

Le réalisme en peinture

"Gustave Courbet, personnalité majeure du réalisme, adopte ce terme en 1855 pour **désigner un style de peinture né en France après la révolution de 1848**. Le courant s'étend en Europe jusqu'à la Russie et **débouche sur une mode de la scène anecdotique et pittoresque (1) de la vie de tous les jours, jusqu'à la fin du XIXème siècle**.

Le réalisme rejette l'inspiration imaginaire du romantisme et le formalisme académique. Les peintres n'imposent ni une théorie esthétique ni un style homogène, mais **une vision objective et simple de la vie contemporaine accessible à tous**. La peinture, porteuse d'un élan socialisant et humanitaire parfois engagé, reçoit un mauvais accueil. Les milieux de l'art officiel du second Empire récusent (2) ce défi lancé à la peinture d'histoire et jugent vulgaires toutes ces créations."

arts-savoir.fr

(1) pittoresque : Qui attire l'attention, charme ou amuse par un aspect original.

(2) récusé : refuser d'accepter

QUESTIONS

Je réponds aux questions sur une feuille de classeur que je rendrai au professeur.

- 1) A quelle date et par qui le terme "réalisme" est-il utilisé ?
- 2) Que représentent les peintures réalistes ?
- 3) Que rejette le réalisme ?
Que cherchent à peindre les peintres réalistes ?
- 4) Quel accueil reçoit la peinture réaliste ? Par qui ? Que dit-on d'elle ?

QUESTIONS

Une cérémonie funèbre

- 1) Où la scène se passe-t-elle ? À quoi le voit-on ?
- 2) Quelles couleurs dominent ?
- 3) Observez la composition du tableau : quels sont les trois groupes qui se dessinent ?
- 4) a. Quels personnages se démarquent des autres ? Comment ?
b. Que représentent-ils ?

Un enterrement à Ornans, Gustave Courbet, huile sur toile, 315 x 668 cm, 1849-1850

Une représentation de la société

- 5) a. Quel est le format de ce tableau ?
b. Les tableaux imposants par leur taille représentent traditionnellement des grandes scènes historiques ou mythologiques. Est-ce le cas ici ?
- 6) Observez le titre du tableau : sait-on qui est enterré ? Cela importe-t-il ?
- 7) En quoi la démarche de Courbet peut-elle être qualifiée de "réaliste" ?

Du réalisme à l'impressionnisme

Les glaneuses, Jean-François Millet, huile sur toiles, 111x83,5 cm, 1857, musée d'Orsay, Paris

QUESTIONS

Je réponds aux questions sur une feuille de classeur que je rendrai au professeur.

- 1) A quelle catégorie sociale appartiennent les femmes au premier plan ?
- 2) Quels sont les détails vestimentaires qui le montrent ?

QUESTIONS

- 1) Les détails sont-ils nettement visibles pour le spectateur ? Pourquoi ?
- 2) Selon vous, de quoi Camille Pissarro veut-il que nous nous souvenions ?

La cueillette des pommes à Éragny-sur-Epte, Camille Pissarro, huile sur toiles, 74x61 cm, 1888, collection Munger, Museum of Art, Dallas, États-Unis

Du réalisme à l'impressionnisme

Qu'est-ce que le réalisme ?

