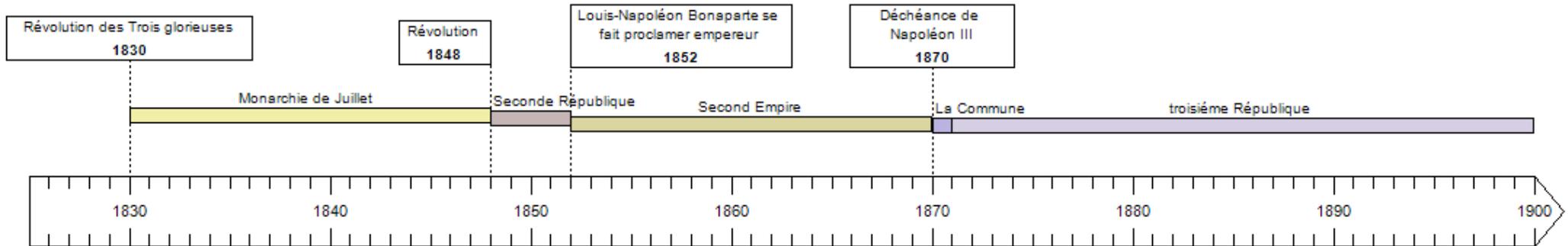

Introduction au cycle de conférences sur l'impressionnisme

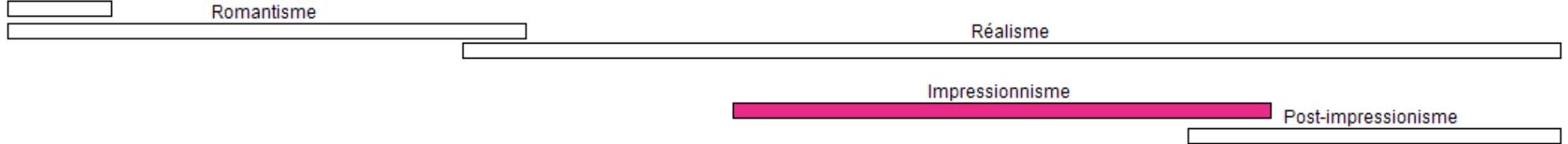
Généralités

Le chemin de fer passe de 250 à 25000 km

- 1839 Daguerre met au point l'appareil photographique
- 1859 1859 : Lefranc commercialise les premiers tubes de peinture
- 1839 Chevreul énonce la loi du contraste simultané

Neo-classicisme

1863 Salon des refusés

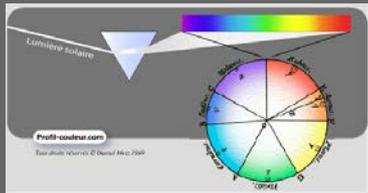
1874 1er salon " Impressionnistes "

1884 1er salon des artistes indépendants

L'apport de la technologie : connaissances sur la couleur

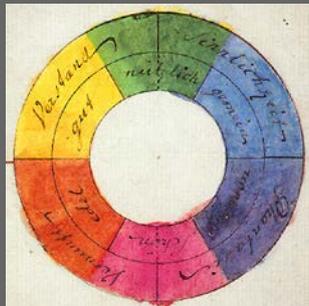
Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, **la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité.**

(Eugène Delacroix)

17e siècle

Décomposition de la lumière blanche,
Newton présente le premier cercle chromatique

De 1790 à 1823,

Johann Goethe écrit quelque deux mille pages sur les couleurs
sous le titre de "Traité des couleurs"

1839

Eugène Chevreul énonce la loi du contraste simultané des couleurs
dans un ouvrage où il analyse la lumière et la couleur.

À l'usage du peintre, on retiendra le ton local : la couleur propre
d'un objet. Ce ton local, selon Chevreul, n'existe pas en soi,
mais il est dépendant de la couleur des objets environnants

L'ouvrage de Chevreul est connu d'Eugène Delacroix
et marque les écoles artistiques à venir

L'apport de la technologie : le tube de peinture en métal

Au début, les artistes broyaient eux mêmes les couleurs dans leur atelier juste avant de les utiliser. Ils n'avaient pas de moyen de conserver très longtemps ces couleurs

Début du XIXe siècle

Des vessies de porc destinées à contenir et à conserver les couleurs à l'huile apparaissent

1841 :

Un peintre américain, John Goffe Rand, invente le tube de peinture en métal compactable, fermé hermétiquement à l'aide d'une pince.

Il dépose un brevet décrivant un tube métallique souple en étain pur ou en plomb permettant de conserver les peintures à l'huile

1850 :

Reprise de l'invention du peintre John Goffe Rand par le français Lefranc

1859 :

Lefranc commercialise les premiers tubes de peinture tels que nous les connaissons, à fermeture étanche, grâce à l'ancêtre du bouchon à pas de vis, ce qui permet aux artistes peintres de parcourir la campagne.

L'apport de la technologie : la photographie au service des beaux arts

1826

Nicéphore Niepce réalise la première photographique, celle d'un paysage vu depuis sa fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varenne,

Vers 1839

La photographie permet de rendre la réalité dans ses moindres détails et va libérer les artistes et les amener à explorer d'autres sujets et d'autres façons de peindre

dans les années 1850

Bayard est le premier à avoir eu l'idée de combiner deux négatifs séparés, l'un pour le ciel et les nuages, l'autre pour le paysage, afin de composer une épreuve positive bien exposée ,

1851

Prosper Mérimée, décide de dresser un vaste inventaire monumental de la France qu'il confie à cinq illustres photographes. Le territoire est partagé entre Gustave Le Gray, Mestral, Édouard Baldus, Hippolyte Bayard et Henri Le Secq. Cela marquera durablement la photographie de paysage

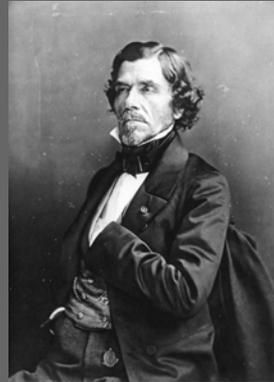
1854

Nadar souhaite que l'appareil de photographie puisse désormais être emporté à l'extérieur et en voyage, aussi facilement que le chevalet du peintre, il va commencer aussi à expérimenter la photographie embarquée dans un ballon

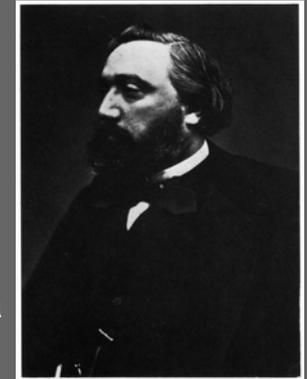
La photographie au service des beaux arts le portrait

