

14 a La promenade en barque, 1893/1894

Mary Cassatt décida de devenir artiste à l'âge de seize ans, à une époque où la plupart de ses contemporaines de statut social comparable n'avaient que le mariage comme perspective d'avenir. Défiant les conventions, elle étudia l'art à Philadelphie avant de se rendre en Europe et de s'installer à Paris, où elle habita ensuite pendant la plus grande partie de sa vie. En tant que femme, Mary Cassatt ne pouvait pas s'inscrire à l'École des Beaux-Arts, l'établissement d'enseignement artistique le plus célèbre de France, mais elle suivit des cours privés et apprit en autodidacte en copiant des tableaux au Musée du Louvre. Elle expliqua bien des années plus tard que sa vie changea quand elle rencontra l'artiste Edgar Degas, qui l'invita à rejoindre le cercle des impressionnistes. En partie parce que les femmes n'étaient pas les bienvenues dans les cafés de Paris, où les impressionnistes découvraient souvent les sujets de leurs tableaux, elle se spécialisa dans la peinture de scènes domestiques, en particulier des mères avec leurs enfants.

Vers la fin des années 1880, alors qu'elle s'était déjà fait un nom dans le monde des arts, Mary Cassatt fut influencée par les estampes japonaises, et elle transforma complètement son propre style de peinture. Renonçant à ses coups de pinceaux délicats, aux tons pastel et aux formes légères de l'impressionnisme, Mary Cassatt commença à créer des motifs audacieux, non conventionnels, avec des aplats et des formes unies. *La promenade en barque*, tableau peint dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne, est un bon exemple de cette transformation. Plutôt que de tenter de capter une impression visuelle fugace, elle arrangea des formes abstraites dans un espace de faible profondeur, en utilisant des zones saturées de couleur qui lui ont peut-être été inspirées par l'intensité de la lumière méditerranéenne. Pour accentuer encore davantage l'effet décoratif, elle aplatit la scène en plaçant la ligne de l'horizon tout en haut de la composition, selon la méthode japonaise. Depuis notre poste d'observation pour le moins inhabituel, les trois personnages

14-A Mary Cassatt (1844-1926), *La promenade en barque*, 1893/1894. Huile sur toile, 90 x 117,3 cm. Chester Dale Collection. Image © 2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington

ressemblent à des figurines en papier collées sur un fond aux couleurs éclatantes.

La promenade en barque est l'une des toiles les plus ambitieuses de Mary Cassatt. La composition est dominée par des rimes visuelles. Les bancs jaunes de la barque et le support horizontal font écho au littoral distant à l'horizon. La voile gonflée par le vent fait écho à la courbature de la barque, créant ainsi un puissant mouvement visuel vers la gauche qui contrebalance l'angle très large formé par la rame et le bras gauche du canotier. Si la voile n'était pas là pour créer un équilibre, la silhouette sombre du canotier qui occupe une grande partie du premier plan du tableau décentrerait l'image vers la droite, et la composition de la scène serait déséquilibrée.

Au premier abord, ce tableau donne l'impression de représenter une excursion sans histoire d'une famille bourgeoise comme les autres en cette fin de dix-neuvième siècle. Pourtant, l'artiste a inclus des allusions subtiles sur les rapports entre les personnages de cette scène qui compliquent cette interprétation. Bien que Mary Cassatt ait surtout exploré le thème familial de la mère et de l'enfant, dans cette scène le premier plan est dominé par un personnage masculin ramassé dans le premier plan de l'image et qui n'apparaît que sous forme de silhouette sombre parce qu'il se trouve dans l'ombre de la voile. Par contraste, l'élément féminin de la composition (la femme et son enfant) est présenté en couleurs pastel douces qui reflètent la lumière vive du soleil en été. Le canotier, penché en avant pour déployer à nouveau ses rames, raidit son pied en s'arc-boutant contre le support horizontal de la barque, tandis que la femme ne maintient sa stabilité qu'en posant ses pieds au fond de la barque. Le bébé allongé sur elle, bercé par le rythme de l'eau, donne l'impression de risquer de glisser et de tomber des genoux de sa mère. Cette position quelque peu maladroite est la conséquence du mouvement de la barque, et les regards hésitants de la mère et de l'enfant en direction du visage à moitié dissimulé du canotier suggèrent des relations personnelles complexes, ajoutant de la tension psychologique à cette excursion par ailleurs agréable par un bel après-midi ensoleillé.

Les nombreux tableaux de mères avec leurs enfants qui ont été peints par Mary Cassatt ne manquent jamais de rappeler le thème de la Vierge à l'enfant pendant la Renaissance. Ici, la femme donne l'impression d'être assise sur un trône situé sur la proue de la barque ; le chapeau de soleil de l'enfant encercle sa tête comme un halo, et l'homme semble leur rendre hommage comme s'il était un suppliant dans l'iconographie traditionnelle. Mary Cassatt transforme une scène banale de la vie quotidienne en y incorporant un sens de révérence : peut-être pour exprimer son point de vue selon lequel les femmes sont de puissantes forces de créativité (et de procréation). Malgré tout cela, le tableau est toujours ouvert à interprétation. Mary Cassatt exprime peut-être une vérité sans doute évidente pour une artiste-peintre qui observait de près les restrictions de la société de la fin du dix-neuvième siècle ; même si la femme est exaltée et admirée, elle peut aussi être confinée dans un espace exigu derrière les rames, participante passive n'ayant pas le pouvoir de contrôler sa propre destinée.

