPIA, élève

À Lima – Pérou le 25 Octobre 2023

Introduction

L'impressionnisme français, ouragan vibrant sur le paysage artistique du XIXe siècle, n'était pas simplement un mouvement ; C'était un événement exceptionnel comme s'il s'agissait d'un acte de rébellion fulgurant contre les règles établies. Cependant, le plus important est de souligner que ce n'était pas intentionnel, mais plutôt un moment d'illumination, résultat de la recherche de quelque chose d'innovant, d'un nouveau style, d'un nouveau langage pour s'exprimer. Dans l'effervescence de la révolution industrielle et culturelle, un groupe d'artistes audacieux bouscule les conventions académiques, donnant naissance à une démarche artistique qui éblouit la société de l'époque. Imaginez une toile pleine de coups de pinceau libres et audacieux, de couleurs débordantes qui captent la lumière du soleil et la magie du quotidien.

L'impressionnisme célébrait la spontanéité et la capture instantanée, emmenant la peinture dans un nouveau royaume, une nouvelle scène d'action, pour capturer l'essence éphémère de la réalité. Avec Monet, Renoir et autres génies aux commandes, chaque trait était une révolte contre la rigidité, chaque œuvre une symphonie de lumière et de couleur. L'impressionnisme n'a pas seulement transformé la toile, il a également remodelé notre façon de voir le monde. Se plonger dans ce mouvement, c'est s'immerger dans une euphorie visuelle, un tumulte émotionnel qui résonne encore dans l'histoire de l'art.

L'objectif fondamental est de dévoiler la richesse de ce mouvement qui a marqué une transformation cruciale dans l'histoire de l'art. Tout au long de ces pages, les lecteurs découvriront embarqués dans un voyage qui révèle comment les artistes impressionnistes ont fusionné divers courants, comme le réalisme et le romantisme, pour forger un style unique.

L'objectif principal est de découvrir comment l'éclectisme de l'impressionnisme a influencé l'évolution artistique, libérant les créateurs des restrictions académiques pour embrasser l'innovation et l'expression personnelle. Les influences spécifiques des courants précédents seront explorées et comment elles se reflètent dans les œuvres impressionnistes, de l'observation directe de la nature au lien émotionnel avec l'environnement.

En plongeant dans cette analyse, les lecteurs, ils vont se défaire les motivations derrière l'éclectisme, comprenant comment les artistes cherchaient à capturer le caractère éphémère de la lumière et du moment. Il mettra en lumière les techniques révolutionnaires, telles que le coup de pinceau lâche et la palette vibrante, qui ont défini le mouvement et l'ont séparé des conventions établies. En fin de compte, ce travail cherche non seulement à informer, mais aussi à provoquer la réflexion.

Les lecteurs découvriront les multiples couches de sens des œuvres impressionnistes, explorant l'intersection entre la technique, l'émotion et la liberté créative. Les conclusions possibles qui en seront tirées porteront sur l'influence durable de l'impressionnisme, non seulement dans le domaine pictural, mais aussi dans la musique, la littérature et la philosophie de l'époque. Ainsi, les lecteurs seront dotés d'une compréhension plus approfondie de la façon dont la fusion des styles et la recherche de l'originalité a façonné un mouvement qui a transcendé son temps, laissant un héritage qui continue d'inspirer les générations successives d'artistes et d'amateurs d'art.

L'impressionnisme

Contexte historique :

L'impressionnisme français du XIXe siècle, dirigé par Monet et Renoir, a défié les normes artistiques avec des coups de pinceau lâches et des couleurs vibrantes. Rompant avec la rigidité académique, ils captent instantanément la lumière et l'atmosphère, transformant la peinture en une explosion visuelle qui révolutionne la perception artistique et l'expérience sensorielle.

Son objectif est de parvenir à une représentation spontanée et directe du monde, afin de se concentrer sur les effets que la lumière naturelle produit sur les objets et non sur ce qui serait une représentation exacte des objets et de leurs formes en tant que telles puisque la lumière a tendance à en déformer les contours, en réalisant la mise au point pour capturer « l'impression » de réalité qu'elle donne au peintre à travers la luminosité et la couleur de l'environnement dans l'atmosphère.

Certaines de ses caractéristiques qui marquent l'essence de ce qui est considéré comme l'impressionnisme en peinture sont qu'ils voient les couleurs qui le composent et c'est ce qu'ils capturent, étant des formes composées de couleurs qui varient en fonction des conditions. Les critiques moqueurs de l'époque ont inventé le terme impressionnisme, suggérant que ces peintures étaient de simples « impressions » plutôt que des œuvres d'art finies. Cependant, les artistes ont adopté le terme et l'ont mis en œuvre dans leur art. L'impressionnisme se caractérise par l'accent mis sur la représentation de la lumière et des couleurs plutôt que sur des détails précis.

