

L'ART DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XIXème SIECLE

I – la Modernité, une exigence

- l'art officiel
- qu'est-ce que la modernité ?
  - « être de son temps »
  - « faire ce qu'on voit »
- la soumission au réel
  - le non finito
  - nouvelle mise en page

II – le Paysage, l'apogée d'un genre

- l'école anglaise
- l'école de Barbizon
- l'école de Honfleur
- le Paysage impressionniste
  - le pleinairisme
  - la technique

III – le Paysage après 1880, la Nature et l'Esprit

- la traduction du sentiment intérieur
- l'intellectualisation de la pratique

1848 - 1905

- Chute de Louis-Philippe. Napoléon Bonaparte passe président.
- 1870 : mise en place d'1 st ^{es} de républiques.
- 1er ^{er} ^{er} : révol^o motus.

A cette époque apparaît : - le progrès → amène l'espoir
 - courant philo → l'homme peut influer sur son environnement
 ↳ c'est le positivisme lancé par Auguste Comte.

Détache sur les 1ères formes de socialisme : Fourier, Proudhon et Proudhon et Proudhon.

Oppose aux replis de certains → marques de classicisme.

Bergson : fait des travaux sur la mémoire et la conscience inconsciente.

Confrontat^o d'1 présent et d'1 futur → écart^o artistique.

- Art officiel :
- est reconnue ds des manifestations annuelles 'Salons'. Ont lieu au Louvre. Reçoit des artistes des 'Beaux Arts' qui sont de fait les bons goûts.
  - Occasion de se faire voir et de vendre.
  - moitié ^{er} œuvres importantes rejetées par Salons.
  - 'Un enterrement' à Giverny par Caillebotte. Refusé par les Salons.
  - Salon des Indépendants. Regroupe tous les refusés.
  - "Les bougres" de Caillebotte. Refusé.
  - 'Le déjeuner sur l'herbe' de Manet. Refusé.

Rejets à cause des principes moraux et des fous à cause de la plastique.

En revanche, 'Naissance de Vénus' de Cabanel est acceptée.

Sculpture : celle de Carpeaux. Rejetée.

Modernité (par C. Baudelaire)

Le Moderne c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable.

Notion d'instant : transitoire, fugitif

Liberté : contingent

Valeur intrinsèque.

Les principales techniques : - non finito → homme imparfait
 - règles nouvelles de construct^o

(Thèse) Toulouse Lautrec

115 peintures
31 affiches
Lithographies
dessins d'enfance

) * 9000 œuvres

Collection à Albi

lui, né à Alb., est 1 peintre toulousain. S'achève que ses œuvres soient regroupées

Ensemble de la donation refusé par les musées toulousains. On en achète à la ville natale

L'évêché d'Albi - Palais de la Beauce - doit partir c'est ce qui se sent accrochés

Collection mondialement connue

Musée inauguré en 1982

Toulouse - Lautrec : maladie génétique. Mariages consanguins dans la famille.
→ Maladie rare : Fragilité osseuse. Se révèle à l'adolescence. Ceci a révélé ses 9 fractures à la jambe.

Minceur de l'œuvre Toulouse Lautrec à dessin des chevaux puis à entrer de l'école de peinture à Paris

Flotie → Courmes

Il incite ses élèves à aller fr ce qu'ils peuvent voir à Paris

Lautrec fait des travaux sur le plein airisme

Influence de Flotie sur les couleurs, de Seurat sur le divisionnisme. J

C'est Seurat qui l'inspire bcp.

Le quartier Mont-Flotie l'inspire bcp également. Industrie du spectacle. Moulin Rouge,
→ dessin de personnages. Portraits

Affiche de La Goulue :

point focal → la Goulue
planches oblique → art Japonnais
glace lumineuse → publicité et publicitaire

1er affichiste moderne.

vend certaines lithographies

On retient les habits du personnage → Aniside Bruant

↳ chapeau noir
→ écharpe rouge

Influence de l'Art Japonais

- Notion de plat
- intérêt pour la nature. Monet va s'en servir avec les jeux de lumière (couleur de soleil / lever du soleil)
- notion de premier plan sans intérêt moyen
↳ V. Gogh va s'en servir dans le 'Summer'
- plongée du haut vers le bas
↳ J.M.W. Turner s'en sert
- lignes obliques

W. Turner utilise le bleu (ciel) ainsi que l'atmosphère et les jeux de lumière.

'Impression Soleil Levant' de C. Monet. (1872)

↳ à partir de cette œuvre qui a été donné le nom d'impressionnisme.
(bleu, soleil, touches, couleur diffractée, et reflet)

Monet est totalement accablé par la lumière.

