

MODULE : HISTOIRE DE L'ART

SEMESTRE : 3

Réalisé par : DYBALA _ FATIMA ZAHRA ENNAIDI

Bonjour à tous, nous tenons à vous remercier beaucoup d'avoir lu ce travail qui est le nôtre. D'ailleurs nous avons l'honneur de le présenter ! Comme vous savez, vous avez 6 mouvements dans le programme :

1-Le romantisme 1770-1850

2-L'art académique français 1800-1900 3

3-L'orientalisme 1820- 1900

4) Le réalisme 1830-1880

5) L'esthétisme 1860-1900

6-L' impressionnisme 1874-1886

c'est vous devez connaître la définition et les caractéristiques ainsi que les peintures et les peintres de chacun d'entre eux .

Bon courage

1)

Le romantisme 1770-1850

1- Définition

Le romantisme est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui s'est produit en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVII siècle et qui touche la France plus tard au début de XIX siècle entre 1800 et 1850 . Ce mouvement d'art s'oppose à la tradition classique et au rationalisme des

lumières et vise à une libération de l'imagination et de la langue, ainsi qu'il privilégie notamment l'expression du moi .

2- Les thèmes du romantisme :

- *Les thèmes de la nature et de l'amour.*
- *La tristesse et la solitude.*
- *La peur de la mort.*
- *La spiritualité.*

3- Les principes du romantisme :

- *L'importance au « moi »*
- *L'expression des sentiments , de l'imagination.*
- *Le mal du siècle \ La mélancolie .*
- *Un goût pour le mystère et le fantastique.*
- *La recherche de la liberté.*
- *Le refus du classicisme.*

4 Les sujets du ROMANTISME

Les artistes s'intéressent :

- *aux événements et aux tragédies de leur temps, qu'ils représentent tout en manifestant leurs opinions*
- *aux paysages, en ne cherchant plus à reproduire la réalité mais à suggérer des atmosphères parfois étranges, mélancoliques ou mystérieuses ;*
- *aux voyages, l'Orient en particulier ;*
- *aux thèmes fantastiques et macabres des légendes nordiques.*

5- Les caractéristiques plastiques de ce mouvement

- Les lignes du dessin, les courbes et contre-courbes, soulignent le mouvement.
- Les couleurs traduisent la passion des sentiments et des idées.
- Les contrastes d'ombre et de lumière (clair-obscur) accentuent les atmosphères parfois dramatiques.
- La liberté de la touche laisse apparaître les gestes du peintre et les coups de brosse vigoureux.
- La pâte triturée et épaisse donne un caractère tactile à l'œuvre. **5-Les tableaux et les peintres**

Le voyageur contemplant une mer de nuages 1818. / Caspar David Freidrich

Le cauchemar 1782 / Henry Fuseli

La liberté guidant le peuple 1830 / Eugène Delacroix
Le radeau de la méduse 1819 / Théodore Géricault

II) L'art académique français 1800-1900

1- Définition de l'art académique :

L'art académique, ou académisme, est un style de peinture, de sculpture et d'architecture produit sous l'influence des académies d'art européennes. Plus précisément, l'art académique est l'art ou les artistes sont influencés par les normes rigoureuses de l'Académie des Beaux-Arts française, qui ont été pratiqués sous les mouvements du néoclassicisme et du romantisme.

2- Les principes de l'académisme

- × Etude du nu et de l'anatomie
- × Imitation de la nature ancienne et idéalisée

- × *Réalisation des œuvres en studio au lieu de -en plein air-*
- × *Primauté du design sur la couleur : une chose bien dessinée est toujours bien peinte*
- × *Exhaustivité du travail*

3- Thèmes de l'académisme :

- × *Respecter la hiérarchie des genres. Les genres picturaux sont classés par ordre de noblesse*
- × *la peinture de l'histoire : – sujets classiques, religieux, mythologiques, littéraires et allégoriques*
- × **le portrait.*
- × **les scènes des genres.*
- × **paysages et natures mortes.*

4- COMMENT RECONNAITRE UNE PEINTURE ACADÉMIQUE (Ses caractéristiques)

