Fiche d'Histoire des arts :

Claude Monet, *Arrivée du train de Normandie*, gare St Lazare, huile sur toile, 60, x 80, 2 cm, exposé à l'institut de Chicago, Etats Unis, 1877.

Correction :

1) **Présentation :**

Claude Monet est un peintre français du XIXème siècle né en 1840 à Paris et mort en 1926 à Giverny. Au cours de sa vie, Claude Monet a vécu dans divers lieux qui ont inspiré sa peinture : Paris, la Normandie, Londres et Giverny. Il fait partie du mouvement impressionniste dont il est considéré comme l'un des fondateurs. Ce mouvement créé en 1874 n'a d'abord pas été accepté par les critiques d'art mais acquiert du succès progressivement au cours du XIXème siècle. Ce mouvement créé en 1874 est caractérisé par la peinture de paysages (les artistes sortent peindre à l'extérieur). Le travail de la couleur et de la lumière est très important pour eux : ils peignent par touches de couleur pour représenter leurs impressions et sensations et créer un effet de mouvement dans leurs œuvres.

Ce tableau de Claude Monet s'intitule *Arrivée du train de Normandie*, il fait partie d'une série de 12 tableaux représentant la gare st Lazare de Paris dont une partie ont été exposés lors de la troisième exposition impressionniste à Paris. Cette œuvre réalisée en 1877 est aujourd'hui exposée à l'institut de Chicago aux Etats Unis, ce qui montre le succès du mouvement impressionniste qui a traversé l'océan Atlantique.

2) **Description :**

Ce tableau représente l'arrivée d'un train en gare de St Lazare à Paris. L'atmosphère bleutée de la scène donne l'impression que la scène se passe dans la matinée.

Le décor de la gare est composé d'une armature métallique soutenant un plafond de verre qui encadre la scène et qui s'ouvre sur la ville de Paris. Cette disposition donne ainsi au spectateur l'impression d'être sur le quai de la gare (effet qui est accentué par la taille du tableau : 60x80 cm) et d'assister à l'arrivée d'un train.

En effet, sur la droite du tableau, une locomotive semble tout juste s'arrêter en gare, laissant s'échapper de la vapeur qui capte la lumière et s'envole vers le plafond de la gare. On distingue également une foule qui semble se presser autour du train afin d'accueillir les passagers.

Grâce à son travail de la lumière qu'il représente par touches de couleur, Monet transcrit l'atmosphère à l'intérieur de la gare qui semble en mouvement. Cette effervescence contraste cependant avec la partie gauche du tableau où l'on devine des wagons arrêtés sur des voies de chemin de fer et quelques personnes attendant sur le quai. Au centre, on distingue un lampadaire, symbole de progrès et de modernité comme l'ensemble du décor. Enfin, à l'arrière-plan, on distingue la ville de Paris, des immeubles Haussmanniens et un ciel clair qui fait entrer la lumière dans la gare et vers lequel s'envole la fumée d'autres locomotives en chemin.

3) Analyse du tableau :

Problématique : En quoi cette œuvre reflète-t-elle les innovations techniques de l'industrialisation au XIXème siècle ?

Au XIXème siècle, l'Europe est marquée par l'industrialisation, c'est-à-dire par le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production mécanisé. A cette époque, de nombreuses innovations techniques bouleversent les modes de vie des européens. L'invention de la machine à vapeur par James Watt à la fin du XVIIIème siècle permet de mécaniser la production et révolutionne également les transports notamment avec l'apparition du bateau à vapeur ainsi que du train qu'illustre ce tableau.

A travers ce tableau, Monet représente les innovations et les transformations de son époque.

Premièrement, le sujet du tableau, le train est une innovation en plein essor à l'époque. En effet, c'est à partir des années 1820 que les premières lignes de chemin de fer apparaissent en Europe. Progressivement, au cours du siècle, les lignes de chemin de fer se multiplient à travers l'Europe et dans les années 1870, les villes françaises sont pour la majorité desservies par des trains. Cette invention modifie largement le mode de vie des populations européennes : il est possible de voyager plus loin et beaucoup plus rapidement qu'auparavant, d'autant plus que le prix des billets de train baisse, permettant à un plus grand nombre de personnes de voyager. Ainsi, sur le tableau, on peut observer un train arrivant de Normandie et l'on peut deviner à l'arrière-plan l'arrivée ou le départ de plusieurs trains dont la fumée s'échappe. On comprend ainsi avec ce tableau que la gare de st Lazare est un lieu important dans la ville en perpétuel mouvement. A travers son œuvre, Monet représente ainsi une innovation technique qui marque son époque, par son travail de la couleur et de la lumière impressionniste, il cherche à représenter le mouvement, qui caractérise le train.

Deuxièmement, c'est également l'architecture de la gare qui marque la modernité de l'époque dans le tableau. En effet, avec l'arrivée du train, les paysages urbains se sont transformés et de nombreuses gares comme celle de St Lazare à Paris ont été construites et deviennent des lieux importants dans les villes. L'architecture de la gare avec une armature métallique supportant un toit de verre est caractéristique de cette époque où la sidérurgie se développe et où l'on cherche à faire entrer la lumière dans les édifices.

D'autres indices sur le tableau montrent les innovations techniques de l'époque : on observe au centre du tableau un lampadaire électrique qui permet d'éclairer la gare le soir ainsi que des câbles électriques sous le plafond de la gare. Cette utilisation de l'électricité est également une innovation de l'époque qui se développe à partir de la seconde moitié du XIXème siècle.

Enfin, c'est aussi la ville de Paris et les immeubles haussmanniens que l'on devine en arrière-plan qui montrent la transformation profonde de la ville à l'époque. Les rues de Paris sont réaménagées, agrandies dans le but de faire entrer la lumière dans la ville. De nombreux grand immeubles, symboles d'une modernité de l'époque.

Travail à faire pendant les vacances pour le 04/05

4)présentation d'une œuvre complémentaire : En quoi cette œuvre reflète-t-elle les innovations techniques de l'industrialisation au XIXème siècle ?

- **Choisis** une autre œuvre de la même époque (mais pas du même artiste) **qui répond à la même problématique** que l'œuvre principale :

Il faut indiquer pour cette œuvre le titre, artiste, nature de l'œuvre : exemple : œuvre musicale, architecturale, peinture, …

Artiste : nationalité, domaine artistique, siècle et période d'histoire des arts, …

Analyse de l'œuvre qui doit être en comparaison avec l'œuvre étudiée (point communs et différences). Il faut aussi utiliser le vocabulaire vu en classe pour l'analyser.

Conclusion :

- justifier votre choix, en rapport avec la thématique

- Exprimer votre ressenti devant l'œuvre

Afin de choisir une œuvre complémentaire, voici quelques idées, mais tu peux choisir une autre œuvre, il faudra seulement demander au professeur si l'œuvre choisie correspond bien aux critères demandés.

- Le pont de l'Europe

- la tour Eiffel

- Tableau la fabrique à Argenteuil, (Caillebotte)

- Tableau scène de triage de la laine, G. Gueldry

- Tableau Pluie, vapeur, vitesse de William Turner

- tableau Le pont de l'Europe, Caillebotte