

HISTOIRE DES ARTS – Impression Soleil levant, Claude Monet

Période : XIXe siècle

La cartelle de l'œuvre

Impressionnisme - 1872

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique

Contexte historique et culturel

La France est en pleine mutation économique et politique. Avec la Révolution industrielle, de nouvelles techniques apparaissent, ce qui facilite la diffusion des idées nouvelles et la naissance d'une culture de masse. A partir de 1875, la République s'enracine dans le pays grâce à des grandes lois comme la liberté de la presse, la liberté syndicale mais aussi un accès gratuit et obligatoire à l'instruction primaire qui tend à gommer les différences entre classes sociales et permet un accès plus direct à l'art et à la culture.

Contexte artistique

Fortement critiqué à ses débuts, l'impressionnisme marqua la rupture de l'art moderne avec l'académisme. Le rôle de l'académie et de l'art officiel est alors très important. L'académie décide des sujets que les artistes peuvent représenter (peinture d'histoire, portrait, paysage, ...) et fixe les règles de ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Les artistes sont tentés de reproduire les modèles des maîtres, de représenter des scènes mythologiques, la peinture cherche la ressemblance. Le « salon » est une grande exposition annuelle où ne peuvent exposer que les artistes qui ont été sélectionnés par le jury de l'académie. Les artistes impressionnistes ne sont pas admis par le jury du salon. Ils créent donc leur propre salon, le « salon des refusés » où ils exposent leurs œuvres entre 1874 à 1886.

Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans

a) Questions sur la forme

- *Que représente ce tableau?* on voit quelques barques naviguant en premier plan et quelques mâts à peine esquissés dans le lointain. C'est l'avant-port du Havre, un jour d'hiver. La manière dont le peintre traite ce sujet prouve que son intérêt se concentre ailleurs : restituer sur la toile un lever de soleil dans la brume matinale, hivernale.
- *Comment Monet arrive-t-il à nous montrer son lever de soleil?* L'œuvre rend compte d'un effet de lumière du matin transposé dans le domaine de la couleur. On note le contraste bleu/orangé qui occupe presque la totalité de la toile et oppose l'ombre à la lumière.
- *La peinture est plutôt nette ou floue?* le contour des formes se dilue de manière à donner des masses de couleur. On ne distingue pas vraiment la limite entre les formes et leurs reflets dans l'eau. Par contre, le soleil apparaît comme un disque bien circonscrit.
- *Que peut-on dire de la composition du tableau?* La composition se caractérise par l'horizontalité du paysage et le partage de l'image en tiers, le tiers supérieur étant consacré au ciel et les deux tiers inférieurs au port et à la mer.
- *Monet peint-il avec précision et détails?* Tout est esquissé, il n'y a aucun détail, les silhouettes des bateaux se détachent à peine du reste du tableau, baigné dans le flou de l'atmosphère du grand port. Ce sont les effets de l'air, de l'eau, de la lumière et des reflets qui intéressent Monet ; ils sont le réel sujet du tableau. Les variations de tous ces éléments, fugitives, sont saisies dans l'instant par le peintre.

b) Question sur les techniques

- *Comment est peint le tableau ?* L'œuvre est réalisée sans esquisse, ni dessin préparatoire. Il pose la peinture sur la toile par petites touches de couleur parfois épaisses (empâtements). Elles se mélangent directement sur la toile par juxtaposition, côte-à-côte, et non plus sur la palette comme le faisaient les peintres avant lui. Ainsi, à distance, l'œil mélange lui-même les couleurs : c'est le mélange « optique ». Monet peignait dehors, d'après nature, pour mieux s'imprégner de l'atmosphère du paysage.

c) Question sur le sens

- *Pourquoi le tableau s'appelle-t-il "Impression soleil levant"?* L'œuvre traduit « l'impression » du peintre face au motif. Il s'agit de capter un instantané, de figer le temps l'espace d'un instant. Le critique d'art Louis Leroy voulant faire un jeu de mot malveillant sur le titre de ce tableau, intitule un article L'exposition des Impressionnistes et donne ainsi sans le vouloir son nom à ce nouveau mouvement artistique, L'Impressionnisme. « Que représente cette toile ? Impression ! Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans » écrit-il ironiquement.
- *Quelle est la différence avec les anciennes peintures plus académistes?* Enlevons les barques, le port et le soleil, et il ne restera que des taches de couleur assemblées sur la surface de la toile... Bref, un tableau abstrait ! (qui ne représente rien de la réalité). Cette nouveauté déconcerta les contemporains de Monet qui jugeaient ce tableau comme, au mieux, une esquisse, au pire, un gribouillis ! Effectivement, ils étaient habitués à voir des tableaux mieux finis et achevés.

Mise en réseau

- **Littérature:** *Fêtes galantes*, Verlaine; *L'Œuvre*, Zola; *Contes et nouvelles*, Maupassant
- **Thème de l'eau:** *Sur l'eau*, Maupassant; *"Les quatre éléments"*, Roy
- **Site internet:** <http://fondation-monet.com/fr/>