

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, *LA BALANÇOIRE*

Date de mise en ligne : 2022

Un sujet léger, dans l'air du temps, qui séduit encore aujourd'hui.
Présenter une œuvre d'art avant-gardiste.

- **Thème** : arts
- **Niveau** : B2
- **Public** : adultes
- **Durée indicative** : environ 55 min + 45 minutes pour la production

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Étape 1 – Entrer dans un univers artistique	1
• Identifier le sujet du tableau (activité 1).....	1
Étape 2 – Contextualiser une œuvre d'art	2
• Repérer les événements importants de l'époque (activité 2).....	2
Étape 3 – Analyser un tableau	3
• Comprendre les caractéristiques techniques du tableau (activité 3).....	3
Étape 4 – Découvrir un·e artiste	3
• Comprendre la personnalité de l'artiste à l'époque du tableau (activité 4).....	3
Étape 5 – Parler d'une œuvre d'art	4
• Présenter une œuvre d'art avant-gardiste (activité 5).....	4
Pour aller plus loin	4

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES

- Identifier le sujet du tableau.
- Repérer les événements importants de l'époque.
- Comprendre les caractéristiques techniques du tableau.
- Présenter une œuvre d'art avant-gardiste.

OBJECTIFS LINGUISTIQUES

- Comprendre et utiliser le lexique relatif à l'art.
- Comprendre le lexique lié à l'analyse d'un tableau.

OBJECTIF (INTER)CULTUREL

- Comprendre la personnalité de l'artiste à l'époque du tableau.

ÉDUCATION ARTISTIQUE

- Découvrir Pierre Auguste Renoir, un peintre impressionniste, et son époque.
- Parler d'œuvres d'art avant-gardistes.

ÉTAPE 1 – ENTRER DANS UN UNIVERS ARTISTIQUE

→ Identifier le sujet du tableau (activité 1)

Interaction et compréhension orale – petits groupes – 20 min (supports : vidéo, fiche matériel et fiche apprenant)

Expliquer que le cours porte sur une vidéo extraite d'une websérie consacrée à l'art : *Quésaco*.

Dans un premier temps. Projeter le tableau partiellement caché à l'écran ou la fiche matériel en prenant soin de ne pas faire apparaître le titre. Former de petits groupes de 3-4 apprenant·e·s. Les inviter à dessiner rapidement l'autre partie du tableau en répondant aux questions suivantes : *à votre avis, que regarde cette petite fille ? Où se trouve-t-elle ? Qui l'accompagne ? Pour quoi faire ? Est-ce une scène de l'époque actuelle ?*

Laisser 10 minutes pour réaliser les dessins. Puis proposer aux groupes de les présenter chacun à leur tour en justifiant brièvement leurs choix.

Dans un deuxième temps. Toujours en petits groupes. Distribuer la fiche apprenant. Proposer aux apprenant·e·s de confronter leurs hypothèses avec le véritable tableau. Diffuser l'épisode en entier, avec le son et sans les sous-titres.

Faites l'activité 1 : regardez la vidéo et complétez le cartel (plaquette informative placée sur le cadre du tableau).

Préciser que le mot legs est un don qui est fait par testament. Laisser les apprenant·e·s comparer leurs réponses en groupes. Puis mettre en commun, noter de manière succincte les informations principales au tableau.

Pistes de correction / Corrigés :

- Nous avons choisi de représenter cette petite fille dans le jardin public, à Paris. Elle regarde un bassin sur lequel d'autres enfants font naviguer des petits bateaux en bois. C'est le premier dimanche d'été. Il fait beau et chaud : la fillette a mis son chapeau de paille. Une baby-sitter l'accompagne car ses parents sont allés voir une course de chevaux. Elle regarde timidement les enfants s'amuser, elle voudrait jouer avec eux. Nous pensons que c'est une scène d'une époque plus ancienne car les vêtements de la fillette ne semblent pas actuels : les enfants ne portent plus de tabliers sur leurs vêtements et ils ne remontent plus leurs chaussettes aussi haut aujourd'hui !