L'eau et la neige sont utilisés par les peintres

Monet peint une cathédrale à $\neq$ périodes de la journée. La cathédrale n'a pas d'intérêt, c'est le jeu de lumière qui est important.

Gare St Lazare.

Paul Sérusier : image quasi abstraite.

Lézanne → jeux de construction sur les couleurs.

V. Gogh → 'Nuit étoilée à Aulès'

↳ état psychologique → angoisse du peintre du fait des étoiles tournoyantes

• De le tableau de Courbet. référé: - personnages hauts de 'Paris'
- critique sociale

Ce tableau est très grand. Il s'inscrit ds l'histoire.

• 'Déjeuner sur l'herbe' de Manet - un qui n'est pas idéalise (temporalité)
- femmes habillées avec femmes nues.

Manet veut être le peintre de la vie moderne. Il veut être assujé au réel et au visible.

• 'Les glorieuses' de Courbet: - approche sociale évidente
- apposition 3 glorieuses / propriétaires terriens
↓
- critique sociale. pauvre (1er plan) riche (arrière plan)

Les mécontents de la Modernité vont s'intéresser à des métiers urbains
(Blanchisseuse, repasseuse)
On représente des 'instantés' de la vie quotidienne.

(Manet: le meilleur artiste qui restitue le réel)

• 'Au café' de Renoir

• Pégas a aussi fait des œuvres de style

• 'Déjeuner au bord de la rivière' de Renoir

• Manet ds son tableau de course hippique
↳ imite le flux pour donner de la profondeur et la vitesse aux chevaux
↳ premier français à dessiner des chevaux de face.
↳ a rapport avec le mon-fimbo. Beauté inachevée

• Tableau de BONNARD

→ peinture par touches
↳ donne de la matière
↳ le peintre applique de ⊕ en ⊕ de matière à la couleur.

• Canovaux

→ sculpture en argile
↳ notion de mon-fimbo
↳ volonté de laisser la trace de sa main

• Bourdelle

→ sculpture
↳ disposition de la main / main
↳ trace de la main → pas parfaitement lisse
↳ gémies → grandes mains

Les photographies au XIX est un outil. permet de jouer l'image
→ l'art → danseuses

T.L. → sphériques non achevées
↳ non finita

Fauvisme : un des courants picturaux les plus forts du ~~XIX~~
Suite de réseau, de salon qui commence en 1905.

Modernisme fin XIX
Ensuite Art Nouveau fin XIX → s'applique à tout : littérature, musique, peinture, ...

1903 : Art Nouveau commence au Salon d'Automne.
anciens : ex Romain
Nouveau : Nabisse

1905 : début Art Nouveau Δ Pas Art Nouveau mais un nouvel art
craie du public.

le groupe du Havre va être rejoint par le Salon de 1905. Braque ne découvre Nabisse qu'en 1906

Points communs entre ces créateurs :

- jeunesse Ils découvrent (loisir, sport). Plein d'énergie, dynamique → se ressent de la peinture
- curiosités pour le mit anarchiste. (affaire Dreyfus) → antisémitisme)

(Vlaminck / Derain : s'intéressent aux images d'épinal)

L'affaire Dreyfus a bouleversé la France. Les artistes sont là aussi au moment de la Belle Époque (pour cause qu'ont de l'argent) → révoltes

Derain dit que ses couleurs sont des 'bâtons de dynamite' (il est révolté)

Form philo : ~~école~~ Nietzsche influence bcp les artistes.
→ philo individualiste → ins. vste sur : l'escalatoire de la vie & paganisme (sans religion)
plaisirs dominiques

Influences artistiques : Les Fauves s'opposent sur l'impressionnisme.
~~Ils ne~~ Ils s'inspirent de l'esthétique générale qui s'oppose à l'art officiel.
- l'anthropocentrisme (homme + important)
- non finita

- goût pour la couleur vive (s'inspirent de Van Gogh)
- simplification du métier de peintre
- emploi de tons purs (Matisse les utilise beaucoup loin de la réalité)

Le Néo impressionnisme : impressionnisme et ~~impressionnisme~~ divisionnisme

Tableau de Matisse : relation harmonieuse entre homme / nature
 - rejoint les plaisirs érotiques de Nietzsche

Les Femmes, grâce aux couleurs, expriment la distance à G. pendant V.G.
 (bleu → lointain)
 jaune → masculin

1er tableau Femme de Matisse :

Deux (1905) : négation de l'ombre. Encre + coloré ⇒ Dynamisme

'Fenêtre ouverte', 1905, Matisse

'Portrait de la femme au chapeau', 1905, Matisse → explosion des couleurs

Autre portrait de la femme de Matisse → jeu de couleurs (vert / rouge)

Vlaminck : le plus impétueux. Dense et expressive

Ruff : tableaux faits nationaux au Haïne
 → notion de densité

Prague

Tableau Femme : lumière, matière profondes deviennent presque plastiques
 - Couleur monotone, pure et saturée
 - ligne simplifiée, déformée, expressive.