Nadar
Autoportrait tournant c.1865

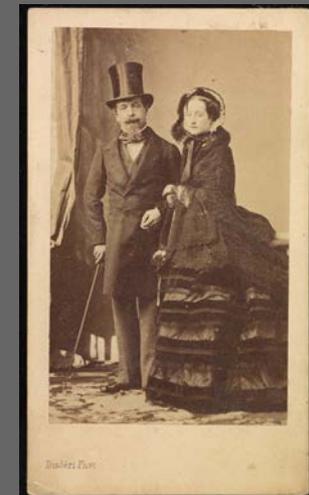
Nadar
Eugène Delacroix

Nadar
Léon Gambetta
1870

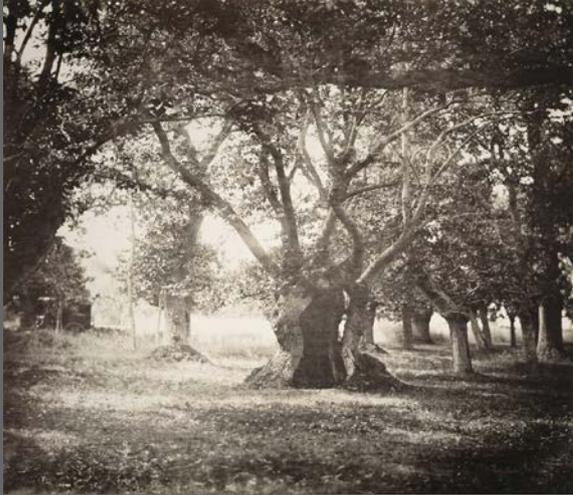
Eugène Disdéri
Rosa Bonheur

Eugène Disdéri
Napoléon III et Eugénie

La photographie au service des beaux arts

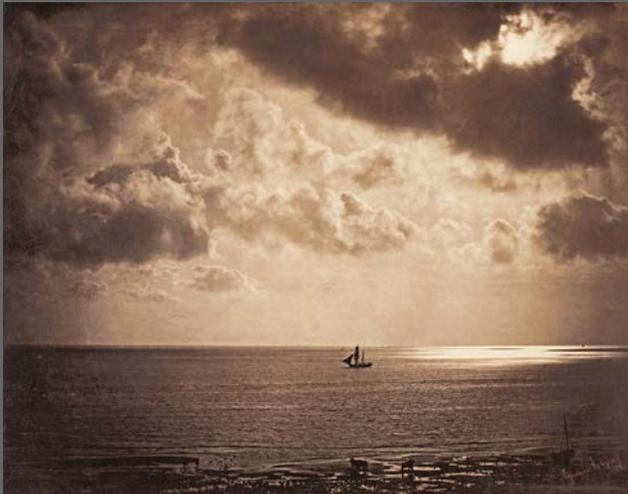
Le paysage

Gustave LeGray
Tree,_Forest_of_Fontainebleau
1856

Édouard Baldus Enghien
1855

Gustave Le Gray
Brig upon the Water
1856

L'industrialisation : le chemin de fer

1836 270 km

1850 3 248 km, surtout autour de Paris

1851 18 millions de personnes transportées en France

1857 9 000 km, 40 millions de voyageurs, 15 millions de tonnes de marchandises

1869 16 465 km

1875 25 000 km, 120 millions de voyageurs, 40 millions de tonnes de marchandises

1891 41 000 km, 200 millions de voyageurs, 60 millions de tonnes de marchandises

1898 65 000 km

1832 Saint-Etienne-Lyon

1837 Paris-Saint-Germain-en-Laye

1843 Paris-Orléans

1846 Paris-Lille

1847 Paris-Le Havre

1852 Paris-Lyon-Marseille

1852 Paris-Strasbourg

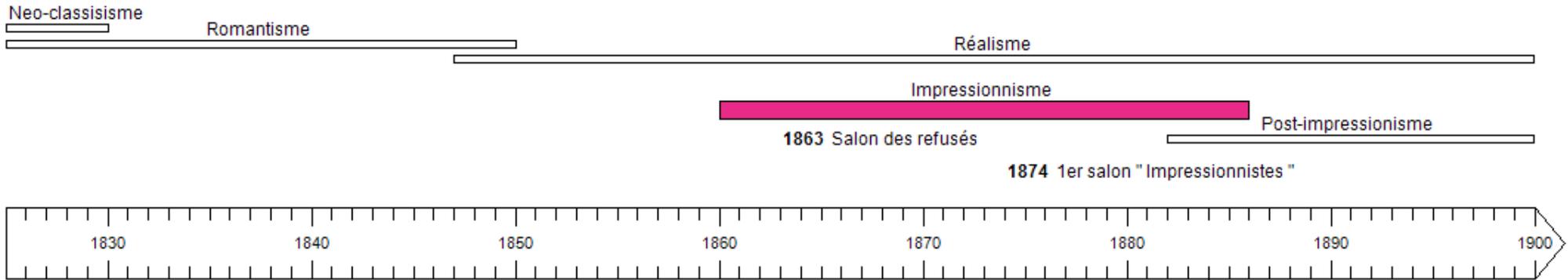
1852 Paris-Orléans-Tours-Poitiers-Bordeaux

1856 Bordeaux-Toulouse-Sète-Marseille

L'âge industriel et les chemins de fer intéressent les peintres du XIXe siècle. On retrouve dans leurs tableaux les nouveautés de cette époque.

Le développement du chemin de fer rend les déplacements plus aisés et conduit les artistes sur les bords de la Seine, de la Marne et en Normandie.

L'art académique

Exposition universelle
1855

Salon de 1855

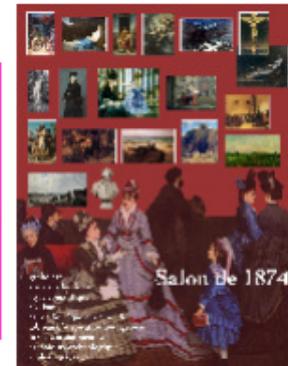
Salon des artistes
indépendants
1884

salon de 1850

Salon de 1863

Salon de 1874

Antoine-Jean Bail (1830-1918)
L'atelier de dessin à l'Ecole des Beaux-Arts (1855)

Edouard Dantan
Un Coin du Salon en 1880

Pour faire gagner de l'argent à l'Académie de peinture et de sculpture, les tableaux étaient exposés avec des numéros : il fallait acheter le livret pour connaître le nom des exposants

Les salons

Palais_de_l'Industrie_1855
photo_Édouard_Baldus

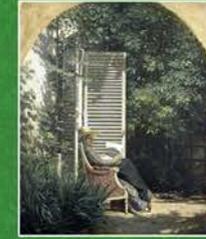
Delacroix

Chasseriau
Desdemona

Gustave Courbet
Enterrement à Ornans

Millet
Un semeur

Gerome
Intérieur grec

*the blows he struck by sending the Burial...
were worthy of a fairground strongman.
(Pierre-Joseph Proudhon)*

Corot
Une matinée

Isabey
Embarquement,,,"

Souvenir de guerre civile

Messonnier

Daubigny
Les isles vierges ,,,

Th Rousseau
Lisière de forêt

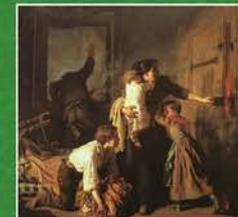
Jongkind
Vue du port d'Harfleur

Palais National

Salon de 1850

RETROSPECTIVE

Exposition universelle de 1855

Grandes médailles d'Honneur

Ingres

Apothéose de l'empereur Napoléon 1er

Courbet

L'atelier du peintre

Pavillon du Réalisme

Delacroix

Chasse aux lions

Daubigny

Ecluse dans la vallée d'Optevoz

Meissonier
Une rixe

Troyon

Les bœufs allant au labour

Étrangers

France

Cabanel
Glorification de St Louis

L'Exposition des peintres anglaises est très belle, très singulièrement belle, et digne d'une longue et patiente étude.

