

Chapter 1. At the Origins of Impressionism

Birth of Impressionism

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, un groupe de jeunes artistes entreprend de peindre la réalité en dehors des règles traditionnelles de l'art officiel. Ce courant, appelé plus tard **l'impressionnisme**, s'attache « à rendre purement et simplement l'impression telle qu'elle a été ressentie matériellement ». L'élaboration de ce mouvement repose sur une nouvelle façon d'observer la réalité. Cette mutation apparaît révolutionnaire et soudaine. Pourtant, elle est le résultat d'une évolution lente qui conjugue plusieurs influences tant françaises qu'étrangères et qui hérite de l'expérience de grands maîtres. Le groupe se constitue en plusieurs étapes vers la fin des années 1850 et le début des années 1860. Plusieurs lieux vont permettre à ces artistes, aux conceptions et à la personnalité différentes, de se rencontrer et d'élaborer leur nouvelle manière de peindre.

Throughout the second half of the 19th century, a group of young artists endeavored to paint reality outside the traditional rules of the arts. This movement, later called impressionism, attempts "to render purely and simply the impression as it has been felt materially." The continuation of this movement rested upon a new way of observing reality. This mutation appeared both revolutionary and sudden. Yet, it was the result of a slow evolution which combined many influences both French and foreign, and which inherited the experience of the masters. The group was formed in many steps towards the end of the 1850s and beginning of the 1860s. Many places would permit these artists, their conceptions, and their different personalities to convene and elaborate on their new manner of painting.

Ces peintres qui s'appelleront, selon le contexte et les années, "Indépendants", "Intransigeants" ou "Groupe des Batignolles", puis "Impressionnistes", vont mener un combat, commencé par Manet en 1860, contre la poussière d'un art d'atelier vieilli, aux conventions trop solidement établies, pour faire admettre et reconnaître une nouvelle peinture réaliste contemporaine rejetant définitivement la recherche chère aux classiques d'un beau idéal et d'une essence éternelle des choses. Cette nouvelle peinture sera l'aboutissement d'une série de réflexions et d'intentions qui l'ont précédée, celle des peintres de l'Ecole de Barbizon, et celle des peintres pré-impressionnistes des Rencontres de Saint-Siméon à Honfleur (Boudin, Jongkind, Dubourg...) que le jeune Monet fréquentait. Le nouveau réalisme des impressionnistes postule d'abord la prépondérance de la vision par rapport à tout schéma conventionnel appris, et la relativité de l'oeuvre qui en résulte : relativité des conditions sous lesquelles un même motif peut être observé (lumière, ciels, couleurs...), et relativité de la vision du peintre (les peintres ont une vision différente, en avance sur celle de leurs contemporains). Manet dira d'ailleurs « Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir ».

These painters, who called themselves, given the context of the age, "Independents," "Intransigents," or "Group of Batignolles," then "Impressionists," would lead a charge, begun by Manet in 1860, against the growth of an art found in old ateliers, against conventions too solidly established, to make acceptable and recognized a new contemporary realist painting, definitively repurposing the dear research of the classics for a beautiful ideal and the eternal

essence of things. This new painting would be the outcome of a series of reflections and intentions which preceded it, such as the paintings of *l'Ecole de Barbizon*, and those of the pre-impressionist painters who convened at *Saint-Siméon à Honfleur* (Boudin, Jongkind, Dubourg, etc.), where Monet also frequented. This new realism of the impressionists postulated first the preponderance of vision compared to all the learned schematic conventions and the relativity of the resulting work: the relativity of conditions under which the same motif could be observed (light, skies, colors, etc.), and the relativity of the vision of the painter (these painters had a vision ahead of that of their contemporaries). Manet would go on to say "I paint that which I see, and not that what pleases others."

Dès le Salon de 1859, la jeune génération découvre la sévérité du jury. Manet et Whistler voient leurs premiers envois refusés. Le Salon de 1863 confirme cette tendance. Plus de trois mille peintures sont rejetées sur les cinq mille présentées. Plusieurs artistes revendiquent alors le droit d'exposer les tableaux refusés par le jury qui ne répondent pas à la manière académique imposée. Devant les protestations, Napoléon III publie un décret dans le *Moniteur* du 24 avril 1863 annonçant pour la première fois « l'exposition des ouvrages non admis » dans une autre partie du palais de l'Industrie, non loin du Salon officiel. Ce Salon des refusés marque le début d'une critique acharnée de la presse et du public. *Le Bain de Manet*, connu aujourd'hui sous le titre *Le Déjeuner sur l'herbe*, fait scandale. Le public est indigné par le réalisme des femmes nues.

From the *Salon* of 1859, the young generation would discover the severity of judgment. Manet and Whistler saw their first submissions refused. The *Salon* of 1863 confirmed this tendency. More than three thousand paintings were rejected of the five thousand presented. Many artists reclaimed the right to exposé the paintings refused by the jury, which didn't correspond with the imposed academic customs. Before the protests, Napoléon III published a decree on April 24th, 1863 announcing for the first time "the exposition of works not admitted" in another part of the *Palais de l'Industrie*, not far from the official *Salon*. This *Salon* of refused paintings marked the debut of relentless criticism from the press and public. *Le Bain de Manet*, known today as *Le Déjeuner sur l'herbe*, was a scandal. The public was mortified by the portrayal of nude women in contemporary realism.

La première manifestation est organisée dans l'ancien atelier du photographe Nadar et comprend plus de 160 toiles. Parmi la trentaine de participants, il faut surtout retenir les noms de Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot et Renoir. Elle est accueillie par la critique avec violence et ironie, et ne trouve pas plus de succès auprès du public. La tradition veut que le mot "impressionnisme" ait été inventé à cette occasion par le journaliste Louis Leroy, avec un sens péjoratif et dédaigneux, à propos du tableau de Monet intitulé *Impression, Soleil levant*. En fait, il semble que le terme ait pris naissance chez les peintres eux-mêmes, lors de leurs discussions de la fin des années 1850.

The first showcase was organized in the old atelier of photographer Nadar and consisted of 60 canvasses. Among the thirty or so participants, it was necessary to remember the names of Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot, and Renoir. It was greeted with violence and irony, and did not find success with the public. Tradition claims that the word

“impressionism” was invented on this occasion by the journalist Louis Leroy, with a pejorative and undignified sense, regarding the painting by Monet titled *Impression, Soleil Levant*. In reality, it would seem that the term was adopted by the painters themselves during their discussions at the end of the 1850s.

External Influences

Plusieurs découvertes qui exercent un rôle majeur dans l'élaboration de la technique impressionniste. L'invention de la photographie change la perception du monde. Cette nouvelle technique libère la peinture de quelques règles traditionnelles. Les cadrages originaux et la recherche de l'instantané révèlent des similitudes avec les scènes de courses de Degas. La photographie est souvent perçue comme une rivale. Pourtant, certains artistes se servent de ce procédé comme point de départ à l'exécution d'un tableau. Ainsi, Monet l'utilise pour peindre les Femmes au jardin.

There were many discoveries which exercised a major role in the development of impressionist technique. The invention of photography would change the perception of the world. This new technique liberated paintings from some traditional rules. The original framing methods and the search for instantaneity revealed some similarities with the scenes of Degas' musing. Photography was often perceived as a rival. Yet, certain artists took advantage of this invention as a starting point for the execution of a painting. Thus, Monet used it to paint women in the garden.

L'apparition en France, dès 1854, d'estampes japonaises d'Hokusai et d'Hiroshige révèle une vision nouvelle propre à l'Extrême-Orient. Pissarro déclarera en 1893, que « Hiroshige est un impressionniste merveilleux ». Manet et Monet s'inspirent du japonisme en glissant des citations ou en empruntant des déguisements pittoresques. Degas, fasciné par les mises en page audacieuses, reprend leur composition oblique dans ses toiles.

The appearance in France, around 1854, of Japanese prints from Hokusai and Hiroshige revealed a clear new vision of the far-east. Pissarro declared in 1893, that “Hiroshige is a marvelous impressionist.” Manet and Monet were inspired by Japan, with their works often referencing those of Japanese artists. Degas, fascinated by these audacious works, took their oblique composition and applied it on his canvases.

