

L'IMPRESSIONNISME LE PORTRAIT IMPRESSIONNISTE

**Jacques Peter
Bondy Antomne 2016**

L'IMPRESSIONNISME

LE PORTRAIT IMPRESSIONNISTE

A partir

**de la conférence „*Qu'est-ce qu'un portrait impressionniste ?*“ Sylvie Patrie (Barnes Foundation)
Trouville 1er août 2016**

**des livres *Monet* (ed. Henri Scrépel)
Auguste Renoir (ed. Benedikt Taschen)**

de différentes pages Internet

L'IMPRESSIONNISME

Mouvement pictural français de la deuxième moitié du 19e siècle

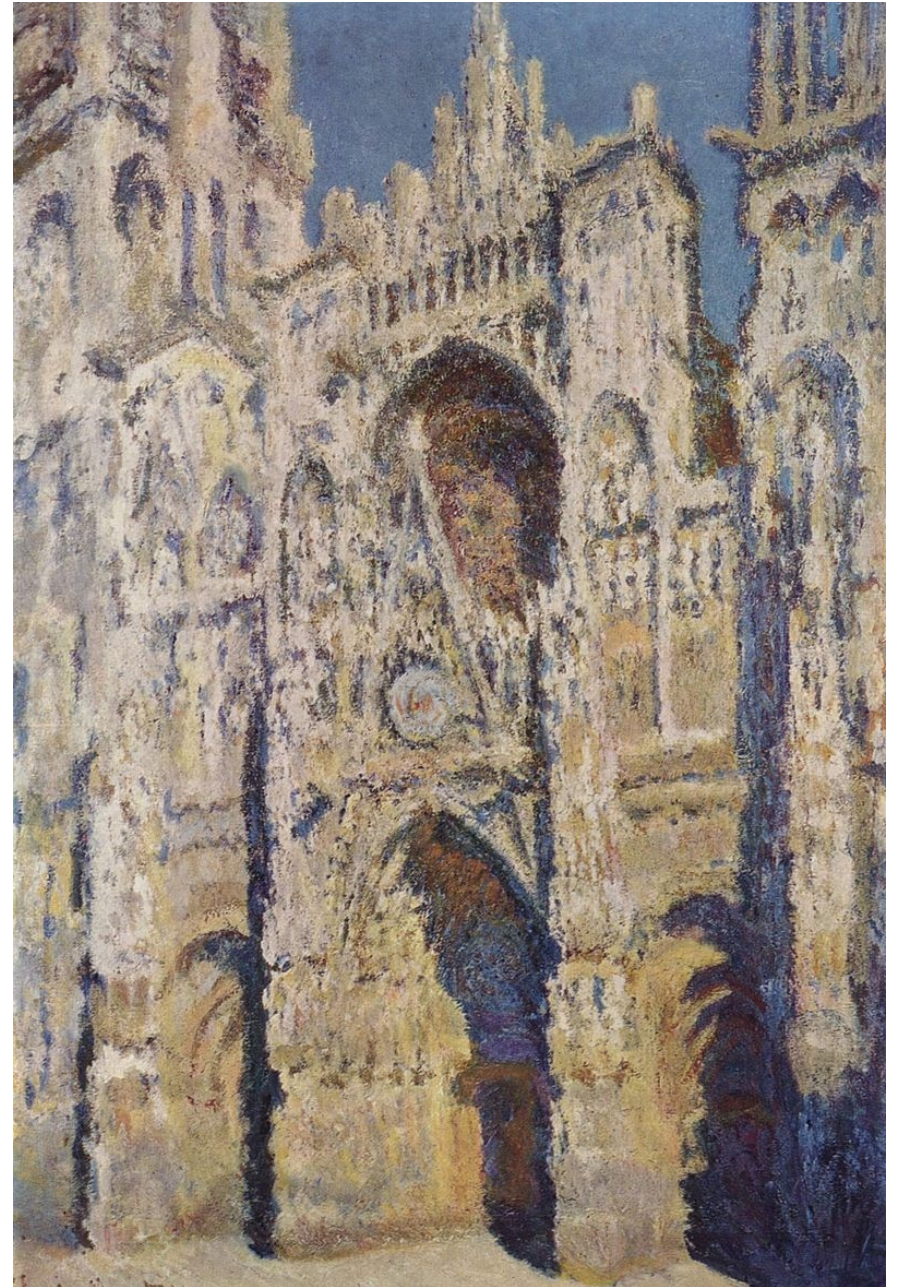
Artistes les plus connus : Paul Cézanne (1839-1906), Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet (1840-1926) , Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Mouvement en rupture avec l'art académique, les impressionnistes ont organisé huit salons indépendants du salon officiel de 1874 à 1886 pour présenter leurs oeuvres

L'IMPRESSIONNISME

**Mouvement pictural français
de la deuxième moitié du
19e siècle**

**Tableaux caractérisés par
des coups de pinceau
apparents, des
compositions ouvertes
(souvent paysages), la
tentative de noter les
impressions fugitives des
phénomènes climatiques et
lumineux, des angles de vue
inhabituels**