- × *Un dessin précis (une règle qui sera déclinée et ignorée par les artistes de l'impressionnisme et du pointillisme)*
- × *Une peinture lisse ne laissant pas apparaître les coups de pinceau.*
- × *Une toile grand format (6m .7m)*
- × *Les personnages sont idéalisés (une anatomie parfaite une peau blanche et délicate) et souvent nus.*
- × *Le sujet de l œuvre doit être claire et fini (ne suscite pas des interprétations diverses .achevé peinture lisse et la touche non visible)*
- × *La peinture académique orne les bâtiments tel que Versailles-le Louvre- la Sorbonne.*

5- Les tableaux et les peintres

× **Thomas Couture (1815-**

- *les romains de la décadence*
- *les bulles de savon .*

× **Erneste Meissonnier (1815-1891)**

- *la compagne de la France*
- *Le siège de Paris*

× **Alexandre Cabanel (1823-1889)**

- *lange déchu*
- *lange du soir.*

× **Jean-Léon Gérôme (1824-1904)**

- *Un combat de coqs*
- *la mort de César*
- *le marché des esclaves*

× **William Bouguereau (1825-1905)**

- *flore et Zéphyr*
- *La naissance de Vénus*
- *Au bord du ruisseau*

III)

L'orientalisme 1820- 1900

1- Définition

L'orientalisme est un mouvement artistique, notamment présent dans la littérature et la peinture, qui prend son essor en Occident au XIXème siècle. Le mouvement, et l'intérêt des artistes occidentaux pour l'Orient, ne date

pas du XIXème siècle , La peinture orientaliste est une peinture qui aborde des thèmes tournant autour de l'orientalisme. Il ne s'agit donc pas d'un style, d'un mouvement ou d'une école de peinture particulier.

2- Les caractéristiques

On trouve surtout des scènes de harem scènes de chasse et de combat ou encore des représentations de paysages typiques tels que les déserts, loasis et les villes orientales, D'un point de vue technique, la peinture orientaliste est marquée par une utilisation de couleurs aux tons plus chauds, privilégiant des teintes plus rouges, jaunes ou brunes. La lumière est chaude, les contrastes accentués. Et pour les thèmes particuliers sont :

- + Les sociétés orientale et mauresques*
- + Les scènes de Harem;*
- + L'architecture Mauresque;*
- + Les costumes pittoresques;*
- + Les sports équestres et autres.*
- + Les couleurs: chaudes, brunes et lumineuses;*
- + Contrastes accentués;*
- + Portraits expressifs.*

3- Les tableaux et les peintres

Parmi les peintres orientalistes Eugène Delacroix qui avait effectué des voyages en Algérie et Au Maroc , et pour les célèbres tableaux de ce mouvement pictural on peut citer à titre d'exemple :

**Les femmes d'Alger dans leur appartement / Eugène Delacroix*

**Le Sultan du Maroc / Eugène Delacroix*

**Les femmes dans l'islam/ Eugène Delacroix*

** Kaïd ,chef marocain/ Eugène Delacroix*

IV) Le Réalisme 1830-

1880 1-Définition du Réalisme :

Le réalisme est un courant artistique et littéraire occupant toute la seconde moitié du 19eme siècle, plus précisément entre 1830 à 1900. Ce mouvement se développe essentiellement en France et Angleterre. Le but principal des auteurs et des artistes est de représenter le monde qui les entour, la société de leur époque le plus réel possible, sans aucun embellissement contrairement au mouvement précédent le romantisme.

2- Les thèmes du Réalisme

- L'Ascension sociale et la chute.***
- La puissance de l'argent.***
- L`amour et le désenchantement.***
- La misère du peuple.***
- Le quotidienne.***

3- Les principes et les objectives du réalisme au 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

+ Le Réalisme correspond à la représentation objective du monde

+ Il rejette l'imaginaire des Romantiques et l'idéalisation de la nature des Néo-classique.

+ Le peintre représente ce qu'il voit mais de manière à traduire les mœurs, les idées, l'aspect de son époque .