Enfin, l'artiste impressionniste représente la nature telle qu'il la voit. Il ne suggère pas les formes par le dessin et la perspective mais par la couleur. Ce principe l'oblige à peindre en tenant compte des changements imposés par la lumière. Les découvertes d'Eugène Chevreul sur « la loi du contraste simultané des couleurs » publiées en 1839, provoquent un bouleversement dans la manière de peindre. Le chimiste décrit les effets produits sur un objet coloré au contact d'un autre objet aux tonalités différentes. Ainsi, chaque couleur colore sa voisine par sa couleur complémentaire. Cette division des tons devient une caractéristique essentielle de l'impressionnisme. Elle permet de traduire avec précision la réflexion de la lumière, en particulier sur l'eau. Au cours de l'été 1869, aux bains de la Grenouillère, Monet et

Renoir expriment les vibrations de la lumière sur l'eau mouvante grâce à la fragmentation de la touche et grâce à la juxtaposition de couleurs pures. Les oeuvres de cette période situent le groupe au seuil de l'impressionnisme.

Finally, the impressionist artist represented nature such as they saw it. They didn't suggest forms by their structure and perspective but by their color. This principal obliged them to paint while accounting for the changes presented by light. The discoveries of Eugène Chevreul in "The Law of Simultaneously Contrasting Colors," published in 1893, provoked an upheaval in the world of painting. The chemist described the effects produced on a colored object when coming into contact with another object of a different tonality. Thus, each color colors its neighbor by its complementary color. This division of tones became an essential characteristic of impressionism. It permits one to translate the reflections of light with precision, particularly on the water. Throughout the summer of 1869, at the baths of Grenouillère, Monet and Renoir express the vibrations of light on moving water thanks to the fragmentation of touch and the juxtaposition of pure colors. The works of this period constitute a group at the threshold of impressionism.

Techniques

L'impressionnisme est à la fois une manière de voir et une technique. Les impressionnistes s'efforcent de traduire sur leurs toiles l'effet produit par les choses sur le sens de la vue. Autrement dit, le peintre s'attache exclusivement à ce qu'il voit, en faisant abstraction de ce qu'il sait. Et comme la vision des choses est en grande partie déterminée par la lumière et ses variations, c'est elle qui devient le "personnage principal du tableau", pour parler comme Manet.

Impressionism is both a manner of seeing and an artistic technique. The Impressionists did their best to translate into their work the world around them as they could experience it with their senses. In other words, the painter painted only what he could see, not an abstract representation of what he knew. And since the appearance of any subject is determined in large part by the variation of light, it was light that became the "main character of the painting", as Manet said.

Dès lors, il n'est pas surprenant que le paysage prenne le pas sur tous les autres genres picturaux. Les impressionnistes vont travailler sur le motif, en plein air, et sont attirés par les aspects les plus éphémères et les plus fugaces de la nature : l'eau et ses reflets, le soleil et ses vibrations, la neige et ses jeux irisés ... À cette nouvelle manière de voir le monde correspond une nouvelle manière de le peindre. Le dessin aux contours nets précisant la forme et suggérant les volumes est abandonné. La perspective ne repose plus sur des règles géométriques, mais elle est réalisée par la subtile gradation des teintes et des tons. En outre, les impressionnistes fuient le clair-obscur et les forts contrastes d'ombres et de lumières. Ils recherchent les nuances et leurs ombres sont toujours colorées de reflets. Enfin, ils emploient le plus souvent les couleurs selon la technique dite du mélange optique : deux couleurs pures sont

juxtaposées sur la toile, et non plus mélangées sur la palette ; il incombe ensuite à l'oeil du spectateur de recomposer la couleur voulue par le peintre. Ainsi, un orangé sera obtenu par petites touches juxtaposées de jaune et de rouge.

Thus, it's not surprising that the countryside trumped all of the other possible subjects. The Impressionists worked outdoors, focusing on the most ephemeral and fleeting of moments; the reflection of light on water, the sun's rays shining through foliage, iridescent snow...this new way of seeing the world corresponded to their new painting techniques. The precise compositions and defined forms of the past were abandoned. The new Impressionist perspective didn't rely on strict geometric rules, but rather on subtle gradations of color. In addition, the Impressionists didn't subscribe to the traditional strong contrast between light and shadow; rather, they looked for the nuances within, filling their shadows with pale hints of the colors reflected within. Finally, they often used color to create an optical illusion of brightness by juxtaposing two pure colors together. They did not mix colors on their palette as the old masters would have done, but created them on their canvas. An orange might be created, for example, by small, contrasting brushstrokes of red and yellow.

Cet usage des couleurs reprend en partie, comme nous l'avons vu, les découvertes faites par Chevreul quelques décennies plus tôt, mais les impressionnistes les utilisent de manière assez empirique et se refusent à toute systématisation théorique rigide : la spontanéité est l'une des qualités premières de leur art. Quant à la touche impressionniste, elle est toujours apparente et se caractérise par une série de petites virgules, de sorte que les objets ne sont reconnaissables que si le spectateur se place à une certaine distance du tableau, ce que le public de l'époque n'était pas habitué à faire.

This usage of color responds in part, like we've seen, to the discoveries made by Chevreul several decades earlier; but the Impressionists used them in a rather empirical manner, refusing the strict theories of Chevreul's system. Spontaneity is one of the most important aspects of their art. The impressionist touch is easily recognizable and is characterized by a series of tiny brushstrokes which render the subject unrecognizable from afar, which was uncommon at the time.

Chapter 2. The Impressionist Painters

The Masters

Manet

Après plusieurs années d'apprentissage dans l'atelier de Thomas Couture, Manet parfait sa formation par l'étude des maîtres de la Renaissance italienne, des peintres hollandais du XVIIe siècle au Louvre, puis au cours de nombreux voyages en Europe. L'artiste présente ses premières oeuvres au *Salon*, dont **Le Buveur d'absinthe** qui est refusé en 1869. A partir de cette date, Manet se heurte à l'incompréhension du public et de la critique.

After many years apprenticing in the atelier of Thomas Couture, Manet polished his education by studying the Italian Renaissance, Dutch paintings of the 17th century at the Louvre, then throughout many trips across Europe. The artist presented his first works at the *Salon*, where *Le Buveur d'Absinthe* was refused in 1869. From then onward, Manet collided with the incomprehension of the public and critic.

Le scandale le plus célèbre est celui du **Déjeuner sur l'herbe** exposé au *Salon des Refusés* de 1863. L'artiste s'inspire de sujets classiques mais sa nouvelle technique choque. Il est le premier peintre à refuser les demi-teintes préférant une palette aux tons simplifiés. Afin d'éviter cette sanction continuelle du jury, il organise plusieurs expositions personnelles à la galerie Martinet. A cette époque, il peint ses premiers tableaux de fleurs notamment une série de pivoines. Il exécutera toute sa vie des natures mortes.

The most famous scandal was that of *Dejeuner sur l'Herbe*, displayed at the *Salon* of the refused in 1863. The artist was inspired by classic subjects but his new technique shocked. He was the first painter to refuse the halftones in favor of a simplified palette. After avoiding the continued sanctions of the jury, he organized many personal exhibitions at the Martinet Gallery. In this era, he painted his first flower works, notably a series of peonies. He would execute all his life scenes of dead nature.

Après le second scandale dû à l'**Olympia** en 1865, Manet se rend en Espagne, voyage au cours duquel il admire Goya et Velasquez. Cette inspiration se révèle dans *Le Fifer* qui est

refusé l'année suivante et dans *Le Balcon* qui est accepté au Salon de 1869. Pour la jeune génération, cet artiste très discuté incarne le porte-parole idéal pour un mouvement artistique révolutionnaire. Peintres et écrivains se réunissent autour de lui au café Guerbois.

After the second scandal at the Olympia in 1865, Manet went to Spain, a trip wherein he admired Goya and Velasquez. This inspiration was revealed in *Le Fife* which was refused the following year and in *Le Balcon* which was accepted to the *Salon* in 1869. For the young generation, this much discussed artist incarnated the ideal spokesperson for a revolutionary artistic movement. Painters and writers convened around him at the café Guerbois.

Défendu par Zola, Manet est aussi selon Baudelaire la parfaite expression de la "modernité". Malgré cette position prééminente, Manet persiste à exposer régulièrement aux Salons officiels et ne participe à aucune manifestation impressionniste. Après la guerre de 1870, il retrouve Monet à Argenteuil qui l'incite à peindre en plein air et à éclaircir sa palette mais Manet est plus attiré par les scènes de la vie contemporaine. Au cours de ces dernières années, il s'attache à peindre essentiellement les cafés et les brasseries parisiennes. Atteint d'ataxie, il meurt le 30 avril 1883.

