

DOSSIER PEINTURE

Le Bal du Moulin de la Galette

Pierre-Auguste Renoir

Année 2008/2009

DOSSIER PEINTURE

I- Récapitulatif de la recherche documentaire

- **Choix de l'œuvre**

En feuilletant des livres de peinture au CDI, je suis tombée par hasard sur le tableau Le Bal du Moulin de la Galette dans le livre « Renoir » (Le musée du monde série 5) de Peter H.Seist. Il a attiré mon attention par ses couleurs, ses effets de lumière, l'impression de légèreté et de joie qui s'en dégage. De plus, ce tableau célèbre m'était déjà familier. C'est ainsi que j'ai décidé de l'étudier plus précisément.

- **Cheminement**

Après avoir choisi l'œuvre, j'ai voulu trouver une reproduction sur Internet. Comme Renoir était un peintre impressionniste (XIXe siècle) et que son œuvre est représentative du mouvement, j'ai cherché sur le site du musée d'Orsay : <http://www.musee-orsay.fr/>. Puis j'ai cliqué sur l'onglet « Recherche » dans le menu, puis « Catalogue des œuvres », puis « Recherche avancée ». Puis, j'ai tapé « Le Bal du Moulin de la Galette » dans le champ **Recherche générale**, puis « Renoir » dans le champ **Artiste**. J'ai lancé la recherche et suis arrivée directement sur ce tableau.

J'ai également utilisé une autre méthode de recherche qui m'a amenée au tableau Le Moulin de la Galette ou la Matchiche de Van Dongen (voir Ve partie). Je suis entrée sur le site de l'agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux (RMN): www.photo.rmn.fr. Puis j'ai cliqué sur l'onglet « Recherche ». Puis dans le champ **Recherche simple** (texte libre), j'ai tapé « le Bal du Moulin de la Galette ». J'ai lancé la recherche et j'ai trouvé huit réponses, dont quatre du tableau de Renoir. Un autre tableau a attiré mon attention, c'est celui de Van Dongen, Le Moulin de la Galette ou la Matchiche.

II- Présentation de l'œuvre

- **Généralités**

Cette œuvre est une peinture à l'huile sur toile. Il s'agit d'une composition. Elle s'intitule: Le Bal du Moulin de la Galette.

Ses dimensions sont de 1,31 m de hauteur et 1,75m de largeur. Cette œuvre a été peinte par l'artiste Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) en 1876. Elle se rattache au mouvement impressionniste. Cette œuvre est la plus importante de Renoir au milieu des années 1870, elle a été affichée à l'exposition du groupe impressionniste en 1877. Elle est maintenant exposée au musée d'Orsay.

- **Le peintre**

Pierre-Auguste Renoir est né en 1841 à Limoges. Son père était tailleur et sa mère couturière: c'est le seul impressionniste important qui vient de la classe ouvrière. Sensible à la

dureté de la vie moderne, il aime à représenter les plaisirs des gens simples, dans un cadre idéal et un climat de bonne entente: c'est le peintre de l'optimisme.

Renoir possède un caractère heureux. A vingt-deux ans, lorsque son professeur lui reproche de peindre pour s'amuser, il lui répond que si cela ne l'amuse pas, il ne peindrait pas. Sa peinture restera toujours joyeuse, reflétant son amour de la vie. Il déclare : « *Pour moi, un tableau doit être agréable, joyeux et beau – oui, beau ; il y a assez de laideur dans le monde sans devoir en rajouter* ».

Les gens l'intéressent plus que les paysages, il cherche à faire partager le plaisir qu'il éprouve à les contempler. Il travaille souvent avec Claude Monet en plein air. Comme ses camarades impressionnistes, il est plusieurs fois refusé par les jurys des salons, et lorsqu'il est admis, ses toiles sont si mal accrochées qu'on ne les voit pas. Malgré cela, il vivra assez longtemps pour connaître la gloire.

Vers la fin de sa vie, il est frappé de rhumatismes: ses doigts sont paralysés mais il continue à travailler en se faisant attacher son pinceau au poignet. Il peindra ainsi jusqu'à sa mort à Cagnes-sur-Mer en 1919.

Pierre-Auguste Renoir

- **Contexte historique**

En 1870, la IIIe République est proclamée.

En 1872, Jules Verne publie Le Tour du monde en quatre-vingts jours.

En 1873, Napoléon III meurt. Mac Mahon dirige la France.

En 1874, Claude Monet présente Impression, soleil levant à l'exposition des jeunes peintres impressionnistes dans l'atelier du célèbre photographe Nadar, après avoir été refusé au Salon. La même année, Victor Hugo publie Quatre-vingt-treize.

