

L'IMPRESSIONNISME

I- Généralité :

1- Définition :

L'impressionnisme est **un mouvement artistique** apparu en France dans les années 1860. Les impressionnistes peignent des scènes d'extérieur **en révélant l'effet que produisent les variations constantes et imperceptibles de la lumière** sur les éléments.

Le mouvement impressionniste naît en réaction à la peinture académique officielle. Le terme désigne également un style de musique apparu à la fin du **XIX^e siècle**.

2- Historique :

Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, ainsi que **Camille Pissarro** sont les principaux représentants du mouvement. D'abord critiqués et incompris, ils sont exclus des salons officiels et organisent leur propre exposition **en 1874 à Paris**.

Après cette exposition, le journaliste **Louis Leroy** intitule son article « L'exposition des impressionnistes » en voulant tourner en dérision le célèbre tableau de Monet ***Impression soleil levant* (1872)**. Les artistes adoptent vite ce terme, ainsi que le substantif « **impressionnisme** », car ils sont fidèles à leur démarche qui consiste à exprimer les **impressions** que la lumière révèle.

Le **postimpressionnisme** désigne plusieurs styles de peinture qui prolongent l'impressionnisme ou rompent avec lui. **Vincent Van Gogh** et **Henri de Toulouse-Lautrec** se réclament à leurs débuts de l'impressionnisme, avant d'ouvrir de nouvelles voies picturales. Le **néo-impressionnisme** est représenté par **Georges Seurat (*Un dimanche à la Grande Jatte*)**, **Camille Pissarro** et **Paul Signac**. Ces peintres utilisent une technique particulière, le **pointillisme**, qui consiste à appliquer sur la toile de **minuscules points de couleurs pures**. Vues avec un certain recul, ces touches assemblées constituent des formes, des zones d'ombre et de lumière.

L'impressionnisme en musique s'épanouit surtout en **France**, de la fin du **XIX^e siècle** au début du **XX^e siècle**, sous l'influence de la peinture impressionniste et de la poésie de **Paul Verlaine, Charles Baudelaire** et **Stéphane Mallarmé**. Il s'oppose au style classique (**Mozart, Beethoven**) qui insiste beaucoup sur les formes (**sonate, symphonie**), mais aussi à la musique romantique et à sa sensibilité exubérante. Le compositeur **Claude Debussy** est le principal représentant de l'impressionnisme **par son raffinement sonore et sa palette harmonique très riche en couleurs**. Ses œuvres principales ont pour titre ***Prélude à l'après-midi d'un faune*** et ***Pelléas et Mélisande***.

3- Méthode :

Les impressionnistes se consacrent surtout à **l'observation de la nature, au paysage**. Ils travaillent **en plein air**, et non plus en atelier. Ils cherchent ainsi à reproduire les variations imperceptibles de la lumière sur les éléments, par exemple le miroitement des eaux.

L'exécution du tableau est assez rapide ; il s'agit de **retranscrire une impression fugitive**. Ils délaissent le dessin aux contours précis, le clair-obscur et suggèrent les formes, les volumes et l'atmosphère du moment par **de petites touches de couleurs primaires et complémentaires**. Les tons sont décomposés : un ton vert, par exemple, est obtenu en juxtaposant une touche de bleu et une touche de jaune.

Selon cette méthode et pour reproduire les multiples variations de la lumière, **Claude Monet** peint une série de **250 toiles** représentant les nymphéas qui poussent sur son étang de **Giverny (1899-1926)**.

4- Thèmes :

Outre la nature et ses paysages, la ville et sa modernité, les scènes de la vie sont également les sujets des impressionnistes, qui cherchent à **saisir à la fois l'agitation trépidante de la ville et sa lumière particulière**. Ainsi, Claude Monet peint une série de toiles représentant la **Gare Saint-Lazare**, **Edgar Degas** montre le monde animé des champs de courses, de l'Opéra, des cafés, et **Pierre-Auguste Renoir** peint le **Moulin de la Galette**.