L'IMPRESSIONNISME

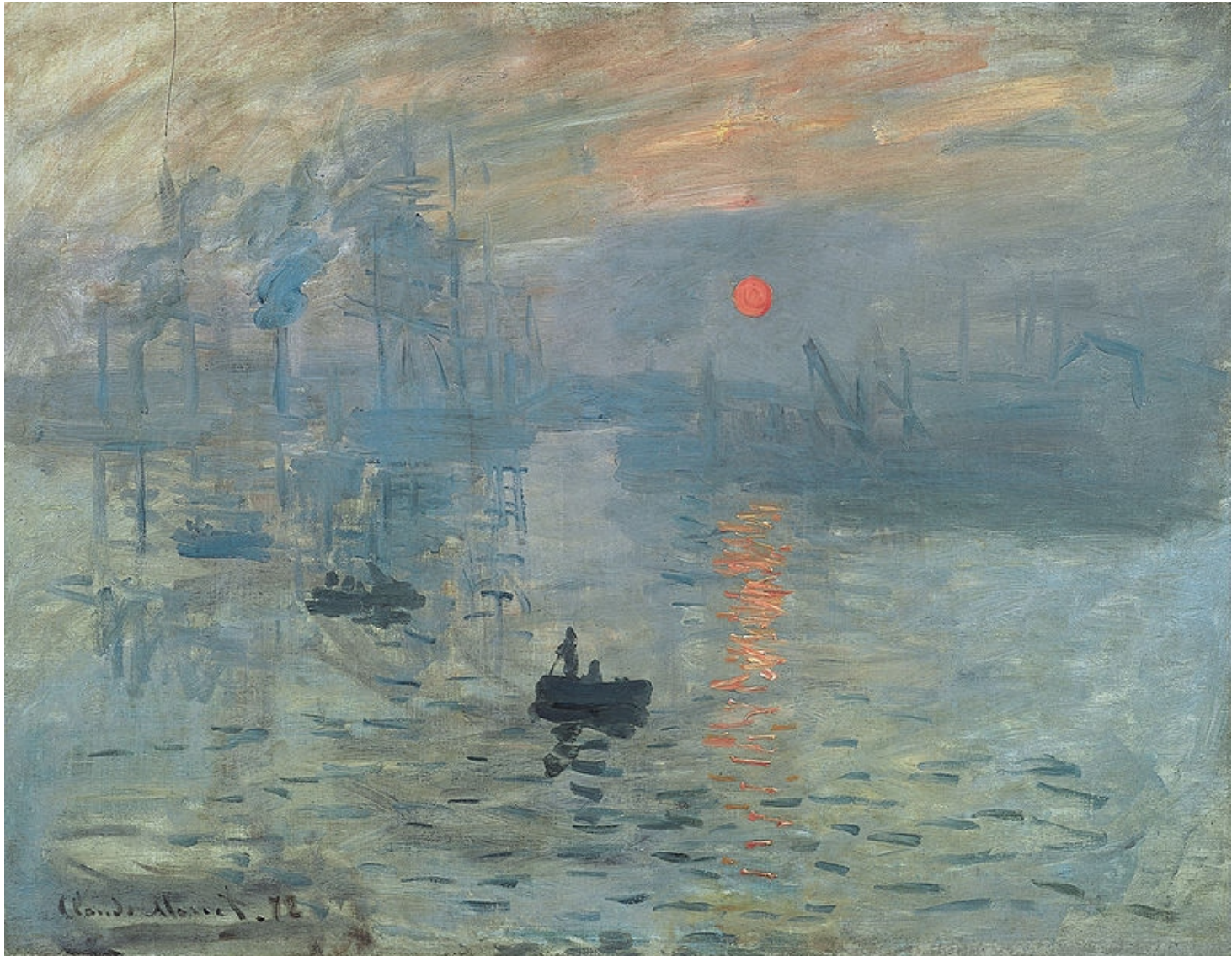
Origine du mot impressionniste. Tableau de Monet „*Impression soleil levant*“ ou „*Impression du port du Havre*“ (1872) moqué par un peintre classique et critique d'art Louis Leroy et le peintre Joseph Vincent dans la revue „*Le Charivari*“

„... Impression, j'en étais sûr 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....“

**Terme adopté par le public (<> tachisme, plein-airisme)
Mot peu apprécié par les artistes eux-même qui employaient aussi le terme „Ecole du plein air“**

L'IMPRESSIONNISME

Origine du mot impressionniste. Tableau de Monet „*Impression soleil levant*“ ou „*Impression du port du Havre*“ (1872)

L'IMPRESSIONNISME

Madame ! Retiez-vous ! Ce ne serait pas prudent.

Caricature dans *Le Charivari* 16 avril 1877

L'IMPRESSIONNISME

Mouvement pictural français de la deuxième moitié du 19e siècle

Artistes les plus connus : Paul Cézanne (1839-1906), Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet (1840-1926) , Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Autres artistes connus : Mary Cassatt (1846-1926), Berthe Morisot (1841-1895), Camille Pissaro (1830-1903), Alfred Sysley (1839-1899)

Contemporains apparentés... non membre du groupe des impressionistes : Edouard Manet (1832-1883), Georges Seurat (1859-1891)

L'IMPRESSIONNISME

**Grands musées de la peinture impressionniste en France :
le musée d'Orsay, le musée des Tuileries, le musée
Marmottan**

L'IMPRESSIONNISME

**Grands musées de la peinture impressionniste en France :
le musée d'Orsay, le musée de l'orangerie des Tuileries,
le musée Marmottan**

L'IMPRESSIONNISME

**Grands musées de la peinture impressionniste en France :
le musée d'Orsay, le musée de l'orangerie des Tuileries,
le musée Marmottan**