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ

E Demandez aux élèves de localiser la voile de l'embarcation, les constructions dans le lointain et la chaussure de l'homme.

E | M | S

Demandez aux élèves de localiser la ligne d'horizon. Où devrait se trouver un observateur pour voir les gens et l'embarcation sous un tel angle ?

L'observateur devrait être situé un peu plus haut qu'eux, peut-être sur une jetée, ou debout dans le bateau.

Où sont les lignes horizontales dans ce tableau ?

Elles représentent le littoral ainsi que les sièges et les supports du bateau.

Trouvez les lignes courbes parallèles de l'embarcation et de la voile.

E | M | S

Quel est le centre d'intérêt dans cette composition ? *C'est l'enfant.*

Comment Mary Cassatt est-elle parvenue à mettre en valeur cette partie du tableau ?

Les lignes courbes du bateau, des rames et des bras des adultes convergent toutes vers l'enfant.

E | M | S

Où Mary Cassatt répète-t-elle du jaune dans ce tableau ?

Le jaune est répété dans le bateau, les rames et le chapeau de la femme.

Comment ce tableau est-il unifié par du bleu ?

Mary Cassatt emploie du bleu dans les grandes étendues d'eau ainsi qu'à l'intérieur du bateau.

INTERPRÉTEZ

E | M | S

Pourquoi l'homme a-t-il son pied posé sur le support jaune de l'embarcation ?

Les élèves diront peut-être qu'il s'apprête à tirer sur les rames ou qu'il est en train de s'arc-bouter en vue de son prochain mouvement.

Décrivez le mouvement que l'embarcation s'apprête à faire dans l'eau.

Il se peut qu'elle tangue et fasse un bond lorsque les rames seront tirées.

Demandez aux élèves d'imaginer que l'homme et la femme tiennent une conversation. Que pourraient-ils se dire ? Que suggèrent leurs visages et leurs corps sur leurs rapports ?

M | S

En quoi la composition de ce tableau donne-t-elle l'impression d'un instantané ?

Elle est asymétrique, et elle ne montre pas la totalité du corps de l'un des personnages.

Où se trouvent les grands aplats de couleur ?

Les grands aplats de couleur se trouvent dans la voile, le dos du canotier, les parties jaunes du bateau, l'ombre bleue dans le bateau et l'eau. (Un équilibre asymétrique et de grands aplats de couleurs étaient typiques des estampes japonaises que l'Europe et les États-Unis ont découvertes après l'ouverture du Japon au monde occidental suite à l'arrivée dans ce pays du commodore Perry en 1854 ; ces estampes ont influencé un certain nombre d'artistes au cours des décennies qui suivirent.)

M | S

Quelles autres techniques ont été utilisées pour donner l'impression que le tableau est plat ?

Le bateau semble incliné vers l'avant et l'eau est peinte de la même manière au premier plan qu'à l'arrière-plan, ce qui réduit l'impression de distance.

M | S

De quelles manières les formes semblent-elles attirées par les bords du tableau ?

Les élèves donneront peut-être un certain nombre d'exemples : la femme est penchée vers la gauche, tandis que l'homme est penché vers la droite ; la voile nous attire dans un coin, alors que la rame nous attire de l'autre côté ; les bords du bateau semblent faire saillie vers les côtés ; l'horizon touche presque le haut du tableau ; et le siège jaune inférieur du bateau ne s'arrête pas au bas du tableau.

Qu'est-ce qui donne l'impression que les trois personnages convergent les uns vers les autres ?

Ils sont entourés par la bordure blanche du bateau ; ils se regardent mutuellement ; et leurs mains sont proches les unes des autres.

En quoi cette impression d'expansion et de contraction influence-t-elle notre interprétation du sujet de ce tableau ?

Elle fait écho au mouvement de l'homme qui rame. Les élèves indiqueront peut-être aussi que cela met en valeur ce moment bref et précieux : à savoir quand l'homme, la femme et l'enfant communiquent de façon intime.

RÉFÉRENCES

Références historiques : les femmes au dix-neuvième siècle ; le mouvement d'affirmation des droits de la femme

Personnages historiques : Elizabeth Cady Stanton ; Susan B. Anthony ; les sœurs Grimké ; Sojourner Truth

Politique : le Dix-neuvième Amendement

Références littéraires et ressources documentaires : *L'éveil (The Awakening)*, Kate Chopin (secondaire) ; le discours de Susan B. Anthony lors de son procès en 1873 (moyen, secondaire)

Arts : l'impressionnisme ; l'impressionnisme américain