Defended by Zola, Manet was also, in the words of Baudelaire, the perfect expression of "modernity." Despite this preeminent position, Manet persisted to exposé at the official *Salons* and did not participate in any impressionist showcases. After the war of 1870, he reunited with Monet at Argenteuil which incited his painting in open air and cleared his palette, though Manet was more attracted by scenes of contemporary life. Throughout his final years, he dedicated

himself to paint exclusively cafés and Parisian breweries. He died from ataxia on April 30th, 1883.

Monet

Bien que né à Paris, Monet passe son enfance et sa jeunesse au Havre. Vers 1858, il rencontre Boudin, qui lui apprend à peindre en plein air. L'année suivante, il part pour Paris, mais n'entre pas à l'École des Beaux-Arts, comme le voulait son père, qui lui coupe alors les vivres. Il fréquente l'atelier Suisse, où il fait la connaissance de Pissarro.

While Monet was born in Paris, he grew up in Le Havre. Around 1858, he met Boudin, who taught him to paint in open air. The following year, he left for Paris, but didn't enter into the school of fine-arts, as his father wanted, who then cut off his support. He frequented the Swiss atelier, where he made the acquaintance of Pissarro.

Entre 1861 et 1862, il effectue son service militaire en Algérie. À son retour, après un court séjour au Havre, où il travaille avec Boudin et Jongkind, il entre dans l'atelier de Gleyre à Paris. Il y rencontre Bazille, Renoir et Sisley, avec qui il élabore les principes de l'impressionnisme. Il voyage beaucoup à travers la France et peint surtout des paysages et des scènes d'extérieur, travaillant en compagnie de Renoir dans la forêt de Fontainebleau.

Between 1861 and 1862, he completed military service in Algeria. Upon his return, after a brief rest in Le Havre, where he worked with Boudin and Jongkind, he entered into the atelier of Gleyre in Paris. Here he would meet Bazille, Renoir, and Sisley, with whom he would elaborate the principles of impressionism. He traveled a lot in France and painted above all the countryside and outdoor scenes, working in the company of Renoir in the forest of Fontainebleau.

Lorsque la guerre de 1870 éclate, il se réfugie à Londres, où il fait la connaissance de Durand-Ruel. Revenu en France après un court séjour en Hollande, il s'établit à Argenteuil et installe son atelier dans une barque, pour sillonner la Seine jusqu'à Rouen et capter les fluctuations de la lumière sur l'eau. Cette période d'Argenteuil correspond au moment culminant de l'impressionnisme ; Monet est sans conteste la figure dominante du groupe. Il poursuit ses recherches en peignant de très nombreuses vues de Paris, où son style parvient à maturité, mais ses toiles se vendent encore à des prix dérisoires et il connaît des difficultés matérielles considérables.

When the war of 1870 broke out, he resided in London, where he made the acquaintance of Durand-Ruel. Returning to France after a brief trip to Holland, he established himself at Argenteuil and installed his atelier on a boat to crisscross the Seine until Rouen and capture the fluctuations of light on the water. This period at Argenteuil corresponded with the culminating moments of impressionism; Monet, without contest, was the dominant figure of the group. He pursued his research by painting many views of Paris, where his style matured, but his canvases still sold poorly and he was met with considerable financial difficulties.

En 1878, il s'installe à Vétheuil, sur les bords de la Seine, et multiplie les paysages consacrés à ce petit village et à ses environs. Il se détache peu à peu du groupe impressionniste et organise en 1880 une exposition particulière à la Vie Moderne. Les critiques commencent à lui devenir favorables. À partir de 1883, il réside à Giverny. Ses oeuvres sont montrées dans plusieurs expositions en Europe et aux États-Unis. Il voyage beaucoup sur la Côte d'Azur, d'où il rapporte des toiles d'une grande intensité de couleur, et effectue quelques brefs séjours en Normandie et en Bretagne.

In 1878, he installed himself at Vétheuil, on the banks of the Seine and the multitude of vistas surrounding the small village. He detached himself bit by bit from the impressionist group and organized in 1880 a particular exposition on modern life. The critics began to view him favorably. From 1883, he resided in Giverny. His works were shown in many expositions in Europe and in the United States. He traveled much on the Cote d'Azur, from where he created canvases of great intensity and color, and affected some brief rests in Normandy and Britain.

En 1889, il organise chez Georges Petit, en compagnie de Rodin, une grande rétrospective qui remporte un vif succès. Après 1890, Monet remplit son jardin des plantes et des fleurs les plus rares et fait construire un pont japonais au-dessus d'un étang où s'étalent des nymphéas. C'est là qu'il conduit ses recherches sur l'instantanéité. Vers cette période, il

entreprend plusieurs grandes" séries ", consacrant d'innombrables tableaux à un même motif : meules, peupliers, cathédrale de Rouen... Il voyage aussi à travers toute l'Europe (Norvège, Londres, Venise...), dont il rapporte une production considérable, renouvelant constamment ses sources d'inspiration mais ayant toujours pour première préoccupation de fixer l'insaisissable. Il parachève son oeuvre dans le sens du raffinement le plus rare en s'inspirant des nymphéas de son étang. Retardé dans l'achèvement de cette oeuvre colossale par une opération de la cataracte, Monet termine malgré tout cet immense travail avant de mourir, en 1926.

In 1889, he organized at George Petit's, in the company of Rodin, a grand retrospective which brought quick success. After 1890, Monet filled his garden with rare plants and flowers, also constructing a Japanese bridge over a pond where nymphets spread. It was there that he conducted his research on spontaneity. Around this time, he saw the creation of many great "series," comprised of many paintings on the same theme: millstones, poplars, and the cathedral at Rouen... He also voyaged around Europe (Norway, London, Venice, etc.), from where he saw considerable production, constantly renewing his sources of inspiration but also always having the preoccupation of capturing the intangible. He completed his work in the sense of rare refinement with inspiration from the nymphets in his pond. Deposed on the achievement of his colossal work by a cataracts, Monet passed away despite all his immense work prior to death in 1926.

Cézanne

Après avoir reçu une solide formation humaniste au collège Bourbon d'Aix-en-Provence, où il fait la connaissance d'Émile Zola, Cézanne entreprend des études de droit, vite abandonnées au profit de la peinture. À Paris, en 1861, il fréquente l'Académie Suisse, mais son inexpérience le décourage. Perméable à des influences variées, il participe aux discussions du café Guerbois et se cherche encore un style personnel.

After receiving a solid humanist foundation at the college of Bourbon in Aix-en-Provence, where he made the acquaintance of Émile Zola, Cézanne took up the study of law, quickly abandoning it for the pursuit of painting. In Paris, in 1861, he frequented the Swiss Academy, but his inexperience discouraged him. Permeable to varying influences, he participated in discussions at the Café Guerbois and searched for a personal style.

Dans les oeuvres des années 1860, que lui-même appelait sa période " couillarde ", il traduit avec violence et agressivité ses angoisses et ses passions. Elles se caractérisent par une pâte épaisse, une facture vigoureuse aux ombres contrastées et un coloris sombre. Les sujets sont souvent des scènes de genre érotiques ou macabres, inspirées par les peintres baroques italiens et espagnols. Se trouvant à l'Estaque au moment où la guerre éclate entre la France et l'Allemagne, il se tient à l'écart du conflit et se consacre surtout au paysage.

In the works of the 1860s, which he called his "cowardly" period, he translated with violence and aggressiveness his agonies and passions. These paintings were characterized by a thick paste, a vigorous statement of contrasting shadows and somber coloration. The subjects were often of scenes of an erotic or macabre genre, inspired by baroque paintings from Spain

and Italy. Finding himself at Estaque at the moment when the war erupted between France and Germany, he was profoundly affected by the conflict and resigned himself to the countryside.

En 1872, il s'installe chez Pissarro, dont il subit fortement l'influence. Il abandonne alors sa manière sombre au profit des couleurs claires chères aux impressionnistes et adopte une touche plus morcelée. Il expose avec eux à plusieurs reprises, mais, blessé par les ricanements de la presse et du public, il se retire à partir de 1878. Très vite, la formule impressionniste lui semble dépassée : sa réforme par les principes fondamentaux de l'intelligence corrigés par la vision pure s'impose alors. Au cours de cette période de maturité (1882-1896), il a pour principale préoccupation de " faire du Poussin sur nature " et de traiter la peinture " par le cylindre et par la sphère ".

