

I/ Le Contexte du XIXe siècle

Quelles sont les principales inventions et découvertes du XIXe siècle ?

- L'ampoule électrique (1879)	- La pile (1800)	- Le cinéma (1895)
- Le télescope moderne (1688)	- La lampe Néon (1910)	- Le premier avion (1890)
- La Tour Eiffel (1889)	- Le téléphone (1876)	- La machine à vapeur (1675)
- La photographie (1826)	- Les antibiotiques (1930's)	- Le premier scooter (1902)

II/ Les peintres et les courants artistiques

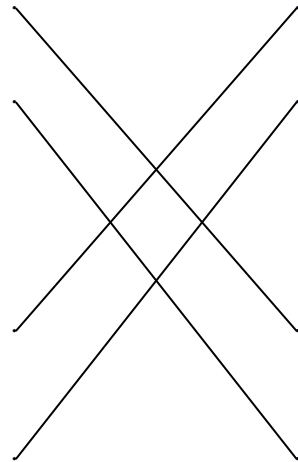
A. Reliez les différents courants artistiques à leurs définitions

Néoclassicisme 1750-1820

Romantisme 1780-1850

Réalisme 1840-1880

Impressionnisme 1860-1920

Mouvement qui cherche à dépeindre la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation. La peinture objective montre la dureté du monde contemporain et représente les réalités sociales du XIXe siècle.

Mouvement qui naît à partir d'une exposition en 1874. Le tableau *Impression, soleil levant* de Claude Monet est critiqué et on surnomme ironiquement le groupe d'artistes "impressionnistes" et ce nom perdurera. Grâce à l'invention de la peinture en tube, ils sortent de leurs ateliers et saisissent les scènes de la vie moderne parisienne, la réalité en mouvement. Ce principe est appliqué à la peinture de paysage: les artistes essaient de saisir un moment précis et travaillent très rapidement. Ils peignent la lumière et reconstituent le monde par touches colorées et lumineuses.

Mouvement qui traduit le désir de retrouver l'esprit et la simplicité des œuvres d'art de l'antiquité gréco-romaine. Il s'inspire des découvertes archéologiques (Herculanum et Pompéi) qui ressuscitent le monde antique. Ce style est aussi considéré comme une réaction à la frivolité de l'art rococo.

Mouvement qui se développe en réaction à la raison et à l'ordre et exalte l'émotion et le pouvoir de l'imagination. Il s'oppose à la peinture officielle. Les artistes se tournent vers le Moyen Age et mettent l'accent sur les sujets liés à la folie, à l'horreur, au surnaturel, la vulnérabilité.

B. Associez les différents peintres aux courants artistiques auxquels ils appartiennent

Jacques Louis David

Claude Monet

Gustave Courbet

Eugène Delacroix

Auguste Renoir

Jean-Dominique Ingres

Jean-François Millet

Néoclassicisme

Romantisme

Réalisme

Impressionnisme

C. La réception du réalisme face à la hiérarchie des genres

En 1667, les sujets des tableaux ont été classés par L'académie des Beaux-arts. La hiérarchie des genres était la suivante : l'Histoire, le portrait, la scène de genre (scènes de la vie quotidienne), le paysage et la nature morte.

A l'aide d'un extrait d'une bande-dessinée retraçant la vie du peintre, comment est perçue selon vous la peinture de Gustave Courbet au Salon de 1850?

- Les toiles non idéalisées que Courbet peint de la vie rurale déclenchent un flot de protestation et il est accusé d'encourager délibérément la laideur et les troubles politiques. Il se heurte à l'incompréhension et provoque le scandale lors du Salon de 1850-1851 avec *Les casseurs de pierres* et *Un enterrement à Ornans*. Les tableaux de grand format sont réservés aux sujets traditionnels bibliques, mythologiques ou allégoriques, comme le veut la tradition académique. Courbet maltraite cette convention en peignant un monde familier, domestique, sur de très grandes toiles. Il estime que l'histoire contemporaine mérite ces grands formats.

III/ Mécénat et Salons : quels soutiens, quelles avancées pour la carrière de l'artiste ?

A. Entourez parmi les noms ci-dessous les noms des peintres qui ont connu Gustave Courbet

- Rosa Bonheur

- **Louis-Augustin Auguin**

- Étienne Baudry

- **Hippolyte Pradelles**

- **Camille Corot**

- Jules Castagnary

B. Quelles nouvelles formes peut prendre le mécénat aujourd'hui ?

- Au XIXe siècle, un mécène soutient généralement un artiste en lui achetant ses tableaux ou en lui apportant une aide matérielle. Celui-ci qui peut ainsi vivre de sa peinture en toute indépendance. Actuellement, le mécénat peut prendre plusieurs formes. Par exemple, le crowdfunding ou le financement participatif permet de faire appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet.