En 1875, la Constitution est proclamée. La même année, Georges Bizet écrit l'opéra Carmen.

En 1876, l'américain Twain écrit Les aventures de Tom Sawyer et le poète Mallarmé publie L'Après-midi d'un faune.

C'est donc dans ce contexte que Renoir peindra Le moulin de la Galette.

III- Dénotation

- **Que représente cette œuvre ?**

Avec Le Bal du Moulin de la Galette, Renoir nous offre un précieux témoignage du Paris gai et frivole de son époque, qu'il affectionne, dont il aime peindre les femmes élégantes, les gracieuses jeunes filles, les jolis enfants, les arbres, le soleil, la bonne humeur...

Lors de la réalisation de ce tableau, il habite Montmartre, un village encore, qui a gardé certains aspects champêtres tout en attirant des artistes. La Butte Montmartre n'a alors aucune renommée. On y trouve des moulins, dont le moulin de la Galette. A cette époque, c'est un café de plein air, l'une de ces nombreuses guinguettes où des gens du quartier, des canotiers, des artistes, des étudiants viennent danser le dimanche et manger des galettes. L'orchestre joue sur une estrade que l'on voit au fond du tableau à gauche, sous les globes de l'éclairage au gaz. Le bal commence à quinze heures de l'après-midi et dure jusqu'à minuit.

Chaque semaine, Renoir vient y planter sa toile et peint ce spectacle qui lui est cher: ses propres amis se divertissant. Les femmes représentées sont ses modèles habituels. Cette œuvre est figurative d'une scène quotidienne, mais elle s'oriente vers une perception plus abstraite que les peintures académiques de l'époque.

• Analyse descriptive du tableau

Malgré le nombre important de personnages, la composition du tableau est solidement construite autour d'une grande diagonale, du haut droit au bas gauche de la toile, qui sépare l'arrière-plan du premier plan, l'espace de la danse de celui des jeunes buveurs (amis de l'artiste) attablés à droite.

Ce tableau présente également de nombreuses lignes secondaires, horizontales et verticales.

- Les lignes horizontales correspondent à l'alignement des chapeaux, au feuillage des arbres, aux lampadaires dans lesquels se reflètent toutes les couleurs du bal.
- Les lignes verticales correspondent aux poteaux des lampadaires, aux troncs des arbres, aux silhouettes élancées des couples qui dansent, aux robes longues des femmes, aux rayures bleues et roses de la femme devant, aux montants des chaises, aux pieds de la table, aux verres posés dessus.

Ce tableau est comparable à un grand kaléidoscope: les chapeaux à répétition, les couleurs « phares » de Renoir récurrentes dans cette scène, les petites touches de blanc un peu partout rendent la scène vivante et agréable à regarder.

La toile dégage une impression sensible de fraîcheur et de joie, obtenue par le jeu des couleurs claires et par les sourires qui animent les visages. Le bleu de Prusse, le gris de Payne, le parme, le bleu lavande, l'indigo, le cobalt, le rose saumon et le jaune se marient harmonieusement.

Par cette douce journée ensoleillée, l'ombre est chaude et palpitante, avec des reflets bleutés. La lumière naturelle, filtrée par le feuillage des arbres, danse sur les personnages et sur le sol, leur donnant vie et animation. Ces curieux effets de clarté et d'ombre produisent un aspect chatoyant et velouté. L'impression de « papillonnement » de la lumière (mobilité de la lumière distribuée en taches colorées) reproduit les jeux lumineux observés en plein air. Pour obtenir cet effet, Renoir a peint par touches de couleur d'où l'impression de mouvement qui se dégage des personnages.

Renoir a peint les gens à l'arrière-plan de plus en plus petits, pour donner de la profondeur au tableau: ce ne sont que des impressions fugitives, difficiles à distinguer d'aussi loin.

IV- Connotation

Par son sujet ancré dans la vie parisienne, ses dimensions imposantes et son style novateur, ce tableau montre l'ambition de la démarche de son peintre. Comme Monet avec Impression, soleil levant, Renoir se dégage de l'art académique de l'époque.

Tout d'abord, il ne peint pas en atelier. Ainsi Renoir plante sa toile devant la scène et peint à l'extérieur. Il abandonne les règles classiques pour saisir une scène en mouvement, avec de nombreux effets de lumière et de couleur. Il saisit les impressions, dépose de légères touches de couleurs, improvise. Si l'on regarde de près, les petites touches du pinceau ne correspondent à aucune forme réelle, mais quand on regarde l'ensemble, on reconnaît le sujet du tableau. Les contours des corps et des objets sont adoucis et fondus avec leur entourage. Cette technique permet un travail plus rapide, pour pouvoir saisir ce qui bouge, pour pouvoir saisir des impressions. Cet effet tout à fait nouveau d'impression de dissolution des formes explique -en partie- les réactions négatives des critiques de l'époque.