4 Les tableaux et les peintres

Un enterrement à Ornans, Gustave Courbet,

1849/1850 L'atelier des peintres , Gustave Courbet

Des glaneuses, Jean-François Millet, 1857

Les casseurs de pierres , Gustave

Courbet, 1855 LES PAYSANS DE FLAGEY, GUSTAVE COURBET

le portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme, Jan Van Eyck , 1434

IV) L'esthétisme 1860-

1900 1-Définition d'esthétisme

L'esthétisme est un courant littéraire et artistique franco-anglais dont les prémices remontent à la première moitié du 19e siècle , Dans le domaine de la peinture, l'esthétisme prend naissance en Angleterre ; il est un prolongement du préraphaélisme.

L'esthétisme pictural considère que l'objet d'art s'autojustifie. Il tire son importance de ses caractéristiques esthétiques et n'a nul besoin de justifications sociales ou éthiques

2- Les caractéristiques de l'esthétisme :

-Les artistes de l'esthétisme représentent fréquemment des personnages féminins dans des poses élégantes voire nonchalantes.

- Les couleurs sont subtiles et parfois complexes.

- Le tableau doit inspirer l'idée du beau et du raffinement esthétique.

3- À ajouter

La peinture est la base à partir de laquelle le mouvement esthétique a commencé. C'était sans doute le moyen le plus simple de développer l'usage de **"l'art pour l'art"** :

4 les tableaux et les peintres

Symphony in white 2 (1864) / James McNeill Whistler

La Princesse du Pays de la Porcelaine (1863-64) / James McNeill

Whistler A Garden (1869) / Albert Moore

A Reader (1877) / Albert

Moore Silver (1886) /

Albert Moore Idyll (1893) /

Albert Moore

IV) L'impressionnisme 1874-

1886 1-Définition de l'impressionnisme :

L'impressionnisme est un mouvement pictural apparu en France dans les années 1860 en opposition à l'art académique et visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses effets sur les couleurs et les formes.

2- Caractéristiques de la peinture impressionniste

- Les artistes mélangent directement les couleurs sur les toiles posées par petites touches
- Les teintes sont vives, claires avec des ombres colorées
- Utilisent de petits formats souvent peints sur le vif et peuvent transporter facilement
- Les artistes s'inspirent de la vie moderne et des paysages
- Ils traduisent leur impression d'une manière spontanée

2-1 La couleur

- *Ils admirent tous Delacroix qui utilise sur ses toiles des couleurs pures.*
- *Ils mélangent peu les couleurs et préfèrent utiliser les primaires et leurs complémentaires.*
- *Leur palette est claire pour peindre la lumière et ses effets sur le paysage.*
- *Ils sont fascinés par les changements de couleur en fonction des heures de la journée, des saisons.*

2-2 La touche

- *Leur touche est rapide, en virgule.*
- *Elle correspond au caractère instantané de leur*

peinture. **2-3 Les sujets**

- *Leurs contemporains sont choqués par leur nouvelle façon de peindre mais aussi par le choix de leurs sujets.*
- *Autour de **Claude Monet**, ils commencent à peindre des paysages, genre mineur pour l'Académie.*
- *Ils admirent les tableaux du peintre anglais William Turner.*
- *Ils souhaitent représenter la vie moderne comme Manet.*
- *Ils peignent la ville, les gares, les usines, symboles de la modernité, mais aussi les loisirs de la société. Renoir peint les guinguettes où l'on danse, Toulouse-Lautrec les cabarets et Degas l'Opéra.*
- *Ils représentent tous ceux qui s'y retrouvent: les musiciens, les spectateurs, mais surtout les danseuses sur scène, lors de leurs cours, dans les vestiaires.*

3- les tableaux et les peintres

Le déjeuner sur l'herbe / Edouard Manet

La musique aux Tuileries / Eduard Manet
Impression, soleil levant / Claude Monet
Portrait de l'artiste / Vincent Willem Van
Gogh Bal du Moulin de la Galette / August
Renoir

TRES BON COURAGE