- Nom de l'artiste : **Pierre-Auguste Renoir.**

- Titre et date du tableau : ***La Balançoire*, 1876**

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

- Sujet : **deux hommes et une femme parlent autour d'une balançoire, à l'ombre d'un arbre, tandis qu'une petite fille attend son tour pour s'amuser.**

- Legs de : Gustave Caillebotte (en 1894).

- Lieu de conservation : **musée d'Orsay (à Paris).**

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), artiste français, membre du groupe des impressionnistes. À l'École des Beaux-Arts de Paris, il fait la connaissance de Claude Monet, Frédéric Bazille et Alfred Sisley, avec qui il aime peindre en plein air. Mais si Monet affirme son goût pour les paysages, Renoir leur préfère les personnages. Il expose avec les impressionnistes dès la première exposition du groupe à Paris en 1874. À partir de 1880, il revient vers une peinture plus classique, espérant se faire connaître et sortir de la misère. Il obtient peu à peu des commandes de portraits pour de grandes familles bourgeoises. Le succès arrive dans les années 1890 : ses tableaux se vendent bien, les critiques apprécient son style et l'État lui achète des œuvres. Au début du 20e siècle, Renoir est une personnalité majeure du monde artistique : il expose en Europe et aux États-Unis. Il peint jusqu'à sa mort en 1919. D'après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir

ÉTAPE 2 – CONTEXTUALISER UNE ŒUVRE D'ART

→ Repérer les événements importants de l'époque (activité 2)

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo)

Former des binômes. Prendre connaissance de l'activité. Lever les éventuelles difficultés lexicales. Faire visionner le début de l'épisode jusqu'à 0'53.

Faites l'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.

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses. Puis mettre en commun oralement.

Faire ensuite un arrêt sur image à 0'47.

Que signifie cette expression « bof » ? Pourquoi est-elle utilisée ici ?

Laisser les binômes effectuer une brève recherche via leur téléphone si besoin. Puis faire expliquer le sens de l'interjection « bof ! ».

Pistes de correction / Corrigés :

1. À Paris...

☒ ... **l'urbanisme de la capitale est profondément modifié par le baron Haussmann.**

2. Parmi les grandes inventions technologiques de l'époque...

☒ ... **le téléphone est imaginé.**

3. Côté relations internationales...

☒ ... la France marque durablement le centenaire de l'indépendance des États-Unis.

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.

- « Bof » est une exclamation qu'on utilise pour exprimer le mépris, la lassitude ou l'indifférence.

- Ici, l'expression est utilisée pour faire référence à l'opinion que les gens ont du style de Renoir : ils n'aiment pas ses tableaux et sont indifférents à son art.

ÉTAPE 3 – ANALYSER UN TABLEAU

→ Comprendre les caractéristiques techniques du tableau (activité 3)

Compréhension orale – binômes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo)

Garder les binômes précédemment formés. Faire lire la consigne et s'assurer de la bonne compréhension du lexique. Faire expliquer les mots ou les expliquer en faisant ressortir les oppositions mises en évidence en gras. Diffuser la suite de l'épisode avec le son de 0'54 à 1'48.

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

Inviter les binômes à comparer leurs réponses. Rediffuser l'extrait si nécessaire, avec des pauses. Pour la mise en commun : projeter l'activité à l'écran et inviter des volontaires à venir souligner leurs réponses. Valider en groupe-classe.

Pistes de correction / Corrigés :

Genre/Sujet :

Une peinture d'histoire. / Une peinture religieuse. / Une peinture mythologique. /
Une scène de genre (anecdote, 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-obscur / 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.

ÉTAPE 4 – DECOUVRIR UN·E ARTISTE

→ Comprendre la personnalité de l'artiste à l'époque du tableau (activité 4)

Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo)

Lire la consigne et le texte proposé dans l'activité 4. S'assurer de la bonne compréhension de l'activité et du lexique. Inviter d'abord les apprenant·e·s à repérer les erreurs d'après leurs souvenirs des précédents visionnages. Puis les inviter à vérifier leurs hypothèses avec la vidéo. Diffuser l'épisode en entier, avec le son et sans les sous-titres.

