

De l'impressionnisme au pointillisme

Claude Monet

Degas

Renoir

Vincent van Gogh

P. Cézanne

Seurat

P. Signac

Traditionnellement, pendant des siècles, la peinture occidentale a représenté quatre grands thèmes: des scènes religieuses tirées de la Bible, des scènes mythologiques, des commémorations de grands événements historiques (batailles, couronnements ...) et des portraits. A partir de la Renaissance (15ème et 16ème), les artistes vont ajouter des scènes de genre (la vie quotidienne) et des natures mortes (objets inanimés, fleurs, fruits). Dans tous ces thèmes, le but de la peinture était soit de raconter une histoire soit de garder une trace de ce qui avait réellement existé.

La photographie

2. Mais au milieu du 19ème siècle tout va changer avec l'apparition de la photographie. A quoi peut bien servir encore la peinture puisqu'un simple objet peut maintenant capturer l'instant présent ?

Peindre la lumière

3. Des artistes se mettent à réfléchir à cette question, en particulier un petit groupe de jeunes peintres qui se réunit à Paris dans un café du quartier des Batignolles, le café Guerbois. Les plus connus de ces peintres s'appellent Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Cézanne, Paul Gauguin et Vincent Van Gogh. Ils veulent changer la peinture et créer un style nouveau que la photographie est incapable de reproduire. Ils s'émerveillent de la lumière et des couleurs de la nature: les reflets sans cesse changeants de la mer, de l'eau des rivières, des arbres ...

Petites touches de peinture

4. Tout ce qui bouge, tout ce qui est fugitif les intéresse: les fumées des premiers trains, les brouillards, la neige, les passants dans la rue, les danseurs du dimanche. Ils veulent peindre dehors alors que dans le passé les artistes travaillaient dans leur atelier. Pour mieux rendre les effets de la lumière, ils posent leur peinture sur la toile, par petites touches. Et ils abandonnent les tons sombres.

Refusés !

5. Malheureusement ces peintres sont pauvres car ils ne sont pas reconnus. Pire, on leur refuse le droit d'exposer au Salon qui est à cette époque la seule façon de vendre des toiles. Un soir de 1873, à Paris, la révolte gronde au café Guerbois. Les peintres sont furieux. Ils répètent tous la même chose : « *Le jury a dit non!* ». Ils savent bien pourquoi. Le jury du Salon veut une peinture lisse, sage et soignée, comme on l'enseigne alors à l'école des beaux arts. Il choisit toujours les tableaux de la peinture traditionnelle, représentant des scènes de la mythologie, de l'antiquité ou de la Bible.

1872 Claude Monet
Impression soleil levant

De l'impressionnisme au pointillisme

Impressionnisme

Claude Monet

Degas

Renoir

Vincent van Gogh

P. Cézanne

Seurat

J. Signac

6. Les peintres du café Guerbois décident alors d'être indépendants. Puisque le Salon ne veut pas d'eux, ils vont organiser, eux-mêmes, une exposition. Pour eux, c'est un peu la dernière chance. L'exposition a lieu en 1874. Elle fait scandale. On reproche aux trente peintres qui exposent de ne pas savoir dessiner. On les traite de fous. On parle de peinture vulgaire, pas finie, sans queue ni tête. On compare leur peinture à des éclaboussures. Claude Monet, expose une toile qu'il a appelée "*Impression, soleil levant*." Un journal parle alors de l'exposition des «*impressionnistes*». C'est la première fois qu'on les appelle ainsi. Et c'est pour se moquer! Devant ces critiques, les peintres «*impressionnistes*» sont déçus. Mais ils ne veulent pas abandonner. Jusqu'en 1886, ils vont organiser sept autres expositions, pour faire accepter leur peinture. Ils seront reconnus mais beaucoup plus tard, grâce aux américains qui aiment et achètent leurs tableaux.

Néo-impressionnisme

7. Mais la révolution de la peinture ne s'arrête pas là. Au milieu des années 1880, une nouvelle génération de créateurs apparaît pour défendre un art scientifique. La science à cette époque est très à la mode. Pour certains, c'est même devenu une sorte de religion. On appelle ça le *positivisme*. Ces nouveaux artistes qu'on appelle les «*néo-impressionnistes*» s'opposent à l'impressionnisme. Ils reprochent en effet à la peinture impressionniste de s'être enfermée dans une expression trop sentimentale et de ne pas se servir assez des

récentes découvertes de la science, en particulier sur le fonctionnement de la lumière. Les scientifiques de l'époque commencent en effet à comprendre de mieux en mieux ce qu'est la lumière, comment elle fonctionne et comment elle se décompose. Le résultat le plus spectaculaire de ces découvertes est bien sûr l'invention de l'électricité que nous utilisons tous les jours.

Pointillisme

8. En peinture, certains artistes ont l'idée d'appliquer ces nouvelles idées en s'appuyant sur les analyses du chimiste Michel-Eugène Chevreuil (1786-1889) pour pratiquer la division de la touche de peinture en petits points. Cette technique de décomposition permet de faire vibrer les couleurs par la juxtaposition de teintes complémentaires. Les deux représentants les plus connus de ce nouveau mouvement sont Georges Seurat et Paul Signac. Tous deux ne mélangent plus leurs couleurs sur leur palette mais les juxtaposent point par point sur leur toile en fonction de leur complémentarité; c'est donc l'œil du spectateur qui fait le mélange. Cette façon très scientifique de peindre par petits points s'appelle le *pointillisme* ou *divisionnisme*.

1891 Paul Signac
Le port de Concarneau