In 1872, he installed himself with Pissarro, from whom he took great influence. He abandoned his somber manner to profit from the bright colors dear to the impressionists and adopted a more fragmented touch. He experienced with this many reprises, but, wounded by the sneers of the press and public, he retired after 1878. Very quickly, the impressionist formula seemed to him exceeded: his reform by fundamental principles and corrected intelligence by a pure vision imposed themselves so. Throughout this period, he executed remarkable watercolors, known only by a number of restricted amateurs. Solitary and secret, Cézanne knew however a beginning of notoriety and many of his canvases were shown in prestigious international expositions.

Les oeuvres de ses dix dernières années (1896-1906), qu'on appelle " période lyrique ", recherchent, face au brillant éphémère des impressionnistes, " quelque chose de solide comme l'art des musées ". Elles opèrent la synthèse entre la rigueur de la composition et de la structure formelle et le lyrisme de la conception. Cézanne revient sur tous ses thèmes de prédilection et les conduit à leur aboutissement. Annexée et transformée par les cubistes, adoptée par les fauves, répandue un peu partout à l'étranger, la vision cézannienne s'affirme, dès après sa mort en 1906, et pour longtemps encore, comme l'une des sources fondamentales de tout l'art contemporain.

The works of his last six years (1896-1906), which we call the "lyrical period," researched, in the face of the ephemerality of impressionism, "something solid like the art of museums." They operated a synthesis between the rigor of composition, formal structure, and lyricism of conception. Cézanne returned to all his themes of predilection and drove them to their conclusion. Annexed and transformed by the cubists, adopted by the fawns, and widespread a bit abroad, the vision of Cézanne affirmed itself after his death in 1906, and for a long time after, as one of the fundamental sources of all contemporary art.

Pissarro

Après avoir vécu son enfance aux Antilles dans l'île danoise de Saint-Thomas, Pissarro est envoyé en France pour faire ses études à la pension Savary où il exécute ses premiers dessins. De retour aux Antilles, il renonce à poursuivre l'activité commerciale de son père et se consacre à la peinture. En 1855, installé définitivement en France, il fréquente l'Académie Suisse où il rencontre Monet, Cézanne et Guillaumin. Puis, il participe au Salon des Refusés en 1863. Les premiers paysages peints à Pontoise sont alors influencés par Corot et Daubigny.

After having lived his infancy in the Antilles on the Danish island of St. Thomas, Pissarro was sent to France to do studies at the *Pension Savary* where he executed his first drawings. On returning to the Antilles, he renounced any pursuit of his father's commercial activity in favor of painting. In 1855, installed definitively in France, he frequented the Swiss Academy where he made the acquaintance of Monet, Cézanne, and Guillaumin. Then, he participated at the *Salon* of the refused in 1863. The first countrysides painted at Pontoise were then influenced by Corot and Daubigny.

Pendant la guerre de 1870, Pissarro séjourne à Londres. En compagnie de Monet, il étudie les paysagistes anglais en particulier Turner et Constable. A son retour en France, il s'installe à Pontoise. Cette période correspond à un tournant dans la carrière de l'artiste et à une étape capitale dans l'histoire du mouvement impressionniste. Rejoint par Guillaumin, Cézanne, Gauguin et Vignon, il travaille en plein air et crée l'école de Pontoise.

During the war of 1870, Pissarro rested in London. In the company of Monet, he studied the English landscape painters, Turner and Constable in particular. On his return to France, he installed himself at Pontoise. This period corresponded with a turn in his career and a capital step in the history of the impressionist movement. Joined by Guillaumin, Cézanne, Gauguin, and Vignon, he worked in open air and created the school of Pontoise.

A partir de 1874, il s'engage pleinement dans le mouvement impressionniste et présente des oeuvres à chacune des manifestations. En 1884, ayant épuisé tous les motifs de la région de Pontoise, il choisit de s'établir à Eragny, près de Gisors. Il rencontre à cette époque, Signac qui l'initie à la nouvelle théorie divisionniste de Seurat dont il venait d'admirer la Baignade à Asnières au Salon des Indépendants.

From 1874, he engaged fully in the impressionist movement and presented some works to each showing. In 1884, having exhausted all motifs from the region of Pontoise, he chose to

establish himself at Eragny, near Gisors. He met Signac in this era who initiated the new diversionist theory of Seurat from which Pissarro came to admire the *Baignade à Asinères* at the *Salon* of independents.

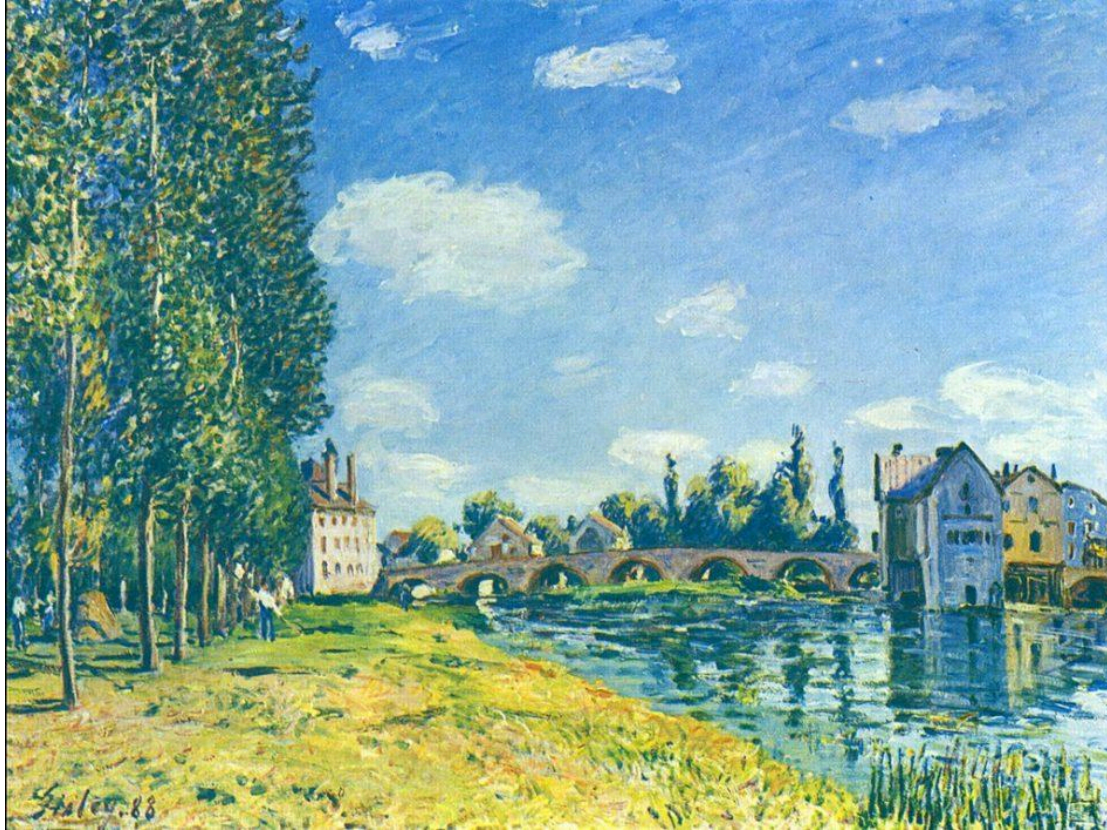
Après quelques années, Pissarro est lassé par cette esthétique scientifique trop fastidieuse. Il préfère la manière impressionniste privilégiant la sensation qui selon lui est « la seule chose qui compte ». En 1892, Durand-Ruel lui consacre une grande rétrospective qui remporte un franc succès. A la fin de sa vie, Pissarro exécute une série de vues de villes en particulier Paris et ses boulevards, Rouen, Dieppe et Le Havre.

After some years, Pissarro was left by this all too fastidious scientific aesthetic. He preferred the impressionist manner privileging the sensation which to him was “the only important thing.” In 1892, Durand-Ruel consecrated to him a great retrospective which returned to him a frank success. At the end of his life, Pissarro executed a series of views of cities, in particular, Paris and its boulevards, along with Rouen, Dieppe, and Le Havre.

Sisley

Sisley naît à Paris de parents anglais. En 1857, son père l'envoie effectuer son apprentissage commercial à Londres. Il y restera jusqu'en 1861, fréquentant surtout les musées. De retour à Paris en 1862, il ne manifeste aucunes peintres impressionnistes disposition particulière pour les affaires et montre au contraire un goût certain pour la peinture et le dessin. Son père le place alors dans l'atelier de Gleyre, où il fait la connaissance de Bazille, Monet et Renoir.

