

**De l'étude de la nature et de l'art
animalier au chef-d'œuvre**

« J'ai épousé l'art. C'est mon mari, mon monde,
mon rêve de vie, l'air que je respire. Je ne sais
rien d'autre, je ne ressens rien d'autre, je ne
pense à rien d'autre. »

Rosa BONHEUR (1822-1899)

Le Labourage
Rosa Bonheur (1822-1899)
Huile sur toile
Collection particulière

Rosa BONHEUR
Le Labourage, 1844
Huile sur toile, 73,7 × 110,5 cm
Coll. privée

Rosa Bonheur 1861

Rosa BONHEUR
Bœufs et taureaux, 1848
Huile sur toile, 134 × 260 cm
Coll. particulière

Rosa BONHEUR

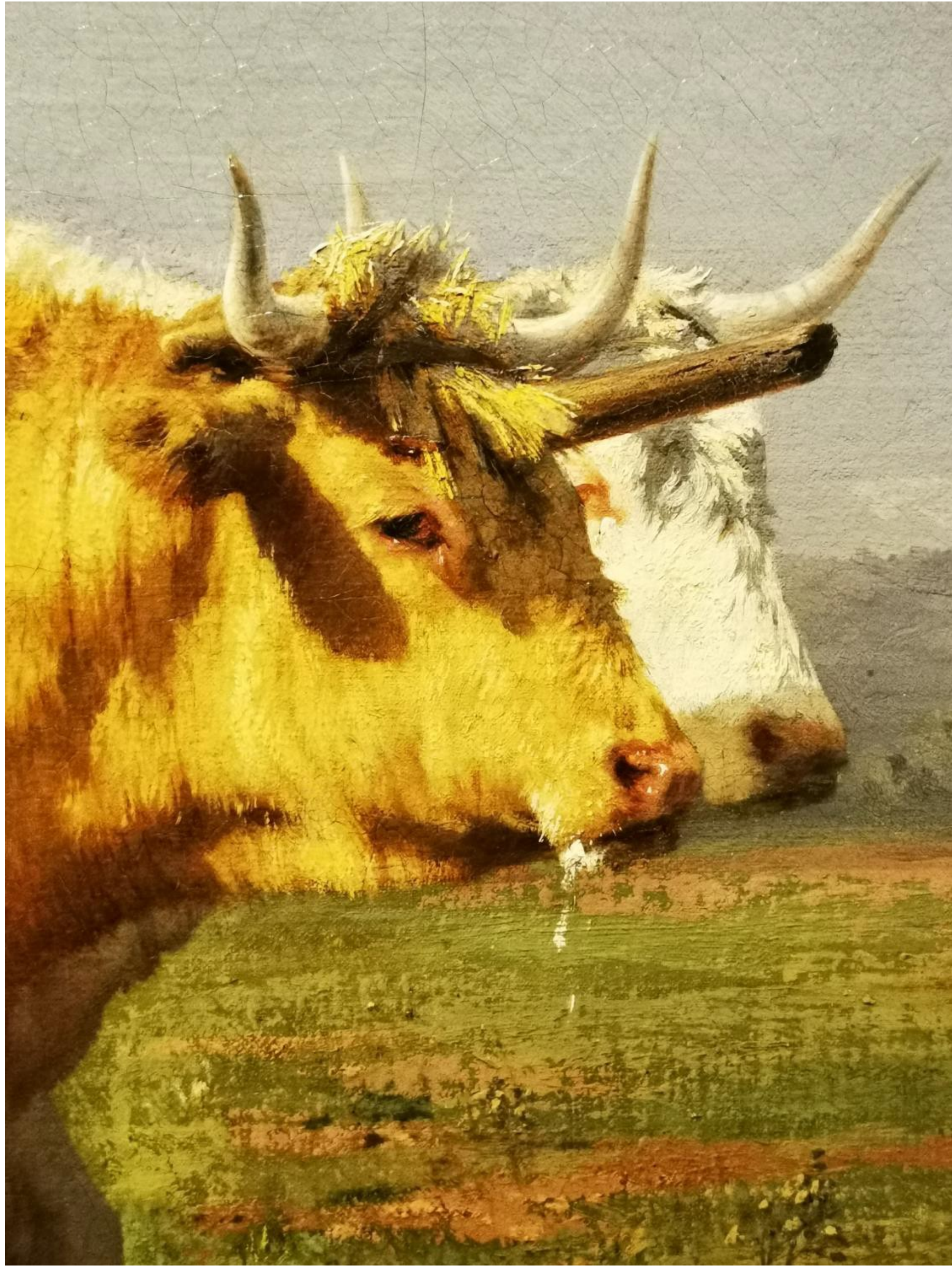
Le Labourage nivernais, 1849

Huile sur toile, 133 × 260 cm

Musée d'Orsay, Paris

Rosa BONHEUR
Étude de vaches, env. 1865,
Graphite et gouache sur papier,
13,8 × 18,5 cm,
The Art Institut, Chicago

Rosa BONHEUR

Scène de Labourage, 1854

Huile sur toile, 49,5 × 80,5 cm

Walters Art Museum, Baltimore

Rosa BONHEUR

Le Marché aux chevaux, 1852-1855, Huile sur toile, 244,5 × 505,7 cm,
The Metropolitan Museum of Art, New York

Rosa BONHEUR

Étude pour Le Marché aux chevaux, vers 1850,

Huile sur toile, 43,2 × 87 cm, The Art Institut, Chicago

Rosa BONHEUR

La Fenaïson en Auvergne, 1855, Huile sur toile, 213 × 422 cm,
Musée national du château de Fontainebleau

LES TRAVAILLEURS DE LA TERRE

Bonheur observe avec le plus grand intérêt les relations entre les animaux et les hommes. Elle représente les uns et les autres dans leurs interactions les plus diverses, souvent en les plaçant dans des situations qui leur sont familières. Les scènes de la vie rurale sont ses préférées. Dans les années 1840, l'artiste peint les travailleurs de la terre, les hommes et les animaux qui les entourent. Elle s'intéresse à la vie des paysans, des éleveurs, des bergers, des charrons, des bouchers. Elle s'intéresse à la vie des animaux, à la fois dans leur milieu naturel et dans celui de l'homme. Elle s'intéresse à la vie des animaux, à la fois dans leur milieu naturel et dans celui de l'homme.

