

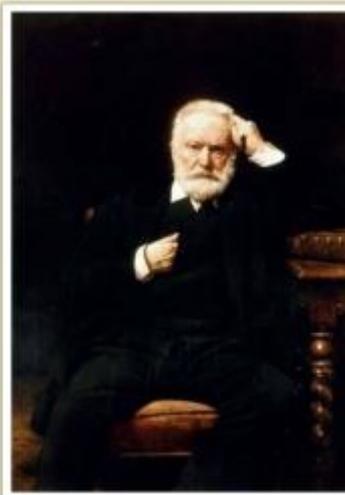
La vie artistique au 19ème siècle

Le 19ème siècle n'a pas été seulement le siècle des découvertes et inventions technologiques. Il a aussi été très riche en **mouvements artistiques** (romantisme, réalisme et impressionnisme) qui ont trouvé leur expression dans des arts comme la **littérature, la peinture, la sculpture, la musique ou l'architecture**.

Le romantisme

Le **romantisme** est un courant artistique d'Europe occidentale apparu au cours du **XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et en Allemagne**, puis au début du **XIXe siècle en France, en Italie et en Espagne**. Le romantisme désigne un art où **l'imagination et la sensibilité** prédominent sur tout le reste. Il évoque le goût du mystère et du fantastique. Il marque une **rupture complète** avec les idées du passé et le **classicisme**.

Littérature : Les grands auteurs romantiques français du XIXe siècle.

Victor Hugo (1802-1885)

Chateaubriand (1768-1848)

Lamartine (1790-1869)

George Sand (1804-1876)

Alfred de Musset (1810-1857)

Gérard de Nerval (1808-1855)

Alfred de Vigny (1797-1863)

Peinture : Après l'Allemagne et ses peintres romantiques dont **Caspar David Friedrich**, la France devient le pays le plus puissant au niveau du romantisme pictural (peinture) avec des artistes comme **Eugène Delacroix (1798-1863)** ou aussi **Théodore Géricault (1791-1824)**.

Voyageur contemplant une mer de nuages 1818
(Caspar David Friedrich)

Le Radeau de la Méduse 1817-18 (Théodore Géricault)

La liberté guidant le peuple 1831 (Eugène Delacroix)

À savoir !

Le Radeau de La Méduse est inspiré d'un épisode réel et tragique de l'histoire de France. En 1815, sous le règne de Louis XVIII, la frégate "La Méduse" faisait route vers le Sénégal en Afrique. Le naufrage du bateau fut la cause de l'inexpérience du commandant (il n'avait pas navigué depuis près de 25 ans.) 233 passagers (le commandant, nobles, scientifiques et militaires de haut rang) furent évacués sur des

canots. 149 marins et soldats furent entassés sur un radeau avec peu de vivres et la situation se dégrada rapidement. Quand le radeau fut repéré au bout de 13 jours par un autre navire, il ne restait que 15 rescapés à bord dont 5 moururent dans les jours qui suivirent (les rescapés furent suspectés de cannibalisme). Le commandant de Chaumaray responsable du naufrage fut jugé et condamné à trois ans de prison militaire.

Anecdotes

Il semble que **Géricault** n'aimait pas bien ou avait des difficultés à peindre les pieds : c'est certainement pour cette raison qu'on n'observe pas de pieds nus sur le tableau (les pieds que l'on voit sont entourés de bandages sauf un mais il est vu de dessous.)

Une étude de la toile aux rayons X aurait depuis fait apparaître la difficulté du peintre, et finalement son renoncement, à représenter des pieds nus qui le satisfassent... Le tableau a mal vieilli : les couleurs vives d'origine se sont beaucoup assombries.

Dimensions

Le tableau exposé au Musée du Louvre à Paris est gigantesque : **7m16cm** de long sur **4m91cm** de haut.

Musique : En France, cette musique nouvelle est inaugurée par **Hector Berlioz** bien qu'il refusa le terme de « romantique » qui ne signifiait rien à ses yeux. D'autres musiciens célèbres de cette époque romantique : **Frédéric François Chopin** (Pologne), **Franz Liszt** (Hongrie) ou encore **Franz Peter Schubert** (Autriche).

Berlioz (1803-1869)

Chopin (1810-1849)

Liszt (1811-1886)

Schubert (1797-1828)

Le romantisme : https://www.youtube.com/watch?v=dFACzz_k7BU

Le réalisme

Le **réalisme** est un mouvement artistique moderne apparu en Europe dans la seconde **moitié du XIXe siècle**, notamment en **Italie et en Allemagne**. Il s'étendra ensuite à l'ensemble de **l'Europe et à l'Amérique**, où il survivra jusque dans les **années 1950**. Il cherche à dépeindre la **réalité telle qu'elle est**, choisissant ses sujets dans les **classes moyennes ou populaires** (les travailleurs), et abordant des thèmes comme le travail salarié, les relations conjugales, ou les affrontements sociaux.