Sisley was born in Paris to English parents. In 1857, his father sent him to affect his commercial apprenticeship in London. He stayed there until 1861, frequenting all the museums. Upon return to Paris in 1862, he didn't express a great affinity for business affairs and showed, on the contrary, a certain taste for painting and drawing. His father placed him in the Atelier of Gleyre, where he made the acquaintance of Bazille, Monet, and Renoir.

À la fermeture de l'atelier de Gleyre en 1864, il prend l'habitude de passer l'hiver à Paris, où il accorde l'hospitalité à ses amis moins fortunés, et l'été à la campagne, où il exécute des paysages fortement influencés par Corot et Boudin. Il rejoint Monet à Chailly, et peint les bords de Seine ou les environs de Marlotte, près de Fontainebleau, en compagnie de Renoir. Ses premiers paysages restent assez sombres, mais on y remarque déjà un souci de la construction et un goût pour les ciels immenses et les espaces profonds qui ne feront que s'accroître par la suite.

At the close of the Atelier of Gleyre in 1864, he took the habit of spending the winter in Paris, where he courted the hospitality of his less fortunate friends, and the summer in the countryside, where he executed landscapes strongly influenced by Corot and Boudin. He joined Monet at Chailly, and painted the banks of the Seine or the environments of Marlotte, near Fontainebleau, in the company of Renoir. His first landscapes remained somber, but one can remark already a problem with the construction and a taste for immense clouds and deep spaces which do not accent themselves next to them.

Van Gogh

Fils de pasteur, Van Gogh manifeste dès l'âge de neuf ans d'excellentes dispositions pour le dessin, mais sa vocation artistique ne s'affirme que très tard, vers 1880. Après des débuts comme employé dans la galerie d'art Goupil, où son frère Théo entre à son tour,

quelques mois d'apprentissage chez un libraire et son échec comme prédicateur auprès des mineurs du Borinage, il décide de se consacrer exclusivement à la peinture et au dessin.

Son of a preacher, van Gogh began to show in affinity for art at a young age, yet his eventual career as an artist was not confirmed until 1880. He first worked at Goupil's art gallery, succeeded by his brother Theo, then spent several months working in a bookstore, and finally became an unsuccessful preacher in the mines before decided to devote himself exclusively to drawing and painting.

Lors de sa période hollandaise (1880-1886), il s'astreint à discipliner sa technique graphique, en même temps qu'il travaille l'aquarelle. À Nuenen, son dessin acquiert une parfaite maîtrise technique ; ses sujets, des hommes et des femmes du peuple le plus souvent au travail, sont représentés avec une sympathie instinctive et ne sont jamais prétextes à des descriptions indifférentes. Son oeuvre peinte est encore sous le signe du clair-obscur, des empâtements et des abréviations expressives, dans la lignée de Franz Hals et Rembrandt. Un court séjour à Anvers (fin 1885 - début 1886) lui fait découvrir la couleur, par l'intermédiaire des oeuvres de Rubens ; il inaugure aussi une longue série d'autoportraits, qu'il poursuivra jusqu'aux dernières années.

During his Dutch period (1880-1886), he worked tirelessly on perfecting his technical skills, while also beginning to work with watercolors. At Nuenen, his work seemed to achieve perfection; his subjects, working-class men and women, were treated with grace and sympathy. His work often included the techniques chiaroscuro, impasto, and expressive abbreviation, inspired by Franz Hals and Rembrandt. After a short stay in Anvers, he began to work with color, following in the footsteps of Rubens; he also began a long series of self-portraits, which continued until his death.

Mais c'est à Paris (1886-1888) que la transformation la plus décisive de son art s'opère. Il y fait la connaissance de Lautrec, Pissarro, Gauguin, Bernard, Signac , et fréquente la boutique du père Tanguy. Sa palette s'éclaircit et son inspiration se diversifie, sous la double influence de l'art japonais et du pointillisme. C'est à partir de ces deux techniques opposées que naît sa manière si personnelle. L'intensité expressive laisse pour quelque temps la place à la vivacité d'exécution et à la fraîcheur du coloris.

But it is in Paris that his work underwent the most important transformations. He met Lautrec, Pissarro, Gauguin, Bernard, and Signac by frequenting the shop of Tanguy. His palette solidified and his inspiration diversified, incorporating his admiration for Japanese ukiyo-e art and pointilism. These two opposing techniques were what would give birth to Van Gogh's iconic style. Intense emotional expressiveness briefly took the place of technical execution and accuracy of color.

Cependant, en 1888, convaincu que l'impressionnisme comme le néo-impressionnisme doivent être dépassés, Van Gogh part pour Arles, à la recherche d'une lumière et d'une couleur plus intenses, ainsi que d'une plus forte concentration des moyens d'expression. Gauguin le

rejoint en octobre ; cette expérience de vie artistique communautaire aboutit à la crise du 23 décembre, où Van Gogh tente de blesser son ami, puis se mutile l'oreille gauche. Pendant les dix-huit mois qui lui restent à vivre, il va s'efforcer de résister par un travail acharné à la perte intermittente de sa lucidité.

However, in 1888, he became convinced that Impressionism, like Neo-Impressionism, needed to be replaced. He left for Arles, to research light and more intense color; Gauguin joined him in October, and this brief shared artistic experience ended in the crisis of December 23rd, when Van Gogh attempted to injure his friend and then cut off his own left ear. During the 18 months that he had left to live, he attempted to keep his madness at bay by drowning himself in work.

En mai 1889, il se rend de son plein gré à l'asile de Saint-Rémy de Provence, où il reste jusqu'en mai 1890. Il y est victime de trois terribles crises, dont il sort dans un état de prostration totale. C'est pourtant au cours de cet internement qu'il produit la plupart de ses plus beaux chefs-d'oeuvre. Au printemps de 1890, il s'établit à Auvers-sur-Oise, où le docteur Gachet l'accueille et le soigne. Quelques oeuvres peintes à ce moment témoignent d'une sérénité reconquise avec peine, mais d'autres trahissent une angoisse croissante face à la menace de nouvelles crises, dont il se libère en se suicidant d'une balle de revolver le 27 juillet.

In May 1889, he willingly admitted himself into the asylum of Saint-Remy de Provence, where he stayed until May 1890. He suffered through three more mental breakdowns, leaving him in a state of extreme mental and physical weakness. But it was during this time that he created several of his most famed works. In the spring of 1890, he moved to Auvers-sur-Oise, where he was welcomed into the home of Dr. Gachet. Some of his paintings from this time are defined by a hard-won serenity, while others show his increasing anxiety about further mental deterioration. He decided to free himself from this agony by committing suicide by gunshot on July 27.

Vincent van

Gogh, *Starry Night* (La Nuit Étoilée)

Renoir

Né à Limoges, Renoir vient tout jeune à Paris en compagnie de sa famille. Ses parents, ayant remarqué son goût pour le dessin, le font entrer en 1854 dans un atelier de porcelaines. Il y demeurera quatre ans, tout en suivant les cours de l'École de dessin et d'arts décoratifs de la rue des Petits-Carreaux. À la fermeture de l'atelier, il exerce plusieurs petits métiers, et gagne ainsi assez d'argent pour pouvoir se consacrer, à partir de 1862, exclusivement à la peinture. Il fréquente simultanément l'École des Beaux-Arts et l'atelier de Gleyre, où il se lie d'amitié avec Bazille, Monet et Sisley. Ensemble, ils travaillent la peinture de plein air dans les environs de Paris.

Born in Limoges, Renoir moved to Paris with his family at a young age. His parents, having seen his love for art, sent him to live at a ceramics studio. He stayed there for four years as he took classes at L'Ecole de Dessin et D'arts Decoratifs (*School of Design and Decorative Arts*). Following the closure of the studio, Renoir took several small jobs and earned enough money to fully devote himself to painting in 1862. He frequented l'Ecole des Beaux-Arts (*School of Fine Arts*) and the studio of Gleyre, where he met and developed friendships with his contemporaries Bazille, Monet, and Sisley. Together, they often painted outside in the bustling streets of Paris.

Vers la fin des années 1860, commence la période impressionniste de Renoir. Dès 1869, il peint la Grenouillère en compagnie de Monet, et les deux hommes continuent, après 1870, à représenter les mêmes sites, dans la région d'Argenteuil, prenant pour thème les régates et les paysages. Mais Renoir privilégie la figure humaine, et applique au portrait les principes impressionnistes. Il participe aux trois premières Expositions du groupe. L'année 1876 est pour lui particulièrement faste. Il loue un atelier à Montmartre et y peint quelques-unes de ses toiles les plus célèbres, comme le Moulin de la Galette, la Balançoire, le Torse de femme au soleil. Il fait la connaissance de l'éditeur Georges Charpentier et commence à fréquenter son brillant salon, où il rencontre les plus grandes personnalités politiques, littéraires et artistiques de l'époque. Il obtient alors de nombreuses commandes et réalise surtout des portraits, exposant au Salon et boudant les Expositions impressionnistes.