Les artistes se sont aventurés à l'extérieur pour capturer l'atmosphère et la fugacité de la lumière naturelle à différents moments de la journée et à différentes saisons de l'année, afin d'avoir des perspectives différentes. Ils ont utilisé des coups de pinceau lâches et visibles pour obtenir des effets de vibration et de luminosité dans leurs œuvres.

Le groupe de peintres impressionnistes organise plusieurs expositions tout au long des années 1870, bousculant les normes établies et gagnant progressivement une reconnaissance bien méritée. Au fil du temps, l'impressionnisme a influencé les générations d'artistes suivantes et a contribué à l'évolution de la peinture moderne sous de nombreuses formes. Les artistes impressionnistes cherchaient à représenter la réalité d'une manière fraîche et authentique, en se concentrant sur la lumière, la couleur et l'atmosphère plutôt que sur la précision. Son approche innovante a transformé l'histoire de l'art et a laissé un héritage durable dans l'appréciation esthétique de la peinture. Le mouvement impressionniste représente un tournant pour la peinture occidentale. Bien qu'on ne puisse pas le qualifier d'art d'avant-garde, on affirme que l'impressionnisme a ouvert la voie à ce que les experts appellent « la volonté différenciatrice du style », qui a finalement permis le développement de l'esprit d'avant-garde.

Le terme impressionniste a été utilisé pour désigner d'autres disciplines artistiques, comme la musique et la littérature. Cependant, les caractéristiques très particulières qui le définissent dans le domaine pictural rendent très difficile son extension aux autres arts plastiques. Pour cette raison, on peut dire qu'à proprement parler, elle ne peut se développer qu'en peinture et peut-être en photographie et en cinéma, en fonction de ce que l'impressionniste veut montrer et/ou exprimer à ceux qui le voient.

Antécédents :

Avant l'impressionnisme, le cadre artistique était conquis par l'éclectisme qui était basé sur la fusion d'influences artistiques antérieures. Rompant avec les normes académiques, les impressionnistes incorporent des éléments de réalisme et de romantisme. Ce mélange de styles et de sujets, des paysages aux portraits, a donné à l'impressionnisme son caractère unique et sa polyvalence artistique. À quoi la génération de la rupture stylistique, qui furent une série de ruptures qui donneront à l'art moderne sa propre personnalité.

La connaissance du contexte artistique, c'est-à-dire des techniques utilisées pour exprimer les émotions dans les peintures, et du contexte social, de la perception qu'ont les gens de la façon dont ils voient l'art, est nécessaire pour comprendre les difficultés qu'ils ont dû surmonter. Leur art.

La révolution de l'art pictural :

L'impressionnisme, mouvement artistique qui a prospéré au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, est le résultat d'une série de changements culturels, technologiques et philosophiques qui ont bouleversé la scène artistique européenne. Pour bien comprendre l'émergence de cette tendance, il est essentiel d'analyser son contexte, qui va de la révolution industrielle à l'évolution des théories sur la perception visuelle et la représentation artistique.

a.- La révolution industrielle et la transformation urbaine :

L'histoire de l'impressionnisme remonte à la révolution industrielle, qui a débuté en Angleterre au XVIIIe siècle et s'est répandue dans toute l'Europe au XIXe siècle. Cette période finit par marquer un changement radical de la société, avec une migration massive des campagnes vers la ville, l'industrialisation de la production et l'émergence d'une nouvelle filière ouvrière. Les villes ont commencé à se développer à un rythme sans précédent et les rues se sont remplies d'une activité assez frénétique. Les artistes de l'époque ressentent le besoin de capter cette transformation dans les œuvres qu'ils exposent. Paris, en particulier, est devenue un épicode de la vie urbaine et culturelle. Les peintres cherchaient à représenter la nouvelle réalité, s'éloignant des thèmes traditionnels de la peinture académique axée sur la mythologie, l'histoire et l'aristocratie.

b.- Photographie et capture de la réalité visuelle :

Un autre facteur crucial dans la montée de l'impressionnisme a été l'invention et la popularité croissante de l'art photographique. Au milieu du XIXe siècle, la photographie révolutionnait déjà la façon dont les gens voyaient et comprenaient le monde. La caméra pourrait capturer la réalité de manière objective, sans filtres ni interprétations artistiques, juste la réalité. Cela finit par poser une question fondamentale pour les artistes : quel serait désormais le rôle du peintre dans la représentation de la réalité ?