Courant sensualiste, dynamique. Fait école des pays Européens
 notamment en Allemagne

BRÜCKE

1911 : premiers œuvres abstraites grâce à l'influence des Femmes
 Kandinsky

Monet → tableau femme nue
pose musante.

Eugène Boudin → né-impressionniste
→ travail par touche.

G. SEURAT : peintre pointilliste (pointilliste = néo-impressionniste = divisionniste)

VAN GOGH : précurseur du mouvement expressionniste

PAUL CÉZANNE → CUBISME

PAUL GAUGUIN → Les Nabis

J.P. SÉRUSIER : peintre ⊕ décorative que narrative

E. VILLAR (SID/T)

→ 'Le 4'

→ simple règle

→ façon de classer, de simplifier les formes à l'extrême

LE CUBISME

BRAQUE → Il se restreint à des cubes.

1907 → 'Les Femmes d'Alger' de Picasso

1907 : - expo de Cézanne au salon d'Automne à Paris
- sculptures Africaines
- influence de l'art catalan (Picasso était espagnol)

① 1ère période - 1906/1909 - Cubisme Cézannien

→ Il se passe à Paris

↳ plusieurs peintres vont y travailler (Braque, Picasso)
↳ imbuition de la 3D (tramp l'oeil, volume)

② 2ème période - 1909/1912 - Cubisme analytique

→ toile apparaît comme la synthèse des

↳ les objets se représentent simultanément sous toutes leurs faces.

→ peu de couleurs.

③ 3ème période → 1912/1914 - Cubisme synthétique

→ 'papier collé' → on introduit la toile des papiers. On fait

↳ les objets sont représentés par les signes les ⊕ simples.

Artistes Cubistes : Dusseldorf, Picasso,

Picasso

Né en 1881. Mort en 1973. Productif énormément de tableaux. Mort très vieux. A peint jusqu'à la fin de sa vie.

- 1) période bleue
- 2) période rose

'Les demoiselles d'Avignon' → notion de volume
→ plusieurs tableaux

1 tableau des 'demoiselles d'Avignon' qui est à N.Y
↳ scène de maison close
↳ 2 visages → statue africaine
↳ marquage de la profondeur (un petit peu) avec tons froids et chauds

Picasso n'est pas de la recherche du beau esthétique. Il fait 1 recherche

BRAQUE → mu 1907/1908
→ paysage → on voit bien le cubisme.

On revient à Picasso

→ Cubisme Analytique 1902

1911 → BRAQUE → 'Les portugais'
↳ usage fragmenté instrument de musique
↳ intégration de lettres de la scène
↳ palette monochrome

R. LAUNAY → il va osciller entre la recherche cubiste au niveau des formes et en plus il fait un travail sur les couleurs et la lumière

↳ travaille énormément sur la Tour Eiffel.

↳ 'la ville de Paris' → 1910 (2,64 m x 4 m)

→ encore la Tour Eiffel

↳ 1918. autre tableau
On est entre le figuratif et l'abstrait

1921 - Picasso revient au cubisme synthétique

Jean GRIS - 'Nature morte devant la fenêtre'

Paul KLEE

- ↳ de niveau de l'abstraction, l'imagination. Il est très inspiré par le dessin d'enfants.
- ↳ mort en 1940
- ↳ 'La pleureuse', 'Jardins Tunesiens', 'composition cosmique'
- ↳ 1934 'Pays d'ouest'
- ↳ 1932 'Jardin oriental'

le DADAÏSTE

1916 (fin 1ère guerre mondiale)

↳ mort né en Suisse à Cabare. Artistes américains. Ils vivent à Berlin
à NY, à Cologne et à Paris. Une autre

↳ Esprit contestataire et négativiste

↳ DUCHAMP et PICASSO (cubistes) qui parlent avec USA et qui sont influencés

↳ HAN RAY rejoint ces deux derniers. Font des œuvres scandaleuses.

