

Histoire des Arts du Visuel

Claude Monet (1840 /1926)

Impression, Soleil Levant, 1872

Huile sur toile, 48 X 63 cm, Musée Marmottan, Paris

Ce qui est à savoir et à transmettre

Monet fut le **chef de file des impressionnistes**. Et c'est **cette toile qui marque le début du mouvement** et qui lui donne son nom.

En effet, Monet participe avec de jeunes artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, à une exposition, en marge du salon d'automne, chez le célèbre photographe Nadar et y présente cette toile. « J'avais envoyé à l'exposition de 1874, une chose faite au Havre, de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant...On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre. Je répondis « Mettez impression, Impression soleil levant. »

Un critique quelque peu ironique, Louis Legrand relève le terme et l'utilise comme une insulte pour désigner le groupe de peintres. Ils garderont le nom d'impressionnistes.

Le mouvement impressionniste regroupe des peintres autour d'une démarche commune ; **peindre ce qu'ils voient, peindre en extérieur**, des paysages, des sujets contemporains, des scènes de loisirs en bord de fleuve.

La peinture impressionniste se caractérise par l'utilisation de couleurs posées pure sur la toile, par petites touches juxtaposées. Les formes ne sont ni dessinées, ni cernées par un trait de contour, bien au contraire elles ont l'air imprécise. La volonté première est de rendre fidèlement les impressions et sensations éprouvées par l'œil. Les dernières découvertes scientifiques sur la théorie des couleurs servent le travail des peintres. Ils utilisent, par exemple, les contrastes entre les couleurs complémentaires qui produisent sur la rétine le maximum de vibrations optiques. Ils colorent les ombres et jouent sur la modification des formes et des couleurs selon la distance pour traduire la perspective (perspective atmosphérique).

Et c'est en prenant du recul par rapport à la toile que le spectateur peut découvrir l'harmonie générale du tableau.

Dans cet esprit, **le travail sur la couleur et le travail sur la lumière sont prépondérants**. Les objets changent de tonalité en fonction de la lumière et de son intensité. Et les impressionnistes vont étudier et traduire la manière dont la lumière naturelle agit sur la végétation, le paysage et leurs couleurs.

« **Impression, Soleil Levant** » traduit ces expérimentations. :

La toile a été peinte en une séance et elle peut être perçue comme bâclée ou inachevée, proche d'une esquisse.

Les couleurs traduisent l'éclairage éphémère du lever du soleil. Les nuages, les brumes et les vapeurs et les reflets sont traités dans des nuances de bleu mais se chargent d'une touche rosée marquant la luminosité naissante.

Les formes des objets du paysage sont imprécises, presque abstraites et les silhouettes nous permettent juste de deviner des grues de docks, des arbres, des mâts de navires, des cheminées d'usines. Pourtant, ils participent pleinement de l'ambiance et l'atmosphère traduites

Le premier plan est traité de manière tout aussi imprécise. Les petites touches bleues horizontales posées sur une étendue bleu-rose se conçoivent comme des vaguelettes et des reflets.

En opposition, le soleil est dessiné très clairement, coloré et contrastant avec la fadeur de l'ensemble. Son reflet dans l'eau permet de marquer des repères dans le paysage. De même pour les deux bateaux à contre-jour qui permettent à Monet d'inscrire une présence humaine dans sa toile.

Cette toile exprime pleinement les préoccupations et les recherches de Monet., le rendu de l'instant, le jeu de la lumière et ses conséquences sur l'atmosphère qui entoure les choses.

Pendant toute sa vie, Monet a été fasciné par les effets de la lumière et la difficulté de les saisir par la peinture. Il se passionnera pour des séries dans lesquelles il saisit les sujets à différents moments de la journée.

Il peindra jusqu'à son dernier souffle.

Les œuvres de Claude Monet et en particulier les séries autour de la lumière

Série des *Champs d'avoine* (1890)

Série des *Cathédrales de Rouen* (1880/1890)

Série des *Nymphéas* (1899 / 1910)