La photographie, contemporaine de l'émergence de l'impressionnisme, trouve dans ce mouvement une source d'inspiration. Les photographes ont commencé à expérimenter des techniques reflétant la nature éphémère et changeante de la lumière, cherchant à imiter la sensation de capturer un instant éphémère. La photographie impressionniste embrassait la spontanéité et le naturel, s'écartant des compositions rigides pour embrasser la fluidité de la vie quotidienne. La technique photographique connue sous le nom de « pictorialisme » était un exemple clair de l'influence de l'impressionnisme sur la photographie. Cette tendance cherchait à s'éloigner de la netteté et de l'objectivité associées à la photographie et à adopter une approche plus artistique et subjective.

Les photographes pictorialistes ont utilisé des procédés chimiques et des manipulations en chambre noire pour obtenir des effets qui ressemblent à des coups de pinceau impressionnistes, créant des images qui ressemblaient plus à des peintures qu'à des photographies. Les deux formes d'expression

artistique partageaient l'idée que la réalité visuelle n'est ni statique ni immuable, mais est soumise à des contraintes subjectives. L'interprétation et l'influence de l'environnement. L'impressionnisme, axé sur la capture de l'atmosphère et de la lumière, a fourni un nouveau cadre conceptuel aux photographes cherchant à aller au-delà de la simple représentation et à explorer l'expérience sensorielle de la réalité.

c.- Théories sur la perception visuelle :

En continu, l'étude de la perception visuelle et de l'optique progressait. Le scientifique Hermann Von Helmholtz, avec ses travaux sur la vision et la couleur, a réussi à influencer les artistes en révélant la nature subjective de la perception visuelle. Cela a conduit à l'idée que la couleur et la lumière étaient des éléments en constante évolution, dépendant des conditions environnementales et de la perception individuelle.

Les théories sur la perception visuelle cherchent à comprendre comment le cerveau interprète les informations visuelles. La théorie de la Gestalt met en évidence la tendance du cerveau à être capable d'organiser les éléments visuels en modèles significatifs, tels que le regroupement et le fond de figure. La théorie constructiviste suggère que la perception se forme activement à travers l'expérience et l'interprétation contextuelle. D'un autre côté, la théorie du traitement ascendant soutient que la perception commence par des informations visuelles brutes et est traitée progressivement. Ces théories révèlent la complexité de notre capacité à voir et à comprendre le monde, en fusionnant la science, la psychologie et les neurosciences.

d.- L'Exposition impressionniste de 1874 :

Le moment décisif dans le développement de l'impressionnisme fut ; l'Exposition impressionniste de 1874 à Paris. Où Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas, entre autres, ont présenté leurs œuvres en rupture avec les normes académiques imposées. Le tableau intitulé « Impression, Soleil levant » de Monet a donné son nom au mouvement, bien qu'au départ de manière péjorative. En résumé, l'impressionnisme a fini par émerger comme une réponse profonde à une série de changements historiques, culturels et scientifiques qui se produisaient en Europe. Il s'agissait d'une révolution dans la représentation artistique qui cherchait à capturer le caractère éphémère et l'essence de la vie moderne, en utilisant des techniques explorant la perception visuelle et la relation entre l'œil humain et le monde. Ces antécédents ont jeté les bases de l'un des mouvements artistiques les plus influents et les plus durables de l'histoire de l'art occidental.

L'Origine :

L'impressionnisme est né à une époque de profonde transformation de la société française. La révolution industrielle a modifié la vie urbaine et rurale, créant un contraste entre tradition et modernité.

Les nouvelles technologies, telles que les chemins de fer et la photographie, ont permis une mobilité sans précédent et ont capturé des images de la réalité de manière objective. Les peintres impressionnistes, comme Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir et Edgar Degas, ont réagi à ces changements culturels et technologiques. Ils se sentaient limités par les conventions académiques qui promouvaient un réalisme idéalisé et ils ont donc cherché de nouvelles façons de représenter la vie quotidienne et la nature de manière plus authentique.

L'impressionnisme, malgré les critiques qu'il suscite, jouit d'une grande acceptation en France et en Europe. Il s'agit d'un des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, considéré principalement comme un mouvement pictural mais se distinguant dans la peinture.

De même, la mission que celui-ci avait était que, dans chaque œuvre, il reflétait « l'impression » subjective du monde qui nous entoure.

Les impressionnistes ont toujours cherché à se baser dans la lumière et le refléter instantanément, peu importe ce qu'il montrera. C'est ainsi qu'au sein de l'impressionnisme, les figures n'étaient pas définies, elles étaient uniquement peintes en fonction de l'impression visuelle.