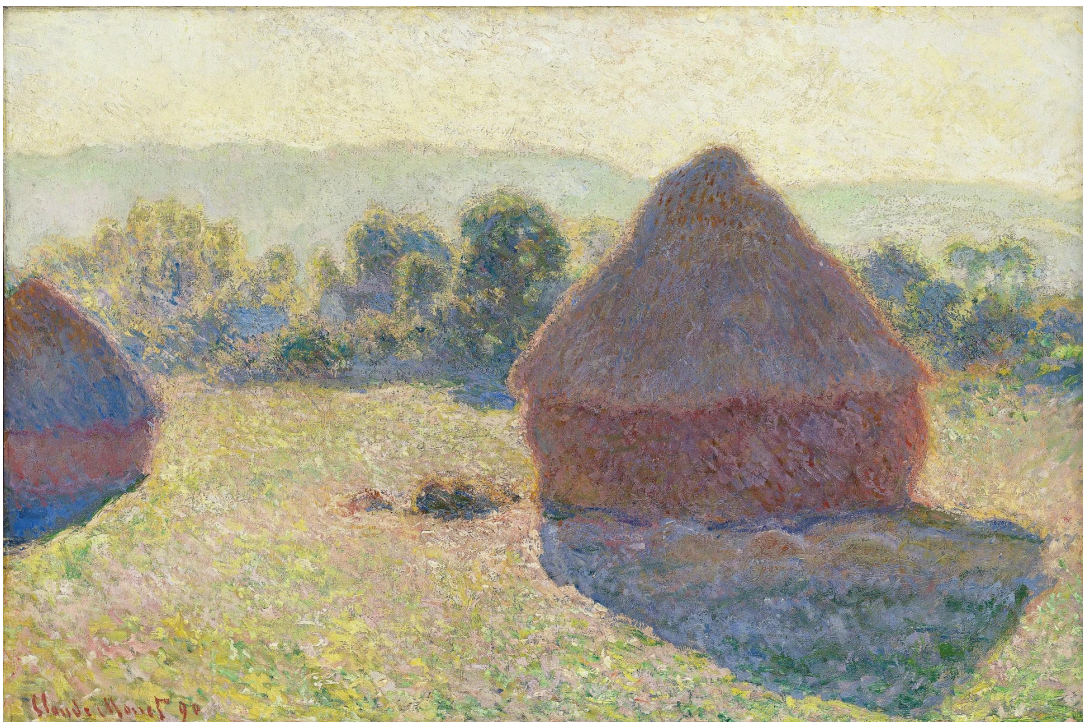
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, certains artistes, à travers les livres et les tableaux, souhaitent rendre compte de la réalité telle qu'elle est.

Avant eux, l'art représentait surtout la beauté. Eux font le choix de décrire la vérité : celle de tous les milieux sociaux, la misère comme la richesse. Ces artistes créent le réalisme. Parmi eux, on peut citer Gustave Courbet ou Jean-François Millet.

Qu'est-ce que l'impressionnisme ?

Certains peintres décident de rompre avec la représentation "photographique" de la réalité. Ils veulent peindre la réalité telle qu'ils la voient avec leurs impressions. Toutes les expositions refusent leurs oeuvres. Ils présentent eux-mêmes leurs toiles, en 1874. A la suite de cet événement, un journaliste les nomme les "impressionnistes".

Les plus célèbres sont Claude Monet, Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, Pierre Auguste Renoir. Édouard Manet en est le précurseur.

Meules de foin à midi, Claude Monet, 1890, National Gallery of Australia, Canberra.

Entre 1889 et 1890, Claude Monet a peint une trentaine de toiles représentant des meules de foin. Il écrit en 1890 : "Je vois qu'il me faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche, l'instantanéité, surtout l'enveloppe, la même lumière répandue partout."

Bilan - Étude comparée des trois tableaux

- 1) a. Quel est le thème commun à ces trois oeuvres ?
b. Qu'est-ce qui disparaît complètement dans le dernier tableau ?
- 2) Comment la peinture semble-t-elle appliquée sur la toile des tableaux 2 et 3 ?
- 3) En quoi ces tableaux sont-ils de moins en moins réalistes ?
- 4) Que cherche à montrer le peintre impressionniste ?
- 5) Grâce à vos réponses, expliquez ce qui évolue dans la peinture, du réalisme à l'impressionnisme. (5 lignes)

Gustave Caillebotte - Les raboteurs de parquet

Les Raboteurs de parquet,
Gustave Caillebotte, 1875, huile
sur toile,
H. 102,0 ; L. 147,0 cm.