↳ SCHWITTERS : en haine de son œuvre des assemblages dadaïstes. Roches
du cubisme.

↳ ERNST va aussi être un dadaïste (mort qui suit le DADAÏSTE par m/tp)

On va valonner n'importe quoi. On met sur le pied d'égalité des choses
absurdes que les objets faisant partie de la culture

↳ SCHWITTERS récupère des objets rebuts pour faire ses œuvres.
(→ qqn de très intelligent : 'champion d'échec')

↳ Personnalisation de l'art. Seulement volonté de Roger. Ils critiquent l'abstraction.
Ils ne se prennent pas au sérieux en faisant leurs œuvres.

↳ DUCHAMP → peinture par une personne. (pour la biblia)
↳ 'Tem m'
↳ 'élevage de poussins' → photo

↳ PICASSO → peinture des montres
↳ 'femmes aux allumettes' → collage

HAN RAY → photographe, cinéaste
→ fait ses rayographies → ce sont des photographies

Raoul HAUSMAN → 1918 : sculptures

1933 : période des peintres abstraits.

Picasso : peintre abstrait
→ recherche abstraite sur la couleur
→ harmonie presque musicale.

→ 'jeune fille américaine'
→ idée de la danse, de la musique.

Fernand LEGER : 1910 - 'Nu dans la forêt'
1913 - 'Contrastes de formes'
1948 - retour à l'art réaliste, populaire

Flora DUCHAMP : 1887 - 1968 (vie/mort)

1911 : 'jeune femme nue ds un train'

L'EXPRESSIONNISTE

Références : Munich, Ensler, SCHIELE, KLITT

fin 19ème : 'Le ciel' → Munich
'L'angoisse' → lignes concentriques, sinuieuses,

Opé : Die Brücke 1905-13 } associat° d'artistes
Peu Blaumeyer → Kandinsky est le chef de file } uniquement.
Kirchner, Nolde, Dehstern et Schmitz + Rothloff

artistes de tendance expressionniste. Insistent d'avantage sur les expressions des types humains.

Dehstern "2 nus" 1905. façon très violente de découper l'espace.

Nolde : couleurs vives. Formes aigues. Caps déformés. Voyage en Asie + Nouvelle Guinée
↳ copies d'œuvres.

Kirchner : idem. A rapprocher du cinéma à cette époque (cine américains 20 en Allemagne)

Vidéo Kandinsky : "j'opérais soudain au sein un tableau d'i soudaine beauté..."

2 mots russes qui se suivent (suprématisme et constructivisme) / rjn ds (abstraction)

le chef de file est MAIEVICH → Gabo et Pevser chef de file

suprématisme : la forme géométrique et la forme schém.

MAIEVICH

1918: Il découvre l'art abstrait à travers le cubisme. Il a peint 'Carré noir sur fond blanc'
Il va définir tous les termes du suprématisme dans le manifeste.

1918: 'Carré blanc sur fond blanc' → exposé à Moscou ds 1 salon d'état.
Tous les artistes russes sont acceptés par les critiques et par l'état.

A propos du 'carré blanc sur fond blanc': A présent, le chemin de l'homme de l'œuvre à travers l'espace, l'ère... de l'abstraction

le suprématisme a annoncé l'art contemporain (début 1970)

constructivisme : commence en 1920 (en Russie). Menés par PEVSEK et GABO

Ils vont faire un manifeste 'Manifeste réaliste' publié à Moscou. Ils introduisent la notion d'espèce et de temps. Le temps est exprimé grâce à des rythmes et à un système de cinétique.

IGORLY NAGY / sculpteur / photographe / peintre ds le mouvement constructiviste

- ↳ sculpture 'Modulateur de lumière et d'espace'
- ↳ qui barge crée des effets de lumière
- ↳ cette sculpture a bcp influencé les sculpteurs de l'art cinétique.

MOUVEMENT DE STIJL (Hongrois) 1917 - 1931

→ abstraction géométrique

C'est l'art et une revue créée par 2 peintres Piet Mondrian et Theo Van Doesburg.

Art relativement reconnu, pas officiel, mais vraiment intégré ds les années 20

Mondrian supprime les courbes, opte pour une ligne orizontale. On va bannir la touche. On fait des à plat et on se limite avec 3 couleurs primaires (rouge/bleu/jaune) + blanc/noir.

Cela s'est étendu à l'architecture. Le style a été lancé en 1925. On trouve aussi de l'aménagement (poutres, chaises, etc.)