

Classiques contre modernes

1. *Votre art moderne ne vaut rien, c'est mal dessiné, mal peint, les proportions ne sont pas respectées. » Vous êtes refusés pour le salon !*

2. *Et le vôtre, votre art classique, il n'est pas original ! Il n'invente rien. Vous vous contentez d'imiter les grands maîtres de la Renaissance. Puisque nous sommes refusés, nous aurons notre propre salon et nous l'appellerons: le salon des refusés!*

3. Cette dispute a vraiment eu lieu. Nous sommes au milieu du dix-neuvième siècle et la bataille fait rage chez les artistes. Les classiques contre les modernes. Que s'est-il passé ?

Néo-classiques

4. Au début du dix-neuvième siècle, les peintres mais aussi les écrivains, les musiciens, savent que pour réussir dans leur art, il faut respecter des règles. Leur modèle? Les anciens, en particulier ceux de l'Antiquité. Les artistes qui suivent ces règles sont appelés les «**néo-classiques**». Leur chef est Jean Auguste Ingres. il peint des portraits magnifiques qui rappellent ceux de Raphaël, le grand peintre de la Renaissance italienne.

Jean-Auguste Ingres

Romantiques

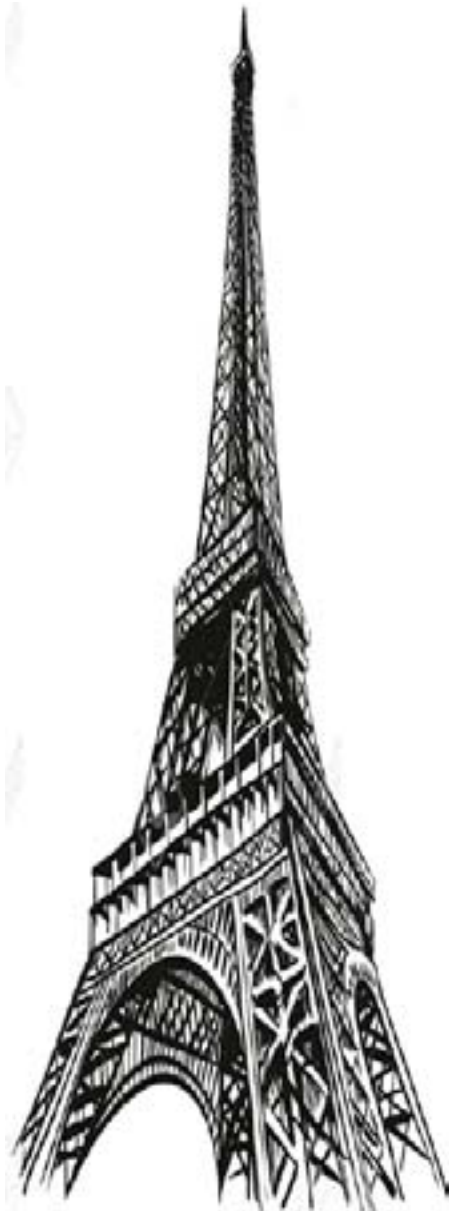
5. Mais peu à peu, sous l'influence d'écrivains comme Victor Hugo, de musiciens comme Beethoven ou de peintres comme Delacroix et Géricault en France, Turner en Angleterre ou Goya en Espagne, la façon de se représenter le beau va changer. Ce qui compte, c'est moins de respecter les règles classiques que d'exprimer ses sentiments. On appelle ces artistes, les **romantiques**.

Révolution industrielle

6. Cette évolution de l'Art ne va plus s'arrêter car en réalité c'est toute la société qui est en marche et pas seulement l'Art. Cela a commencé à la fin du dix-huitième siècle avec les révolutions française et américaine. Et puis, au début du dix-neuvième, on invente la machine à vapeur actionnée par la combustion du charbon. Le monde industriel est né. Il s'accompagne d'une multitude de découvertes très importantes comme le chemin de fer, l'automobile ou la photographie.

Photographie

7. Cette dernière découverte va par exemple profondément bouleverser la peinture. En effet, jusqu'alors, si on voulait garder un souvenir d'un paysage ou d'une personne, il fallait demander à un artiste d'exécuter une peinture. Avec la photographie, plus besoin de peinture. Un simple objet suffit pour garder une trace du passé.