Faites l'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.

Mettre en commun à l'oral. Noter les réponses correctes au tableau.

Pistes de correction / Corrigés :

Lorsqu'il peint *La Balançoire*, Pierre-Auguste Renoir **n'a que 35 ans** et il vit des années difficiles. **Son style ne plaît pas**, 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 joie de vivre** de ses contemporains, si bien qu'il sera plus tard surnommé « **le peintre du bonheur** ». Renoir aime prendre pour modèles sa famille, comme par exemple son **frère** dans *La Balançoire*. L'écrivain et journaliste français, Émile Zola, **adore** le tableau tandis que son fils, le cinéaste Jean Renoir, s'en inspire **60 ans** plus tard. Acquis par son protecteur, le **peintre** Gustave Caillebotte, le tableau rejoint les collections de l'État en **1894**.

ÉTAPE 5 – PARLER D'UNE ŒUVRE D'ART

→ Présenter une œuvre d'art avant-gardiste (activité 5)

Production orale – petits groupes puis groupe classe – 45 min (support : fiche apprenant)

Former de petits groupes de 3-4 apprenant·e·s. Faire lire la consigne et expliquer les modalités de travail. Préciser qu'il·elle·s peuvent également choisir librement un tableau qui a été à l'avant-garde de son époque.

*Faites l'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 cet œuvre a marqué une évolution dans l'histoire de l'art.*

Laisser aux apprenant·e·s un temps de préparation suffisant (20 minutes à 25 minutes) comprenant une phase de recherches sur Internet (via leur téléphone portable ou une tablette) et une phase d'analyse. Passer dans les groupes pour apporter une aide logistique et/ou linguistique. Les inviter à s'appuyer sur le lexique de l'activité 3.

Mettre ensuite en commun en groupe classe. Disposer les apprenant·e·s en forme de cercle et les inviter à faire leur présentation. Si possible, projeter le tableau dont il est question. Inviter le reste de la classe à intervenir à la fin de chaque exposé.

Pendant les présentations, relever les éventuelles erreurs en vue d'un retour linguistique ultérieur.

Pistes de correction / Corrigés :

La mort de la Vierge, de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage représente une peinture religieuse datant de 1601-1605. La toile a été réalisée suite à une commande des moines de l'église *Santa Maria della Scala* in Trastevere de Rome.

Le sujet est la mort de Marie, la mère de Jésus : elle est entourée de plusieurs personnes, des hommes et des femmes qui la pleurent. Le décor est sobre et il n'y a qu'un drap rouge suspendu au-dessus de son corps. Le Caravage a donné à ses personnages des formes parfaitement finies et des contours nets. C'est un tableau qui a été réalisé en atelier. Ce qui est nouveau, dans ce tableau, ce sont les violents contrastes de lumière : le tableau est plutôt sombre mais on observe des éclats de lumière sur les têtes ainsi que les mains des personnages et surtout sur le corps de la Vierge. C'est ce que l'on appelle un clair-obscur. Le Caravage est l'auteur de cette technique qui consiste à introduire une source de lumière artificielle d'un côté du tableau et à mettre en valeur certains détails du tableau. Ça permet de donner du volume aux personnages, de leur donner vie, et aussi d'apporter un éclairage dramatique à la scène. Jamais aucun peintre ne s'était aventuré aussi loin dans ce type de contrastes avant Le Caravage.

D'après : [https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mort_de_la_Vierge_\(Le_Caravage\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mort_de_la_Vierge_(Le_Caravage))

POUR ALLER PLUS LOIN

Au terme de ce parcours, inviter les apprenant·e·s à consolider individuellement leurs acquis grâce aux exercices en ligne sur ce sujet <https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/la-balancoire-dauguste-renoir> et à d'autres exercices sur les différentes vidéos de la collection Quèsaco <https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/quesaco>.