C. Les Salons face à la communication actuelle et l'accès à la culture pour tous

Courbet était exposé au Salon Carré du Louvre, le salon d'honneur de l'exposition. C'était à l'époque « l'incontournable » pour accéder à la notoriété. Quels sont les moyens actuels de communication et de promotion d'une exposition ?

- Afin de promouvoir au mieux une exposition, les organisateurs disposent de moyens « classiques » : les panneaux d'affichage, la radio, la presse (en faisant un communiqué de presse ou une interview). L'annonce de l'exposition doit aussi être visible sur le numérique : sur le site internet de l'établissement mais aussi sur les réseaux sociaux. Avec l'accroissement de leurs popularités, de nombreuses organisations créent diverses promotions pour augmenter leur visibilité (applications de partage tels que Facebook, Instagram, Twitter) et aller à la rencontre d'autres publics.

Une exposition est-elle toujours utile alors que l'on peut voir les tableaux sur internet, et pour quelles raisons ?

- Il est toujours important de se rendre dans un musée afin de voir au plus près la technique de l'artiste, les vraies couleurs des tableaux et surtout, ressentir une quelconque émotion (ennui, incompréhension, joie). Tout cela est impossible devant un écran. De plus, au musée on va à la rencontre des autres et de soi-même (qu'est ce que l'artiste ou l'œuvre évoque en nous ?). C'est un lieu de partage et de transmission grâce à un intermédiaire culturel tel que le médiateur. Cela permet également de se questionner, se forger une opinion et écouter les avis qui ne sont pas les nôtres.

IV/ 2ème étage : La diffusion des œuvres par la gravure

A. Gustave Courbet et la gravure

Gustave Courbet n'est pas un graveur mais il a réalisé de nombreux dessins qui seront gravés par d'autres. On appelle ces gravures des gravures d'interprétation car il ne s'agit pas de répliques exactes de l'original.

La gravure est un procédé à haute technicité qui permet de reproduire une œuvre en gravant un dessin sur une plaque de cuivre, de zinc ou de bois. Le dessin est reproduit à l'envers, en négatif, tel qu'on le verrait dans une glace. La plaque est recouverte d'une très fine couche d'encre et à l'aide d'une presse, l'artiste peut alors l'imprimer sur une feuille de papier.

Choisissez une gravure et décrivez-la en présentant l'artiste, le titre de l'œuvre, la date, le genre, la technique utilisée et le sujet de l'œuvre ; puis, en utilisant des mots de vocabulaire tels que premier plan, second plan, arrière plan, interprétez l'œuvre. Par quoi l'œil est-il attiré ? Est-ce une œuvre innovante ? Que fait-elle découvrir ? Exemple de *L'Atelier* (interprétation particulièrement difficile) :

- La scène se passe dans l'atelier de Courbet à Paris. Elle est divisée en trois parties : au centre, l'artiste avec derrière lui, un modèle nu. À droite, les élus, les bons ; à gauche, ceux qui vivent de la mort et de la misère. Le tableau est une allégorie, un portrait de la société et un témoignage de l'état moral de l'artiste. Dans la partie de droite, on reconnaît le profil barbu du mécène Alfred Bruyas. Le critique Champfleury est assis sur un tabouret tandis que Baudelaire est en train de lire. Le couple du premier plan vient personnifier les amateurs d'art et, près de la fenêtre, deux amants représentent l'amour libre. Du côté de la "vie triviale", à gauche on trouve un prêtre, un marchand, un chasseur, qui pourrait avoir les traits de Napoléon III, ou encore un ouvrier inactif et une mendicante qui symbolisent la pauvreté. On remarque également la guitare, la dague et le chapeau qui avec le poseur masculin stigmatisent l'art académique. Dans ce véritable tableau-manifeste, chaque figure représente donc une valeur distincte. Au milieu de tout cela, Courbet lui-même, accompagné de figures bienveillantes : une femme-muse, nue comme la Vérité, un enfant et un chat. Au centre de tout, le peintre se pose comme médiateur. Courbet affirme ainsi la fonction sociale de l'artiste dans une vaste scène aux dimensions de la peinture d'histoire.

B. Imaginez un autre titre pour l'œuvre : *La Vérité du Réalisme*

Bonus : Allez sur votre portable direction Youtube. Tapez« Vidéo d'Art d'Art Enterrement à Ornans » (durée : 1 minute 37)