Charles Baudelaire

Salon de 1863

Corot
Etude à Ville-d'Avray

Gérome
Le prisonnier

Cabanel
Naissance de Venus

Th Rousseau
Clairière,,,,,

Daubigny
La vendange

Puvis de Chavanne
Le repos

+ Les Refusés

Wistler
Dame blanche

Manet
Le bain

Fantin Latour
Féerie

Jongkind
Ruines de Rosemont

Parmi les peintres que j'ai jugés ici, j'ai applaudi ceux qui s'inspirent de la nature et qui comprennent que l'idéal n'existe que dans l'interprétation des choses vraies; ceux-là seuls sont appelés à régénérer l'Art moderne.

Arthur Stevens

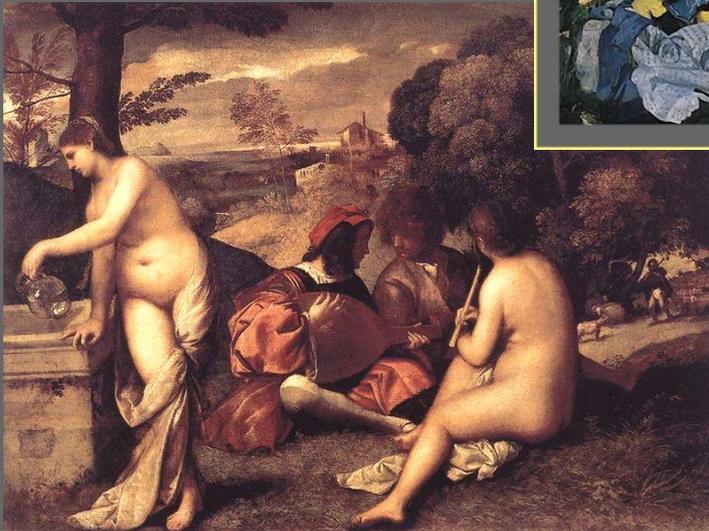
Alexandre_Cabanel
La naissance de Vénus

Edouard Manet

Le bain

Le jugement de Pâris de Marcantonio Raimondi

Titien - Concert champêtre

Puvis_de_Chavannes
Le_Repos

Fantin Latour
Feerie (1863)

Refusé

Johan_Barthold_Jongkind

Ruines de Rozemond

Jean-Léon_Gérôme
Le_Prisonnier

James Abbot McNeill Whistler

Symphony in White no 1
The White Girl
Portrait of Joanna Hiffernan
1862

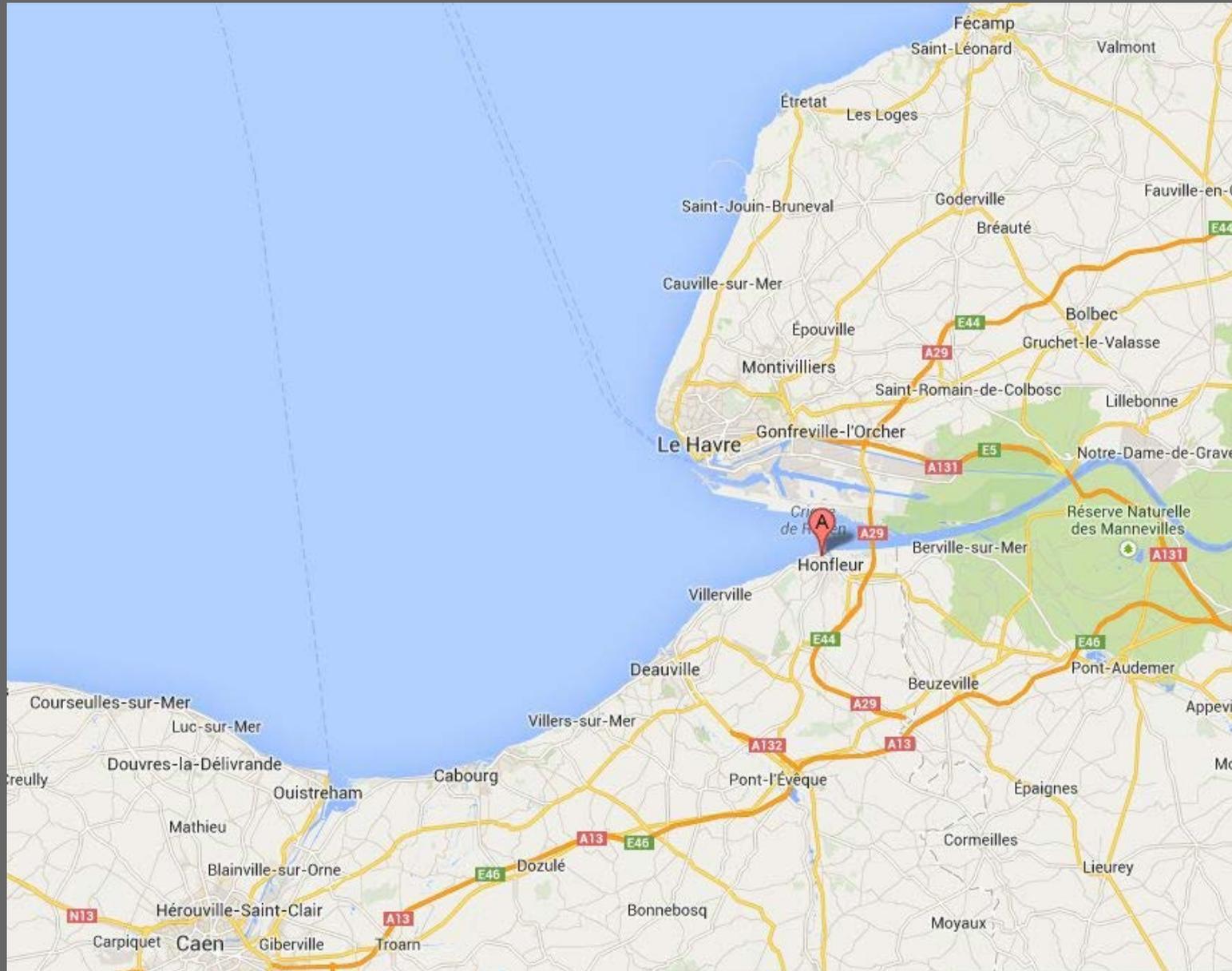

grand art
style académique
style romantique

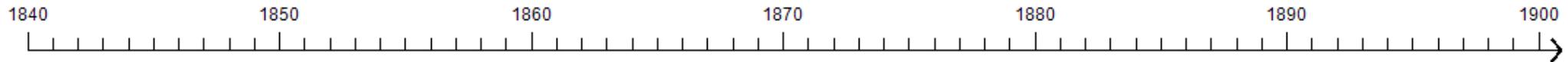
Salon de 1874

Prémices impressionnistes : sur les traces des précurseur en Normandie,,,

La ferme Saint-Siméon

Premiers pas impressionnistes en Normandie

1840 Corot peint La ferme Toutain à Honfleur

1844 Corot découvre au Havre les dessins de Boudin exposés à la librairie

1845 La famille Monet s'installe au Havre

1859 Les dessins de Monet sont remarqués par Boudin lors d'une exposition au Havre

1859 Boudin et Courbet se rencontrent chez Charles Baudelaire à Honfleur.

1862 Monet rencontre Jongkind à Honfleur

1864 Monet séjourne à Honfleur avec le peintre Bazille. Ils prennent leurs repas à l'auberge Saint-Siméon

1864 Jongkind revient à Honfleur et travaille en compagnie de Boudin, Monet, Daubigny, Ribot et Bazille

1864 en septembre, Jongkind et Monet peignent ensemble à Honfleur, la chapelle Notre-Dame de Grâce