Le mouvement impressionniste s'est développé en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, la France étant le pays le plus représentatif de ce mouvement. Son apparition a été déterminante pour l'apparition d'autres. Par la suite, un exemple est le courant qui a serré Monet dans ses bras. C'est grâce au commentaire de LOUIS LEROY (critique d'art) à propos d'un tableau de Claude Monet intitulé « Impression, soleil levant ». Pour le critique, l'œuvre d'art faisait une « impression », mais au sens péjoratif du terme. « Impression, soleil levant » – Claude Monet, 1872 L'adjectif était facilement généralisable à d'autres œuvres exposées au salon des artistes indépendants de Paris entre avril et mai 1874. Les artistes qui soutenaient ce courant assumaient cette disqualification comme le nom qui ferait étalage mouvement.

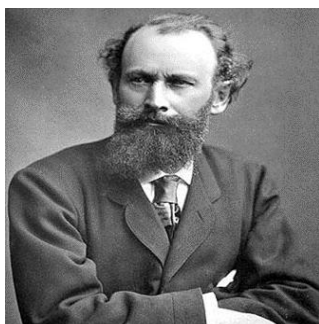
Ce qui avait initialement abouti à un rejet s'est rapidement transformé en l'acclamation la plus répandue de l'art moderne.

L'intérêt pour ce moment était tel qu'il possède actuellement deux musées à Paris : le Musée d'Orangerie Musée d'Orsay.

Précurseurs :

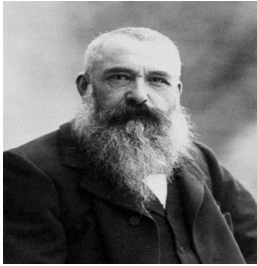
Édouard Manet 1832 - 1883

Il est né à Paris le 23 janvier 1832 dans une famille aisée. Le 30 avril 1883, en raison de sa maladie circulatoire chronique, sa jambe gauche fut amputée et dix jours plus tard, il mourut à l'âge de 51 ans.

Édouard Manet était un peintre et graveur français, reconnu pour l'influence qu'il eut sur les initiateurs de l'impressionnisme. C'était un **artiste de transition** qui, au début, n'était pas à l'aise de se faire qualifier d'impressionniste. Mais il fut une grande source d'inspiration pour d'autres jeunes peintres, notamment depuis l'exposition à la Salle des Rejetés.

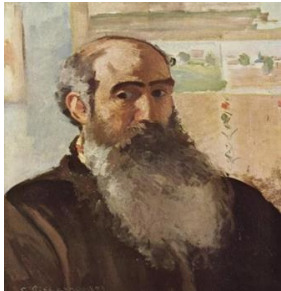
Claude Monet 1840 – 1926

(Paris, né le 14 novembre 1840-Giverny, mort le 5 décembre 1926) était un peintre français, l'un des créateurs de l'impressionnisme.

C'est grâce à Monet que le mouvement a acquis un nom. Il réalise un développement délicat et magnifique d'effets de lumière sur tous types de surfaces, notamment : sur l'eau, les ambiances nuageuses, les nénuphars et les textures végétales.

Camille Pissarro 1830 – 1903

Jacob Abraham Camille Pissarro, plus connu comme **Camille Pissarro** (Saint Thomas, 10 juillet 1830 - Paris, 13 novembre 1903), était un peintre et graveur impressionniste franco-danois, considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme.

Il était **obsédé par la façon dont la lumière transforme n'importe quel paysage** dans une réalité complètement nouvelle sous les yeux du spectateur. Sa plus grande influence fut ses voyages dans les Caraïbes, où il étudia l'effet de la lumière sur les côtes vénézuéliennes. Il peint ses œuvres comme s'il s'agissait d'instantanés, capturant une diversité de visages d'une même réalité.

Edgar Degas 1834 – 1917

Hilaire-Germain-Edgar de Gas, plus connu comme **Edgar Degas** (Paris, 19 juillet 1834 - Paris, 27 septembre 1917), était un peintre, sculpteur et graveur français. Connu pour développer systématiquement des thèmes sur les danseurs, les musiciens et les chevaux. Il a très bien capturé les effets de lumière et a été **intéressé par les prises de vue innovantes et les moments éphémères et instantanés**. Il n'accordait pas d'importance aux poses, mais préférait les torsions corporelles que l'art traditionnel rejetait parce qu'il manquait d'élégance.

Berthe Morisot 1841 – 1895

Berthe Marie Pauline Morisot (Bourges, 14 janvier 1841 - Paris, 2 mars 1895) était un peintre français, fondateur et figure incontournable du mouvement impressionniste.

