

Artiste	Claude MONET (1840 – 1926)	
Titre	<i>Le Parlement de Londres</i>	
Date	1904	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 0,815 ; L. 0,920	
Provenance Conservation Mots-clés	Palais des Beaux-Arts Lille Paysage urbain, impressionnisme	

CONTEXTE

Vers 1860, à Paris, de jeunes peintres se constituent en associations pour relever des défis picturaux jusqu'alors inédits. Ils s'affranchissent des règles traditionnelles, de l'observation et de la transcription figurative et réaliste du monde qui les entoure. Libérés de la contrainte mimétique par l'apparition de la photographie, ils recherchent les innovations techniques propres à la peinture et exploitent ainsi la nouvelle facilité à voyager et peindre au dehors. Refusés aux Salons des officiels, ils organisent des expositions privées. La première se déroule dans l'atelier du photographe Félix Nadar en 1874. A cette occasion est exposé le tableau de Claude Monet, *Impression, soleil levant*, qui inspire le surnom d' « Impressionnistes ». Sept autres expositions se succèdent jusqu'en 1886. Intéressés par les sensations fugitives du moment qui passe, par le jeu des couleurs changeant avec la lumière, ils cherchent à saisir les impressions visuelles fugaces de l'instant présent à travers notamment la peinture en plein air. Ils optent pour le travail de la matière homogène et l'application de petites touches de couleurs juxtaposées qui permet de transcrire les vibrations de la lumière. L'attention incessante portée aux variations de la lumière et des couleurs les amène souvent à créer des séries autour du même thème. Ils font apparaître des motifs à chaque fois différents (meules, peupliers, cathédrales, nymphéas, la ville et ses architectures...). Leurs sujets s'attachent tout autant à évoquer la nature que la vie en mouvement d'une société industrielle.

ARTISTE

Né à Paris le 14 novembre 1840, Claude Monet passe sa jeunesse au Havre où ses parents tiennent un petit commerce. Remarqué par Eugène Boudin grâce à ses talents de caricaturiste, il se convertit en 1855 à la peinture de paysages qui l'incite rapidement à exercer ses talents en plein-air. En 1859 il étudie à Paris, à l'atelier Suisse, où il se lie d'amitié avec Pissarro. Au début des années 1860, l'atelier parisien privé du peintre académique Gleyre devient un lieu de rencontre pour de jeunes artistes. Renoir dans un premier temps, en 1861, puis Frédéric Bazille, Claude Monet et Alfred Sisley rejoignent le groupe. Monet devient rapidement la personnalité la plus marquée du groupe. Bien accueilli à ses débuts par la critique il affronte le refus des salons de 1867 et 1869. Pendant la guerre franco-allemande (1870-1871), il trouve refuge à Londres aux côtés de Pissarro. Il y étudie les travaux de Constable et de Turner, y peint la Tamise et les parcs londoniens. Il y rencontre aussi le marchand d'art Durand-Ruel, qui devient l'une des références dans le domaine de l'impressionnisme. De 1871 à 1878, Monet vit à Argenteuil, un village au bord de la Seine près de Paris. Cet endroit sera le cadre des plus célèbres œuvres du mouvement impressionniste, peintes non seulement par Monet, mais aussi par d'autres parmi lesquels Manet, Renoir et Sisley. Monet déménage à Giverny, toujours au bord de la Seine mais à une centaine de kilomètres de Paris. Après une période d'extrême pauvreté, il parvient à gagner un peu mieux sa vie. A Giverny, il peint de nombreuses séries, chaque thème étant décliné à différentes heures du jour. *Meules de foin* (1890-1891), et la *Cathédrale de Rouen* (1891-1895) comptent parmi ces chefs-d'œuvre. Monet voyage beaucoup. Il se rend à Londres et à Venise plusieurs fois, ainsi qu'en Norvège à l'invitation de la reine Christiania fascinée par le célèbre jardin aquatique qu'il a créé à Giverny et auquel il consacre une série, les *Nénuphars*, commencée en 1899. Monet perd progressivement la vue mais continue à peindre jusqu'à sa mort en 1926.

