

L'Abécédaire du parcours animalier du MusBA. 19^e et 20^e siècles

Chers enseignants : Cet abécédaire vous permet de mener votre visite en autonomie ou de préparer votre visite guidée dans les collections permanentes du MusBA.

Les animaux dans l'art

Dans l'art, les animaux ont toujours été présents auprès de la représentation humaine. Pour les artistes de la préhistoire, si les bêtes représentent la nourriture, elles sont également sacrées. Dans tous les arts de toutes les cultures, les animaux ont une place essentielle. Avec la Renaissance, la représentation des animaux (importante dans l'Antiquité et au Moyen-Âge) est négligée au profit de sujets supposés plus élevés. Ils ne réapparaissent qu'au 17^e siècle avec les flamands Frans Snyders (1579-1657) ou Pieter Boel (1622-1674) et au 18^e siècle avec des artistes comme George Stubbs (1724-1806) et ses "portraits" d'animaux. Ils sont ensuite utilisés comme sujets par des artistes romantiques tels que Théodore Géricault (1791-1824) et Eugène Delacroix (1798-1863). Bordeaux a vu naître deux des plus grands peintres animaliers du 19^e siècle : Jacques Raymond Brascassat (1805-1867) et Rosa Bonheur (1822-1899). Isidore-Jules, le frère cadet de Rosa Bonheur, est également connu pour ses sculptures animalières présentes dans le musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

A comme anguille

PEINTURE FAUVE



Henri-Charles Manguin, *Nature morte aux oursins et à l'anguille*, 1925, huile sur toile

De nombreux peintres du 20^e siècle, ont repris le thème de la nature morte dans lesquelles des animaux morts sont souvent représentés.

Cette nature morte aux oursins et à l'anguille est une peinture fauve* très lumineuse. Henri-Charles Manguin est probablement inspiré par la lumière de la côte d'Azur après différents séjours à Saint Tropez.

* Le fauvisme (ou les fauves) est un mouvement pictural né en France au début du XX^e siècle. Les artistes de ce mouvement prônent l'utilisation de la couleur, et non du dessin comme il est d'usage dans l'art officiel.

B comme Bonheur

PEINTURE ANIMALIÈRE



George Achille-Fould (1865- 1951), *Rosa Bonheur dans son atelier* 1893, huile sur toile

Rosa Bonheur (1822-1899) est une femme peintre, fait assez rare à l'époque. Elle consacre sa vie d'artiste à peindre différentes espèces animales. Elle doit cependant réclamer aux autorités policières l'autorisation de s'habiller en homme – ou plus précisément, de porter des pantalons – pour fréquenter les foires aux bestiaux et copier ses modèles vivants.

B comme bélier

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Rosa Bonheur (1822-1899), *Un bélier couché*, 1853 (avant), bronze, patine brune

Nous pouvons remarquer le travail très méticuleux de l'artiste et son observation très étudiée de l'animal.

B comme boeufs

PEINTURE ANIMALIÈRE NATURALISTE



René Princeteau, *Équipages de boeufs charriant des engrais*, 19^e siècle, huile sur toile

René Princeteau était un peintre réputé pour ses tableaux représentant des chevaux. Lorsque vers 1884, il se réinstalle près de Libourne, sa ville natale, il peint des scènes de la vie rurale tels cet attelage de bœufs qui transportent des engrais.

C comme chevaux

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891), *Cheval au trot*, 1860 (après), bronze à patine brune



Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891), *Napoléon 1er en 1814*, après 1860 (après), bronze patiné par oxydation



Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891), *Le Cuirassier*, après 1860 (après), bronze fondu d'un seul jet avec patine par oxydation



Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891), *Le Voyageur*, 1909 (après), bronze fondu d'un seul jet avec patine par oxydation

Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891) est un peintre spécialisé dans les scènes de batailles ou militaires. Il exécute des sculptures qui l'aident dans la réalisation de ses peintures. En 1859, l'artiste suit l'armée de Napoléon III comme attaché à l'état major et ambitionne de peindre l'épopée napoléonienne en cinq grandes toiles. Très soucieux du détail, il multiplie les études sous forme de maquettes en cire avec fils de fer et tissus. Il prend appui sur des petites mises en scène pour mettre en place ses compositions. Ses tableaux historiques célèbres sont : *La retraite de Russie*, *Les cuirassiers et Waterloo*, *l'Apothéose impériale*.

PEINTURE ANIMALIÈRE



Rosa Bonheur (1822-1899), *La foulaison du blé en Camargue*, 1864-1899, huile sur toile

Le sujet du tableau est inspiré par une légende racontée par Frédéric Mistral dans son roman « *Mireille* ». Le dépiquage de blé par la foulaison est un procédé traditionnel employé en Camargue encore au début du XX^e siècle. Des chevaux camarguais à demi sauvages (de type morphologique arabe), conduits par un

gardian impassible foulent les gerbes de blé. La marche des chevaux s'accélère obéissant à une chorégraphie bien précise et devient une véritable course très équilibrée et gracieuse.