Pour l'époque, être une femme dédiée à l'art n'était pas facile, mais **Morisot a réussi à s'imposer comme un artiste impressionniste**. Il expose au Salon de Paris en 1864 et rejoint bientôt le mouvement impressionniste.

Il a été **ami proche d'Édouard Manet** depuis 1868, c'est pourquoi cela devient un thème récurrent dans les œuvres du peintre. En 1873, déjà touchée par l'impressionnisme, elle est exclue du salon officiel par le jury et rejoint donc l'immense exposition du groupe qui donne à chacun la projection professionnelle qu'il recherche.

Pierre-Auguste Renoir 1841 – 1919

Limoges, Haute-Vienne ; naissance 25 février 1841-Cagnes-sur-Mer, décès Alpes-Maritimes ; 3 décembre 1919.

Peintre impressionniste français qui, dans la deuxième partie de sa carrière, s'est intéressé à la peinture de corps féminins dans des paysages, souvent inspirés des peintures classiques du baroque de la Renaissance. **Style très particulier**, marqué par **porosité du trait** Il crée des atmosphères en réalisant des taches indéfinies, où les couleurs s'entremêlent, où les contours ne sont pas définis et où les plans ne se distinguent pas. C'est comme si chaque élément était tissé et accroché l'un à l'autre. Les scènes les plus célèbres sont celles qui représentent la vie bourgeoise, les déjeuners, les fêtes et les toilettes.

Qu'est-ce que l'impressionnisme ?

L'impressionnisme était un mouvement pictural né en France, qui se manifestait surtout de 1874 à 1886. De plus, cela a fini par marquer la rupture de l'art moderne (c'est-à-dire l'essentiel de la production artistique depuis le 1860 à 1970) avec l'académisme (un style artistique à l'esprit formaliste produit sous l'influence des standards de l'Académie des Beaux-Arts française). Bien que le terme impressionnisme soit généralement appliqué à différents arts comme la musique et la littérature, sa source la plus connue et celle qui en a été l'initiatrice est la peinture.

De plus, sa tendance à collecter des impressions insaisissables (éphémères) se démarque. La mobilité des phénomènes plus que l'aspect stable et conceptuel des choses.

Principales références :

L'apparition de l'impressionnisme est la conséquence d'un changement social très important ; À la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, les transformations suivantes se sont produites : révolution industrielle, révolution française, empire de Napoléon, restauration, mouvements sociaux et réformes bourgeoises.

L'impressionnisme français, un mouvement artistique apparu dans la seconde moitié du XIXe siècle, a radicalement redéfini la perception artistique et a laissé un impact durable sur l'histoire de l'art. Claude Monet, figure centrale de l'impressionnisme, était passé maître dans la représentation de la lumière et de la couleur. Sa série de nénuphars à Giverny et ses vues de la cathédrale de Rouen démontrent sa capacité à capturer l'atmosphère changeante avec des coups de pinceau lâches et des couleurs vibrantes, établissant ainsi les bases du style.

Edgar Degas, connu pour ses scènes de ballet et de vie urbaine, se distingue par son approche innovante de la représentation du mouvement. Il a utilisé des angles inhabituels et des perspectives dynamiques pour immortaliser l'énergie et la grâce de ses sujets. Pierre-Auguste Renoir, quant à lui, était connu pour ses portraits et ses scènes sociales, insufflant à ses œuvres une palette riche et un pinceau luxuriant qui transmettaient un sentiment de joie et de vitalité.

Berthe Morisot, seule femme parmi les impressionnistes, bouscule les normes de l'époque en rejoignant le mouvement. Ses peintures, allant des portraits de famille aux scènes du quotidien, révèlent une délicatesse et une approche intimiste uniques. Camille Pissarro, considéré comme le « père » de

l'impressionnisme, a exploré des thèmes variés, des paysages ruraux aux scènes urbaines, en se concentrant toujours sur l'atmosphère et la lumière.

Paul Cézanne, bien que lié à l'impressionnisme, a développé une vision unique qui a influencé le postimpressionnisme. Ses paysages et natures mortes révèlent une obsession pour la géométrie et la structure, jetant les bases des mouvements artistiques ultérieurs. Ces références, ainsi que des artistes tels que Manet, Sisley et Morisot, ont collaboré à la création d'un mouvement qui remettait en question les conventions artistiques établies, célébrant la spontanéité et l'expérience visuelle directe. L'impressionnisme, avec son approche innovante de la technique et de la représentation, est devenu une étape cruciale dans l'évolution de l'art moderne, laissant un héritage durable.