ŒUVRE

Lors de son premier séjour à Londres en 1870-1871, Claude Monet avait admiré les œuvres de Turner et ses incroyables transcriptions atmosphériques ainsi que l'ambiance particulière du brouillard sur la Tamise. Il en tire les leçons lors de son second voyage à Londres de 1900 à 1904 en exécutant trois motifs principaux : Le pont de Charing Cross, le pont de Waterloo et Le Parlement. Il réalise alors un ensemble de trente-sept toiles dont le sujet demeure la lumière et les variations atmosphériques. Il consacre ainsi onze toiles au Parlement. Le bâtiment est observé depuis une fenêtre de l'Hôpital Saint-Thomas situé sur la rive opposée de la Tamise. Parmi la série, cette toile demeure sans nul doute, la plus manifeste, quant à la dissolution des formes propre au rendu atmosphérique. Le parlement y apparaît de façon fantasmagorique, à peine tangible, sans

épaisseur et se déforme même dans ses proportions pour mieux s'étirer vers le flou du ciel sans qu'aucune ligne ne les sépare. A sa représentation se confond son propre reflet dans l'eau par l'entremise d'un brouillard qui annule toute consistance et opère une disparition progressive des formes. La matière picturale, homogène, selon les caractéristiques mêmes de la peinture impressionniste, est granuleuse et fragmentée, elle suggère la densité du brouillard. La diversité des touches de couleurs ici autour d'une palette relativement sobre composée de bleu, de jaune et de quelques nuances roses violacées, expriment les jeux de la lumière et rend sensible l'impression face à la réalité du moment et du lieu. Cette œuvre pleine de poésie est aussi le fruit d'un difficile labeur, celui de vouloir saisir l'impalpable : « *Je travaille ferme, je suis plein d'ardeur, mais c'est si difficile, si variable surtout, que c'est le diable pour arriver à faire ce que je voudrais.* » Claude Monet, lettre à Durand-Ruel, 9 février 1901.

PISTES PEDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts Visuels

Paysage en série

Choisir une image de paysage en noir et blanc assez épuré. La glisser dans une pochette plastique transparente. Peindre les espaces et les formes essentiels avec de la gouache (trois couleurs) directement sur le plastique. Appliquer une feuille de papier sur la pochette peinte. Retirer délicatement. Recommencer l'opération en changeant de couleurs. Constaté les effets produits des différents monotypes obtenus.

Cadrage

Photographier en jouant sur une composante plastique : le cadrage. Varier les angles de vue, les points de vue d'un même paysage, d'un morceau de « pays » littéralement.

Associer les différentes prises de vue d'un même lieu. Constaté les partis-pris, les rendus.

COLLEGE

Histoire des Arts

« Arts, Techniques, Expressions »

Les influences techniques

Les impressionnistes, au fait des avancées en matière de photographie et des progrès de l'optique, repensent la peinture en termes de matière et de touche pour transmettre autre chose que la représentation illusionniste du réel. En quoi les avancées techniques influent-elles sur la production d'un artiste ? En quoi peuvent-elles solliciter la créativité de l'artiste ?

« Arts, ruptures, continuités »

Les Impressionnistes ont fait perdurer la tradition du paysage issue du XVIIème siècle. Ils s'intéressent aussi à la réalité nouvelle liée à l'industrialisation et le développement des villes. Ils sont cependant en rupture avec les modes classiques de représentation et s'éloignent des représentations illusionnistes.

Pourquoi les artistes s'intéressent-ils au réel ? Dans quel contexte l'attire-t-il pour le paysage a-t-il perduré ? Sous quelles formes artistiques et pour quelles raisons s'exprime-t-il ainsi dans l'impressionnisme ?

LYCEE

Histoire des Arts

Champ anthropologique

« Arts, réalités, imaginaires »

La question de l'Art et du réel: en quoi les artistes impressionnistes donnent-ils une nouvelle perception du réel ?

« Arts, Sociétés, Cultures »

Il existe une cohésion entre les œuvres, les avancées techniques, et la vie industrielle à l'époque des impressionnistes.

Quels sont les liens qui se tissent entre la production artistique et la culture d'une époque ?

Champ esthétique

« L'art, l'artiste, le public »

Les impressionnistes ont essuyé de nombreuses critiques et ont été amenés à créer le salon des refusés dès 1874 afin de pouvoir exposer. Ils ont résisté malgré les difficultés financières et le manque de mécénat pour être enfin reconnu de quelques collectionneurs et du public.

Comment l'artiste peut-il se faire connaître ? Comment vivre en tant qu'artiste ?

« Arts, sciences et techniques »

L'art et la démarche scientifique et/ou technique : en quoi l'œuvre impressionniste s'inscrit-elle dans une démarche scientifique et technique ?