PEINTURE ACADÉMIQUE



Alfred Dedreux (1810-1860), *Portrait équestre du duc d'Orléans*, 19^e siècle, huile sur toile

Pierre-Alfred Dedreux (1810-1860) signe ses toiles sous le nom d'Alfred De Dreux. Il est un portraitiste et peintre animalier français qui s'est spécialisé dans la représentation du cheval. Les rois de France ou les princes héritiers comme ici le duc d'Orléans (1810-1842), fils aîné de Louis-Philippe I^{er}, roi des français, sont souvent représentés à cheval. Le portrait équestre donne de l'allure au sujet et met en avant sa fonction de lieutenant général de cavalerie.

Le fils de Louis-Philippe mourra prématurément d'un accident de calèche à l'âge de 32 ans.

PEINTURE SYMBOLISTE



Odilon Redon, *Le Char d'Apollon*, 1909, huile et pastel sur carton

Le char d'or s'élance dans l'azur du ciel mené par Apollon, dieu de la lumière. Quatre chevaux fougueux emportent vers le ciel où les couleurs du jour commencent à apparaître, le char d'Apollon. Le dieu solaire, représenté de trois-quarts, se tient debout dans son quadrigue, fier et conquérant, partant d'un sommet de montagne rocheuse comme d'une rampe de lancement, tandis que son attelage est déjà lancé dans les airs. Le cheval de droite, se dresse et se cabre, tente un élan vers le ciel. Les *Chars d'Apollon* de Redon évoquent le combat de la lumière contre l'obscurité.

PEINTURE EXPRESSIONNISTE



Raoul Hausmann, *Psychogramme*, 1917, huile sur toile

Cette peinture expressionniste de Raoul Hausmann met en scène un personnage dont le visage est allongé et inquiétant et un cheval aux formes elles-aussi exagérées. Les couleurs sont très vives, l'étoile jaune en haut pourrait évoquer l'univers du cirque mais l'artiste cherche surtout à provoquer chez son spectateur une émotion forte.

C

comme chèvre

PEINTURE ACADÉMIQUE



William Bouguereau (1825-1905), *Une Bacchante*, 1862, huile sur toile

William Bouguereau (1825-1905) est un peintre français représentatif de la peinture académique. Déconsidéré en Europe peu après sa mort et jusque vers la fin du 20^e siècle, son œuvre est redécouverte tardivement.

Les Bacchantes sont les nymphes nourrices de Bacchus, qui le suivent à la conquête des Indes. Elles courent çà et là, échevelées, à demi-nues ou couvertes de peaux de tigres, la tête couronnée de lierre, le thyrses* à la main, dansant et remplissant l'air de cris discordants. Dans cette œuvre, un bouc qui représente sans doute le mâle, bondit sur elle. La bacchante le repousse mollement. Des feuilles de vigne, attributs du dieu Bacchus, ornent ses cheveux.

*Dans la mythologie grecque, puis romaine, le thyrses est un grand bâton évoquant un sceptre.

C comme chiens

PEINTURE DE PLEIN AIR



Camille Jean-Baptiste Corot (1796-1875), *Le Bain de Diane*, 1855, huile sur toile

Camille Jean-Baptiste Corot (1796-1875) passe longtemps pour un peintre amateur qui avait tout loisir de voyager non seulement un peu partout en France, mais aussi en Italie, où il réside à trois reprises. Au cours de ses

pérégrinations, il ne cesse de peindre des paysages idylliques, généralement étoffés de petits personnages, selon les règles du paysage classique. Fondateurs de l'École de Barbizon, il est considéré comme le précurseur de l'impressionnisme.

Ce tableau de Camille Corot (1796-1875) présente également la déesse, ses compagnes et ses lévriers. La lune se devine entre les feuillages.

SCULPTURE 19^e

Louis Robert Bate (1898-1948), *Diane chasseresse*, 1933, bronze, fonte à cire perdue



Diane est très tôt devenue la déesse de la chasse et de la lune dans la mythologie romaine, après son assimilation à la déesse grecque Artémis.

Les compagnons de Diane sont la biche, le cerf, le **chien** et l'ours.