1865 La ferme Saint-Siméon est vendue et la mère Toutain est remerciée.

1865 A l'été, Gustave Courbet séjourne à Honfleur

1865 En septembre, Jongkind peint sa dernière aquarelle de Honfleur

1866 A l'été, Monet séjourne à l'Hôtel du Cheval Blanc où il achève Les femmes au jardin.

1873 Monet peint au Havre la toile intitulée Impression de soleil levant

1868 Alexandre Dubourg fonde le musée de Honfleur

1874 Première exposition chez le photographe Nadar

Camille Corot
1840 : La ferme Toutain à Honfleur

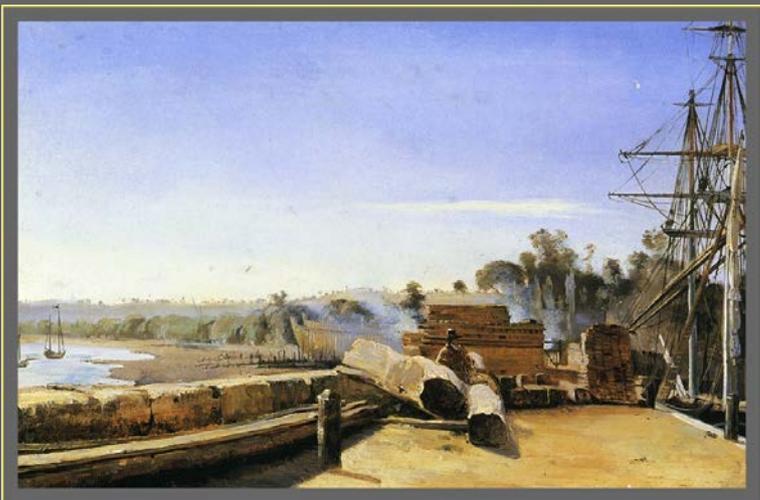
Gustave Courbet
1859/61 Le Jardin de la Mère Toutain

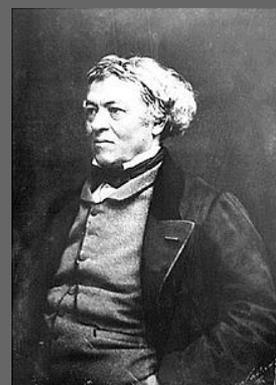
Adolphe-Félix Cals. (1810-1880)
Saint-Siméon 1879

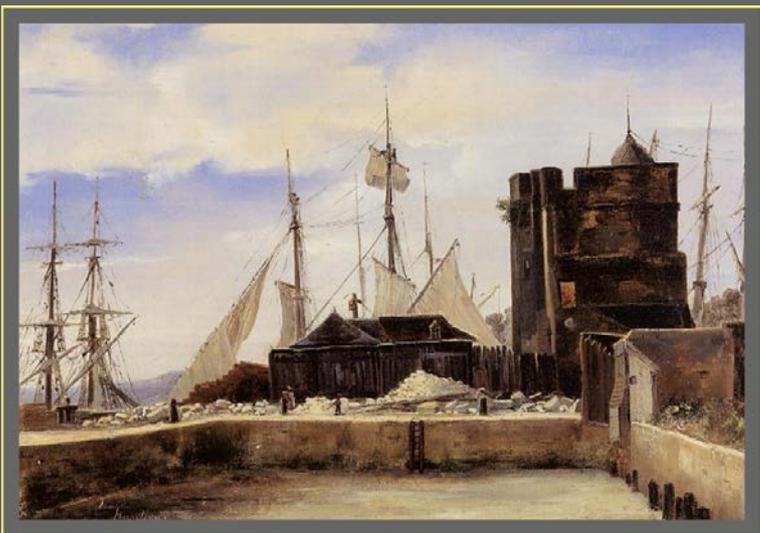
Eugene Boudin
1860 La ferme Saint-Simeon

