

Séance 2 : Analyser un tableau de Gustave Caillebotte

Comment le peintre représente-t-il Paris en 1877 ?

DOC 1- L'œuvre

Source image : commons.wikipedia.org

DOC 2 - Biographie du peintre

Gustave Caillebotte
(1848-1894)

Peintre français surtout réputé pour ses activités de collectionneur et de mécène en faveur de ses amis impressionnistes à partir de 1877. Son tableau le plus célèbre est sans doute "Les raboteurs de parquet" (1875). Héritier d'une famille parisienne fortunée, il suit les cours du peintre Léon Bonnat. Reçu au concours des Beaux-Arts, il fréquente régulièrement les ateliers d'artistes. Il se prend d'amitié pour Degas, Monet ou encore Renoir, dont il entreprend d'acheter les toiles pour les proposer dans quelques-unes des grandes expositions qu'il organise entre 1877 et 1893. De son vivant, il souffre d'un manque de reconnaissance : l'Institut de France critique son "réalisme photographique" qu'il apparente à un manque de personnalité.

DOC 3 - Quelques définitions utiles

Le réalisme : mouvement littéraire et artistique de la seconde moitié du XIXe siècle, consacré à une représentation fidèle de la vie quotidienne des hommes et de la société. Son chef de file est Gustave Courbet. Ses caractéristiques : refus de toute transposition, épuration, ou idéalisation de la forme et de la ligne ; choix de scènes de la vie quotidienne ; tous les moyens pour assurer le réalisme des couleurs, de la perspective...

L'impressionnisme : mouvement pictural de la seconde moitié du XIXe siècle, en rupture avec l'académisme. Ses caractéristiques : de nouvelles façons de travailler (en plein air), de nouvelles techniques (dissolution des formes, absence de contours tracés), de nouveaux sujets (paysages et scènes de la vie moderne, scènes éphémères ou en mouvement)

La perspective : représentation du volume et de la profondeur sur une surface plane

Fiche d'identité de l'œuvre

Titre : _____

Peintre : _____

Technique : _____

Date : _____

Dimensions : _____

Lieu de conservation : _____

Description de l'œuvre : Que voit-on sur ce tableau ?

Comment reconnaît-on le Paris transformé par Haussmann ?

Quelle vision de la ville de Paris Caillebotte nous offre-t-il ?

Fiche d'identité de l'œuvre

Titre : Rue de Paris, temps de pluie

Peintre : Gustave Caillebotte

Technique : Huile sur toile

Date : 1877

Dimensions : 2m12 sur 2m72

Lieu de conservation : Institut d'art de Chicago

Description de l'œuvre : Que voit-on sur ce tableau ?

On voit des passants qui déambulent en s'abritant sous des parapluies dans les rues de Paris. Au 1er plan, on voit un couple de bourgeois aisés : imperméable, chapeau haut de forme, petit gilet, nœud papillon pour l'homme ; manteau et robe bordé de fourrure, chapeau marron pour la femme. Au 2e plan, des hommes qui traversent la chaussée pavée et un réverbère. On devine à l'arrière gauche un fiacre : roues et haut de forme du conducteur. Au 3e plan : des immeubles de type haussmannien. Le couple est grandeur nature et on le voit de face (pas d'effet de plongée, la ligne d'horizon est à la hauteur des yeux du spectateur). On a l'impression qu'il marche vers le spectateur du tableau. Les pavés brillent et les parapluies sont ouverts à cause de la pluie. Couleurs : sombre pour les personnages et ce qui se situe près de la rue (vêtements et parapluies noirs ou bruns ; boutiques au rdc brique ou vert foncé ; réverbère vert foncé) ; immeubles plus clairs (ocre) et ciel lumineux mais gris/ocre aussi.

Quelles sont les caractéristiques de l'urbanisme haussmannien reconnaissables dans ce tableau ?

Trottoirs et avenues larges ; hauts immeubles alignés, en pierres de taille, beige clair ; balcons et hautes fenêtres régulières ; toiture mansardée en ardoise avec cheminée ; commerces au rez-de-chaussée ; carrefour qui évoque les « croisées » évoquées dans le texte de Zola ; éclairage public

Quelle vision de la ville de Paris Caillebotte nous offre-t-il ?

Ville grande, propre, organisée. Mais vision triste, monotone à cause du temps mais aussi à cause de l'expression des personnages : regard fuyant du couple, on ressent leur solitude comme si le nouveau Paris éloignait les habitants les uns des autres. Parapluies, bâtiments tous identiques qui renforcent l'uniformité.

Pour zoomer sur le tableau un lien utile :

<http://www.artliste.com/gustave-caillebotte/rue-paris-temps-pluie-1154.html>

Un autre lien vers un site proposant une interprétation très poussée du tableau :

<http://artifexinopere.com/?p=887>