

Renoir paysagiste

René Viau

Volume 51, Number 207, Summer 2007

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/2029ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

La Société La Vie des Arts

ISSN

0042-5435 (print)

1923-3183 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Viau, R. (2007). Renoir paysagiste. *Vie des arts*, 51(207), 47–49.

[ART ACTUALITÉ]

RENOIR PAYSAGISTE

René Viau

« J'AIME LES TABLEAUX QUI ME DONNENT ENVIE DE ME PROMENER DEDANS SI C'EST UN PAYSAGE OU DE PASSER MES MAINS SUR UN DOS SI C'EST UNE FIGURE DE FEMMES. »

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

N'EST PAS QUE LE PEINTRE DES BAIGNEUSES OU DE PORTRAITS. APRÈS L'EXPOSITION *LES PORTRAITS DE RENOIR* QUI, EN 1997, AVAIT ATTIRÉ 340 000 VISITEURS, LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA ACCUEILLE À OTTAWA CET ÉTÉ UNE PRÉSENTATION DÉDIÉE À SES PAYSAGES.

« C'est par leur interprétation hors norme du paysage réalisée d'après nature dans des sites qui n'avaient jamais été considérés pour leur grand art que les impressionnistes développèrent un nouveau langage pictural », explique Colin Bailey, conservateur en chef de la Frick Collection et commissaire de l'exposition *Les Paysages de Renoir*. « Renoir, poursuit-il, s'est jeté corps et âme dans ce mouvement. Très audacieux, ses paysages, qui n'avaient, poursuit-il, jamais été étudiés ensemble, nous permettent de suivre Renoir de 1865 à 1883. De peintre réaliste inspiré de Courbet et Corot, il devient chroniqueur des banlieues parisiennes. L'expérience aidant, Renoir peint des sites nouveaux dans son pays et à l'étranger. »

Page précédente
Vue de Bougival, 1873
 Huile sur toile
 Milwaukee Art Museum, Wisconsin
 Don de Jane Bradley Pettit

Déjeuner chez Fournaise, 1875
 Huile sur toile
 The Art Institute of Chicago
 Collection M. et Mme Potter Palmer

Dès ses débuts, à l'académie Gleyre, Renoir rencontre Monet, Sisley, Basile. Peu après, il fait la connaissance de Pissarro et de Cézanne qui fréquentaient l'Académie suisse. Renoir dessine, ébauche quelquefois au couteau et peint le visible dans la forêt de Fontainebleau. Il traque le motif: rocher, clairière, feuillage exubérant, arbres en compagnie de ses camarades. À Marlotte, le peintre Diaz de la Pena lui conseille d'éclaircir sa palette. « Ce sont les couleurs en tube facilement transportables, raconte Renoir, qui ont permis de peindre complètement sur nature. Sans les couleurs en tube, pas de Cézanne, pas de Monet, pas de Sisley ni de Pissarro, pas de ce que les impressionnistes devaient appeler l'impressionnisme. »

LUMIÈRE DANS L'EAU

1866. L'exposition s'ouvre sur quelques-unes des études de Fontainebleau pour enchaîner avec l'époque de Bougival, localité où il se rend en compagnie de Monet. Il produit des études, des paysages et ses premières toiles impressionnistes; des études

de reflets de lumière dans l'eau de la Grenouillère peintes également par Monet. Pour rendre les miroitements de la lumière dans l'eau, tous deux inventent alors la touche fragmentée. Le dessin s'exprime dorénavant également avec de la couleur.

Renoir à l'instar de Monet avec qui il peint à Argenteuil s'est attaqué à tous les aspects du paysage impressionniste. « Il a peint, indique le critique de l'époque Théodore Duret, des paysages de tous ordres, des marines, des effets de neige, des vues prises dans les villes, des tableaux où sont reproduits, avec toute la vivacité de coloris et leurs effets diaprés, les fleurs de jardin, le feuillage élégant des bosquets, les grands arbres de la forêt de Fontainebleau. » Dressés entre 1865 et 1875, ses paysages si typiques de l'impressionnisme alors en pleine période d'élaboration font dire à Georges Rivière, un ami du groupe « qu'il était difficile de distinguer un tableau de Renoir ou de Bazille, quelquefois un tableau de Cézanne, tant ils travaillaient en collaboration étroite. Eux-mêmes ne parvenaient pas toujours à distinguer leurs propres œuvres,

Les Canotiers à Chatou, 1880-1881
Huile sur toile
National Gallery of Art, Washington, DC
Don de Sam A. Lewisohn

ce qui advint pour un tableau non signé que Renoir et Monet reconnurent chacun pour leur œuvre».