L'IMPRESSIONISME

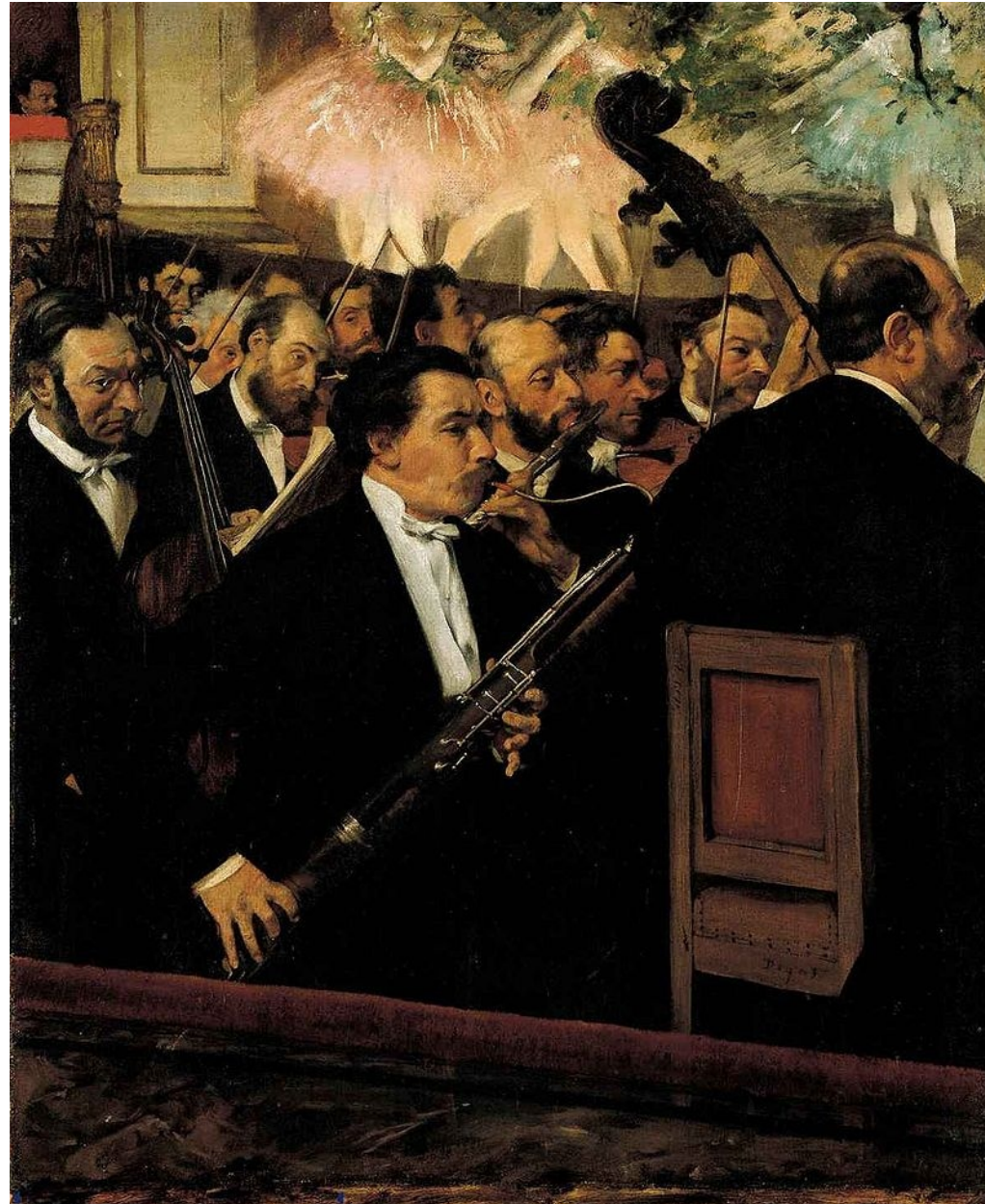
**Grands musées de la peinture impressionniste en France :
le musée d'Orsay, le musée des Tuileries, le musée
Marmottan**

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

Edgar Degas (1834-1917)

L'Orchestre de l'Opéra 1868

Les ballets de l'Opéra rue Pelletier 1872

Chez la modiste 1883

Les danseuses bleues ~1890

Danseuses

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

Claude Monet (1840-1926)

Madame Monet et son fils ~1875

Madame Monet et son fils ~1875

Rochers à Belle-Ile

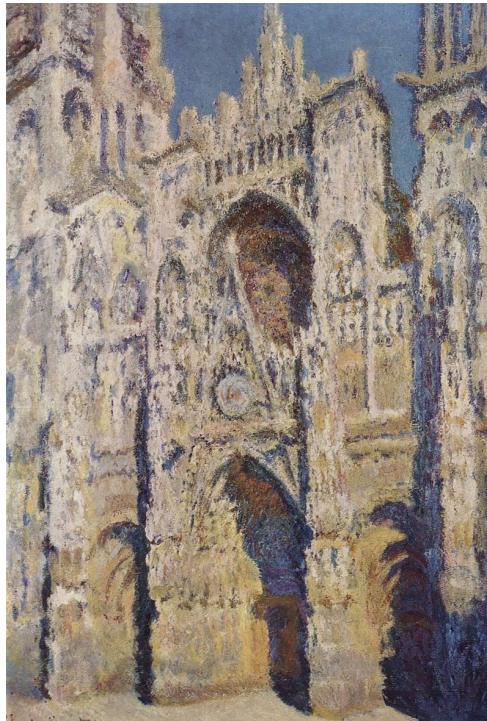
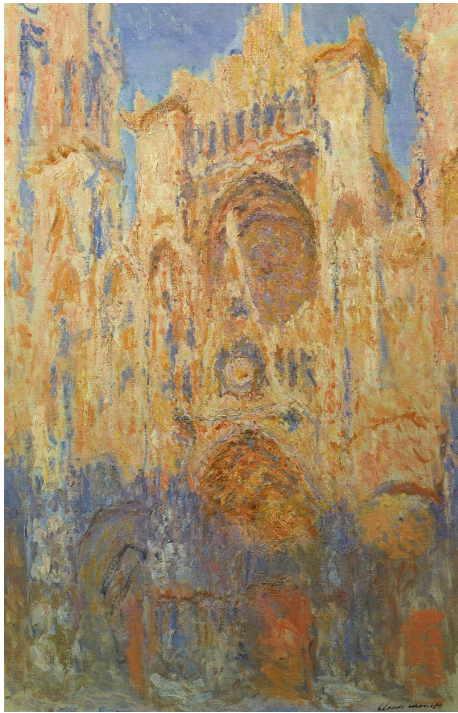
Rochers à Belle-Ile

