

FICHE DE PREPARATION

Histoire des arts

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OEUVRE</p>	<p>Artiste : Auguste Renoir (1841 – 1919) Titre de l'œuvre : Le Déjeuner de canotiers Date de création : 1881 Dimension : 130 X 173 Technique / Support : peinture à l'huile sur toile Style ou mouvement : impressionnisme http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dejeuner-canotiers.jpg</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DISPOSITIF PEDAGOGIQUE</p>	<p>Faciliter la rencontre élèves-œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'entrée : <i>historique</i> : ➤ La présentation : <i>vidéo (sur internet). Les personnages peints s'installent autour de la table et une voix féminine, Melle Fournaise commente la scène.</i> On assiste donc à l'installation des acteurs, puis à la scène fixée après de longs temps de pause ➤ La stratégie : <i>On observe ensuite une reproduction collective puis réduite disponible pour chaque élève invité à exprimer ce qu'il ressent devant ce tableau.</i> Faire décrire la scène (réunion d'amis à la fin d'un repas ; moment convivial ; des personnes discutent entre elles ; table festive) ; prendre des indices pour le lieu et l'heure de la scène.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">L'OEUVRE CONTEXTE DE</p>	<p>Choisir les informations à transmettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L'artiste</i> : Auguste Renoir, peintre français est l'une des figures les plus célèbres de l'impressionnisme. <i>L'époque</i> : ➤ L'impressionnisme est un mouvement pictural français. Il se manifesta de 1874 à 1886 par huit expositions à Paris. ➤ Les impressionnistes cherchent une nouvelle manière de peindre qui montre leurs impressions personnelles. Ainsi leurs œuvres se démarquent fortement des images fabriquées mécaniquement par la photographie. Les impressionnistes ne se préoccupent pas de donner les détails de ce qu'ils peignent. La part des couleurs revêt quant à elle une importance toute particulière. Les chevalets quittent les ateliers (invention de la peinture en tube, des chevalets transportables, des toiles apprêtées de petite dimension) les impressionnistes peignent tous en extérieur, s'attachant à l'impression que produisent les éléments dans la nature (lumière, vent, neige, brouillard...) ➤ Les œuvres impressionnistes sont rassurantes. Elles nous transmettent les images d'une époque apparemment idyllique : paysages campagnards le plus souvent ensoleillés, promenades en barque, pique-nique à l'ombre des jardins fleuris, fêtes joyeuses dans des guinguettes.

« *L'interrogation des œuvres doit viser la pertinence et non sur l'exhaustivité.* »

➤ Questions sur la forme

la lumière

C'est grâce à la lumière que Renoir fait ressortir ses personnages. On retrouve dans ce tableau comme dans de nombreuses œuvres de l'artiste, des jeux d'ombre et de lumière dans les tons bleus. La lumière est dirigée sur les personnages.

la composition, la gestion de l'espace

Au lieu d'utiliser comme le font la plupart des peintres, la netteté au premier plan puis le flou de façon progressive, Renoir utilise le flou partout, la seule distinction de profondeur se fait par la taille des personnages représentés. On note un contraste entre le fond et les personnages dans des tons pastels mais vifs assez fondus, et les quelques objets et mets très contrastés sur la table avec des fruits aux couleurs très vives aux traits puissants et relativement purs, et des gros empâtements de blanc pur pour les reflets.

les couleurs

Cette peinture est composée avec un étonnant contraste entre le fond et les personnages dans des tons pastels mais vifs et les quelques objets et mets très contrastés sur la table avec des fruits aux couleurs très vives et aux traits puissants.

Faire repérer ces éléments aux élèves.

Renoir peint en utilisant les couleurs de l'arc-en-ciel, avec des touches brèves. Comme souvent chez l'artiste, Les ombres sont bleu foncé et pas noires. Les touches de lumières ne sont pas blanches, elles jouent dans les tons de bleu.

➤ Questions sur **les techniques** :

Sens et intentions de l'artiste : questionnement sur le choix de l'artiste et sur l'effet recherché
Il procède par touches (impressionnisme) pour le fond / contours plus affirmés pour les personnages et la table.

