

L'Abécédaire du parcours animalier du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

XIXe et XXe siècles

Chers enseignants : Cet abécédaire vous permet de mener votre visite en autonomie ou de préparer votre visite guidée dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Chers élèves : Cet abécédaire vous permet de découvrir les animaux, leur histoire ou des informations sur les artistes qui les ont peints à travers les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

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'Antique et au Moyen-Âge) est négligée au profit de sujets supposés plus élevés. Ils ne réapparaissent qu'au XVIIe siècle avec les flamands Frans Snyders (1579 - 1657) ou Pieter Boel (1622-1674) et au XVIIIe 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 XIXe siècle : Jacques Raymond Brascassat (1805-1867) et Rosa Bonheur (1822-1899). Au musée des Beaux-Arts, dans les collections permanentes, des peintures et des sculptures du XVIe au XXe retiennent les animaux comme thème principal.

Index abécédétique :

B comme Bonheur	2	M comme mouton	7
B comme bœuf	2	P comme panthère	8
B comme bélier	2	R comme renard à l'affut	8
C comme chasse	3	S comme serpent	9
C comme chevaux	3/4	U comme univers de Jean Dupas	9/10
C comme chèvre	5	T comme taureaux	10
C comme chien	5	T comme tigre	11
D comme dindons	6	V comme vaches	11
L comme lions	6/7		

B comme Bonheur

PEINTURE ANIMALIÈRE

Achille-Fould George, 1865- 1951.

Rosa Bonheur dans son atelier

1893, Huile sur toile

Rosa Bonheur (1822-1899) est une femme peintre ce qui est 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. Isidore, le frère cadet de Rosa est également connu pour ses sculptures animalières présentes dans le musée.

B comme bœufs

PEINTURE ANIMALIÈRE

Constant Troyon (1810-1865),
Bœufs au labour, 1859 (vers), Huile sur toile

L'artiste découvre les paysagistes de la peinture hollandaise et

met alors en avant les animaux dans ses tableaux. Il est d'un talent réaliste convaincu. Comme ses amis de l'école de Barbizon, il ne connaît sa consécration qu'au Salon de 1855.

René Princeteau (1843-1914), *Équipages de bœufs charriant des engrais*, Huile sur toile

Né à Libourne, dans une famille de riches notables possédant châteaux et vignobles, René Princeteau est

sourd et muet de naissance.

Il accède à la notoriété avec ses peintures de chevaux au Salon de 1885. Il réalise de nombreux tableaux de chasse à courre, de courses, ainsi que des paysages et des portraits équestres.

B comme bélier

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.

C comme chasse

PEINTURE ANIMALIÈRE

Carle Vernet (1758-1836), *La chasse à courre*, 1860
Huile sur toile

Sur une route au centre de la composition se déroule une scène de chasse au cerf qui permet au peintre d'exercer son talent dans l'exécution fine des animaux et des chasseurs. La scène de chasse agrémente un paysage superbe.

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

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.

C comme chevaux

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

Meissonnier est un peintre qui 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 5 grandes toiles. Très soucieux du détail, il multiplie les études sous forme de maquettes en cire avec fils de fer et tissus.

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 XXe siècle. Des chevaux camarguais à demi sauvages (qui assimilent un 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 FAUVE

Albert Marquet (1875-1947), *Cheval à Marseille*, 1916, Huile sur toile

Albert Marquet participe en 1905 au Salon.* Ses tableaux et ceux de ses amis font scandale. On surnomme ce groupe d'artistes les fauves en raison des **couleurs pures et vives** qu'ils utilisent. Même s'il abandonne ce courant, Marquet conserve, de sa période fauve, le sens de la couleur et de la lumière.

* lieu de présentation au public des œuvres des Académiciens.

PEINTURE ACADÉMIQUE

Alfred Dedreux (1810-1860), *Portrait équestre du duc d'Orléans* Huile sur toile

Les rois de France ou les princes héritiers comme ici le duc Orléans, fils aîné de Louis-Philippe Ier, 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.

C comme chèvre

PEINTURE ROMANTIQUE

William Bouguereau (1825-1905), *une bacchante*, 1862, huile sur toile

Les Bacchantes sont principalement des femmes (mais il existe aussi des Bacchants) qui célèbrent les mystères de Dionysos-Bacchus. Les premières qui portent ce nom 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...

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

C comme chien

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.

Le Bain de Diane, Camille Jean-Baptiste Corot, 1855, Huile sur toile

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

PEINTURE ROMANTIQUE

Paul Huet (1803-1869), *Vue des falaises de Houlgate*, 1863, Huile sur toile

Il reste connu pour ses paysages romantiques, œuvres tourmentées à la touche large, aux couleurs contrastées et aux sujets menaçants.

Au premier plan, deux hommes emportent le corps d'un naufragé, un chien pousse des hurlements.