WORKING THE LAND

Rosa Bonheur had a particular interest in relationships between animals and people. She depicted them interacting with each other, highlighting not the one hand the power which men exert over animals and, on the other, the harmonious bond which seems to exist between them. Her scenes of rural life depict the everyday existence of shepherds and herdsmen, the activities of charcoal burners in the forests, and blacksmiths. In the 1840s, the artist carried out formal research in this area. She travelled extensively around the countryside in the Auvergne, Provence, and Normandy and made a detailed study of each new breed she encountered. At the Salon of 1844, Rosa Bonheur was awarded a gold medal for the painting *Ploughing in 1844*, the weather vane of the Salon with *Ploughing in the Nivernais*, a tribute to working animals, which has become an iconic symbol of continued rural life.

Les vaches bretonnes
1848
Huile sur toile, 100 x 120 cm

Édouard DUBUFE et
Rosa BONHEUR,
Portrait de Rosa Bonheur,
1857, Huile sur toile,
130,5 x 97 cm
Musée d'Orsay, Paris

Édouard Dubufe avec Rosa Bonheur
Portrait de Rosa Bonheur
1857
Huile sur toile
Musée d'Orsay, Paris
Musée d'Orsay, Paris
Musée d'Orsay, Paris

Double portrait
Voici un portrait de Rosa Bonheur, peint par Édouard Dubufe. Il se caractérise par une composition inhabituelle, où la femme est représentée à côté d'un animal, ici une vache. Cette œuvre illustre la relation entre l'artiste et son sujet, ainsi que la maîtrise technique de Dubufe dans le portrait.