1823, port de Honfleur

Jean Baptiste Corot
1796 - 1875

Honfleur-the-old-wharf_1824

Pêcheurs-sur-le-quai-de-Trouville

1841, Vue prise à Honfleur dit aussi L'embouchure de la Seine

Gustave Courbet
1819 - 1877

1870, La mer orageuse, dit aussi La vague

1865, Plage de Trouville

Mer vue des hauteurs de Dieppe -1852

Eugène Delacroix
1798 - 1863
autoportrait au gilet vert 1837

La porte damont
Etretat-1849

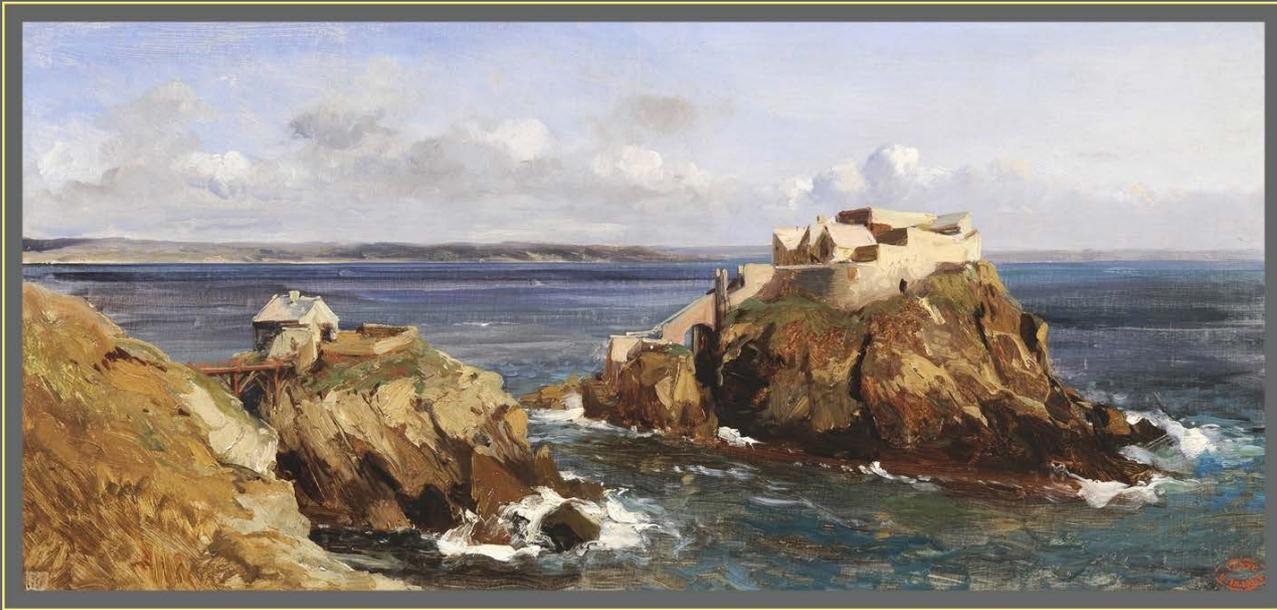
Roche_percée_etretat_1838

Isabey Eugène
1803 - 1886

Influença Johan Barthold Jongkind et Eugène Boudin

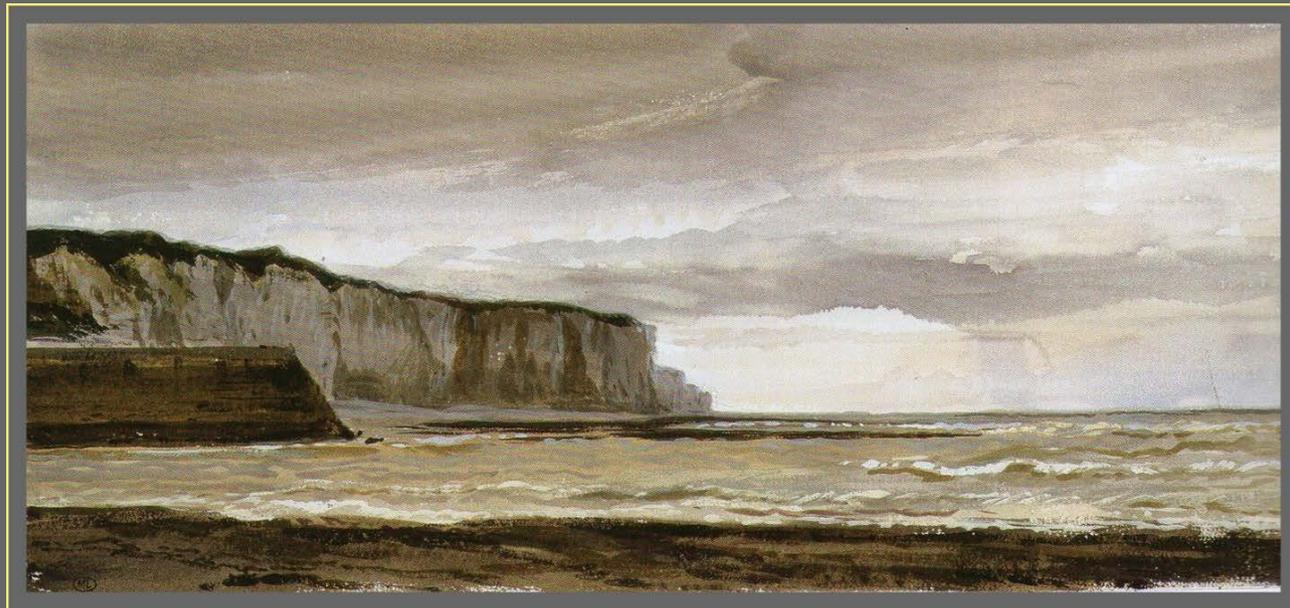
Dans le Souk d'Alger, l'échoppe du teinturier - 1830

Vue du fort de Bertheaume - 1850

Isabey Eugène

Les falaises de Saint-Valery en Caux
Aquarelle, crayon, gouache. Le Louvre (acquisition :1864),

Isabey Eugène

Bains de mer de Bourdrin entre St Valery sur Somme et le Toreport

Rochers à Etretat, 1851 (ou 1857),
Aquarelle sur traits de graphite, gouache. Paris, musée du Louvre,

St_Valery_en_Caux_soleil_couchant
1852

Johan Barthold Jongkind

La plage de Sainte Adresse
1862

Johan Barthold Jongkind

l'entree du port de Honfleur 1863

l'entree du port de Honfleur 1864 (aquarelle)

falaises_au_soleil_couchant

Charles-François Daubigny
1817 - 1878

Par CHAPLIN Charles (dessinateur) 1862

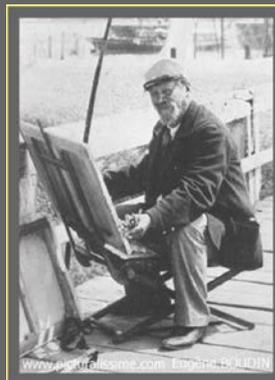
Sunset_on_the_Coast_at_Villerville_1865

Villerville_les_graves_1873

Port, les Oriflammes
1860_65

Eugène Louis Boudin
1824 - 1898

Entrée du port de Havre 1865

Entrée du port de Honfleur_1865

La_jetee_de_trouville_soleil_couchant
1862

Eugène Louis Boudin

Sur la plage de Trouville
1865

Beach_at_Trouville
1863

Eugène Louis Boudin

The_Beach_at_Trouville
1865

Plage-trouville
1867

Les_figures_sur_la_plage_à_Trouville
1869

Prémices impressionnistes : l'histoire de l'art s'écrit aussi par les rencontres

Previous workshop
Bazille (same chair).

Bazille by Renoir

Renoir by Bazille

Monet by Renoir

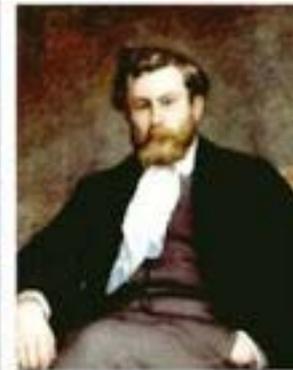
Monet by
Manet

Monet by Degas

Manet by
Degas

Sisley by
Renoir

Zola by
Manet

Sisley
Nature morte au héron_1867

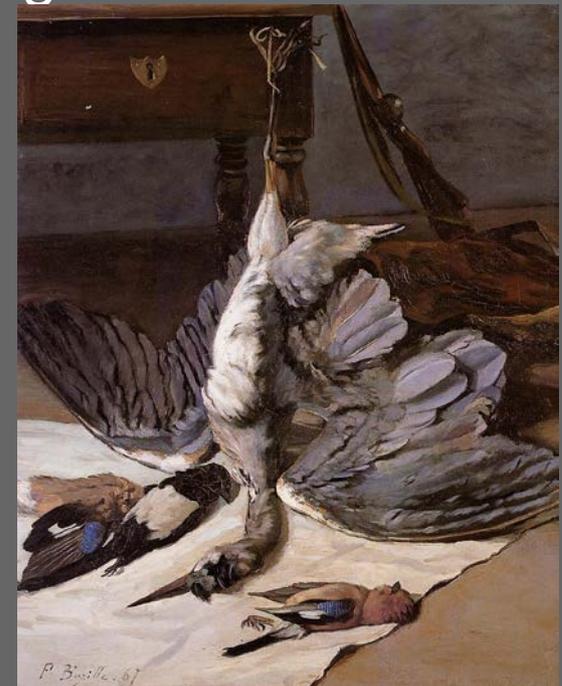
Bazille
Atelier de la
rue Furstenberg (1865)

Chez Bazille, rue Furstenberg

Renoir
Portrait-de-Frédéric-Bazille

Bazille
Le_heron_1867

Le café Guerbois et le groupe des Batignolles

1869 - 1875

Un atelier aux Batignolles
Henri Fantin-Latour (1870)