Meules fin d'été 1891

La Cathédrale de Rouen 1894

Le bassin aux nymphéas, harmonie rose 1900

Giverny, propriété de Monet à la fin de sa vie

Giverny, propriété de Monet à la fin de sa vie

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

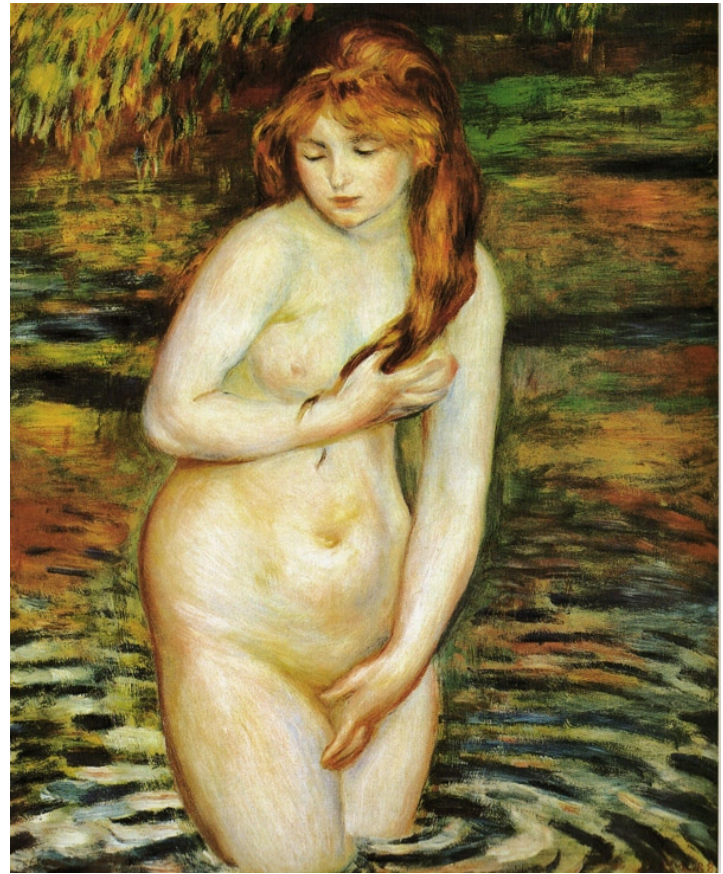
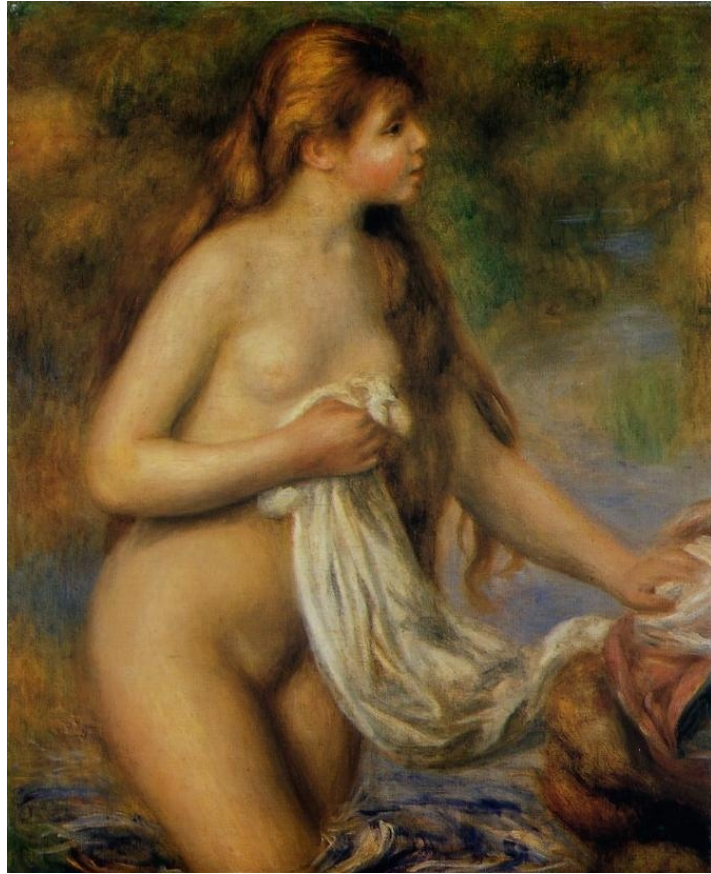
Le Moulin de la Galette 1876

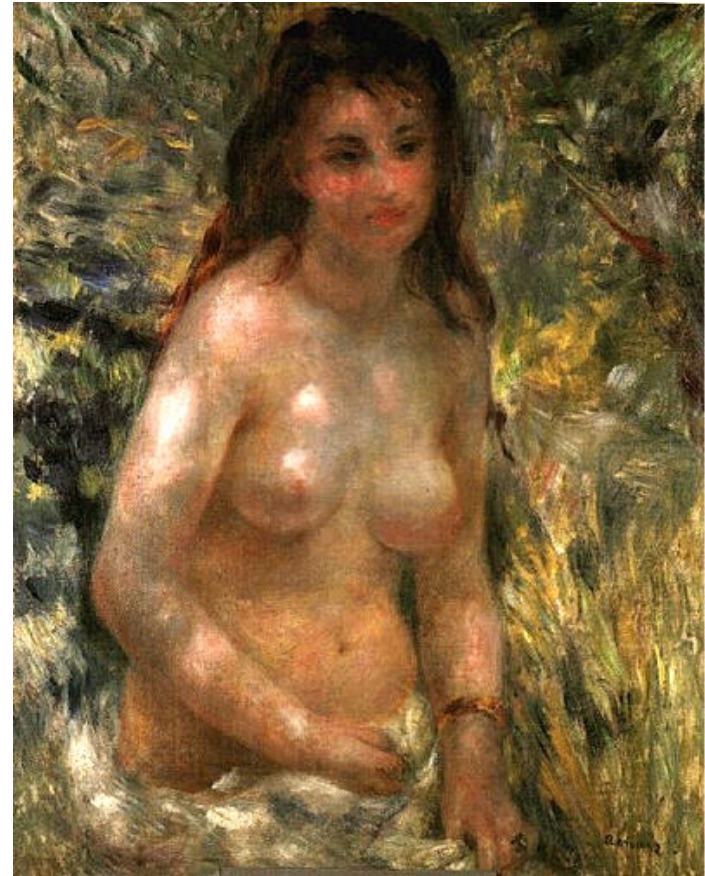
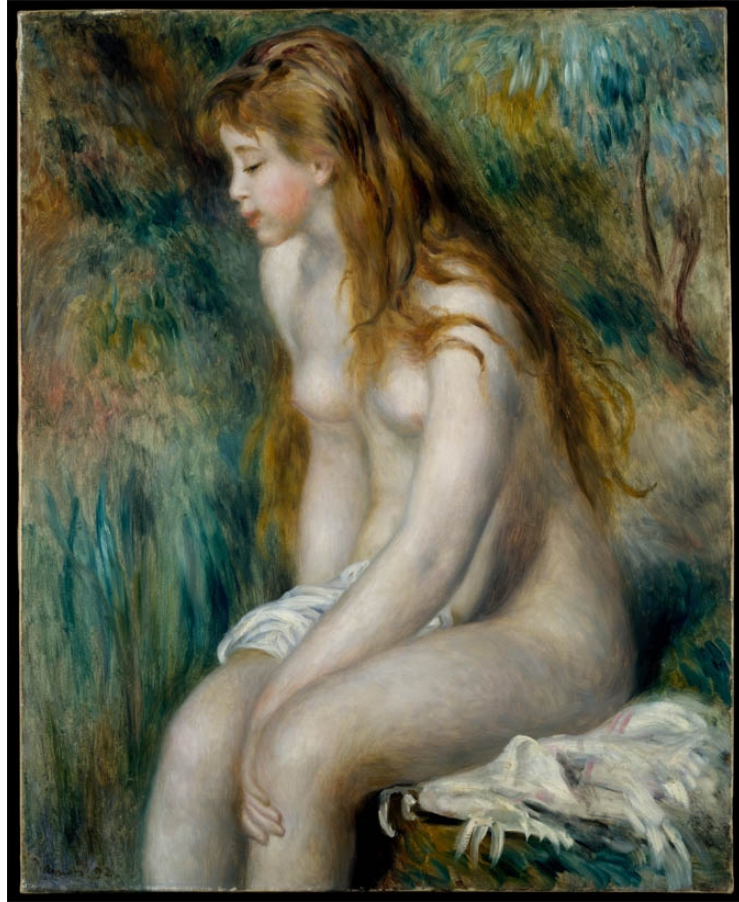
La Balançoire 1876