Rosa BONHEUR

Barbaro après la chasse, 1858,
Huile sur toile, 96,5 × 130,2 cm,
The Philadelphia Museum of Art

Rosa BONHEUR
Le Berger des Highlands,
1859, Huile sur toile,
49 × 63 cm,
Kunsthalle, Hambourg

Rosa BONHEUR
Changement de pâturages ou Une barque (Écosse), 1863,
Huile sur toile, 64 × 100 cm, Kunsthalle, Hambourg

VOYAGES EN ÉCOSSE ET DANS LES PYRÉNÉES

Trois fois, Rosa Bonheur s'est faite voyageuse. Il faut se rendre sur le terrain pour découvrir, dans les campagnes, dans les montagnes, et expérimenter l'impact des différents paysages, les spécificités de tel animal ou de telle pratique agricole. L'artiste voyage souvent en France, en Allemagne, dans le Nord, dans les Landes. Plus tard, elle passe l'hiver à la saison hivernale à Nice. Les Pyrénées restent aussi une destination importante de Rosa Bonheur après la saison grandiose des montagnes, et elle y va pour les dunes côtières par ses horloges ou les rivières qu'elle apprécie tant et qu'elle étudie également dans la plaine de Chaudy. Lors de la tournée du Musée aux Champs-Élysées, elle est guidée par Ernest Camille en 1875, elle se rend, en 1880, sur les traces de Walter Scott, l'un de ses auteurs favoris. Elle découvre avec enthousiasme les rivières écossaises, dont elle rapporte des études qu'elle réalise sous sa main.

TRIPS TO SCOTLAND AND THE PYRENEES

Rosa Bonheur developed a habit of traveling early and often. It was necessary to go to the mountains and study the different landscapes, the specificities of the animals and the agricultural practices. The artist travels often in France, in Germany, in the North, in the Landes. Later, she spends the winter in the winter season in Nice. The Pyrenees remain also an important destination for Rosa Bonheur after the grandiose season of the mountains, and she goes there for the coastal dunes through her watches or the rivers which she appreciates so much and which she studies also in the plain of Chaudy. During the tour of the Musée aux Champs-Élysées, she is guided by Ernest Camille in 1875, she goes, in 1880, on the traces of Walter Scott, one of her favorite authors. She discovers with enthusiasm the Scottish rivers, from which she brings back studies which she realizes under her hand.

Quatorze études de cerfs, date indéterminé, Musée d'Orsay

Rosa BONHEUR
Le Roi de la forêt, 1878,
 Huile sur toile, 244,8 × 175 cm,
 Coll. particulière

Rosa BONHEUR
Tête de lion, 1870-1891
Huile sur toile, 80,5 × 64,2 cm
The Royal Collection Trust, Londres

Rosa BONHEUR, *Huit études de lion et lionne et trois études de pattes*, n.d., huile sur toile, 57 x 64 cm, Musée d'Orsay

Rosa BONHEUR, *Dix études de chèvres, un mouton, un perroquet*, n.d., mine de plomb, 0,29 x 0,43 cm, Musée du Louvre

Rosa BONHEUR, *Étude de pattes avant de félin*, n.d., fusain sur papier, 63,5 x 48,2 cm, Château-Musée de Nemours

Rosa BONHEUR, *Béliers et moutons à tête noire*, 10 esquisses, n.d. RMN - Grand Palais (Château de Fontainebleau)

Rosa BONHEUR, *Étude de bélier*, n.d., 30 x 32 cm, aquarelle, Musée d'Orsay

Rosa BONHEUR, *Étude de tête et d'œil de bœuf*, n.d. Huile sur toile, 24 x 34 cm, Musée départemental des peintres de Barbizon

