

Les impressionnistes

Contexte historique

Les impressionnistes jugent l'art sclérosé par les règles trop rigides de l'Académisme, ils opèrent alors une rupture avec les codes de la représentation traditionnelle. Ils exécutent leurs tableaux en plein air, sur le motif et tentent de saisir les manifestations fugitives de l'atmosphère. En évitant l'atelier et ses artifices, ils recueillent les sensations visuelles du paysage, peignent la lumière, ses variations et ses effets. Ils expérimentent la division des tons, les couleurs complémentaires et les contrastes colorés comme Eugène Delacroix l'avait fait avant eux.

L'esthétique impressionniste, annoncée par William Turner, reçoit également l'influence de Gustave Courbet et du réalisme. Ils explorent aussi des sources d'inspiration neuves, les estampes japonaises et la photographie (inventée en 1839).

C'est le courant qui préfigure la modernité artistique (première partie du XXème).

Caractéristiques

Supports :

Les impressionnistes peignent sur des toiles de petites dimensions. Ils peignent rapidement plusieurs tableaux à la fois pour matérialiser les sensations éphémères qu'ils perçoivent.

Sujets :

L'impressionnisme marque un temps fort dans l'histoire du paysage français. Les titres des œuvres précisent un lieu, une saison ou une heure du jour. Captivés par le mouvement, la nature et la modernité, ils peignent le cheval, le chemin de fer, les ponts, les danseuses, l'eau et les reflets. Ils instaurent un rapport au temps en peignant des séries.

Composition :

Elle est réduite à quelques plans superposés. Ils abandonnent le point de vue frontal et l'illusion de la profondeur. Ils multiplient les cadrages en plongée et contreplongée. Les contours, la densité et les volumes s'évanouissent avec le mouvement et la lumière.

Couleur :

Pour traduire les sensations naturelles du plein air, les impressionnistes utilisent les couleurs primaires et leurs complémentaires ainsi que les tons intermédiaires et le blanc. Peintres de la lumière, ils excluent le gris et le noir et colorent les ombres. Ils n'opèrent pas de mélange sur la palette mais fractionnent les tons clairs et francs sur la toile.

Touche :

La forme se confond avec le coup de pinceau (par exemple les touches horizontales suggèrent le clapotis de l'eau). L'exécution rapide et fragmentée diversifie les effets de matières.