Fontenay-aux-Roses, Chatou, Valenciennes, Argenteuil... Renoir comme Monet balaient le clair-obscur traditionnel. L'ombre et la lumière sont rendues en des gammes de même valeur. Les demi-tons sont supprimés. Les effets de la lumière jouent à travers le feuillage et même dans des scènes animées de nombreux personnages.

Reste que le paysage, pour lui, ne sera qu'une activité secondaire tandis que sa situation commence à s'améliorer. Autour des années 1875, toujours proche de Monet, mais contrairement à lui, Renoir n'abandonne pas la figure humaine, notamment avec la série de portraits de la famille de Georges Charpentier. Ce dernier l'introduit dans un milieu cultivé et fortuné. Il y trouve une clientèle grâce en partie à ses portraits. Il peint au même moment ses œuvres les plus connues, en particulier *Le Bal du Moulin de la galette* et d'autres tableaux historiques. Sur les traces de Manet et de ce « Manifeste de la vie moderne » qu'est le *Déjeuner sur l'herbe*, Renoir s'essaie à ces scènes de genre devenues aussi célèbres et résolument représentatives de son époque: le *Déjeuner chez*

Fournaise (1875) et, absent de l'exposition, *Le Déjeuner des Canotiers* (1881). Il fixe canotiers et plaisanciers du dimanche à Chatou.

VERS LES BAIGNEUSES

Hôte de la famille Bérard, ses collectionneurs, Renoir passe l'été de 1879 dans leur domaine de Wargemont. Un champ de blé, audacieux par sa frise blonde animée au vent, entraîne l'œil vers les tonalités de fauve et de violet du terrain à l'arrière-plan. Pour s'attaquer au paysage normand, sa palette s'arme de cobalt et de vert émeraude. Dans ses marines, les crêtes des vagues se fracassent contre les falaises.

En 1881, l'année où il peint *Le déjeuner des canotiers*, il voyage en Italie mais d'abord en Algérie. De là vient cette *Mosquée* à la composition audacieuse de même que des paysages de pure sensualité annonçant Matisse. La lumière de l'Afrique du Nord et la découverte des musées italiens auront une influence décisive sur son art. En 1882, Renoir peint à l'Estaque avec Cézanne. Il reviendra à Wargemont et à Berneval jusqu'en 1882. Étonnante, *La vague* (1882), très expressionniste, montre un Renoir en folie. L'œuvre est comme sculptée dans la peinture. Les blancs sont appliqués directement sortant du tube.

1883: voici Renoir au bord de la Manche et, plus tard, à Guernesey: un flanc de coteau dominant l'Atlantique est inondé de lumière.

Fruits des leçons de son voyage en Italie, la ligne gagne sur la couleur. Sa facture, plus souple, se base sur des tons nacrés. Il intègre de nouveaux éléments. Sa palette de couleurs se modifie. Découragé, en proie alors à ce que Vollard a appelé « la crise de l'impressionnisme ». Renoir chez qui la phrase « *Je suis dans le marasme* » revient souvent alors dans sa correspondance se détourne du paysage pour en conserver toutefois l'essence et la luminosité.

« Dehors, écrit-il alors déçu, on a une variété de lumière plus grande que la lumière de l'atelier, toujours la même; mais précisément dehors vous êtes toujours pris par la lumière, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la composition. Et puis dehors, on ne voit pas ce que l'on fait. Je me rappelle un jour où je peignais en Bretagne, sous un dôme de châtaigniers à l'automne. Tout ce que je posais sur ma toile, noir ou bleu, était magnifique! Mais c'était la transparence dorée des arbres qui faisait ma toile: une fois dans mon atelier avec un éclairage normal, cela devenait un pur navet... En peignant devant la nature, le peintre en arrive à ne plus chercher que l'effet, à ne plus composer et il tombe vite dans la monotonie. » Renoir évolue alors vers une vision plus personnelle. Il va se consacrer à ses nus opulents et sensuels. □

EXPOSITION

LES PAYSAGES DE RENOIR 1865-1883

Musée des beaux-arts du Canada

Exposition organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, le Philadelphia Museum of Art et la National Gallery de Londres.

380, promenade Sussex
Ottawa

Tél.: 613 990-1985

www.musee.beaux-arts.ca

Du 8 juin au 9 septembre 2007