

Histoire des Arts

Arts Plastiques

. Claude Monet : série – *La cathédrale de Rouen*, 1892-94

. Piet Mondrian : série – *L'arbre*, 1909-17

La notion de « Série »

- Définition générale : « série » = répétition du même ; succession de choses de même nature ; ensemble d'objets de même sorte rangés dans un certain ordre. Exemple : un objet en série est un objet reproduit plusieurs fois à l'identique ; une série de casseroles (de même taille ou de tailles différentes).

- Définition artistique :

On appelle « série » un ensemble de travaux (peintures, sculptures, dessins, photos, etc.) qui font référence à un même modèle, un même sujet, un même procédé ou une même technique.

- a) Il y a des séries que l'on qualifierait de « **variables** », c'est-à-dire qui explorent un même sujet avec des variables différentes.

Les variables peuvent être : la couleur, le cadrage, la technique (huile, aquarelle, pastels...), le point de vue (par exemple « la série » des « *Coffins* » de Titus Carmel), la répétition du procédé (comme par exemple les sérigraphies d'Andy Warhol), ou d'un même thème (par exemple les « Annonciations », ou les « Crucifixions », peintes par les artistes de la Renaissance).

Nous prendrons ici comme exemple la *Cathédrale de Rouen*, peinte par Monet, avec des variables de couleurs et de lumières (suivant les différentes heures du jour et suivant le climat (brumeux, ensoleillé ...)).

- b) Il y a des séries que l'on qualifierait d'« **évolutives** », c'est-à-dire qui transforment progressivement l'élément de départ (souvent « le modèle ») ; exemple : *L'arbre*, de Mondrian.

L'évolution marque les passages progressifs d'une peinture figurative, qui s'appuie sur le modèle visuel (ici, l'arbre), vers une peinture abstraite, où les traits, les lignes et les surfaces s'autonomisent et vont davantage vers une rythmique formelle que vers la copie visuelle.

La peinture devient abstraite lorsque l'on ne distingue plus, que l'on ne reconnaît plus l'arbre, et que l'ensemble des formes (lignes, couleurs, surfaces) s'organisent entre elles dans un espace littéral, faisant disparaître l'espace suggéré.

Claude MONET: Cathédrale de Rouen

1892-94, série de 30 tableaux

Huile sur toile, 100 cm. x 65 cm. (formats pour la majorité, avec quelques variables pour certaines)

Thématique : Arts, ruptures et continuités

Courant artistique : L'impressionnisme

Nature des œuvres : Peinture

Domaine artistique : Arts visuels / Arts plastiques

L'IMPRESSIONNISME:

C'est un mouvement apparu à la fin du XIXe siècle, il regroupe plusieurs peintres dont Auguste Renoir, Edouard Manet, Alfred Sisley, Camille Pissaro ou Claude Monet. Ces artistes représentaient des scènes de travail (la cueillette des pommes par exemple), les loisirs (le bal, la baignade...) et la modernité (les trains, les ponts...). Ils s'installaient le plus souvent en extérieur, devant le paysage ou la scène qu'ils souhaitaient peindre. Mais ce qui intéressait les impressionnistes, ce n'était pas essentiellement le sujet qui était peint, mais plutôt de traduire l'ambiance générale d'un lieu à un moment donné. Le paysage impressionniste est réalisé avec de petites touches colorées, ainsi, les contours ne sont pas nets et les couleurs sont très peu mélangées. Si le spectateur s'approche de la toile, il ne verra qu'un amoncellement de petites taches sans lien apparent les unes avec les autres.

LA SERIE DES CATHEDRALES

C'est un ensemble de 30 tableaux représentant tous la cathédrale de Rouen. Monet a réalisé ces toiles depuis la fenêtre d'une boutique en face de la cathédrale. Il était tellement près qu'il ne pouvait voir l'édifice dans son ensemble. Pour chacun des 30 tableaux, il a représenté la cathédrale à un moment différent de la journée : au petit matin, à midi, le soir, mais aussi au crépuscule ou par temps de brouillard. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de représenter la cathédrale pour elle-même, mais pour mettre en avant les variations de la lumière sur sa façade. Pour chaque tableau, il devait se dépêcher de peindre, car la lumière du soleil change vite. C'est pourquoi, il ne s'attardait pas sur les détails : il posait la peinture sur sa toile par petits paquets colorés (la touche), ce qui donnait à l'ensemble sa vibration. Ce qui l'intéressait, c'était l'atmosphère qui se dégageait du tableau. Certains journalistes de l'époque pensaient que Monet ne savait pas peindre et le critiquèrent. Pourtant, il est aujourd'hui l'un des peintres les plus connus de par le monde !

Tiré du site : <https://sites.google.com/site/histoiredesartsvalente/monet>

Site à visiter : <http://www.mcah.columbia.edu/monet/swf/>