Renoir's impressionist period began at the end of the 1860s. In 1869, he painted the famous *Grenouillere* with Monet, and the two men continued to frequent and paint the area. But Renoir preferred to paint the human figure, and began to apply impressionist techniques to portraiture. He participated in three impressionist exhibitions, with the year 1876 being particularly successful. He rented a studio in the Parisian Montmartre district, where he painted several of his most famous works, including *Le Moulin de la Galette*, *La Balancoire*, and *Le Torse de Femme au Soleil*. He also met the writer Georges Charpentier and began to frequent his famous salon, where he met some of the leading political, literary, and artistic personalities of the time. He accepted several commissions, especially for portraiture from these new friends, and began showing at the Paris Salon while avoiding the Impressionist exhibitions.

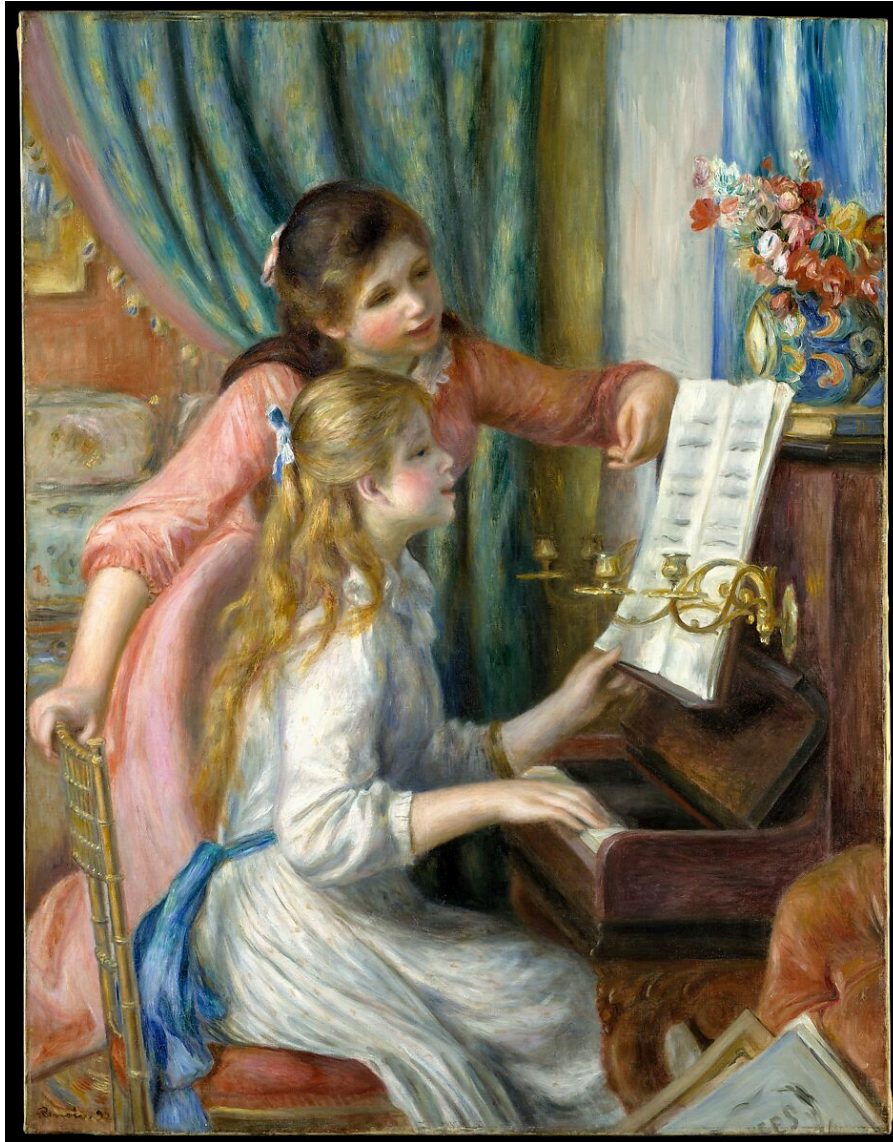
Au début des années 1880, il traverse une grave crise morale et esthétique. Il part pour l'Italie à la fin de l'année 1881 : la découverte de Raphaël va profondément influencer ce que lui-même a appelé sa " période aigre " (1883- 1888) et que les historiens de l'art dénomment aussi " période ingresque ", où le dessin prend le pas sur la couleur. À l'automne 1888, il affronte une nouvelle période de découragement. Il détruit plusieurs tableaux et adopte une manière dite " nacrée " : le style linéaire est laissé de côté au profit d'une facture plus souple et d'une palette à base de blancs et de roses en demi-teintes ; il peint les enfants, surtout ses propres fils, le plus souvent dans des attitudes empruntées à l'intimité de la vie quotidienne.

At the start of the 1880s, he went through a serious aesthetic and moral crisis. He left for Italy at the end of 1881, where he discovered the work of ancient master Rafael. His discovery of Rafael profoundly influenced that which he called his *intrinsic period*, and which art historians called his *sour period*, where composition trumped color. In the autumn of 1888 he faced a new period of despondency. He destroyed several canvases and adopted a manner he called his "mother-of-pearl" style. Strong lines were left behind at the expense of a sweeter craftsmanship, and with a pallet full of white and tints of pink he painted portraits of children, especially his own sons, in moments captured from daily life.

En 1903, il se retire à Cagnes-sur-Mer. Ses figures prennent alors une allure plus sculpturale et le rouge devient la couleur dominante de sa palette. Ses doigts recroquevillés par la paralysie lui rendent la peinture de plus en plus difficile, mais son génie créateur est toujours

aussi productif. Il privilégie les petits tableaux, mais peu de temps avant sa mort, il peint ses dernières Baigneuses , qui frappent par leur monumentalité.

In 1903 he retired to Cagnes-sur-Mer. His figures took on the more sculptural allure and red became a dominant color in his palette. His fingers were struck with paralysis, which rendered painting more and more difficult, but his creative genius was always productive; he created small paintings, and shortly before his death, he painted his last famed bathers.

Pierre-Auguste Renoir,

Young Girls at the Piano (*Jeune filles au piano*)

Degas

Issu d'une riche famille de banquiers amateurs d'art, Edgar Degas entre en 1854 dans l'atelier de Lamothe, élève d'Ingres et de Flandrin, il suit en 1855 des cours à l'École des Beaux-Arts. Ses premières oeuvres témoignent d'un intérêt jamais démenti pour l'art du portrait.

Born to a rich banking family, Edgar Degas started school in 1854 at the studio of Lamothe. In 1855 he began studying at the School of Fine Arts. His first works demonstrated a strong interest in portraiture.

De 1856 à 1860, il voyage en Italie, dans sa famille à Naples, mais aussi à Rome, où il rencontre Gustave Moreau, et à Florence. Dessinateur inlassable, Degas copie les compositions des maîtres de la Renaissance et multiplie les croquis dans ses carnets. De retour à Paris, il peint plusieurs toiles historiques, telles ses Jeunes filles spartiates provoquant des garçons à la lutte. Il poursuit son oeuvre de portraitiste, où il allie un sens aigu de l'observation à une recherche d'harmonie et d'équilibre de la composition, comme en témoigne son portrait de La Famille Bellelli.

From 1856 to 1860 he traveled in Italy with his family in Naples, but also in Florence and in Rome. Insatiable artist, he copied numerous Renaissance masterpieces, and filled his sketchbooks with figures. Upon his return to Paris, he painted several historic scenes, most famously one depicting young Spartan girls, challenging boys to a fight. He followed this work with portraiture, where he used a sharp sense of observation and compositional research, as can be seen in his portrait of the Bellelli family.

Influencé par les instantanés photographiques et les estampes japonaises, Degas recherche des effets nouveaux de mise en page et met au point dans L'Orchestre de l'Opéra, d'audacieux cadrages décentrés. Très vite, il se passionne pour des sujets inédits, s'affirmant lui-même comme "le peintre classique de la vie moderne". C'est d'abord sur les champs de course, puis dans les coulisses et Le Foyer de la danse à l'Opéra de la rue Le Peletier, qu'il s'attache au "rendu du réel".