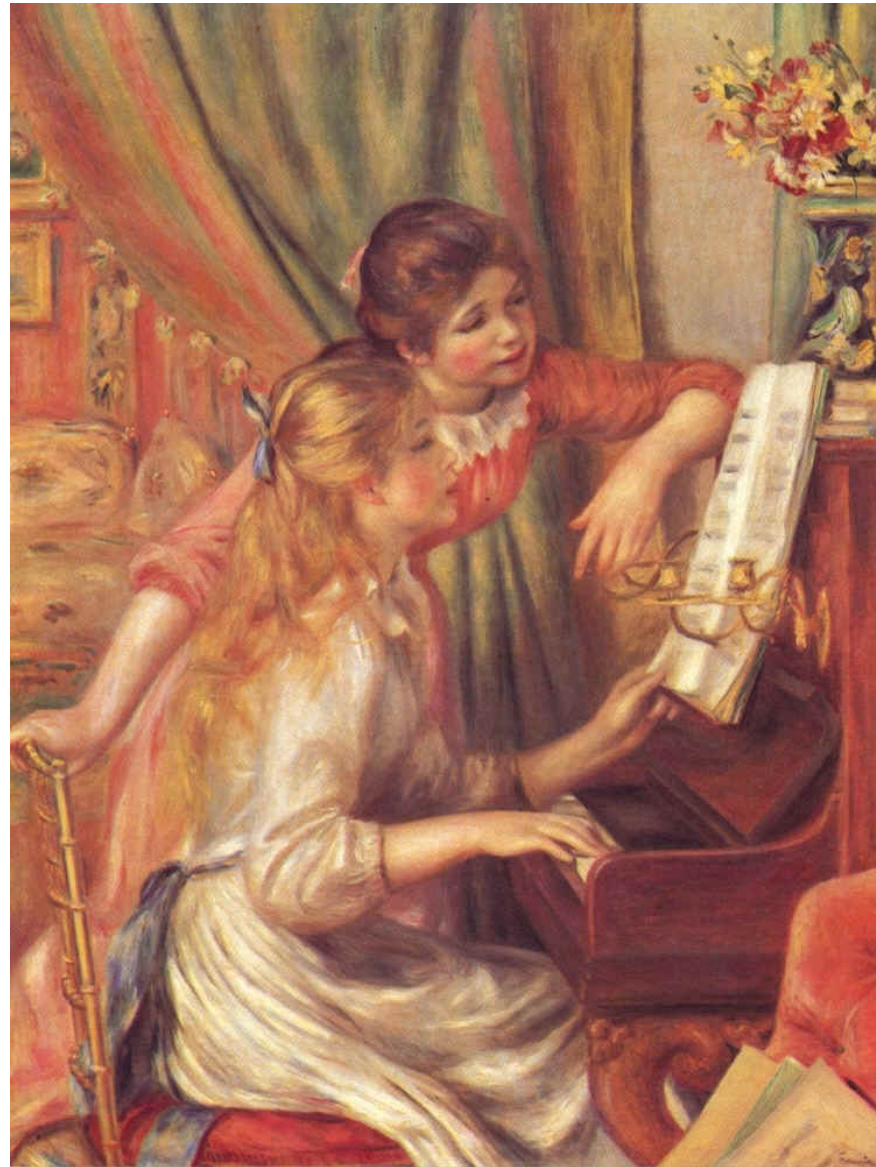
Baigneuses (1875 à 1892)

Baigneuses (1875 à 1888)

Jeunes filles au piano 1892

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

Paul Cézanne (1839-1906)

Nature morte 1895-1900

La montagne sainte-Victoire

Les baigneurs 1893

Nature morte 1895-1900

LE MARCHAND D'ART DES IMPRESSIONNISTES

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922)

