

Fiche ELEVE

ART MODERNE

Niveau : 4ème, lycée option arts plastiques

Période historique : 19e siècle

Domaine artistique : arts visuels

Thématique : arts, ruptures et continuité

Pistes d'étude : œuvres d'art et tradition

La Vallée de la Creuse, Armand GUILLAUMIN

Début 20e siècle, huile sur toile, 81,5x66cm

FACE À *La Vallée de la Creuse*

- Cette peinture représente un paysage*. Décris le précisément.
- Quelle place occupe le ciel dans cette toile ? Pourquoi ?
- D'après toi, où était placé Guillaumin lorsqu'il a peint cette œuvre ?
- Grâce à la peinture réalisée en plein-air, l'artiste réussit à rendre la luminosité de l'atmosphère. Quels sont les endroits du paysage* où l'artiste montre les vibrations de la lumière ?
- Décris la manière de peindre de Guillaumin. Comment est appliquée la peinture ? Est-elle déposée de la même manière sur les différentes parties du tableau ?
- Quelles couleurs Guillaumin a-t-il utilisées ?

BIOGRAPHIE

- **1841**: naissance à Paris
- **1860** : étude à l'Académie Suisse où il fait la connaissance de Paul Cézanne et Camille Pissaro, avec lesquels il restera toute sa vie en étroite collaboration et amitié
- **Début des années 1870** : à Pontoise peint avec Pissaro, partageant avec lui l'amour du paysage* et reprenant sa facture et sa composition picturale soigneusement ordonnée
- **1874** : intègre le premier groupe impressionniste et expose à la plupart des expositions suivantes, ainsi qu'au salon* des refusés*
- **1890** : se rend à Crozant, petit village dans un site sauvage dominant le confluent des rivières de la Grande Creuse et de la Sédelle
→ Ce village avait été lancé auprès des artistes – romanciers, musiciens et peintres – par George Sand. Le site de la vallée de la Creuse devait attirer de nombreux peintres, y compris Monet qui y restera trois mois en 1889, et y peignit vingt-trois toiles. Une école de peinture dit de Crozant connût ses heures de gloire entre les années 1890 et 1920. Le nom d'Armand Guillaumin y est aujourd'hui indissociablement lié.
- **1927** : mort à 86 ans en tant que dernier survivant du groupe des impressionnistes

POINTS DE REPERE

- **1870** : proclamation de la 3e République française, après la défaite de l'Empire lors de la guerre franco-allemande
- **1872** : *Impression, soleil levant* de Claude Monet, qui donnera son nom au mouvement impressionniste

AUTOUR DE *La Vallée de la Creuse*

- **Remarques-tu des similitudes ou au contraire des différences entre l'œuvre que tu as observée et les œuvres présentes dans la même salle d'exposition ?**
- **En te promenant dans les autres salles du musée, observes-tu des rapprochements à faire avec les objets des autres collections ?**

NOTES ET CROQUIS

LEXIQUE

- **Contraste** : opposition importante entre deux couleurs, deux formes, etc.
- **Impressionnisme** : il doit son nom à l'œuvre de Claude Monet (1840-1926) : *Impression, soleil levant*, 1872
→ Le nom n'est donné qu'en 1874, lors de l'exposition des impressionnistes chez le photographe Félix Nadar. La couleur et la lumière deviennent le sujet des toiles, même si les impressionnistes, Camille Pissarro (1830-1903) en particulier, sont attirés par les paysages et la surabondance des couleurs de la nature et de la campagne. Ils font preuve d'un optimisme et d'une joie de vivre qui leur permettent d'oublier les sujets graves pour se concentrer sur une nouvelle manière de représenter. Les touches successives de couleurs sont apposées côte à côte pour composer le sujet lorsqu'on regarde la toile à une certaine distance. Cette technique est bien visible dans l'œuvre de Monet. Edouard Manet (1832-1883) fait scandale dans les milieux officiels avec *Le déjeuner sur l'herbe* (1863, Paris, Musée d'Orsay) dont le modelé et la perspective sont contestés.
- **Paysage** : vue d'ensemble, qu'offre la nature, d'une étendue de pays, d'une région
→ Il s'agit de l'environnement qui nous entoure. C'est aussi un genre pictural majeur à partir du 19e siècle, dans l'art occidental. Avant cette époque, il n'est que très peu représenté pour lui-même. Il existe plusieurs sortes de paysages : ruraux, urbains, industriels, historiques, etc.
- **Salon** : exposition périodique d'œuvres d'artistes vivants (peinture, sculpture, etc.)
- **Salon des Refusés** : il fut organisé en 1863 à la demande de Napoléon III pour permettre au public de juger les œuvres refusées par le jury du Salon officiel et biennal de l'Académie des Beaux-Arts. Manet y fit scandale avec *Le Déjeuner sur l'herbe*.
- **Touche** : nom donné à la manière de déposer la peinture sur un support
→ C'est la trace du geste du peintre. Elle peut être subtile et délicate pour se faire oublier ou en pâte épaisse, volontairement laissée apparente.

CITATIONS

« Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec M. Édouard Manet, avec les impressionnistes, MM. Claude Monet, Renoir, Pissarro, Guillaumin, d'autres encore. Ceux-ci se proposent de sortir de l'atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles, et d'aller peindre en plein air, simple fait dont les conséquences sont considérables. En plein air, la lumière n'est plus unique, et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière [...] est ce qu'on a appelé plus ou moins proprement l'impressionnisme, parce qu'un tableau devient dès lors l'impression d'un moment éprouvée devant la nature. »

ZOLA, Emile, *Le Naturalisme au Salon*, 1880

BIBLIOGRAPHIE

SITES INTERNET

GOERIG-HERGOTT, Frédérique, *Guide de la collection d'art moderne du Musée Unterlinden*, Artlys, 2015

<http://www.impressionniste.net/guillaumin.htm>