

Auteur : Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Titre : *La Balançoire*
Date : 1876
Technique : huile sur toile
Dimensions : 92 x 73 cm
Lieu de conservation : Musée d'Orsay, Paris
Nature : peinture
Sujet : scène de genre

Cliquer sur l'image ou : http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_b551d25b5c4b9deafe36eff42151f098.gif

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

En 1844, Renoir et sa famille quittent Limoges pour Paris où le futur artiste suit sa scolarité jusqu'à 13 ans. Jeune adolescent au talent précoce, il peint alors des bouquets sur de la porcelaine puis s'adonne à la peinture sur éventail. Ces travaux lui laisseront un goût des œuvres fortes ainsi qu'un **coup de pinceau sûr et rapide**. En 1862, Renoir s'inscrit à l'école des Beaux-Arts et entre dans l'atelier de Marc Gleyre où il rencontre **Monet, Bazille et Sisley** qui seront ses amis de toute une vie. En 1863, Renoir se rend régulièrement au Louvre pour copier les maîtres du XVIIIe siècle et commence à peindre dans la forêt de Fontainebleau. Ces années sont remplies d'enthousiasme malgré ses difficultés financières car la plupart du temps, on n'apprécie guère son adhésion aux courants artistiques modernes. En 1867, il se libère de l'influence de Courbet en peignant en plein air *Lise à l'ombrelle* qui obtient un certain succès. En 1874, l'exposition des **impressionnistes** peut enfin avoir lieu dans la salle du photographe Nadar : c'est un énorme scandale mais qui permet cependant de faire connaître les recherches de ces éternels « **refusés** ». Renoir se déplace fréquemment aux alentours de Paris et parcourt la France pour peindre des connaissances ou trouver des lieux qui conviennent à sa sensibilité. C'est le moment où il peint ses chefs-d'œuvre comme *Bal au moulin de La Galette* en 1876. A **Montmartre**, rue Cortot, il loue une ancienne écurie où de nombreux amis lui rendent visite, créant en plein cœur de Paris l'ambiance de Bougival. Renoir peint dans le petit jardin de nombreux portraits et des toiles de grand format, dont *La Balançoire*. A partir des années 1880, il abandonne l'impressionnisme pour retrouver des valeurs plus classiques, s'inspirant de Raphaël et Ingres. De tous les impressionnistes, c'est lui qui a peint le plus les **événements et les plaisirs des gens « ordinaires »**. On peut dégager trois périodes dans la carrière artistique de Renoir : la période impressionniste (1864-1883), la période "sèche" ou "Ingresque" (1883-1890) et la période "nacrée" (1890-1897).

L'ŒUVRE

Un instant, un petit moment de rien, un petit moment heureux ... Renoir dit : « *Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie ! Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres.* »

Un homme de dos s'adresse à une jeune femme debout sur une balançoire, sous les yeux d'une fillette et d'un second homme appuyé contre le tronc d'un arbre. Renoir nous donne l'impression de surprendre une conversation. Il fixe, comme dans un **instantané photographique**, le **jeu des regards** qui convergent vers l'homme de dos. La jeune femme détourne le regard, comme embarrassée. A ce quatuor du 1er plan, répond le groupe des cinq personnages rapidement esquissés à l'arrière plan. Cette composition donne de la profondeur à la scène.

Renoir a surtout (comme avec *Bal du moulin de La Galette*) traduit les effets du soleil qui éclairent la scène, filtrés par les feuillages. C'est un jeu de contrastes entre les zones d'ombre et de lumière. Les **vibrations lumineuses** sont renforcées par les choix de couleurs sombres et claires sur les vêtements et sur le sol. La dominante est un **camaïeu de bleus** sur lesquels viennent danser les taches blanches des rais de lumière. La complémentaire jaune vient renforcer la prégnance des bleus.

LA MAIN A L'ŒUVRE

• Arts du visuel :

- Rechercher d'autres œuvres reprenant la thématique de la balançoire (ex : *Les hasards heureux de l'escarpolette* de Fragonard) ou du trapèze (Seurat, Léger).

- Rechercher d'autres œuvres dans lesquelles la lumière joue un rôle important. Travailler sur les façons différentes de rendre ses effets. (Le Caravage, Manet *La Lecture*, Magritte *L'Empire des Lumières*).

- Comparer le tableau et un extrait du film *Partie de campagne* de Jean Renoir (son fils). Quelles sont les ressemblances entre l'image animée et l'image fixe ? Quelles différences entre l'image en couleur et celle en noir et blanc ? Comment comprend-on l'ambiance ? Comparer les personnages.

• Arts du son :

- Créer un paysage sonore par rapport à cette œuvre : évoquer les différents éléments qui composent le tableau (l'ambiance du sous-bois, la conversation des deux groupes, le bruit de la balançoire).

- Interpréter des chansons sur le thème du balancement (*Une demoiselle sur une balançoire* de Mireille (interprété par Yves Montand), *Balançoire* d'Anne Sylvestre, l'opérette *Véronique* de Messager (Duo de l'escarpolette, acte II), *Balançoire* d'Eric Satie).

- Travailler sur les jeux de balancement, les berceuses...

• Arts du quotidien :

- Observer les habits de l'époque afin de situer la scène dans sa période historique.

- Travailler sur l'évolution des jeux traditionnels qu'on trouve dans les parcs, les jardins publics (types et matériaux).

• Arts du langage :

- Imaginer les dialogues entre les personnages du tableau.

- Inventer une suite théâtrale à cet instantané.

• Arts du spectacle :

- Jouer cette scène. Point de départ à l'identité. Différents groupes.