Don des héritiers Caillebotte par
l'intermédiaire d'Auguste Renoir,
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-
Grand Palais

Youtube - D'Art d'Art sur les
Raboteurs de parquet de Caillebotte

Youtube - Au coeur de l'histoire -
Gustave Caillebotte

"Ce tableau constitue une des premières représentations du prolétariat urbain. Si les paysans (*Des glaneuses* de Millet) ou les ouvriers des campagnes (*Casseurs de pierres* de Courbet) ont souvent été montrés, les ouvriers de la ville ont très rarement fait l'objet de tableaux. Contrairement à Courbet ou Millet, Caillebotte, bourgeois aisé, n'introduit aucun discours social, moralisateur ou politique dans son oeuvre. L'étude documentaire (gestes, outils, accessoires) le place parmi les réalistes les plus chevronnés.

Caillebotte a suivi une formation académique auprès de Bonnat, et la perspective accentuée par l'effet de plongée et l'alignement des lames de parquet est conforme à la tradition. L'artiste a dessiné une à une toutes les parties de son tableau, avant de les reporter au carreau sur la toile. Le torse nu des raboteurs est celui de héros antiques. Mais loin de s'enfermer dans ces exercices académiques, Caillebotte en exploite la rigueur afin d'explorer l'univers contemporain de manière inédite.

Présenté au Salon de 1875, le tableau est refusé par le Jury, sans doute choqué par ce réalisme cru (certains critiques ont parlé de "sujet vulgaire"). Le jeune peintre décide alors de se joindre aux impressionnistes et présente son tableau à la seconde exposition du groupe en 1876 où Degas expose ses premières *Repasseuses*. Les critiques sont impressionnés par cette grande page moderne, Zola notamment qui condamne cependant cette "peinture bourgeoise à force d'exactitude". "

Musée d'Orsay

QUESTIONS

- 1) Présentez le tableau.
- 2) Qu'est-ce qui différencie Caillebotte de Courbet et Millet ?
- 3) Que peut-on voir sur cette toile ? Qu'a voulu mettre en avant Caillebotte ?
- 4) En vous aidant de l'ABC de l'image, étudiez :
 - la composition, le cadrage et la perspective.
 - la provenance de la lumière, les ombres et les reflets
 - le rendu des mouvements des travailleurs.
- 5) En vous aidant du texte sur la gauche ainsi que du tableau, retrouvez dans le tableau ce qui relève :
 - de l'art antique
 - du réalisme
 - d'une oeuvre documentaire
 - de la photographie

Claude Monet - La gare Saint-Lazare

Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, 1877, Huile sur toile, H 75,5 cm x L 104 cm, conservé actuellement au Musée d'Orsay

En savoir plus sur le tableau grâce à L'Histoire par l'image

L'histoire du chemin de fer français sur Youtube par la chaîne Nota Bene

CONTEXTE HISTORIQUE

"Symbole de la révolution industrielle naissante, le chemin de fer se développe en France à partir des années 1820. Longtemps considéré comme une curiosité, un « jouet » selon Thiers, il devient sous le Second Empire un nouveau, prodigieux, moyen de transport. Rapidement, la construction de voies ferrées et de gares remodèle le visage de Paris, au centre du réseau en étoile des six grandes compagnies.

Cette formidable promesse de progrès et de liberté fascine la population, et notamment les artistes, comme en témoigne La Gare Saint-Lazare de Monet.

En janvier 1877, Claude Monet s'installe près de la gare Saint-Lazare. Désireux de s'atteler à un sujet résolument moderne et urbain, le peintre obtient du directeur des Chemins de fer de l'Ouest l'autorisation officielle de dresser son chevalet à l'intérieur de la gare."

Site internet : L'histoire par l'image

QUESTIONS

- 1) Présentez le tableau.
- 2) Observez ce tableau et repérez les éléments qui montrent que la gare représente la modernité.
- 3) a. Le sujet de la toile est-il nettement visible ?
b. Qu'est-ce que Claude Monet cherche à mettre en avant avec cette façon de peindre ?
- 4) En vous aidant de l'ABC de l'image, étudiez :
 - le plan
 - la provenance de la lumière
- 5) Ouverture : À votre avis, en quoi le chemin de fer est-il un symbole de la modernité ? (5 à 10 lignes)