Influenced by photographs and Japanese art, Degas researched new effects that could be put onto the page and experimented with his *Orchestra of the Opera*, an iconic painting with a famously off-centered composition. He quickly became passionate about these new subjects and techniques, establishing himself as the classic painter of modern life. It was first at his racecourses, then with his ballerinas both backstage and performing at the Paris Opera, where he focused on "rendering reality."

Degas fréquente les mêmes cafés que Manet et le groupe impressionniste et, bien qu'il n'adhère pas totalement à leur esthétique, notamment par son refus du plein-air, il fait cause commune avec eux. Il présente dix toiles à la première Exposition impressionniste chez Nadar, participant ensuite à toutes les manifestations impressionnistes hormis celle de 1882. L'univers de la danse, à la fois plein de grâce et de cruauté, demeure son sujet de prédilection. Degas pose aussi un regard sans concession sur les scènes de la vie populaire et de la modernité, parfois même dans ses aspects les plus sinistres comme dans ses monotypes sur les bordels.

Degas frequented the same cafes as Manet and the other Impressionists, and although he didn't completely adhere to their style (he disliked painting outdoors), he shared a lot in common with them. He presented ten works at the first Impressionist exhibition, and participated in every exhibition after but the one in 1882. The dance world, at the time full of both grace and

cruelty, became a subject of fascination. He also had an ongoing interest in scenes of modern life, even its darker subjects like the brothels of Paris.

S'intéressant relativement peu au paysage, refusant le travail uniquement sur le motif, Degas travaille de plus en plus par séries, étudiant inlassablement les danseuses, mais aussi les blanchisseuses, les modistes et enfin les femmes à leur toilette. La faillite de sa famille en 1878, combinée à une aggravation de ses troubles oculaires, a pu contribuer à accentuer son misanthropisme. Progressivement, il se consacre de plus en plus à la sculpture, où il transpose ses sujets favoris qu'il modèle en cire ou en terre avant de les faire éditer en bronze. Les tableaux de la dernière période, en particulier ses pastels, témoignent d'un travail très moderne sur la couleur et les effets de lumière, ainsi que d'une simplification accrue de la composition.

With little interest in the countryside, Degas worked more and more on series of paintings, studying dancers but also laundrywomen, milliners, and women dressing. The bankruptcy of his family in 1878, combined with vision issues, increased his misanthropy. He turned to sculpture, where he molded his favorite subjects from clay and bronze. The work of his last period, particularly his pastels, perfectly demonstrate the Impressionist techniques of using color and light with a simplified composition.

Edgar Degas, *The Dance Class* (*Danseuses*)

Bazille

La mort de Bazille au combat de Beaune-la-Rolande en 1870 présente cet artiste comme un « impressionniste de la première heure ». Son rôle dans la constitution du futur groupe est déterminant. Né à Montpellier dans une famille de la haute bourgeoisie, Bazille étudie à la faculté de médecine tout en pratiquant la peinture. A son arrivée à Paris en 1862, il fréquente l'atelier Gleyre où il se lie d'amitié avec Monet, Renoir et Sisley. C'est grâce à lui que les élèves de l'atelier Gleyre et ceux de l'Académie Suisse vont se rencontrer.

Bazille's tragic early death in combat at the Battle of Beaune-la-Rolande in 1870 renders him an "impressionist of the first hour". His role in the formation of the future group is undeniable. Born in Montpellier to a bourgeoisie family, Bazille studied medicine while pursuing his love of painting. After his arrival in Paris in 1862, he often frequented the studio of Gleyre, where he would become friends with Monet, Renoir and Sisley. It was thanks to Bazille that Gleyre's students and those of the Swiss Academy would meet.

L'année suivante, le jeune peintre exécute ses premières oeuvres d'après nature, en forêt de Fontainebleau encore marquées par la manière de Rousseau et de Diaz, puis accompagne Monet en Normandie. Bazille et Monet expérimentent ensemble leurs recherches picturales, ils tentent de résoudre la difficile insertion de la figure dans un paysage. Tous deux exécutent une grande toile où ils font poser leurs amis et leur famille. A cette occasion, Bazille sert de modèle à son ami. Lui-même demande à Monet lorsqu'il est immobilisé par un accident (L'Ambulance improvisée) de poser, ainsi qu'à d'autres camarades.

The next year, the young painter painted his first landscapes in the forests of Fontainebleau. He then followed Monet to Normandy, where they experimented together on inserting human figures into traditional landscape paintings. Both created large works where they posed their friends and family, Bazille also modeling for Monet. At one point, he asked Monet to pose for him, but Monet was temporarily immobilized by an accident and he was forced to ask his other friends to step in.

En 1869, il cherche à intégrer cette fois un nu en plein air. Il expose la Scène d'été au Salon de 1870 où le tableau est accepté. Paysagiste et portraitiste, Bazille se consacre également aux natures mortes, et montre un intérêt particulier pour les bouquets de fleurs. Afin de lui rendre hommage, Edouard Manet demande que deux oeuvres de Bazille soient présentées lors de la deuxième manifestation impressionniste.

In 1869 he began to experiment with painting nude figures *en plein air*. He displayed a work called *The Scene of Summer* at the Salon in 1870, where the painting was accepted. Landscaper and portraitist, Bazille enjoyed both dramatic nature scenes and still lifes. After his death, Manet asked that two of his works be presented at the second Impressionist exhibition.

Jean-Frédéric Bazille, *The Queen's Gate at Aigues-Mortes (Porte de la Reine)*

Seurat

Issu d'un milieu bourgeois, Georges Seurat s'oriente jeune vers la peinture, selon une formation artistique traditionnelle. Il s'inscrit dès 1877 à l'école des Beaux-Arts où il suit les cours d'Henri Lehmann, un disciple d'Ingres. En compagnie de son ami le peintre Aman-Jean, il copie l'antique et les maîtres classiques et dessine d'après le modèle vivant. Passionné par les traités esthétiques et scientifiques sur la peinture, il lit des textes aussi divers que ceux de Delacroix, Rood, Charles Blanc ou Chevreul.

Born into the bourgeoisie, Georges Seurat began studying art early on, completing a traditional artistic education. He was enrolled in 1877 at the Academy of Fine Arts, where he took courses taught by Henry Lamman, a student of the great Ingres. Alongside his friend, artist Aman-Jean, he copied ancient masters and classical art and drew from to live models. Passionate about the aesthetic and scientific properties of painting, he also read diverse texts from multiple authors, including Delacroix, Rood, Charles Blanc, and Chevreul.

A partir de 1881, il s'installe à Paris et travaille beaucoup, exécutant en particulier de nombreux dessins au crayon Conté. En 1883, il expose pour la première fois au Salon. Mais dès 1884, alors que sa première toile importante, *Une baignade à Asnières* est refusée au Salon, il compte parmi les membres fondateurs du "Groupe des Artistes Indépendants".

In 1881, he moved to Paris and began to work fervently, specializing in pencil drawing. In 1883 he exhibited for the first time at the *Salon*. But in 1884 when his first important piece, called *A Bather at Asnieres*, was refused at the *Salon*, he joined the group of amateur artists calling themselves "the group of independent artists."

En 1886, il est remarqué lors de la dernière manifestation impressionniste avec *Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte*, où en se fondant sur le procédé du mélange optique, il pratique le Divisionnisme. Il prend alors la tête du mouvement néo-impressionniste qui réunit entre autres Paul Signac, Albert Dubois-Pillet, Henri-Edmond Cross, Camille et Lucien Pissarro, Charles Angrand et Maximilien Luce. Alors que le mouvement gagne le groupe belge des XX, en particulier Theo van Rysselberghe, Seurat poursuit ses recherches et expose successivement au Salons des Indépendants *Poseuse* et *Parade de cirque* en 1888, puis *Chahut* et *Jeune femme se poudrant* en 1890. En plus de ces grandes compositions soigneusement préparées, il retravaille aussi en atelier des paysages pris sur le motif le plus souvent sur la côte normande, comme par exemple celui de Port-en-Bessin, l'avant port (marée haute).

He stood out at the last impressionist exhibition with his piece *A Sunday Afternoon on the Grande Jatte Isle*, where based on the process of optical mixing, he practiced a technique called divisionism. He then took the lead in the neo-impressionist movement which brought together, among others, Paul Signac, Albert Dubois-Pillet, Henri-Edmond Cross, Camille and Lucien Pissarro, Charles Angrand and Maximilien Luce. While the movement spread to the Belgian group of XX, in particular Theo van Rysselberghe, Seurat continued his research and successively exhibited at the *Salons des Indépendants* *Poseuse* his *Parade de cirque* in 1888, then *Chahut* and *Jeune femme se poudrant* in 1890. In addition to these large, carefully prepared compositions, he also reworked in his studio several landscapes sketched done at the Normandy coast.