Ensuite, Renoir ne peint plus les sujets conventionnels des catégories aisées de la bourgeoisie. Au lieu de peindre ces portraits très « léchés » de gens bien habillés, parés de leurs plus beaux atours, posant en atelier, il s'attache à représenter le petit peuple qui s'amuse lors d'un bal populaire, au bon air frais de la campagne. Tous les sujets deviennent alors susceptibles d'être peints: contrairement à l'art académique où les thèmes historiques et religieux sont privilégiés, Renoir peint ici une scène de la vie quotidienne.

Renoir fait partie de ces jeunes artistes qui ne cherchent plus à figurer ce qu'on leur a appris à peindre, mais ce qu'ils éprouvent en regardant, c'est-à-dire leurs impressions. En effet, avec l'invention de la photographie, ces « impressionnistes » n'ont plus besoin de représenter exactement la réalité ! Ils sont plusieurs fois refusés au Salon de Paris, mais voulant rester fidèles à leurs idées, ils organisent leur propre exposition dans l'atelier du célèbre photographe Nadar, en 1874. Le public y va surtout pour s'amuser. Entre scandales et rires, c'est d'abord en choquant que ces artistes se font connaître. Ce désintéret de l'époque contraste avec le succès actuel. Les impressionnistes ont bouleversé la peinture, ils ont réussi

à se démarquer des conventions, malgré un public et une critique d'art particulièrement hostiles.

J'ai trouvé ce tableau très frais et agréable, mais en aucun cas choquant ! C'est donc la preuve qu'il faut toujours replacer les choses et les événements dans leur contexte avant de les étudier. Ce tableau qui est une œuvre technique et esthétique de premier ordre, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre des débuts de l'Impressionnisme, a fait scandale à l'époque...

V- Comparaison avec une autre œuvre

Au cours de mes recherches, j'ai découvert qu'il existait un autre tableau représentant le moulin de la Galette: il s'agit du tableau intitulé Le Moulin de la Galette ou la Matchiche, peint par Kees dit Cornelis Van Dongen (1877-1968) en 1904. Il m'a semblé intéressant d'étudier les différences entre ces deux œuvres pourtant si proches.

Le Moulin de la Galette ou la Matchiche

Les toiles de Renoir et Van Dongen ont été peintes à trente ans d'intervalle, elles représentent toutes deux le moulin de la Galette à Montmartre, mais l'ambiance est très différente de l'une à l'autre car elle est vue par deux sensibilités différentes (l'ambiance du bal elle-même n'ayant pas vraiment changé en si peu de temps).

La toile de Van Dongen est de dimensions plus modestes que celle de Renoir: elle mesure 65,5 cm de hauteur sur 54,5 cm de largeur. De plus, elle s'apparente au fauvisme. On ne fait que deviner la foule. L'artiste préfère se concentrer sur deux couples au premier plan, qui font écho à ceux de Renoir. Mais leurs attitudes et leurs gestes sont plus éloquents, et le cadrage est différent. L'impression de grâce et de naïveté qui imprègne l'œuvre de Renoir cède ici la place à des attitudes plus affirmées, plus sensuelles.

Dans les deux toiles, les couleurs sont posées par touches libres, visibles, toutefois, elles sont plus larges et plus empâtées chez Van Dongen, mais aussi plus vives, plus exaltées (les roses devenant rouges, et les bleus virant au noir), et elles correspondent parfaitement au fauvisme.

La toile de Renoir adopte délibérément un point de vue positif. Tout contribue à exprimer la joie et la gaieté de vivre. C'est une atmosphère bon enfant qui l'emporte contrairement à la toile de Van Dongen. Chez ce dernier, l'ambiance est plus canaille, plus sensuelle. Elle laisse entrevoir d'autres aspects de ces bals populaires (la prostitution, qui sous-entend la maladie, la misère...).

Cela montre bien que tous les mouvements picturaux, et plus généralement artistiques sont étroitement liés entre eux, et que les artistes novateurs qui ont fait évoluer l'art se sont inspirés des grands artistes de leur temps, pour chercher plus loin, pour se démarquer. Ainsi, la fauvisme doit beaucoup à l'impressionnisme pour ce qui est de la couleur.