Promoteur de l'Ecole de Barbizon puis marchand et défenseur des impressionnistes

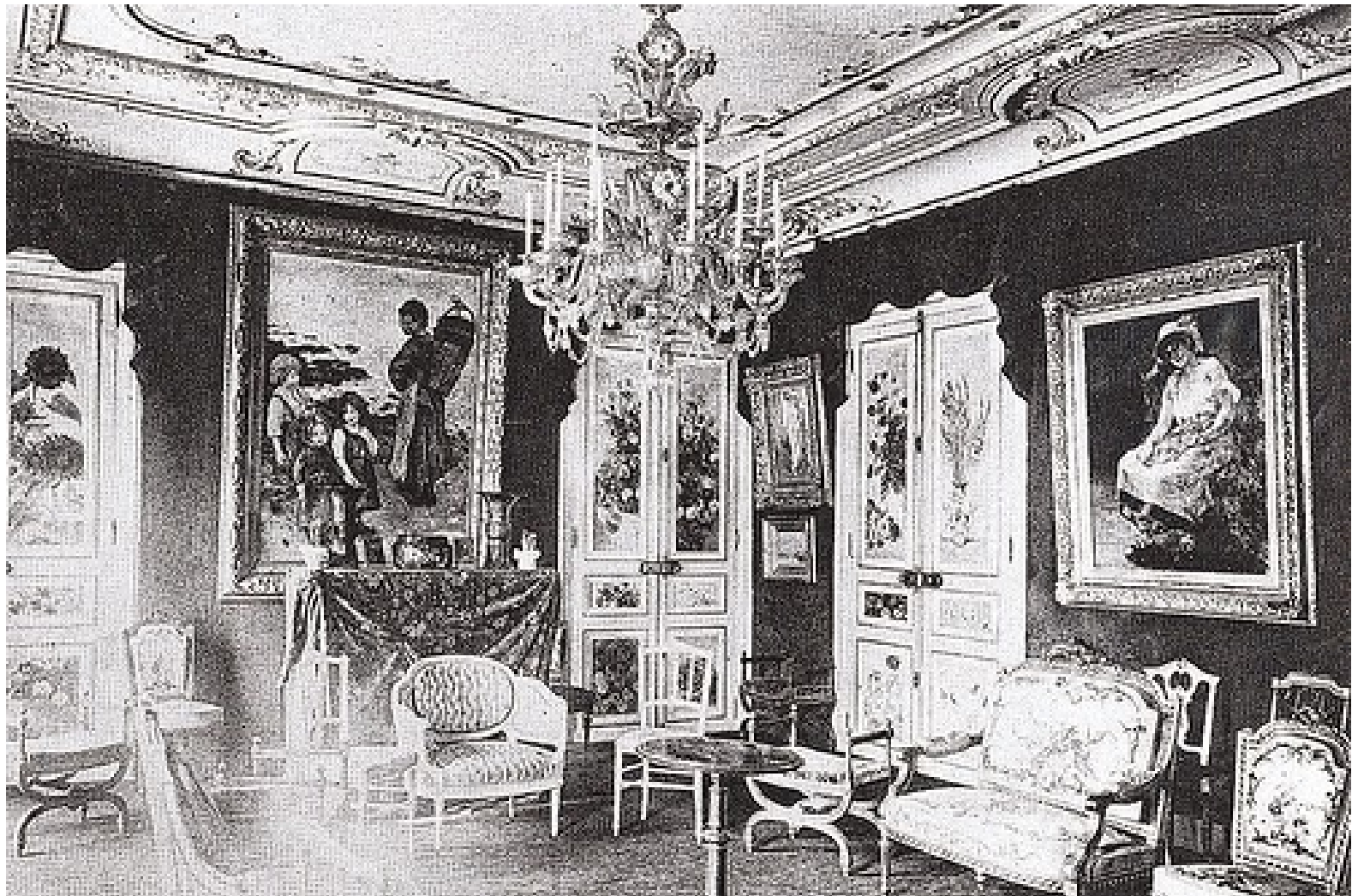
**Actif à Paris, Londres, Bruxelles, New-York
Organisateur de nombreuses expositions**

Avait décoré son propre appartement (35 rue de Rome) de tableaux des impressionnistes et y recevait largement

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922)

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922)
Appartement 35 rue de Rome à Paris

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922)
Grand exposition impressionniste à Londres
Grafton Galleries 1905

LE PORTRAIT IMPRESSIONNISTE

A partir de la conférence „*Qu'est-ce qu'un portrait impressionniste ?*“ Sylvie Patry (Barnes Foundation)

Trouville-sur-Mer 1er août 2016

Carolus-Duran –
Mademoiselle X ou
la Marquise Amforti
1876

Carolus-Duran – Mademoiselle X ou la Marquise Amforti 1876

Pour référence = Carolus-Duran grand portraitiste en vogue à l'époque des impressionnistes Pose mettant en valeur le modèle. Rendu assez scrupuleux. Très différent de la facture rapide, esquissée des impressionnistes.

Impressionnistes soucieux

- de donner pour le paysage des impressions de lumière, d'atmosphère, de vent...
- de donner leur vision de leur sujet

Le projet pictural impressionniste semble peu compatible avec le portrait. Cependant il existe bel et bien un assez grand nombre de portraits par les impressionnistes

Carolus-Duran –
Mademoiselle X ou
la Marquise Amforti
1876

Renoir –

Le père de Sysley
1865

Renoir – Le père de Sysley 1865

Tableau présenté au salon

Lieu où se faisait les réputations, se passait les commandes (galeries, institutions...)

Portrait = genre jugé mineur au 19e siècle (cf Zola, Valéry) à cause de la contrainte de ressemblance/satisfaction du modèle

Portrait de facture assez classique d'un homme d'affaire qui a réussi (importateur de luxe notamment gants)

Tableau passé assez inaperçu

Renoir –

Le père de Sysley
1865

Monet –

Camille ou la
Femme à la robe
verte. 1866

Monet – Camille ou la Femme à la robe verte. 1866

Camille Dancieux compagne puis épouse de Monet

Pose théâtrale et espace comme scène et rideau

Tableau présenté au salon de 1866

Démonstration technique – lumière et forme de la robe...

Succès au salon. Tableau acheté par Houssaye en 1868

On prédit à Monet un avenir aussi brillant que celui de
Carolus-Duran

Monet –

Camille ou la
Femme à la robe
verte. 1866

Monet –

Portrait de madame
Gaudibert 1868

Monnet – Portrait de Madame Gaudibert 1868

Succès de „*Camille ou la femme à la robe verte*“

Commande de la famille Gaudibert, industriels du Havre.
Portrait de Monsieur, Madame et du fils.

Seul parvenu à nous, le portrait de Madame Gaudibert

Volumes bien rendus (sans aller jusqu'au détail)

„Portrait“ sans représentation du visage !? Est-ce un portrait ?