D comme dindons

ÉCOLE DE BARBIZON

Henri Harpignies (1819-1916), *Les dindons de Madame Héraut*, 1876, Huile sur toile

Dans les paysages des peintres de Barbizon (1830-1860), la nature devient le sujet principal et souvent unique de l'œuvre. La démarche de ces artistes participe à la libération de la peinture et même au réalisme de la lumière que développeront les Impressionnistes. Ici les dindons animent la scène.

L comme lions

L' ORIENTALISME

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

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

Ce tableau fut endommagé dans sa partie supérieure par le terrible incendie 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.

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. Croquis dont ils se servent pour la composition de leurs peintures une fois revenus au pays. Par a

L comme lions

PEINTURE ANIMALIÈRE

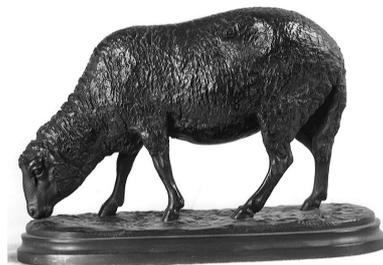
Eugène Delacroix (1798-1863), *Un lion à la source*, 1841, huile sur toile

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 moutons

Rosa Bonheur (1822-1899), *Un mouton couché*, 1845-1846, Bronze à patine brune

Rosa Bonheur (1822-1899), *Un mouton couché*, XIXe, 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.

P comme panthère

Antoine Louis Barye (1795-1875), *Panthère saisissant un cerf*, Bronze, Ronde-bosse

Antoine Louis Barye (Paris, 1795- Paris, 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, férocité. Barye avec son ami Delacroix vont souvent à la ménagerie du jardin des Plantes à Paris afin d'observer les fauves.

R comme renard à l'affût

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

Le renard est un terme recouvrant en français 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 serpents

PEINTURE ROMANTIQUE

Michel-Martin Drolling, *Prudence*, Huile sur toile

Une femme de dos, nue, tient dans sa main gauche un miroir de forme arrondie réduit à une simple ligne autour de laquelle s'enroule un serpent.

Le serpent est connu dans la Bible pour séduire Ève et lui faire croquer la pomme. Il est aussi associé à la *Prudence* qui exprime la réflexion et l'approche calculatrice du monde.

U comme univers de Jean Dupas

STYLE ART-DÉCO

Jean Dupas (1882-1964), *La Gloire de Bordeaux*, 1937, Huile sur papier collé sur carton

À Bordeaux, Jean Dupas fait figure de peintre officiel. Adrien Marquet maire de la ville, lui réserve le décor de la salle de conférences de la Bourse du Travail, pour laquelle il conçoit, en 1937, *La Gloire de Bordeaux*, achevée deux ans plus tard. La grande gouache en est l'étude précise, rythmée de figures de la mythologie classique accompagnées de leurs attributs qui font la richesse de Bordeaux. La Renommée surmonte la scène, sonnante de la trompette et brandissant une couronne de lauriers.

Les animaux du tableau :

chèvres

dauphin

serpents

crabe

léopard

colombes

Jean Dupas (1882-1964),
Le tireur à l'arc
1918, Huile sur bois

Jean Dupas (1882-1964),
Le tireur à l'arc
1917, Huile sur toile

T comme taureaux

PEINTURE ANIMALIÈRE

Jacques Raymond Brascassat (1804-1867), *Deux taureaux*, Huile sur toile, 1854

La force du taureau en a fait un sujet symbolique présent dans la statuaire depuis l'Antiquité.

Rosa Bonheur (1822-1899), *Un taureau couché*, XIXe, Bronze à patine brune

Rosa Bonheur (1822-1899), *Un taureau beuglant*, 1846, Bronze à patine brune

Rosa Bonheur (1822-1899), *Un taureau beuglant*, 1847, Bronze à patine brune

T comme tigre

Antoine Louis Barye (1795-1875), *Tigre et antilope*, Bronze, Ronde-bosse

Les premières représentations du tigre se font durant l'antiquité romaine, sous forme de mosaïques : le félin est en effet importé pour les combats du cirque. Citons la peinture monumentale *La chasse au tigre* de Rubens (1577-1640) qui inspira par la suite de nombreux autres peintres comme le Douanier Rousseau. L'animal a également figuré dans les tableaux de nombreux autres artistes comme Delacroix, Charles Lapicque, Salvador Dalí ou encore Géricault. Du fait de sa proximité géographique, le tigre est également fortement représenté dans l'art chinois, japonais et indien.

V comme vache

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

Dans cette œuvre nous remarquons la composition savante imaginée par Isidore pour raconter l'histoire d'une vache sauvant son veau. Les élèves peuvent aisément deviner cette histoire en faisant le tour de cette ronde bosse.

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

Préparation pédagogique :

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

Réservations :

Isabelle Beccia, i.beccia@mairie-bordeaux.fr, Emilie Hervé, e.herve@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 25