L comme lions

PEINTURE ORIENTALISTE



Eugène Delacroix (1798-1863), *La Chasse aux lions*, 1855, huile sur toile

La plupart des peintures orientalistes dépeignent un Orient entre réalité et imaginaire. Tous les artistes ayant, à cette époque, représenté l'Orient n'ont pas obligatoirement voyagé dans les pays du Moyen-Orient. Cependant, la majorité des peintres dits orientalistes tels qu'Eugène Delacroix et d'autres ont entrepris de longs voyages dans les pays orientaux (Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient) pour en rapporter de nombreux carnets de croquis. Ils s'en servent pour la composition de leurs peintures une fois revenus au pays. Les dessins nourrissent leur inspiration pendant des années.

Ce tableau fut endommagé dans sa partie supérieure par le terrible incendie du musée de 1870. Dans cette *chasse aux lions*, les fauves semblent prendre le dessus sur les chasseurs africains. Une copie exécutée par l'artiste bordelais Odilon Redon (1840-1916) peinte avant que l'original soit endommagé nous donne la solution : dans cette terrible chasse, l'homme va encore une fois triompher des fauves.



Odilon Redon (1840-1916), Copie d'après *La Chasse aux lions* de Delacroix, 1867, huile sur toile

PEINTURE ANIMALIÈRE



Eugène Delacroix (1798-1863), *Un lion à la source*, 1841, huile sur toile

Couché parmi des roseaux, le lion semble rugir à l'approche de cavaliers qu'on aperçoit dans le fond gravissant au galop les pentes de la montagne où il a établi son repaire. En 1840, Delacroix s'essaye à un genre nouveau, sorte de transposition picturale des œuvres animalières sculptées par Barye, enrichie par son imagination et ses

préoccupations techniques personnelles.

M comme Minotaure

SCULPTURE 19^e



Antoine Louis Barye (1795-1875), *Thésée combattant le Minotaure*, 1843, Bronze

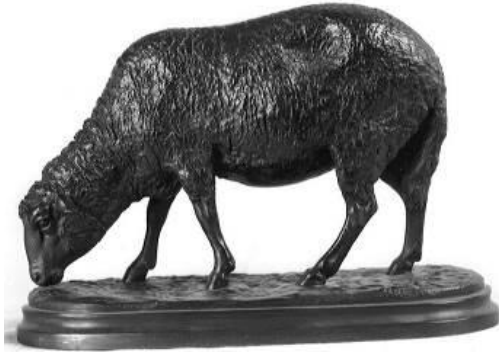
Le sculpteur évoque ici un thème mythologique. Les deux corps qui révèlent une musculature parfaite semblent livrer une lutte acharnée. Le glaive brandi par Thésée laisse deviner que l'issue du combat sera fatale au monstre.

Dans la mythologie grecque, le Minotaure est un monstre hybride avec un corps d'homme et une tête de taureau. Minos, le roi de Crète l'a enfermé dans un labyrinthe. Situé au centre de la Crète, le labyrinthe est construit spécialement par Dédale afin que le Minotaure ne puisse s'en échapper et que nul ne découvre son existence. Tous les neuf ans, Égée, roi d'Athènes, est contraint de livrer sept

garçons et sept filles au Minotaure qui se nourrit de cette chair humaine. Thésée, fils d'Égée, est volontaire pour aller dans le labyrinthe et tue le monstre.

M comme mouton

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Rosa Bonheur (1822-1899), *Un mouton broutant*, 19^e siècle, bronze à patine brune

Animal clé dans l'histoire de l'agriculture, le mouton a profondément marqué la culture humaine. Les moutons sont souvent associés aux scènes champêtres. Le mouton figure dans de nombreuses légendes, comme *la Toison d'or* et dans les grandes religions. Il est souvent représenté avec le pasteur, faisant allusion au Christ guidant les hommes.

P comme panthère

SCULPTURE ANIMALIÈRE

Antoine Louis Barye (1795-1875), *Panthère saisissant un cerf*, 19^e siècle, ronde-bosse, bronze

Antoine Louis Barye (1795-1875) est une figure essentielle de l'art animalier romantique. Surnommé "le Michel-Ange" de la Ménagerie par Théophile Gautier,



ce bourgeois paisible se rend régulièrement au laboratoire d'anatomie et à la Ménagerie du Muséum de Paris, pour y dessiner les animaux. Les affrontements violents qu'il représente sont des prétextes pour mettre en valeur les qualités sensorielles de l'animalité : traitement des pelages et plumages, expression du mouvement suspendu, musculature et férocité. Barye et son ami Delacroix vont souvent à la Ménagerie du

Jardin des Plantes à Paris afin d'observer les fauves.

P comme poissons

PEINTURE POST IMPRESSIONNISTE



Louis Valtat, *Nature morte aux grondins*, 1898 (vers), huile sur carton marouflé sur contreplaqué parqueté

Louis Valtat et sa femme Suzanne passent l'hiver 1897-1898 à Agay, petit hameau de pêcheurs proche de Saint-Raphaël dans le sud de la France. Il y peint sur la plage où le célèbre peintre Auguste Renoir vient admirer sa vigueur picturale. Le rouget grondin est un poisson qui vit près des côtes rocheuses sculptées où la profondeur peut atteindre rapidement plus de 30 mètres.