Le charme de l'impressionnisme dans le monde :

L'impressionnisme est devenu l'un des mouvements les plus importants d'Europe, répondant à toutes les normes de connaissances et de techniques. Début de l'ère de l'art moderne et sophistiqué. Il a été l'un des premiers et aussi d'importants mouvements artistiques en se concentrant sur une plus grande liberté dans les arts visuels, permettant aux artistes de suivre moins de règles et de techniques académiques, et plus encore.

Influence sur la mode :

Un bar aux Folies Bergère

"Un bar aux Folies Bergère" est un tableau emblématique d'Édouard Manet, réalisé en 1882. L'œuvre met en scène une serveuse derrière le comptoir d'un bar parisien, avec des clients et un miroir reflétant une scène intrigante et ambiguë. La maîtrise technique de Manet se démarque et son intérêt pour la vie urbaine parisienne est évident. Le tableau remet en question les perceptions conventionnelles de la réalité à travers des éléments tels que la bouteille de bière et les clients qui semblent défier la logique spatiale. La présence de ces éléments a généré diverses interprétations sur le caractère illusoire et symbolique de l'œuvre. "Un bar aux Folies Bergère" est apprécié pour sa sophistication visuelle et sa contribution au mouvement impressionniste, mettant en valeur la capacité de Manet à capter la complexité de la vie urbaine et à remettre en question les normes artistiques de l'époque.

La palette de couleurs riche et vibrante évoque l'atmosphère frénétique du célèbre cabaret parisien. La lumière, maîtresse dans son jeu, brille en reflets scintillants sur les verres et les miroirs, créant une symphonie d'éclat qui danse avec la musique dans l'air. Le coup de pinceau lâche et libre, caractéristique du mouvement, capture l'effervescence du moment, brouillant les contours et fusionnant les personnages dans une mosaïque impressionniste. La serveuse, juxtaposition énigmatique de réalité et d'illusion, devient l'épicentre de cette scène nocturne, plongée dans ses propres pensées, incarnant la dualité du spectacle et de l'intimité.

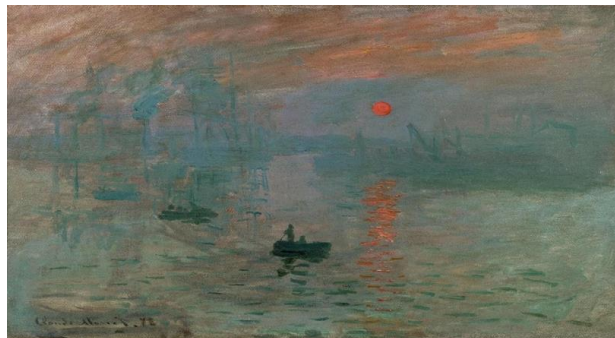
Chaque détail, du reflet dans le miroir à l'expression des personnages, devient une toile d'émotions, où la réalité se dissout dans une magie impressionniste, laissant un écho éthéré qui invite à la contemplation. C'est un témoignage visuel de l'habileté de Manet à capturer l'essence de la vie urbaine et de sa capacité à transmettre non seulement ce qu'il voit, mais aussi ce qu'il ressent dans ce moment éphémère et éternel au "Bar aux Folies Bergère".

Édouard Manet, 1882. Technique Huile sur toile, format 96 cm x 130 cm.

Impression, Soleil Levant :

Claude Monet 1872 Technique Huile, 1872 sur toile Taille 48 63 cm X cm Localisation Musée Marmottan-Monet, Paris, France. L'utilisation de l'huile a permis aux impressionnistes de travailler à l'extérieur, capturant la nature éphémère de la lumière naturelle sur leurs toiles.

Ce tableau, précurseur du nom du mouvement, capture le lever du soleil sur le port du Havre. Monet utilise des coups de pinceau lâches et des couleurs vibrantes pour représenter les variations de lumière et d'atmosphère marine. Le soleil, à peine perceptible à travers le brouillard, crée des reflets brillants dans l'eau. L'absence de contours définis et l'attention portée à la lumière instantanée donnent un sentiment d'éphémère.

Cette œuvre capture non seulement un moment précis, mais redéfinit également la façon dont la réalité est perçue et représentée en peinture.

L'impressionnisme français a profondément influencé la mode en reflétant son esprit innovant et frais. Les couleurs vibrantes et la liberté créative des artistes impressionnistes ont inspiré une rupture avec la mode conventionnelle. Les palettes de couleurs sont devenues plus audacieuses et les tissus légers et fluides imitent la fluidité des coups de pinceau impressionnistes. De plus, la représentation de la vie moderne dans les peintures a affecté la mode de tous les jours, favorisant des styles plus détendus et confortables.