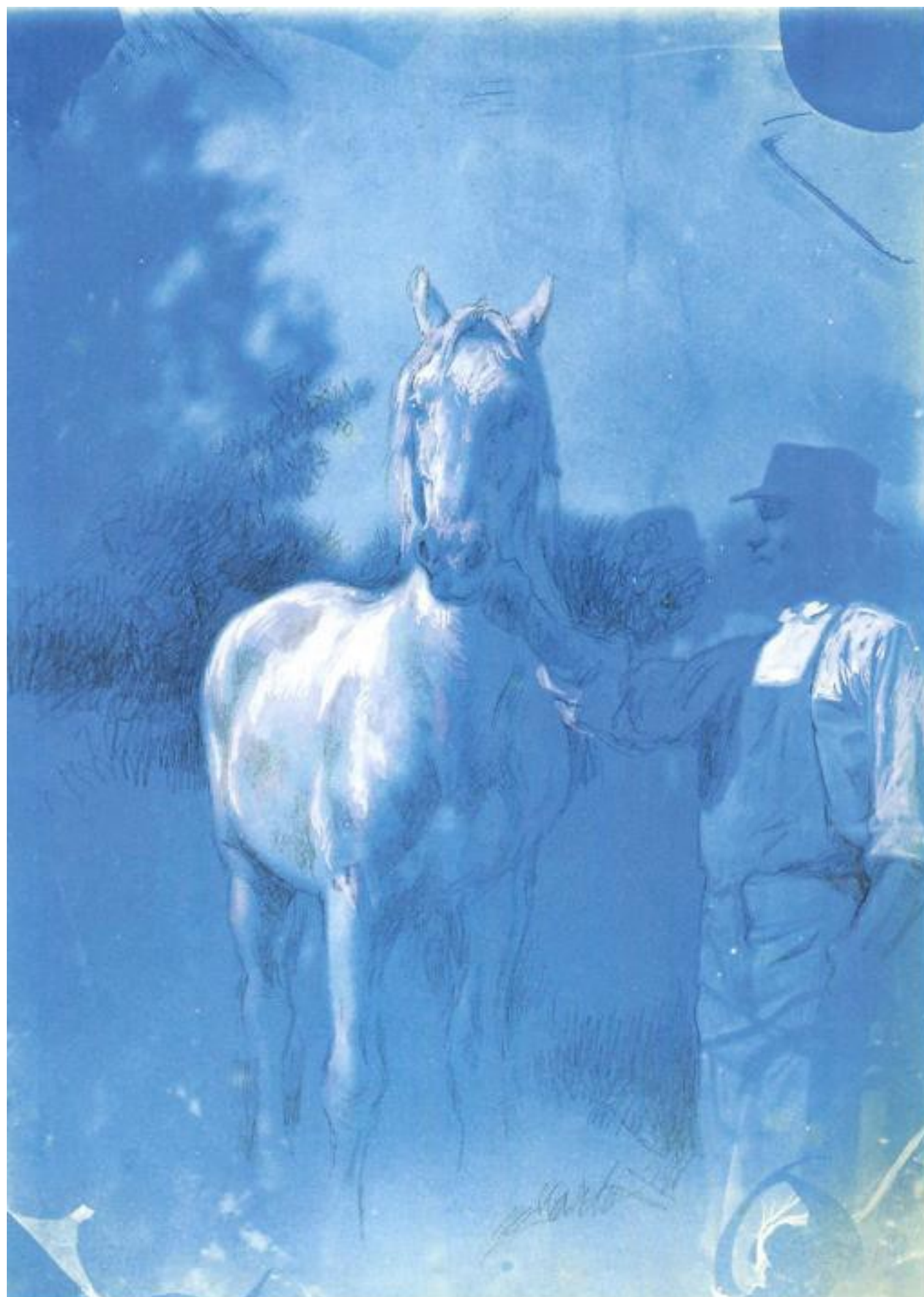

Rosa BONHEUR, *Dix-huit études d'après un jeune lion, têtes et pattes*, huile sur toile, 48 x 64 cm, Musée d'Orsay

Rosa BONHEUR, *Étude de fleurs et chardons*, n.d., huile sur papier marouflé sur carton, 26,4 x 34,2 cm, Musée de Vire de Normandie

Rosa BONHEUR, *Cheval blanc tenu par la bride*, vers 1892, mine de plomb et rehauts de blanc sur cyanotype, 13 x 17 cm, Château By-Thomery