Scholderer, Manet, Renoir, Astruc, (assis) Zola, Maitre, Bazille, Monet

Michel-Lévy Henri
Auguste Guerbois,
propriétaire du café Guerbois

Au café de Edouard Manet,
lithographie 1869,

Café de la Nouvelle-Athènes 1871 - fin du XIXe siècle

Degas,
1878

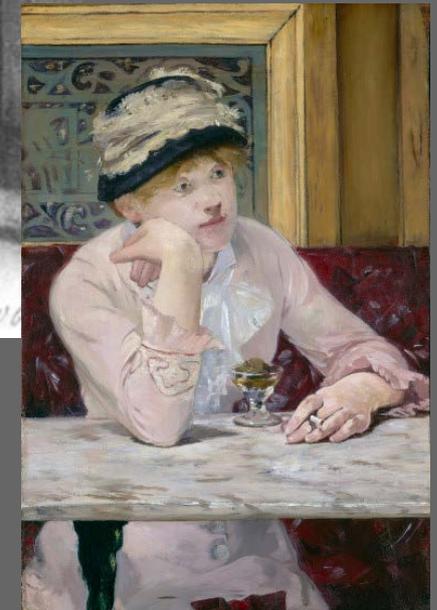

G. C. A., PARIS

794 Montmartre. — La rue Pigalle — Nouvelle Athènes.

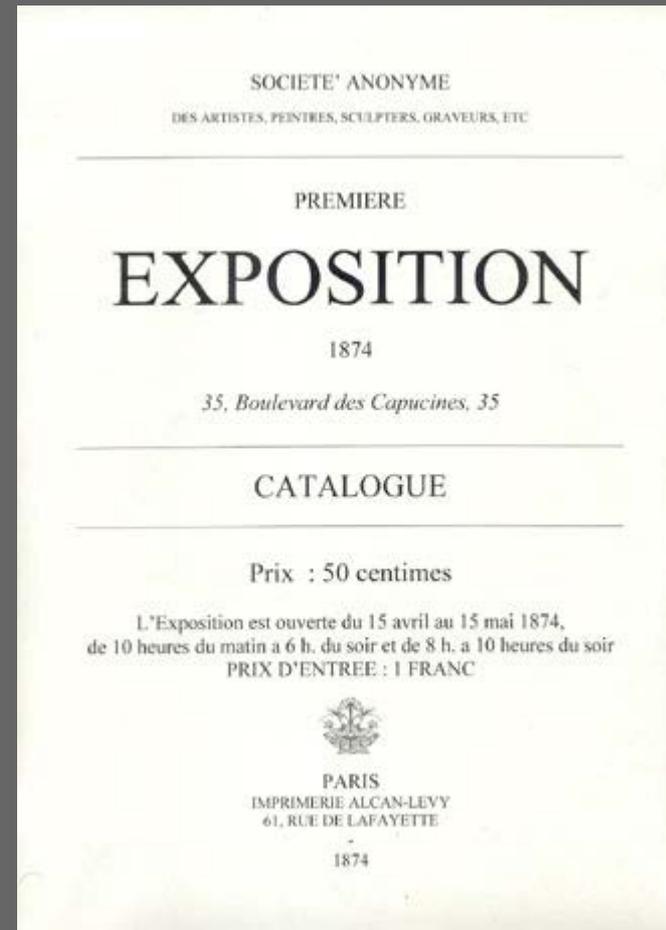
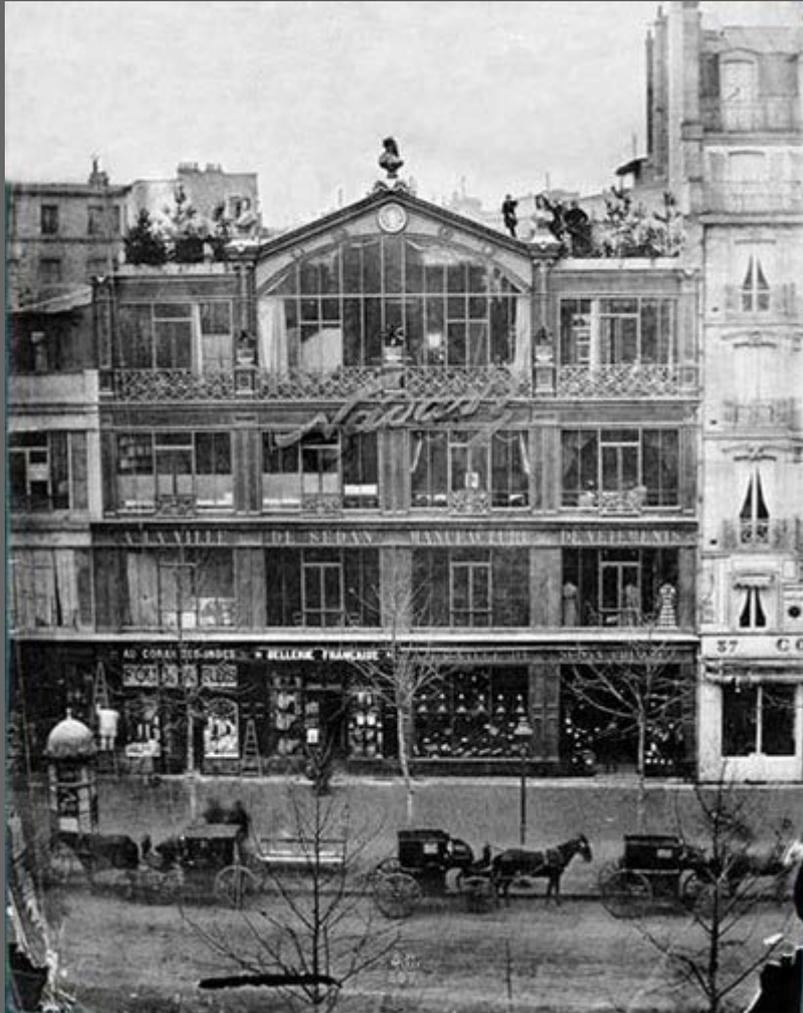
L'Absinthe,
Degas, 1876

Manet.
La prune 1878

1874

Première exposition de ceux qui deviendront les impressionnistes

La première exposition se tient au 35 boulevard des Capucines dans les ateliers que le photographe Nadar vient d'abandonner.

La première exposition réunit 30 participants et 165 toiles.

La première exposition

— 5 —

BOUDIN (Eugène)

31, rue Saint-Lazare, Paris.

17. Le Toulinguet, côtes de Camaret (Finistère).
18. Rivage de Portrieux (Côtes-du-Nord).
19. Id. id.
20. 4 Cadres (même numéro). Études de ciel.
Pastels.
21. 2 Cadres (même numéro). Études diverses.
Pastels.
22. 4 Cadres (même numéro). Plage de Trouville.
Aquarelles.

OC

BRACQUEMOND (Félix)

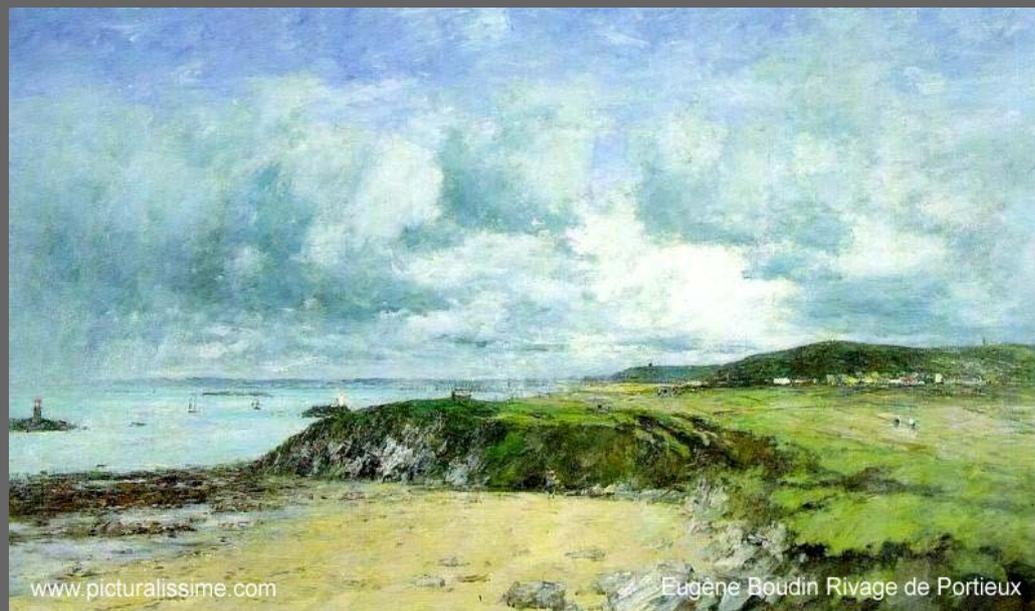
11, Villa Brancas, à Sèvres, Seine-et-Oise.