En bref, l'impressionnisme a non seulement transformé la manière de peindre, mais a également laissé sa marque sur la manière dont la société concevait et exprimait la mode.

Influence sur la peinture :

Les peintures impressionnistes sont construites techniquement à partir de taches de couleur basiques, qui agissent comme des points d'une polychromie plus large, qui est l'œuvre elle-même. Par conséquent, en observant les toiles, il est nécessaire de prendre une certaine distance pour que les lumières, les ombres, les figures et autres ajouts apparaissent.

Impact de l'impressionnisme sur le monde et les cultures :

L'impressionnisme a eu un tel impact sur l'art traditionnel que les impressionnistes ont réussi à réaliser ce que peu d'artistes sont capables de modifier les détails secondaires des œuvres d'art pour leur donner une importance absolue.

Après un certain temps, les postimpressionnistes sont apparus. Il est représenté comme une continuation et un contraste avec l'impressionnisme, en reprend des éléments, mais en même temps rejette les limitations qu'elle implique. Ils font partie du postimpressionnisme qui est un terme historico-artistique qui finit par être appliqué aux styles picturaux à la fin du XIXème siècle et les principes de XX après impressionnisme. Le critique britannique l'a capturé Roger à l'occasion d'une exposition de peintures de Paul, Paul et Vincent qui a eu lieu à Londres en 1910.

Ses défenseurs réagissent contre le désir de refléter fidèlement la nature et présentent une vision du monde plus subjective.

Ci-dessous, nous avons des exemples d'impressionnisme et d'autres branches de celui-ci dans le monde de l'art.

Les principaux représentants du postimpressionnisme :

Certains que nous pouvons citer sont :

Paul Cézanne (cubisme, abstractionnisme)

Paul Gauguin (fauvisme, symbolisme)

Georges Seurat (pointillisme)

Paul Signac (pointillisme)

Henri de Toulouse-Lautrec (expressionnisme)

Vincent van Gogh (pointillisme, expressionnisme et abstractionnisme)

Ferdinand Hodler

Edvard Munch (expressionnisme)

Parmi ceux-ci, les plus remarquables seraient **Vincent van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin**. Et bien qu'il ne soit pas mentionné qui était le plus âgé Cela représentent, comme ils ont tous influencé et contribué de manière significative à ce mouvement, Vincent van Gogh est souvent considéré comme l'un des plus éminents et même à d'autres moments mentionné comme le plus important, cela en raison de son impact émotionnel, de son utilisation expressive de la couleur et de son style distinctif.

Quel héritage le postimpressionnisme nous a-t-il laissé ?

Expansion de l'expression individuelle :

C'était fondamental car cela favorisait la dépression individuelle dans l'art et ils cherchaient également à exprimer leurs émotions et leurs perceptions, remettant ainsi en question ce qui était établi et traditionnel. Cela a ouvert la voie à l'accent mis sur la subjectivité dans l'art moderne.

Innovation technique :

Les postimpressionnistes avaient décidé d'expérimenter diverses techniques, contribuant ainsi au développement de nouveaux styles. Par exemple, Georges Seurat a introduit le pointillisme, tandis que Paul Cézanne a exploré la géométrie dans la représentation des objets et des paysages. Ces innovations techniques finiront par influencer des mouvements ultérieurs tels que le cubisme et le futurisme. Quelle était l'utilisation des couleurs et des symboles : Les postimpressionnistes ont mis l'accent sur la couleur comme moyen d'expression et ont commencé à utiliser des couleurs vives et non naturelles pour créer un impact émotionnel et un symbolisme, ce qui leur donnerait à la fois une plus grande valeur émotionnelle et monétaire.

Transcendance de l'impressionnisme :

Les postimpressionnistes ont étendu l'impressionnisme en se concentrant principalement sur les couleurs et la lumière.

Bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, je pense que celui-ci est le plus important, car d'autres comme le cubisme ou le futurisme, etc. émergent d'ici. Mais ils partagent tous quelque chose, innover montrer quelque chose de nouveau pour l'art qui peut être représentatif et qui peut l'améliorer.

Pour conclure, je voudrais souligner que l'impressionnisme à lui seul a eu beaucoup d'influence, au-delà de la peinture, il s'est étendu à la musique et à la littérature.

En musique, l'impressionnisme se traduit par une recherche d'atmosphères sonores et de couleurs tonales plutôt que de structures mélodiques rigides. Des compositeurs tels que Claude Debussy a exploré des harmonies exquises et des techniques innovantes pour évoquer des ambiances et des paysages émotionnels plutôt que de suivre les conventions classiques.