Déception de la famille Gaudibert

Monnet –

Portrait de madame
Gaudibert 1868

Carolus-Duran – La Dame au gant 1869

Carolus-Duran – La Dame au gant 18xx

Après le succès de „*Camille ou la femme à la robe verte*“

Carolus-Durant tenté par certaines caractéristiques des portraits impressionnistes notamment „*Camille...*“

Pose moins frontale. Modèle comme en mouvement
Fond et robe rapidement brossés
Décor épuré

Mais garde le désir de représenter fidèlement le visage du modèle

Carolus-Duran – La Dame au gant 18xx

Degas – Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans 1876

Degas – Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans 1876

Famille de Degas aux Etats-Unis

Attitude décontracté, naturelle, saisi sur le vif
Cadre naturaliste
Comme une photographie

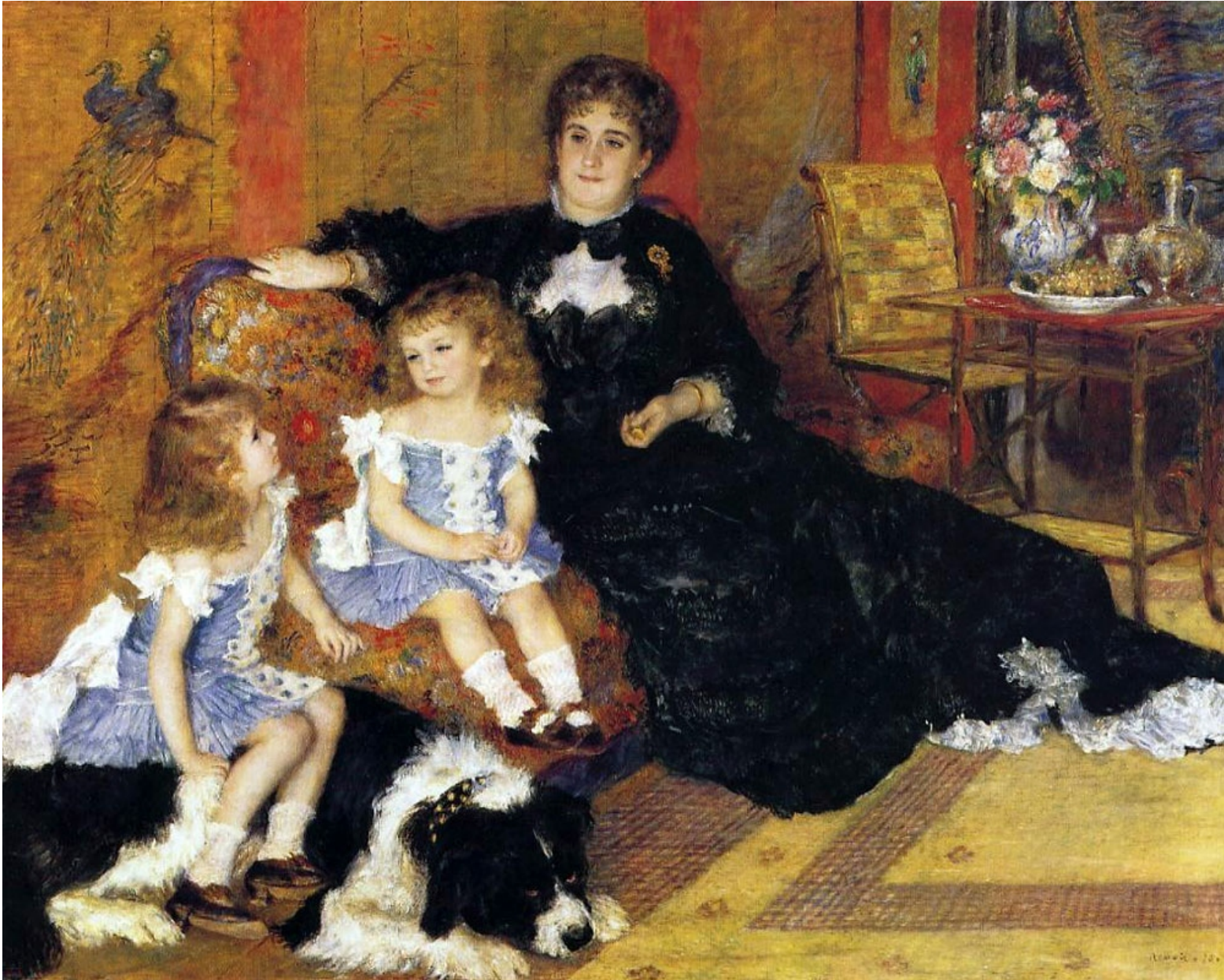
Entre la scène de genre sur le négoce du coton et le portrait
de groupe (famille de Degas)

Présenté au Salon en 1876 et 1878

Degas – Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans 1876

Renoir – Madame Charpentier et ses enfants 1878

Renoir – Madame Charpentier et ses enfants 1878

Renoir retourne au Salon en 1878 avec ce portrait commandé par Monsieur Charpentier

Monsieur Charpentier, éditeur des écrivains naturalistes (les Goncourt, Zola, Flaubert... „*petite bibliothèque Charpentier*“)