23. Portrait.
Dessin.
24. *Cadre d'eaux-fortes* :
Portraits de MM. Robert.
Meyer Heine.
Hoschedé.
Edwards.
Aug. Comte.
Ch. Kean.
A. Legros.
Meryon.

17

18

La première exposition

— 9 —

CEZANNE (Paul)

120, rue de Vaugirard, Paris

- 42. La Maison du Pendu, à Auvers-sur-Oise.
- 43. Une moderne Olympia.
Esquisse. Appartient à M. le Dr Gachet.
- 44. Étude : Paysage à Auvers.

30

COLIXE (Gustave)

14, rue Fontaine, Paris

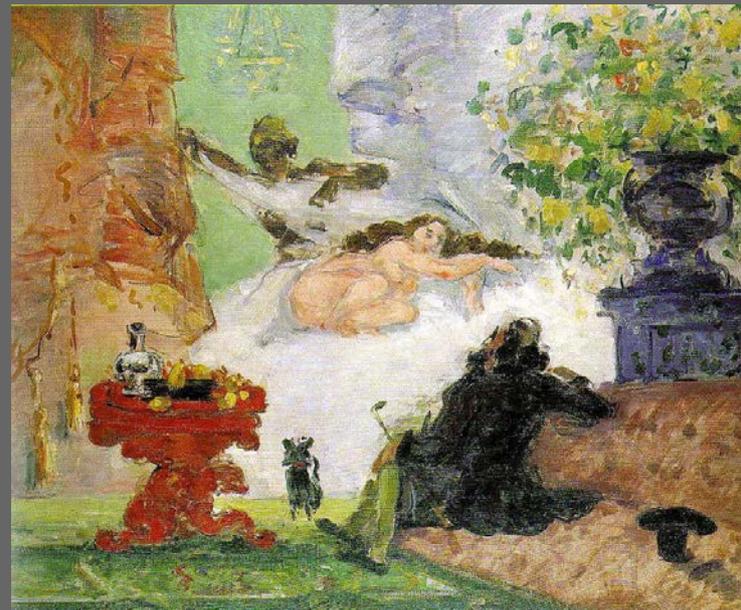
- 45. Haurra-Maria.
- 46. La Maison du Charpentier.
- 47. L'Étang aux poules d'eau.
- 48. Marchandes de poissons de Fontarabie (Espagne).
- 49. Entrée du port de Pasages (Espagne).

30

42

43

La première exposition

— 10 —

DEBRAS (Louis)

18, rue de Chabrol, Paris

- 50. Un Paysan.
Étude.
- 51. Une Nature morte.
- 52. San Juan de la Rapita (Espagne).
Dessin.
- 53. Rembrandt dans son atelier.

OK

DEGAS (Edgard)

77, rue Blanche, Paris

- 54. Examen de danse au théâtre.
Appartient à M. Faure.
- 55. Classe de danse.
Appartient à M. Brandon
- 56. Intérieur de Coulisse.
Appartient à M. Rouart.
- 57. Blanchisseuse.
Appartient à M. Brandon.
- 58. Départ de Course.
Esquisse. Dessin.

55

57

MONET (Claude)

A Argenteuil (Seine-et-Oise).

95. Coquelicots.
96. Le Havre : *Bateaux de pêche sortant du port.*
97. Boulevard des Capucines.
98. Impression, *Soleil levant.*
99. Deux croquis.
Pastel.
100. Deux croquis.
Pastel.
101. Deux croquis.
Pastel.
102. Un croquis.
Pastel.
103. Déjeuner.

DKC

Mademoiselle MORISOT (Berthe)

7, rue Guichard, Passy-Paris

104. Le Berceau.
105. La Lecture.
106. Cache-Cache.
Appartient à M. Manet.
107. Marine.

96

97

La première exposition

— 15 —

MONNET (Claude)

A Argenteuil (Seine-et-Oise).

- 95. Coquelicots.
- 96. Le Havre : *Bateaux de pêche sortant du port.*
- 97. Boulevard des Capucines.
- 98. Impression, *Soleil levant.*
- 99. Deux croquis.
Pastel.
- 100. Deux croquis.
Pastel.
- 101. Deux croquis.
Pastel.
- 102. Un croquis.
Pastel.
- 103. Déjeuner.

DKC

Mademoiselle MORISOT (Berthe)

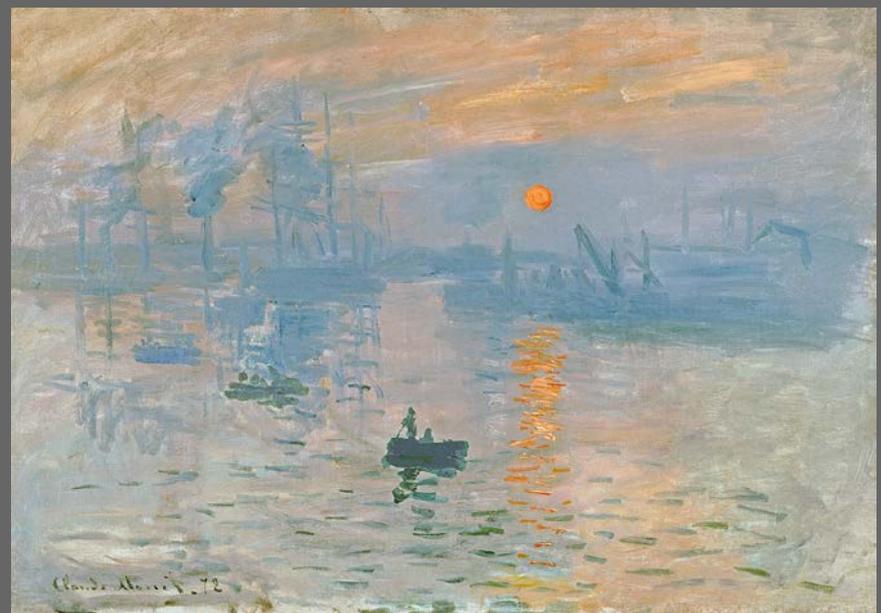
7, rue Guichard, Passy-Paris

- 104. Le Berceau.
- 105. La Lecture.
- 106. Cache-Cache.
Appartient à M. Manet.
- 107. Marine.