En littérature, cette approche se reflète dans le travail d'écrivains tels que Marcel Proust. Son chef-d'œuvre « À la recherche du temps perdu » emploie une prose riche et sensorielle qui capture le caractère éphémère des impressions et la subjectivité de l'expérience. L'accent mis sur l'atmosphère plutôt que sur l'intrigue et l'exploration de la psyché humaine résonnaient avec les idées impressionnistes. Les deux domaines, la musique et la littérature, partageaient une inclination vers le subjectif, l'éphémère et la capture d'impressions plutôt que de représentation précise.

Ce passage vers l'expérientiel, le suggestif et l'émotionnel a marqué une étape importante dans l'évolution artistique, influençant les générations ultérieures et consolidant l'impressionnisme en tant que phénomène multidisciplinaire et percutant. Révéler un changement culturel complet. En musique, des représentants tels que Debussy a adopté des principes impressionnistes, transmettant des ambiances à travers des suggestions tonales plutôt que des structures rigides.

En littérature, des écrivains comme Zola ont exploré des récits qui reflétaient la complexité et le caractère éphémère de la vie moderne. En bref, l'impressionnisme a non seulement redéfini la peinture, mais a transcendé les autres formes d'art, libérant la créativité des restrictions traditionnelles et marquant une étape importante dans l'évolution de l'art moderne.

CONCLUSION

Ce mouvement se caractérise par une rupture radicale avec les techniques et les thèmes établis, laissant place à une nouvelle manière d'interpréter et de représenter la réalité.

Des artistes clés tels que Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas et d'autres ont dirigé ce mouvement artistique qui cherchait à capturer l'essence éphémère de la lumière, de la couleur et de l'atmosphère.

L'observation directe de la nature et de la vie quotidienne est devenue l'objectif central, remettant en question les conventions académiques qui privilégient une représentation précise et détaillée. Au lieu de cela, les impressionnistes ont opté pour des coups de pinceau lâches et fragmentés, ainsi qu'un mélange de couleurs vibrantes juxtaposées, visant à transmettre l'émotion du moment plutôt que sa reproduction littérale.

Malgré les résistances et critiques initiales, l'impressionnisme a laissé une marque durable dans l'histoire de l'art. Son impact ne se limite pas seulement à la technique de la peinture, mais influence également la perception même de l'art et de la créativité. Ce mouvement est celui qui a jeté les bases de l'évolution de l'art moderne, en mettant en avant la subjectivité, l'individualité et l'expérimentation comme éléments essentiels de l'expression artistique.

L'influence de l'impressionnisme s'est étendue au fil du temps, imprégnant d'autres courants artistiques et servant d'inspiration aux générations ultérieures d'artistes. Son héritage se manifeste dans la diversité des approches et des styles artistiques qui ont émergé plus tard, marquant une transition significative vers une compréhension plus libre et plus personnelle de l'art. Dans ce contexte, l'impressionnisme français représente non seulement une révolution esthétique, mais aussi une étape culturelle qui a transformé la façon dont nous comprenons et apprécions les expressions artistiques.

À la base, les impressionnistes ont défié les normes académiques en se concentrant sur la fugacité de la lumière et la capture de l'instant. Cette rupture avec la représentation détaillée a permis aux artistes d'expérimenter de nouvelles techniques, mettant en valeur le travail au pinceau et les palettes de couleurs vibrantes. Cette approche a non seulement transformé l'apparence de l'œuvre d'art, mais a également ouvert les portes à une exploration plus profonde de la subjectivité dans la perception et l'interprétation individuelles.

Son influence s'étend au-delà de la peinture, laissant une marque indélébile sur les mouvements ultérieurs tels que le postimpressionnisme et le modernisme. Cet héritage transcende les frontières artistiques et influence également la musique et la littérature de l'époque.

En bref, l'impressionnisme français a non seulement redéfini l'esthétique visuelle, mais a également symbolisé une célébration de la liberté artistique et de la capacité de transformation du regard unique de chaque créateur. Son héritage demeure une étape cruciale dans l'évolution de l'art occidental.

BIBLIOGRAPHIE

- ❖ <https://enciclopediaehistoria.com/impresionismo/>
- ❖ <https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo#:~:text=El%20movimiento%20pl%C3%A1stico%2>
- ❖ <https://culturary.com/impresionismo/>
- ❖ <https://historiando.org/impresionismo/>
- ❖ <https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo>
- ❖ <https://concepto.de/impresionismo/>
- ❖ <https://www.p55.art/es/blogs/p55-magazine/pos-impresionismo>
- ❖ <https://es.wikipedia.org/wiki/Posimpresionismo>
- ❖ <https://www.culturagenial.com/es/impresionismo/>