

« Le déjeuner des canotiers »

L'ARTISTE

Pierre Auguste Renoir, peintre français, est l'une des figures les plus célèbres de l'impressionnisme. Sixième dans une fratrie de sept enfants, Auguste Renoir est né à Limoges en 1841. A partir de treize ans, il entre comme apprenti à l'atelier de porcelaine et suit en parallèle les cours du soir de l'école de dessin et des arts décoratifs.

En 1862, Renoir réussit le concours d'entrée à l'École des Beaux-arts de Paris et entre dans l'atelier de Charles Gleyre, où il rencontre Claude Monet, Frédéric Bazille et Alfred Sisley. Une solide amitié se noue entre les quatre jeunes gens qui vont souvent peindre en plein air dans la forêt de Fontainebleau.

Dès 1864 Renoir exposera sa première œuvre, l'Esméralda.

Suite à un séjour sur l'île de Croissy-sur-Seine avec Monet, la façon de peindre de Renoir prend un tour décisif pour la suite. C'est à partir de maintenant que commence la période impressionniste de Renoir.

L'ŒUVRE

« Le déjeuner des canotiers » est la dernière grande œuvre de Renoir. Cette toile mesure 130 x 173 cm et a été réalisée dans le style impressionniste. Ce mouvement pictural français se manifesta de 1874 à 1886 par huit expositions à Paris et fut beaucoup critiqué à son début.

C'est la technique de l'huile sur toile qui a été employée pour ce tableau. Cette technique composée de pigments et d'huile siccative s'applique à l'aide de pinceaux sur une toile montée sur un châssis le plus souvent en bois. La peinture à l'huile, au début, étant une superposition de glacis elle se transforme en une pâte à base de résine.

Cette œuvre est peinte en 1881 à la terrasse de La Maison Fournaise, une guinguette où les canotiers se croisent sur l'île de Chatou dans l'ouest de Paris. Comme d'habitude, Renoir y fait participer un grand nombre de ses amis : Aline Charigot (la femme au chien et sa future épouse), Gustave Caillebotte (peintre), M. Fournaise (restaurateur), son fils Alphonsine Fournaise, le baron Raoul Barbier, Paul Lhote, Lestringuez, Ellen Andrée (actrice), Jeanne Samary (actrice), ainsi que son banquier M. Ephrussi qui fut rajouté par la suite. Renoir cherche une nouvelle manière de peindre qui montre ses impressions

personnelles. Ainsi ses œuvres se démarquent fortement des images fabriquées mécaniquement par la photographie.

Chez Renoir, la part des couleurs revêt quant à elle une importance toute particulière et dorénavant, il peint en plein air et apprend à rendre les effets de la lumière. De plus, c'est à cette époque que sont créés la peinture en tube, les chevalets transportables et les toiles apprêtées de petite dimension. Les impressionnistes peuvent sortir de leur atelier et peignent tous en extérieur, s'attachant à l'impression que produisent les éléments dans la nature (lumière, vent, neige, brouillard...).

Ce que l'on remarque en premier en regardant cette œuvre, c'est la clarté des personnages. Malgré les autres couleurs de la toile, on croirait que le peintre a peint chaque acteur du tableau ou certains détails avec un contraste clair-obscur comme par exemple la nappe ou les chemises des messieurs du second plan, tout ça en un savant jeu d'ombre et de lumière. Les ombres sont bleu foncées et non pas noires, et les touches de lumières ne sont pas blanches, elles jouent également dans les tons de bleu.

La profondeur de cette scène est représentée grâce à un effet très personnel de l'artiste. 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 perspective se fait par la taille des personnages représentés.

Les œuvres impressionnistes sont rassurantes et celle de Renoir évoque la vie heureuse et sensuelle qu'il affectionne. Le Déjeuners des canotiers nous transmet les images d'une époque apparemment idyllique : paysage de bord de Seine ensoleillé, promenades en barque, repas à l'ombre d'une terrasse au bord de l'eau, discussions animées dans des guinguettes.

On peut remarquer ici les femmes du tableau, elles sont sereines, relâchées et heureuses. Elles symbolisent la beauté de la vie que Renoir montrait dans ses tableaux. Les femmes sont des modèles qu'il affectionnera pendant toute sa vie d'artiste. Grâce aux couleurs et aux positions que prennent tous les personnages, l'artiste fait de chaque figurant un portrait unique qui complète les autres, ils ne se ressemblent pas, ni dans le style vestimentaire, ni dans la façon de se tenir. On pourrait croire que chaque personnage a posé séparément et que tous ont trouvé leur place selon une composition imaginaire sur une toile imaginaire.

Les couleurs nous font aussi sentir les odeurs de ce fameux déjeuner sur les bords de la Seine, la chaleur qui se dégage de l'air ambiant, les clapotis des canots naviguant sur le fleuve ou les rires des promeneurs. Cette toile donne également une impression d'une scène éphémère, changeant à la seconde suivante, et on s'attend presque en la regardant à voir bouger les personnages ou à entendre leur conversation.

L'ambiance est heureuse et sereine. Pourtant, Renoir dont la situation financière de l'époque était catastrophique, ne savait pas, lorsqu'il commença cette œuvre, s'il pourrait la terminer. Le Déjeuner des Canotiers fait aujourd'hui partie de la célèbre collection Duncan Philips conservée à Washington. Dans son carnet de voyage, le collectionneur notera à propos de cette toile : « *l'œuvre de Renoir est débordante d'une bonne humeur contagieuse* ».

EN CONCLUSION

Le propos de Duncan Philips est aussi mon sentiment, cette toile est débordante de bonne humeur. Gaie, colorée, lumineuse, elle donne envie de vivre cette scène. Ayant vécu à Chatou, juste en face de l'île, j'ai eut le loisir de m'y balader et aujourd'hui la Maison Fournaise existe toujours. La première chose qui frappe quand on va y manger en terrasse, c'est que l'ambiance est la même et que les balustrades du tableau n'ont pas changées. Le dimanche, c'est un bord de Seine très animé qui est le lieu de promenade de nombreux catoviens.