Roger Bissière, *La Jeune Fille au poisson*, 1920, huile sur toile

« Cette œuvre est donnée en 1940 au musée de Bordeaux par le collectionneur Paul Rosenberg (1881-1959). La figure, monumentale et sculpturale, envahit toute la surface du tableau.

Le poisson est un motif récurrent dans les œuvres de l'artiste.

On le retrouve également dans les productions non-figuratives de l'artiste. »

Source : textes de l'exposition *Roger Bissière, figure à part*, MusBA, 2014-2015

R comme renard

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Isidore Jules Bonheur (1827-1901), *Renard à l'affût*, 1899 (vers), ronde-bosse, marbre gris

Après avoir pratiqué la peinture et envoyé au Salon de 1848 *un Cavalier africain attaqué par une lionne*, Isidore Jules Bonheur (1827-1901), frère cadet de Rosa Bonheur (1822-1899) s'oriente vers la sculpture animalière.

Le renard est un terme recouvrant de nombreuses espèces mais, dans

l'imaginaire populaire, il évoque surtout le renard commun ou renard roux. C'est une figure culturelle ancestrale, présente dans tous les domaines : symboliques, folkloriques et artistiques. Dans les fictions mettant en scène des humains, le renard est la métaphore du personnage rusé comme en témoignent les fables de Jean de la Fontaine.

S comme sanglier

PAYSAGE MYTHOLOGIQUE



Jacques Raymond Brascassat (1804-1867), *La Chasse de Méléagre ou la mort du sanglier*, 1825, huile sur toile.

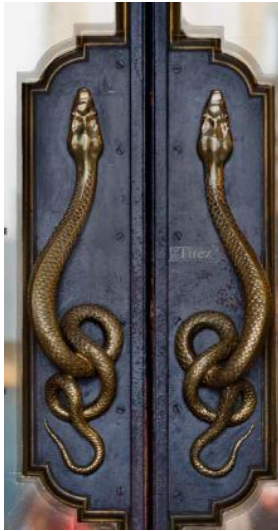
Jacques Raymond Brascassat (1804-1867) est né à Bordeaux. Il séjourne pendant quatre ans en Italie où il peint des paysages. Il se consacre ensuite à la peinture animalière.

Calydon, un sanglier énorme envoyé par Diane ravage la campagne, déracinant les arbres chargés de fruits.

Méléagre rassemble les chasseurs et bergers des environs. Atalante (fille du roi d'Arcadie) est à leur tête et a l'honneur de porter le premier coup au sanglier.

S comme serpent

FERRONNERIE 19^e



Poignées des portes des deux halls du musée.

Les espaces intérieurs du musée ont été construits dès 1875 sous la direction de l'architecte Charles Burguet (1821-1879). Les vestibules ont bénéficié d'une attention particulière. Les grandes portes vitrées aux fines structures de ferronnerie et aux superbes poignées serpentines en bronze ont été forgées Faget, artisan Bordelais qui fabrique également les grilles et les portails du jardin.

T comme taureaux

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Rosa Bonheur (1822-1899), *Un taureau marchant*, 1846, bronze à patine brune

PEINTURE CUBISTE



André Lhote, *l'enlèvement d'Europe*, 1925-1930, huile sur toile

V comme vache

SCULPTURE ANIMALIÈRE



Isidore Jules Bonheur (1827-1901), *Vache défendant son veau contre un loup*, 1858 (vers), ronde-bosse, bronze

Dans cette œuvre nous remarquons la composition savante imaginée par l'artiste pour raconter l'histoire d'une *Vache défendant son veau contre un loup*. Les élèves peuvent aisément deviner cette histoire en

faisant le tour de cette ronde bosse.

Index abécédétique :

A comme anguille	2	M comme mouton	11
B comme Bonheur	3	P comme panthère	11
B comme bélier	4	P comme poissons	12
B comme bœufs	4	R comme renard	13
C comme chevaux	4 /6	S comme sanglier	13
C comme chèvre	7	S comme serpent	14
C comme chiens	8	T comme taureaux	14/15
L comme lions	9/10	V comme vache	15
M comme Minotaure	10		

Comme dans tous les musées, les œuvres d'arts sont déplacées vers d'autres expositions ou d'autres musées. Avant d'organiser votre visite, renseignez-vous sur l'actualité de nos accrochages.

Conception pédagogique :

Jean-Luc Destruhaut, décembre 2024, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 26