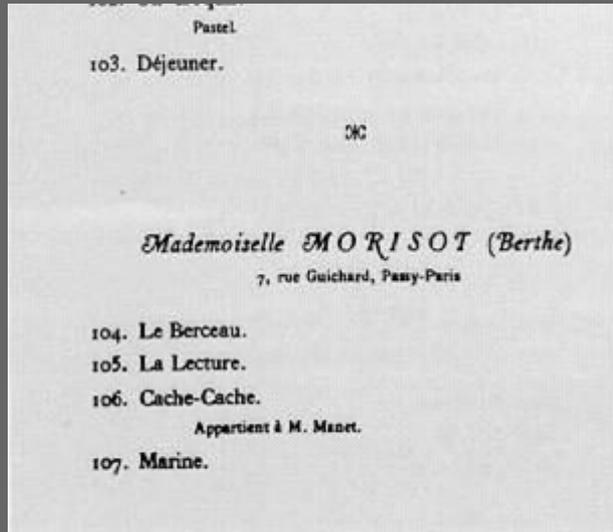
95

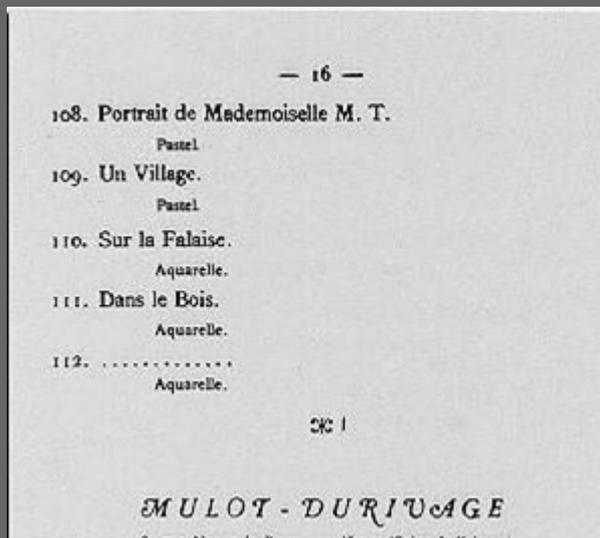
98

La première exposition

104

105

132. La Fête chez Thérèse.
Projet de rideau de théâtre. — Aquarelle
133. Une Bergerie sans moutons.
Lithographie.
134. At home.
Appartient à M. T. N.
135. Mariette.
Tête d'étude.

DC

P I S S A R R O (Camille)

16, rue de l'Hermitage, à Pontoise (Seine-et-Oise).

136. Le Verger.
137. Gelée blanche.
138. Les Chataigners à Osny.
139. Jardin de la ville de Pontoise.
140. Une Matinée du mois de juin.

DC

R E N O I R (Pierre-Auguste)

35, rue Saint-Georges, Paris.

141. Danseuse.
142. La Loge.
143. Parisienne.

136

137

— 18 —

132. La Fête chez Thérèse.

Projet de rideau de théâtre. — Aquarelle.

133. Une Bergerie sans moutons.

Lithographie.

134. At home.

Appartient à M. T. N.

135. Mariette.

Tête d'étude.

✽

P I S S A R R O (Camille)

16, rue de l'Hermitage, à Pontoise (Seine-et-Oise).

136. Le Verger.

137. Gelée blanche.

138. Les Chataigniers à Osny.

139. Jardin de la ville de Pontoise.

140. Une Matinée du mois de juin.

✽

R E N O I R (Pierre-Auguste)

35, rue Saint-Georges, Paris.

141. Danseuse.

142. La Loge.

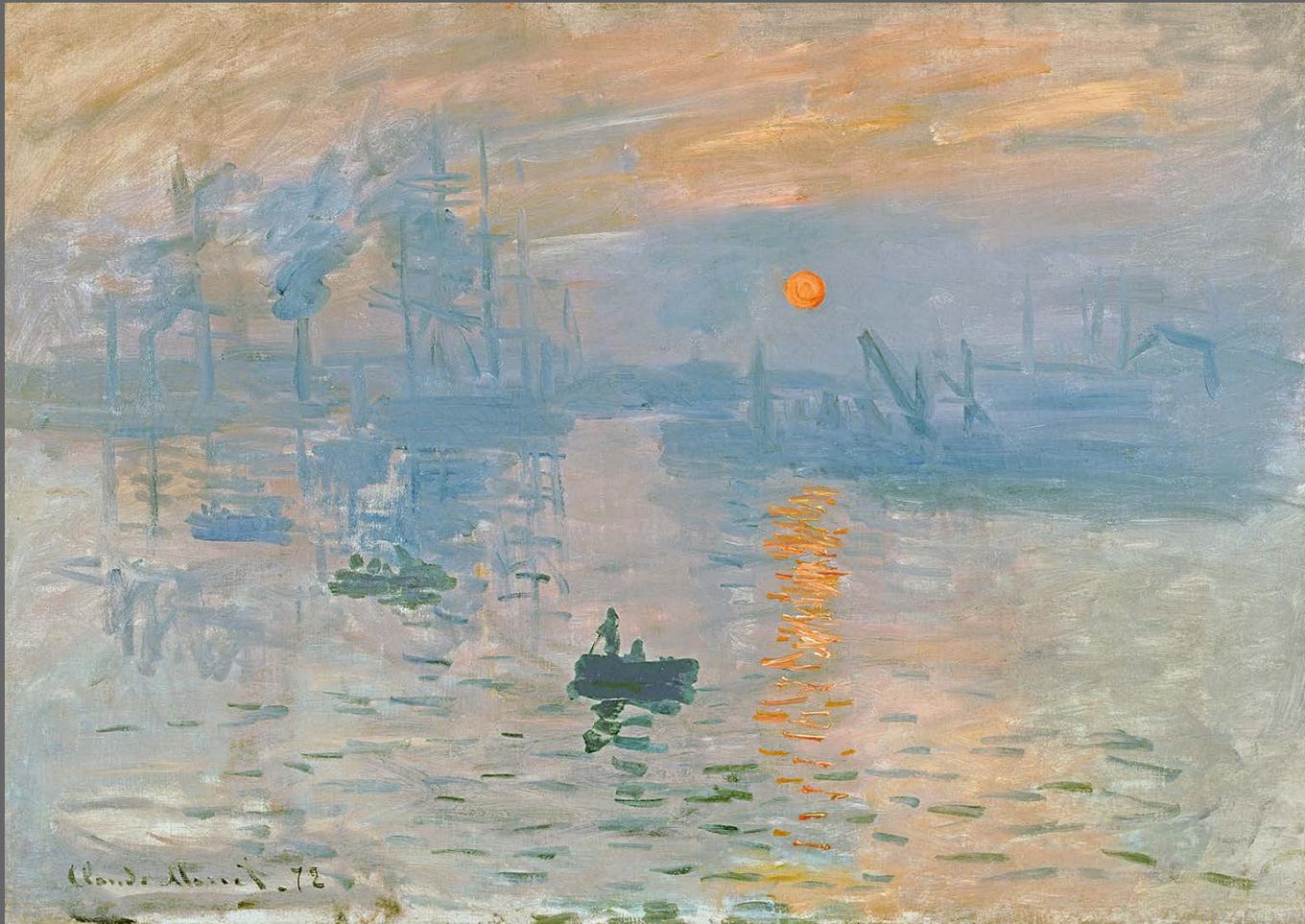
143. Parisienne.

141

142

Impression soleil soleil levant

« Impression j'en étais sur, je me disais aussi, puisque je suis impressionné ,
il doit y avoir de l'impression là dedans,,,,,,
Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture !
Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine là »

(Extrait de l'article de L Leroy parut le 25 avril 1874 dans le 'Charivari')