

Robert Delaunay, *Manège de cochons, (manège électrique)*, 1922, Huile sur Toile 248x 254 cm, Paris, MNAM/Centre Pompidou

Introduction

- Œuvre réalisée en **1922**
- Robert **Delaunay** (1885-1941) : aucune formation artistique traditionnelle.
- Ses premières œuvres sont d'influence **impressionniste, fauve, puis cubiste**.
- Appartenant à l'**orphisme**, terme inventé par **Apollinaire** en **1912** : l'art construit par les **formes** et la **lumière**, sujets du tableau.
- Contexte de recherche de l'effet de la lumière sur la peinture avec la *Théorie scientifique des couleurs* d'Ogden **Rood**, ainsi que *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés* de Michel-Eugène **Chevreul**.
- Chaque tableau de Delaunay constitue une étape dans cette recherche chromatique.

Problématique : En quoi le tableau *Manège de cochons (manège électrique)* constitue une continuité sur l'étude sur la théorie scientifique et du contraste simultané des couleurs par Robert Delaunay ?

I – Une œuvre orphique répondant à la théorie scientifique et simultanée des couleurs

A/ Une juxtaposition des couleurs

- Une **juxtaposition de couleurs très vives** : jaune, rouge, bleu
- Comparée à la série *Fenêtres*, *Manège de cochons* exalte la couleur et le mouvement. Les couleurs remplacent les objets et laissent place à la lumière.

B/ L'adoption de la forme circulaire rétinienne

- Des **formes circulaires** retrouvées sur l'entièreté de la composition : une **construction de couleurs primaires** qui se **contrastent**, un rappel de la **forme rétinienne**, ainsi qu'une **accélération du mouvement rotatif** sur la perception de l'œuvre.
- Rapprochée à la série *Disques*, il est évident que le seul sujet de *Manège de cochons* est le **résultat de la perception de la couleur et de la lumière par l'œil**
- Ainsi, Delaunay se concentre sur la **pureté de la surface plane**.

C/ La décomposition de la couleur vers un affranchissement des formes

- Une **approche optique** de la **peinture pure** : ce n'est pas la lumière qui est représentée, mais la perception de la lumière.
- Rapprochée à la série des *Formes circulaires*, il est évident que Delaunay **désintègre la couleur** pour témoigner de l'**effet du soleil** sur la **rétine** et d'un **aveuglement** de la rétine par une décomposition des formes

- Mais ces formes conservent une certaine organisation chromatique, les anneaux périphériques étant progressivement de plus en plus pâles.

II – Une œuvre orphique permettant une nouvelle approche sur la théorie scientifique et simultanée des couleurs

A/ Un sujet figuratif réduit à une approche abstraite de l'écartèlement de la couleur et des formes

- Bien que l'on reconnaisse des **éléments figuratifs** (Tristan Tzara, des jambes féminines, et un cochon), le sujet est la **lumière**, représenté de manière **abstraite**
- La lumière est « *forme et sujet ; elle est purement le thème qui se développe, se transforme en dehors de toute analyse psychologique ou autre* », disait Delaunay

B/ La lumière électrique, une continuité dans l'étude de la théorie des couleurs

- La foire, éclairée par la **lumière électrique**, permet une nouvelle approche sur la théorie de la couleur.
- La lumière électrique est **plus forte que le soleil**. Il est **ébloui** par une dizaine de bulbes électriques du manège.
- Sujet moderne

C/ Le son et le mouvement ressentis grâce à la lumière

- Les cochons et les paires de jambes, au **centre**, sont prises dans la sphère afin d'accentuer sur la sensation de **mouvement**, accentué par l'aveuglement lumineux.
- La **stimulation sensorielle** permet au spectateur de s'imaginer les **sons** de la foire.

Conclusion

- *Manège de cochons (manège électrique)* constitue une étude chromatique puisqu'elle étudie la juxtaposition et l'éclatement des couleurs dans des formes circulaires, qui à la fois témoignent de la perception aveuglante de la lumière électrique, mais aussi du mouvement et du son qui se dégage de la scène. Le sujet du tableau restant la lumière.
- Delaunay continuera son travail sur la théorie des couleurs, qu'il n'aura jamais le temps d'achever en raison de son décès en 1941.
- Pourtant, malgré leurs innovations constituant une étape majeure vers l'abstraction, ses œuvres n'ont pas connues la prospérité attendue. Il a fallu attendre les travaux de Pascal Rousseau pour que ses œuvres soient réhabilitées, avec l'exposition en 1999 du Musée national d'art moderne « Robert Delaunay 1906-1914. De l'impressionnisme à l'abstraction ».