PIERRE-AUGUSTE RENOIR, *LA BALANÇOIRE*

Date du cours : . . / . . / . . . .

ENTRER DANS UN UNIVERS ARTISTIQUE

→ **Activité 1 : regardez la vidéo et complétez le cartel (plaquette informative placée sur le cadre du tableau).**

Nom de l'artiste : .....

Titre et date du tableau : .....

Dimensions : H. 92 cm ; L. 73 cm.

Sujet : .....

.....

Legs de : Gustave Caillebotte (en 1894)

Lieu de conservation : .....

CONTEXTUALISER UNE ŒUVRE D'ART

→ **Activité 2 : que se passe-t-il à l'époque où Pierre-Auguste Renoir peint sa célèbre *Balançoire* ? Regardez le début de l'épisode et cochez les événements importants de l'année 1876.**

1. À Paris…
   - ❑ … l'architecture néo-classique est à la mode.
   - ❑ … des travaux d'aménagement transforment l'aspect du Louvre.
   - ❑ … l'urbanisme de la capitale est profondément modifié par le baron Haussmann.

2. Parmi les grandes inventions technologiques de l'époque…
   - ❑ … l'ampoule annonce l'ère de l'électricité.
   - ❑ … le téléphone est imaginé.
   - ❑ … la première voiture roule dans Paris.

3. Côté relations internationales…
   - ❑ … la France marque durablement le centenaire de l'indépendance des États-Unis.
   - ❑ … la France et la Prusse (aujourd'hui l'Allemagne) sont en guerre en 1870.
   - ❑ … la France agrandit son empire colonial en Afrique du Nord.

4. L'esprit de l'époque se veut…
   - ❑ … pessimiste. ❑ … conquérant. ❑ … léger et joyeux.

5. La carrière de Pierre-Auguste Renoir est…
   - ❑ … au point mort. ❑ … à son plus haut point. ❑ … en déclin.

ANALYSER UN TABLEAU

→ **Activité 3 : *La Balançoire* est caractéristique de la période impressionniste de Pierre-Auguste Renoir. Regardez cet extrait et soulignez les réponses correctes. Aidez-vous des images et du commentaire.**

Genre/Sujet :
Une peinture d'histoire / Une peinture religieuse / Une peinture mythologique / Une scène de genre (anecdotique, familière) / Un portrait / Un paysage / Une nature morte / Une peinture abstraite.
Technique :
- Le dessin : les formes sont **esquissées / finies** avec des contours **nets / flous**.
- La réalisation : le tableau est peint **en atelier / en plein air**.

Influences parmi les peintres français du 18me siècle : Antoine Watteau / Jean-Honoré Fragonard / Jean Siméon Chardin.
Lumière et couleurs :
- La lumière provient d'une **source naturelle / artificielle**.
- Les ombres sont **noires / colorées**. Ce sont elles qui donnent du volume aux personnages.
- Les jeux de lumière sont représentés par **des clairs-obscurs / des tâches de couleurs claires**. Par exemple, la robe de la femme est **de couleur blanche unie / tachetée de bleu** et le costume de l'homme est bleu **tacheté de blanc / uni**.

DECOUVRIR UN·E ARTISTE

→ **Activité 4 : l'artiste a connu plusieurs périodes dans sa carrière. Qui était le Renoir de *La Balançoire* ? Regardez une dernière fois l'épisode et corrigez les erreurs cachées dans ce texte.**

Lorsqu'il peint *La Balançoire*, Pierre-Auguste Renoir n'a que 25 ans et il vit des années difficiles. Son style n'étant pas encore affirmé, sa peinture ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Il peint néanmoins quelques-uns de ses plus célèbres tableaux durant cette période. Il choisit de représenter la dure réalité de ses contemporains, si bien qu'il sera plus tard surnommé « le peintre du malheur ». Renoir aime prendre pour modèles sa famille, comme par exemple son neveu dans *La Balançoire*. L'écrivain et journaliste français, Émile Zola, critique violemment le tableau tandis que son fils, le cinéaste Jean Renoir, s'en inspire 40 ans plus tard. Acquis par son protecteur, le mécène Gustave Caillebotte, le tableau rejoint les collections de l'État en 1900.

PARLER D'UNE ŒUVRE D'ART

→ **Activité 5 : avec *La Balançoire*, Pierre-Auguste Renoir fait preuve d'une grande modernité pour son époque, par le sujet traité et par sa manière de rendre la lumière. Parmi ces œuvres qui ont marqué leur époque, laquelle vous semble la plus avant-gardiste ? Faites quelques recherches puis présentez et analysez le tableau de votre choix en vous inspirant de l'activité 3. Expliquez en quoi cette œuvre a marqué une évolution dans l'histoire de l'art.**

La flagellation, de Piero della Francesca (1416-1492) et la perspective.

La mort de la Vierge, de Le Caravage (vers 1570-1610) et le clair-obscur.

Impression, soleil levant, de Claude Monet (1840-1926) et la sensation de l'instant.

Les demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso (1881-1973) et la forme éclatée.

Composition VIII, de Wassily Kandinsky (1866-1944) et la peinture abstraite.