

Fiche 7

Niveau 4ème

LES ARTS DANS LEUR EPOQUE: le XIX ème siècle

COURANTS ARTISTIQUES

- ARTS DU VISUEL,
- ARTS DE L'ESPACE
- ARTS DU QUOTIDIEN

- ARTS DU LANGAGE
- ARTS DU SPECTACLE VIVANT

- ART DU SON

CONTEXTE HISTORIQUE

LA VIE DES HOMMES

LES GRANDES DÉCOUVERTES

ET AILLEURS?

A VOIR AUSSI...

XIX ème siècle

GOYA
« Le 3 mai 1808 »
1814

COURBET
« Un enterrement à Ornans »
1850

MONET
« Impression, soleil levant »
1872

Les estampes japonaises deviendront une source d'inspiration pour les peintres modernes.

-Le romantisme:
(sentiments exacerbés, tourments du cœur et de l'âme, nature hostile, imagination, mystère, dramatisation)

-Goethe, Schiller, Vigny, De Nerval

- le réalisme et naturalisme:
Hugo
Maupassant
Balzac
Dickens
Zola
(retracer la vie contemporaine sans pitié)

- Le fantastique:
E. Poe

Poésie
Lamartine
Hugo
Musset
Rimbaud

- Beethoven (classique et romantique)

- La notion de virtuose (Liszt, Paganini)

- Le récital

- Le chef d'orchestre (métier)

-Schubert (les lieder)

- Le poème symphonique (Berlioz:
« symphonie fantastique »)

- Naissance de l'opérette et de l'Opéra-comique

Les échanges internationaux s'intensifient.

- Debussy (impressionnisme)

Premier Empire 1804.- 1814:

Napoléon 1e empereur
guerres napoléoniennes

1814: Abdication de Napoléon
- 1815: **Bataille de Waterloo= Napoléon tente un retour qui se soldera par un échec suite à la défaite de Waterloo= Deuxième abdication**

La Restauration:
1815-1824: LOUIS XVIII

1824-1830: **Charles X**
la monarchie de juillet
1830-1848: **Louis Philippe 1er**

- 1848: *Journées révolutionnaires en France, en Italie, en Allemagne*.
Abdication du roi+ réformes:
1848: Suffrage universel masculin

2ème République (1848-1852)
Louis Napoléon Bonaparte,

1852-70: **Second Empire**
Louis Napoléon Bonaparte, Empereur sous le nom de **Napoléon III=**

1870: Guerre franco-allemande
1871: « Commune » de Paris

3ème République (1871-1940)

lois constitutionnelles
Les pays européens colonisent une grande partie de l'Afrique et de l'Asie.

Révolution industrielle: machines à vapeur
Expansion économique +
Accroissement de la démographie (grandes villes)
Classe dirigeante = La Bourgeoisie nouvelle.
Nouveau prolétariat urbain
Des rivalités s'installent.
Exigences de réformes sociales)
1848: MARX + ENGELS
« Manifeste du parti communiste »

En architecture, nouveaux matériaux utilisés: fer et métal pour de nouvelles structures (usines, entrepôts, halles, pont, mobilier urbain)
1863: «Le déjeuner sur l'herbe» de Manet est refusé au Salon.

Naissance du **Design**- chaise Thonet- 1859- forme/ fonction/ standardisation

1827: premières BD
1908: premier dessin animé du français Émile Cohl

1814. Première locomotive de Stephenson (...gares+chemins de fer= vacances à la mer)

1822. **Champollion** déchiffre les hiéroglyphes égyptiens.
1826: **invention de la photographie:** procédé mécanique, et non plus manuel, pour reproduire la réalité.

- **Le papier est fabriqué avec du bois**

1844: **le télégraphe- 1er message codé en morse**

1842. 1ères anesthésies

1857: invention du tube de peinture en métal

1859: **Darwin et l'évolutionnisme**

1876: Invention du **téléphone** par Bell. 1878. Débuts de l'utilisation industrielle de l'électricité (et non plus la vapeur).

1885: Pasteur et la vaccination 1886

Première automobile (16 Km/h) 1888: **la chronophotographie (Marey, Muybridge et le fusil-caméra)** 1895: -le **cinéma** + Recherches sur la couleur de Chevreul + Découverte des rayons X

1899:télégraphie sans fil (communication Europe /E -U)

1869: invention du **celluloïde**

OCEANIE

Statue de Papouasie

Exposition universelle de Paris
« La Tour **EIFFEL** »
1887-89

ART AFRICAIN

Masque Bamana
XIX s- Afrique de l'Ouest

NIEPCE
« point de vue d'une fenêtre à Saint Lou de Varennes »1826 première photographie

A voir aussi:

- **ART DU VISUEL:** Viollet le Duc (archi), Ingres, Géricault, Delacroix, Friedrich, Corot, Courbet, Daumier, Ensor, Munch, Turner, Constable, Cézanne, Degas, Gauguin, Van Gogh, Ingres, Manet, Pissarro, Renoir, Signac, Seurat, Rousseau, Rodin, Rude, **CINEMA:** Méliès- Lumière- Max Linder

- **ARTS DU LANGAGE:** Beaumarchais, Stendhal, Gautier, Flaubert, Mme de Staël, Sand Dumas, Mérimée, Baudelaire, Verne, Daudet, Loti, A. France, Chateaubriand, les frères Grimm, Kleist, Ibsen, Marie Shellé, Dostoïevski
Les philosophes: Hegel, Comte, Taine
Les poètes: Vigny, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé

- **ARTS DU SON:** Beethoven, Rossini

Synthèse à propos des arts visuels de cette période:

XIXs = Le siècle de la révolution industrielle. Esthétiques variées. Le réalisme: Refusant les conventions académiques, tous les sujets «de la vie moderne» peuvent être traités. **Le romantisme:** prédominance de la sensibilité tourmentée et de l'imagination sur la raison. Exaltation du moi et accentuation des aspects dramatiques du paysage.. **A la fin du XIX s,** aux cotés de l'art officiel, dit «pompiers» (sujets historiques ou religieux représentés de manière réaliste), quelques artistes créent le scandale au «Salon des refusés» par les innovations mises en œuvre: sujets banals tirés de la vie quotidienne et formats parfois imposants, peintures de paysages réalisées en extérieur «sur le motif», couleurs pures et coups de pinceaux apparents. Un art d'avant-garde est né. Il ébranlera les normes et les canons traditionnellement admis (beauté, représentation de l'espace, choix des sujets, usage des couleurs....) .