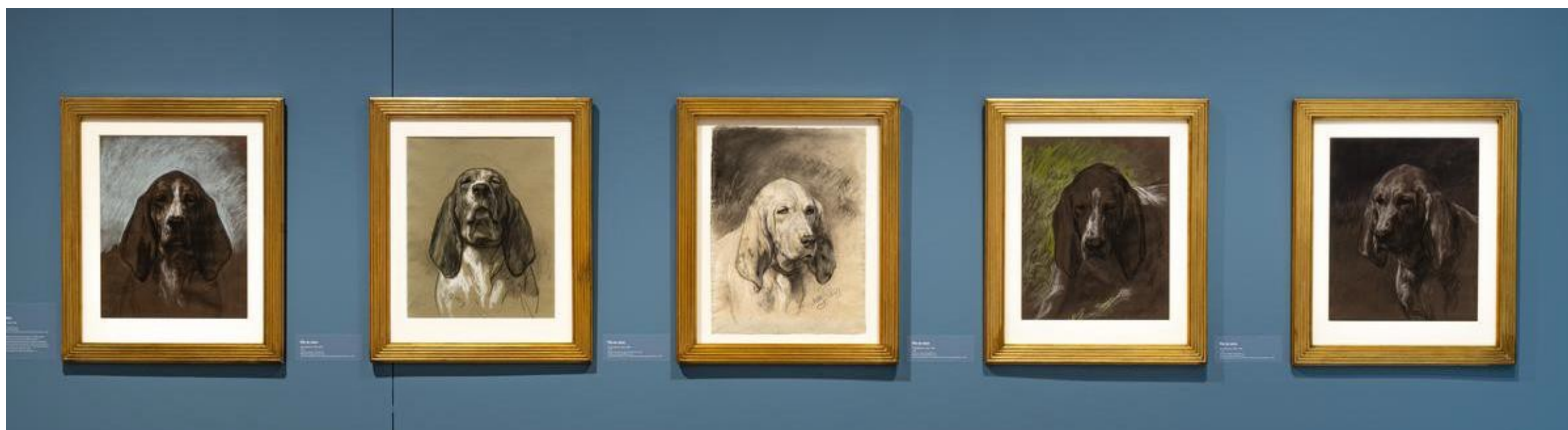
Rosa BONHEUR, *Cheval blanc vu de face*, cyanotype et graphite avec rehaut avec de gouache blanche sur papier Velin, Château de By

François Hyppolyte PEYROL
(1832-1921), édition, Taureau
marchant d'après Rosa Bonheur.
Épreuve en bronze, sans numéro
de tirage, fonte au sable, 16,8 × 31
× 11,5 cm, Musée départemental
des peintres de Barbizon. Étude
présentée au salon de 1848

François Hyppolyte PEYROL,
édition d'après *Taureau beuglant* de
Rosa Bonheur. Épreuve en bronze,
sans numéro de tirage, fonte au
sable, 25 × 21,8 × 10 cm. Musée
départemental des peintres de Barbizon.
Étude présentée au salon de 1848

Rosa BONHEUR, *Série têtes de chien*, 1869, fusain, pastel, crayon sur papier, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

Sangliers couchés et debout, sept esquisses.
Château de Fontainebleau

Rosa BONHEUR, *Trois études d'un boeuf roux au pâturage (Salers)*, n.d., huile sur toile, 37,0 × 61,0 cm

Rosa BONHEUR, *Portrait du col. W.F. Cody (Buffalo Bill)*, 1889, huile sur toile, 46,9 × 38,7 cm

Rosa BONHEUR, *Indiens à cheval armés de lances*, 1890, huile sur toile, 34,9 × 48,2 cm

Anna KLUMPKE
Portrait, 1898,
Huile sur toile, 117,2 × 98,1 cm,
Metropolitan Museum of Art

Dessins d'observation et études

Observer, transcrire, capter le vivant

- Études d'après nature pour rendre compte du réel
 - Constitution d'une ménagerie
 - Études anatomie de l'animal
 - Utilisation de la taxidermie
- Variation et série pour rendre compte de tous les aspects d'un sujet
- Choix trivial : veau, vache, cochon, poule...

Pratiques pluridisciplinaires et modernes

- Pratique du dessin, de la peinture...
- Pratique photographique
- Pratique sculpturale
- Peinture à 4 mains (Nathalie Micas, Édouard Dubufe)
- Inspiration musicale (rythme, harmonie, mélodie)

Réinterpréter les modèles

- Car la peinture animalière est en dehors de l'enseignement des Beaux-Arts
- Portraits d'animaux présentés comme portraits de famille
- Étude d'après photographie
- Sculpture pour mieux capturer les caractéristiques des animaux
- Changement de statut de la peinture animalière (format, cadrage, composition, lumière...)