➤ Questions sur **le sens** :

Il s'agit de la dernière grande œuvre de Renoir dans le style impressionniste. Cette toile a été peinte sur la terrasse de la Maison Fournaise à Chatou. La scène se déroule en plein air, contrainte que s'imposaient les impressionnistes.

Renoir, comme à son habitude fait participer à ce tableau un grand nombre de ses amis et modèles ; il exprime son goût pour les scènes de la vie populaire parisienne

L'ambiance est heureuse et sereine, pourtant, lorsqu'il commença cette œuvre, Renoir, dont la situation financière n'était pas brillante, ne savait pas s'il pourrait la terminer. Mais « *l'œuvre de Renoir est débordante d'une bonne humeur contagieuse* » (Duncan Philipps, collectionneur)

➤ Questions sur **les usages** :

Renoir souhaite peindre un sujet de la vie moderne et le présenter au Salon Officiel des Arts. Mais le célèbre marchand Durand-Ruel l'acquière et le présente à la 7° exposition du groupe des impressionnistes contre l'avis du peintre.

CARACTERISER L'OEUVRE	<p>Liste de mots clés :</p> <p>Une impression- Mouvement impressionniste- - XIXème siècle –Révolution industrielle – paysage-</p> <p>Eclairage- Nuance- une touche de peinture- couleur pastel- teinte vive. guinguette- canotier- loisirs -</p>
MISE EN RESEAU	<p>Etablir des réseaux selon des critères donnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Réseau historique : Ce qui se faisait à la même période dans différents domaines artistiques. ➤ Réseau thématique : portrait, paysage, représentation d'un sujet. <ul style="list-style-type: none"> • Les œuvres de Renoir (pendant environ soixante ans Renoir aura peint à peu près six mille tableaux, ce qui est un record avant Picasso). • L'impressionnisme : œuvre du musée de Besançon : œuvres de Pierre BONNARD, <i>intérieurs</i>. (exploitation des vibrations dans la lumière que l'on retrouve chez Renoir). • Littérature : • Chansons populaires: chansons des guinguettes du bord de Marne, cabaret du Chat Noir, Aristide Bruand. • Exploitation des chansons de Maurice BOUKAY, homme politique originaire de Dampierre sur Salon, Ministre de la 3eme République, parolier de l'époque du Chat Noir . (Voir Selim Khelifa, CPD).
CARNET PERSONNEL D'HISTOIRE DES ARTS	<p>Eléments pour la mémoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'œuvre : le cartel et une image de l'œuvre étudiée. situer sur la frise chronologique la période impressionniste. ➤ L'artiste : croquis, photo ou tout autre élément travaillé en classe et jugé utile ➤ Un commentaire : extrait de texte, commentaire personnel écrit par l'élève, copie d'une citation ➤ Des mots clés : une liste de mots caractérisant l'œuvre (voir ci-dessus) ➤ Pratique : Exemples de pratiques artistiques en lien avec l'œuvre : <ul style="list-style-type: none"> <u>Entrée par la technique</u> : « Travailler des feuillages avec des pastels à l'huile : touches de couleur, dégradés clairs ou foncés, fondu des couleurs ». La technique proposée : poser une couche de pastel blanc puis poser des touches de couleur par-dessus (fondre les couleurs avec un morceau de papier) Variante en changeant de sujet : les natures mortes / les personnages <u>Entrée par la perspective</u> : « Reproduire les silhouettes des personnages (en décalquant par exemple), puis recomposer par collage ; mettre en évidence le 1er plan, le 2ème plan et l'arrière plan » (en respectant les tailles des personnages) <u>Entrée par le titre</u> : « Isoler les chapeaux des personnages (en décalquant par exemple) : les reproduire à plat ou en volume et réaliser une nouvelle composition ». <u>Entrée par la thématique</u> : « Mettre en scène une table de déjeuner ; prendre une photo ; choisir un titre »