Il meurt subitement en 1891, terrassé à trente et un ans par la maladie, alors que son dernier tableau, *Le Cirque*, est exposé encore inachevé aux Indépendants. Très vite, des rétrospectives présentent son abondante production, et c'est à Seurat que Signac dédie en 1899 son ouvrage théorique *De Delacroix au néo-impressionnisme*.

He died quietly of illness at the age of just 31. His last work, *The Circus*, was displayed unfinished at the *Salon of Independents* in his honors. He quickly gained recognition and fame for his abundant works after his death, and it is to Seurat that Signac dedicated his 1899 text *The Delacroix of Neo-Impressionism*.

Georges Seurat, *A Sunday on the Grande Jatte* (*La dimanche apres-midi sur la Grande Jatte*)

Les Femmes (The Women)

Morizot

Berthe Morisot se forme auprès du peintre lyonnais Guichard. Au cours des séances de copie au Louvre, elle fait la connaissance de Bracquemond et de Fantin-Latour. En 1860, sur les conseils de Corot, elle peint ses premières oeuvres en plein air à Ville-d'Avray, puis près d'Auvers-sur-Oise. Deux de ces paysages sont admis au Salon de 1864.

Berthe Morisot educated herself next to the Lyonnais painter Guichard. During copy sessions at the Louvre, she made the acquaintance of Bracquemond and of Fantin-Latour. In 1860, upon the advice of Corot, she painted on motifs, her first works of art outside at the Ville-d'Avray, and after near the d'Auvers-sur-Oise. Two of these works were admitted to the *Salon* of 1864.

Sa rencontre avec Manet, dont elle épouse le frère en 1874, est déterminante car elle lui permet d'entrer en contact avec le groupe impressionniste. Berthe Morisot modifie le choix de ses sujets et s'oriente désormais vers l'étude de la figure humaine et les scènes familiales.

Manet exécute à plusieurs reprises le portrait de la jeune femme, notamment dans *Le Balcon* du Salon de 1869

Her meeting with Manet, whose brother she married in 1874, is defining as she connected him to the impressionist group. Berthe Morisot modified the choices of her subjects and oriented herself from then on around the study of the human figure and familial scenes. Manet carried out several recapturings of the *portrait of the young lady*, notably in *The Balcony* of the *Salon* of 1869.

A partir de 1874, son intérêt pour les expositions impressionnistes la conduit à abandonner les envois au Salon. Elle prend également ses distances avec Manet qui lui conseille de ne pas participer à ces manifestations. Elle expose à sept d'entre elles de 1874 à 1886. Au cours des années 1880, elle voyage en Europe, expose au salon des XX à Bruxelles et vit de plus en plus à la campagne à Mézy où son oeuvre est marqué par l'influence de Renoir. En 1896, un an après sa mort, une grande rétrospective est organisée chez Durand-Ruel.

At the end of 1874, her interest in impressionist expositions drove her to abandon the invites of the *Salon*. She also took her distance from , who advised her to not participate in these events. She displayed seven entries of hers between 1874 and 1886. Over the course of the 1880's, she traveled in Europe, displaying at *salon* of XX in Bruxelles and lived more and more in the Mezy countryside where her work is recognized by the influence of Renoir. In 1896, a year after her passing, a large posthumous exhibition was organized by Durand-Ruel.

The Cradle 1873

Cassat

Mary Cassatt naît en 1845 à Allegheny, Pennsylvanie. Elle est la fille d'un riche banquier, ce qui lui confèrera une distinction et une assurance auxquelles les impressionnistes, Degas en particulier, seront sensibles. Sa famille s'installe à Paris en 1851, puis en Allemagne de 1853 à 1855, avant de retourner en Pennsylvanie où elle suit les cours de la Pennsylvania Academy of Fine Arts de 1861 à 1865

Mary Cassat was born in 1845 in Allegheny, Pennsylvania. She was the daughter of a rich banker, who would later bestow her an assurance amongst the impressionists. Degas in particular, was sensitive. Her family was based in Paris in 1851, then in Germany from 1853-1855, before returning to Pennsylvania, where she took courses at the Pennsylvania Academy of Fine Arts between 1861 to 1865.

En 1866, à la fin de la Guerre de Sécession, elle est une des premières artistes de son pays à quitter l'Amérique pour Paris afin d'y parfaire sa formation artistique. Elle y suivra des cours dans l'atelier de Gérôme. La guerre Les peintres impressionnistes 12 franco-prussienne de 1870-71 la voit repartir dans son pays, mais elle revient en Europe à l'issue de celle-ci, à Parme puis l'année suivante à Madrid et à Séville. Elle y est influencée par les oeuvres de Vélasquez et Murillo, tout en signant des oeuvres de la vie contemporaine espagnole dans le style de Manet ("Torero et jeune femme" - 1873)

In 1866, at the end of the War of Succession, she was one of the first artists of her country to leave America for Paris, so she could perfect her artistic style. She took courses there in Gerome's Atelier. The Franco-Prussian war of 1870-1871 saw her return to her country, however she returned to Europe because of this issue here, to Parme then the next year at Madrid and at Seville. There, she was influenced by the works of Velasquez and Murillo, everything that identifies the works of contemporary life in the style of Manet (Torero and the young woman-1873).

Breakfast in Bed 1897

Gonzales

Liée au milieu littéraire et artistique, par son père romancier, et par sa mère musicienne, Eva Gonzalès se destine très jeune à la carrière de peintre. Elle entre à l'âge de seize ans dans l'atelier de Chaplin, peintre alors très à la mode. Par l'intermédiaire d'Alfred Stevens, elle rencontre Manet et devient, en février 1869, son unique élève. Aussitôt, il peint le portrait de la jeune fille qu'il recommencera à plusieurs reprises, suscitant la jalousie

de Berthe Morisot .

Close to the center of the literates and artistic, by her romantic father, and her musician mother. Eva Gonzales was destined at a young age for the career of a painter. She entered the Chaplin Atelier at age 17, painting very much on trend. Through the middleman Alfred Stevens, she met Manet and became, in February of 1869, his only student. Immediately, he painted the portrait of the young woman which he started several recapturings, which sparked the jealousy of Berthe Morisot.

Lors de son premier envoi, au Salon de 1870, Eva Gonzalès se présente encore comme « élève de M. Chaplin ». Pourtant, son *Enfant de troupe* ne laisse aucun doute sur son ascendant. La pose du petit fantassin et l'emploi du noir évoquent *Le Fifer* de Manet, présenté au Salon de 1866.

During her first invitation, at the *Salon* of 1870, Eva Gonzalez presented herself again as "the student of Mr. Chaplin". Yet, the youngest of his company hadn't a single doubt of her ascendancy. The modeling of the little soldier and the employment of blacks evoked the "The Fifer", presented at the *Salon* of 1866.

Pendant la guerre de 1870, elle se réfugie à Dieppe et entreprend une série de pastels. Au Salon de 1873, elle présente un paysage, *Les Oseraies*, rejeté par le jury et qui prend alors place sur les cimaises du Salon des Refusés. Paysagiste et portraitiste, elle concentre ses recherches sur les variations d'une même couleur, n'excluant pas les gris et les noirs.

During the war of 1870, she sought refuge in Dieppe and began a series of pastels. At the *Salon* of 1873, she presented a landscape, "On the Water", rejected by the jury and which held a spot on the picture rails of the *Salon* of Rejects. Landscapist and portraitist, she centered her research on the variations of the same color, not excluding the colors gray and black.

Après son mariage avec le graveur Henri Guérard en 1879, elle se rend en Normandie où elle exécute des vues de bord de mer. Sa technique évolue vers une plus grande attention accordée à la lumière qu'elle transcrit par une touche plus libre. *La Modiste* est son dernier envoi au Salon. En 1883, quelques jours après la mort de Manet, elle meurt subitement emportée par une embolie.

After her marriage with the engraver Henri Guerard in 1879, She returned to Normandy where she rendered views of the seaboard. Her technique evolved around a heightened attention to the lights that she transcribed by a freer touch. The *Modiste* was her last piece sent to the *Salon*. In 1883, some days after the death of Manet, she passed abruptly due to an embolism.

Girl Awakening 1876