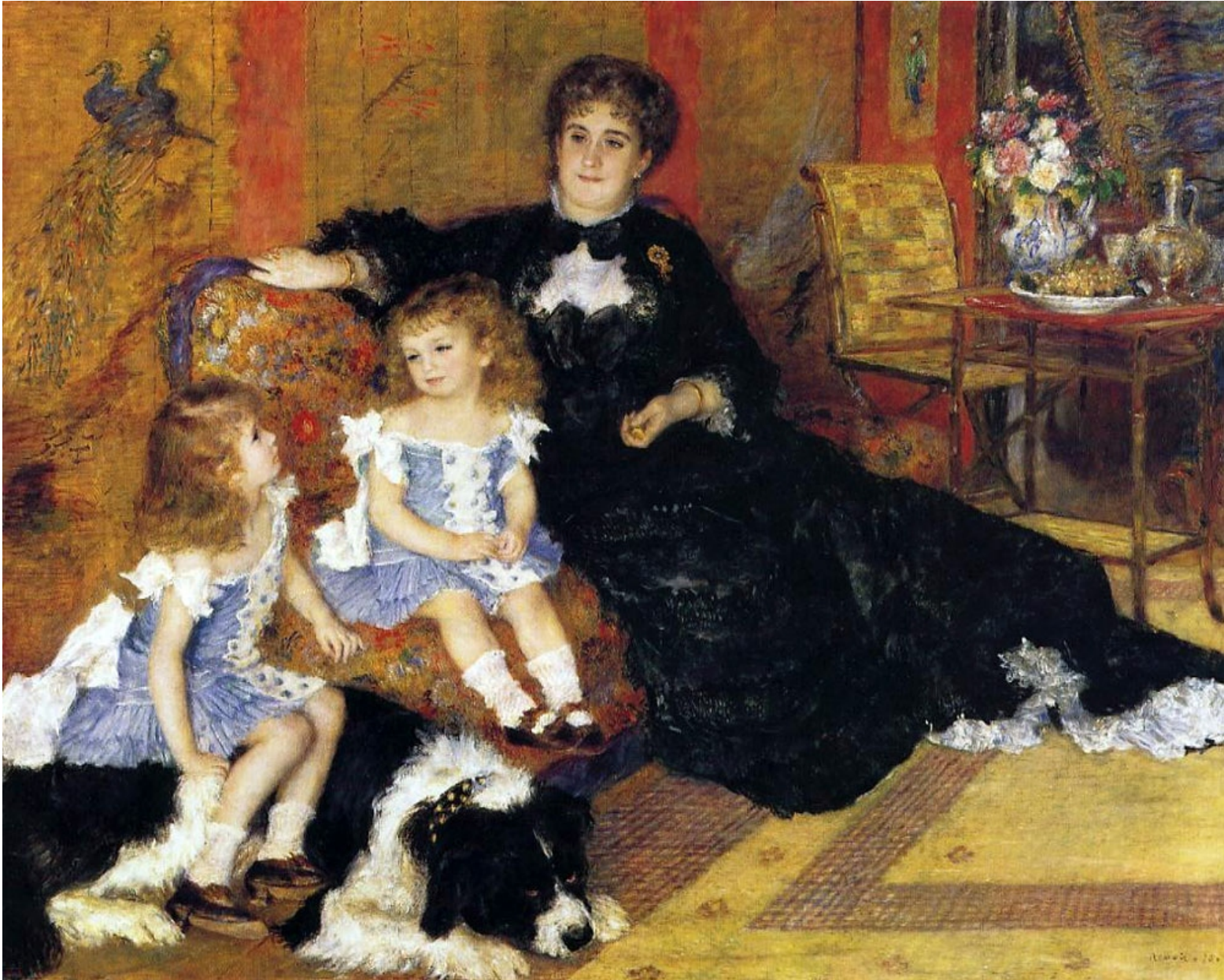
Monsieur et Madame Charpentier tiennent salons recevant ces écrivains et les hommes politiques républicains.

Décor japonais très à la mode à cette époque

Ambiguïté du portrait = public (salon, affirmation de succès, affirmation de modernité en commandant à Renoir) & intime accroché chez les Charpentier

Nota = acheté par le MET 80000F en 1907

Renoir – Madame Charpentier et ses enfants 1878

B. Morisot –
Le Berceau

B. Morisot – Le Berceau 1868

La soeur du peintre Edma et sa première fille

Dispositif sophistiqué de tissus blanc/rose en oblique
Protège l'enfant de notre regard
Isole la figure de la mère

Au coeur du tableau regard de la mère vers l'enfant

Mélancolie (référence possible à la gravure de Dürer)

Situation = Edma a renoncé à la pratique professionnelle de la peinture en se mariant, Berthe pense qu'elle ne pourra pas avoir de famille en étant peintre professionnelle (elle épousera finalement le frère de Manet)

B. Morisot –
Le Berceau

G. Caillebotte –
Intérieur femme lisant 1880

Caillebotte – Intérieur, femme lisant 1880

Entre scène de genre et portrait

Inversion de la place traditionnelle de l'homme et de la femme

Goût des impressionnistes pour les points de vue inhabituels

Si près du visage de la femme qu'il est presque déformé

Si loin de l'homme qu'il est tout petit

Disproportion de l'homme et du canapé. Homme moqué par les commentateurs comme „poupée“

G. Caillebotte –
Intérieur femme lisant 1880

Cézanne – Portraits d'Hortense Fiquet 1873 à 1885

Cézanne – Portraits d'Hortense Fiquet 1880

Hortense Fiquet, modèle, compagne puis épouse de Cézanne après la mort de son père. Mère de son fils Paul. Finalement séparée de Cézanne („*Ma femme n'aime que la Suisse et le chocolat*“) et déshéritée au profit de son fils.

Dessins (et photos) : rendu réaliste du visage d'Hortense Fiquet

Peintures : convergence vers un visage géométrique figé, une forme de masque permanent invariable avec le temps (comme l'épouse de Bonnard, au bain éternellement jeune...)

Cézanne – Portraits d'Hortense Fiquet 1880

Peintures convergence vers un visage géométrique figé, une forme de masque, permanent, invariable avec le temps (comme l'épouse de Bonnard au bain éternellement jeune...)

Utilité du modèle ?

Relation du modèle et de l'oeuvre ?

Forme de violence à faire entrer un visage dans un schéma esthétique ? A en ôter tout trait psychologique ? „Honneur du portrait de ressembler à l'oeuvre“ (Alain) ?

Cézanne – Portraits d'Hortense Fiquet 1873 à 1885

Cézanne – Portraits d'Hortense Fiquet 1873 à 1885

LE PORTRAIT IMPRESSIONNISTE

Grandes variété de portraits par les artistes impressionnistes quoique leur projet esthétique les portait plus naturellement vers d'autres genres notamment le paysage

Portrait classique discrètement détourné par Monnet, Degas, Caillebotte

Portrait classique radicalement détourné de sa destination sociale par la recherche esthétique de Cézanne