Littérature : Le réalisme s'exprime surtout dans le **roman**. Voici les auteurs français les plus célèbres dont beaucoup d'oeuvres ont été traduites à travers le monde.

Emile Zola (1840-1902)

Stendhal (1783-1842)

Balzac (1799-1850)

Flaubert (1821-1880)

Maupassant (1850-1893)

Peinture : L'artiste s'attache alors à représenter ce qu'il voit et non plus des sujets académiques. Les paysans ou les gens du peuple deviennent des sujets de tableaux. Trois peintres français importants représentent ce mouvement artistique : **Jean-Baptiste Corot, Gustave Courbet et Jean-François Millet**.

Le Beffroi de Douai 1871 (Jean-Baptiste Corot)

Un enterrement à Ornans 1849-1850 (Gustave Courbet)

Des glaneuses 1857 (Jean-François Millet)

L'impressionnisme

L'impressionnisme est un mouvement **pictural** (peinture) **français** né de l'association de quelques artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement marque la **rupture** de l'art moderne avec l'**académisme** (règles bien établies et devant être respectées pour peindre). L'impressionnisme donne de l'importance à la **mobilité** des phénomènes, plutôt qu'à l'aspect stable des choses. Les artistes font de la **lumière** l'élément essentiel, utilisent **plus de couleurs** et moins de teintes sombres. Quelques artistes célèbres représentant ce mouvement : **Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet et Paul Cézanne**. Citons aussi deux célèbres peintres **post-impressionnistes** : **Paul Gauguin et Vincent van Gogh**.

Carnaval Boulevard des Capucines 1873 (Monet)

Petite fille avec un cerceau 1885 (Renoir)

Les joueurs de cartes 1892 (Cézanne)

Joyeusetés 1892 (Gauguin)

La nuit étoilée 1889 (Van Gogh)

Musique : Des musiciens de cette époque sont aussi qualifiés d'impressionnistes. Leur musique marque une rupture avec le classique en apportant de nouvelles "couleurs" et rythmes sonores.

Maurice Ravel (1875-1937)

Le boléro de Ravel

<https://youtu.be/3-4J5j74VPw>

Claude Debussy (1862-1918)

Le réalisme :

https://www.youtube.com/watch?v=SZ20p_pFk

Et aussi !

Citons aussi : **Alexandre Dumas (père)** qui se distingue dans l'écriture de romans historiques comme **Les Trois Mousquetaires** (1844) ou **Le Comte de Monte-Cristo** (1844-1846).

Jules Verne dont une grande partie de l'œuvre est consacrée à des romans d'aventures et de science-fiction (ou d'anticipation) comme **Voyage au centre de la Terre** (1864), **De la Terre à la Lune** (1865) ou **Vingt mille lieues sous les mers** (1870).

Alexandre Dumas (1802-1870)

Jules Verne (1828-1905)

Architecture et urbanisme : Deux hommes ont marqué ce 19ème siècle. **Haussmann** a dirigé de grands travaux et transformé la ville de Paris.

<https://www.youtube.com/watch?v=jO-WWIVS618>

Gustave Eiffel, un des pionniers des constructions en **fer puddlé**. Son œuvre , la **tour Eiffel** (*initialement nommée tour de 300 mètres*) est construite pour l'Exposition universelle de Paris de **1889** avec l'aide de ses collaborateurs.

La concession d'origine prévoyait une exploitation de la **tour** par Gustave Eiffel jusqu'au **31 décembre 1909**, après quoi, elle devait devenir propriété de la Ville de Paris et **être détruite**, comme la plupart des autres monuments érigés pour l'Exposition universelle. Les **expérimentations scientifiques** se déroulant sur la tour Eiffel ne vont pas cesser de se développer au cours du XXe siècle et **permettront de sauver** le monument de sa destruction annoncée. Bonne idée : aujourd'hui, elle est le **premier monument payant visité au monde**.

La Tour Eiffel :

https://www.youtube.com/watch?v=K-P1BX3-4AE&feature=emb_title

Exercice interactif

Tu trouveras les réponses aux questions de cet exercice dans la page que tu viens de lire !

<http://cm2dolomieu.fr/exercices/histoire/Vie-artistique-19eme-Web/main.html>