XIXème

Classiques contre modernes

8. La peinture va-t-elle disparaître? Non, mais elle va évoluer et éclater en une multitude de mouvements. Les plus importants sont les **réalistes**, les **impressionnistes** et les **post-impressionnistes**.

Réalistes

9. Leur maître est incontestablement Gustave Courbet (1818-1877). Son art repose sur un respect rigoureux de la réalité. Courbet n'hésite pas à représenter des événements qu'on n'avait jamais peints auparavant comme des enterrements. L'autre grand artiste réaliste s'appelle Édouard Manet. Il peint des scènes de la vie parisienne mais n'hésite pas à choquer en ajoutant dans ses tableaux des femmes nues. Son tableau le plus connu est « *le déjeuner sur l'herbe* ». Ce tableau fit scandale à l'époque.

Impressionnistes

10. Les peintres impressionnistes sont sûrement les peintres du dix-neuvième siècle qui ont connu le plus de succès. Mais pas au début. Au contraire, le public lorsqu'il découvrit les toiles de Monet, de Pissarro, de Renoir ou de Cézanne, rejeta violemment cette « peinture vulgaire, sale, pas travaillée et criarde ».

11. La peinture impressionniste comme son nom l'indique reflète des impressions. Impressions de lumières que le peintre essaie de capter avec des petites touches de peinture juxtaposées. Impressions de mouvements avec des dessins aux traits rapides comme ces

danseuses d'opéra dessinées par Degas. Contrairement aux peintres réalistes ou néo-classiques, les peintres impressionnistes n'attachent pas beaucoup d'importance au dessin ou au volume. Le contour des objets disparaît.

Post-impressionnistes

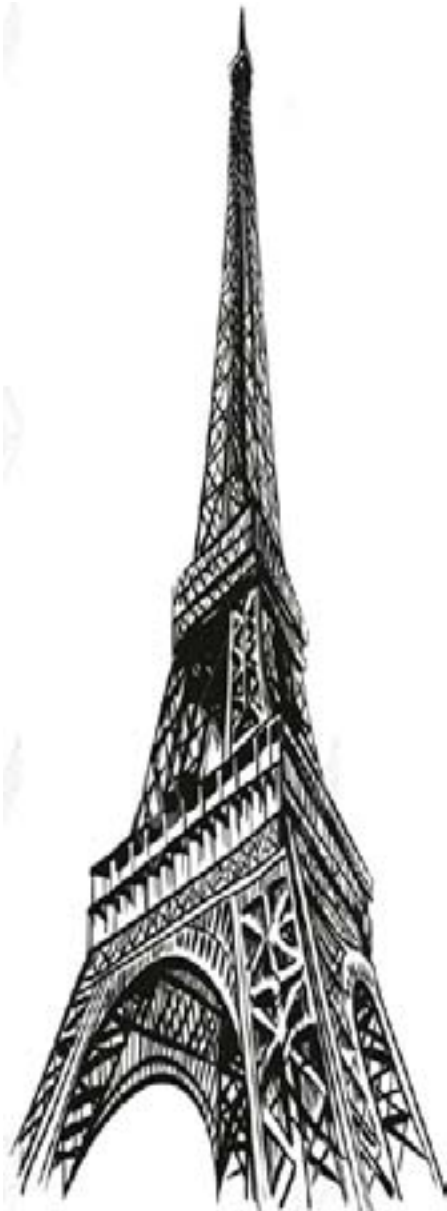
12. Mais certains artistes comme Van Gogh ou Gauguin voulurent aller plus loin en utilisant des couleurs très vives et surtout en s'éloignant volontairement de la réalité. Par exemple, Gauguin n'hésite pas à peindre des chevaux en rouge ou des Christ en jaune vif. Du jamais vu qui, à l'époque, ne rencontra aucun succès. On appelle ces peintres les **post-impressionnistes**. D'autres peintres comme Seurat ou Signac décidèrent de ne peindre QUE par petits points. On les appelle les peintres **pointillistes**.

Vers l'Art moderne

13. Cette évolution ne s'arrêtera pas là et déjà certaines toiles de Cézanne, organisées de façon très géométriques annoncent le cubisme de Picasso et tout l'art moderne du XXème siècle. Toutes ces œuvres du XIXème siècle, celles des classiques comme celles des modernes sont visibles à Paris, au musée d'Orsay. Il faut y aller.

Paul Gauguin

XIXème