

**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)

Rosa BONHEUR
Deux Lapins, 1840
Huile sur toile, 54 × 65 cm
Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

Rosa P. Bonheur 1840

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

Rosa BONHEUR

Bœufs et taureaux, 1848

Huile sur toile, 134 × 260 cm

Coll. particulière

“

Rosa BONHEUR

Le Labourage nivernais, 1849

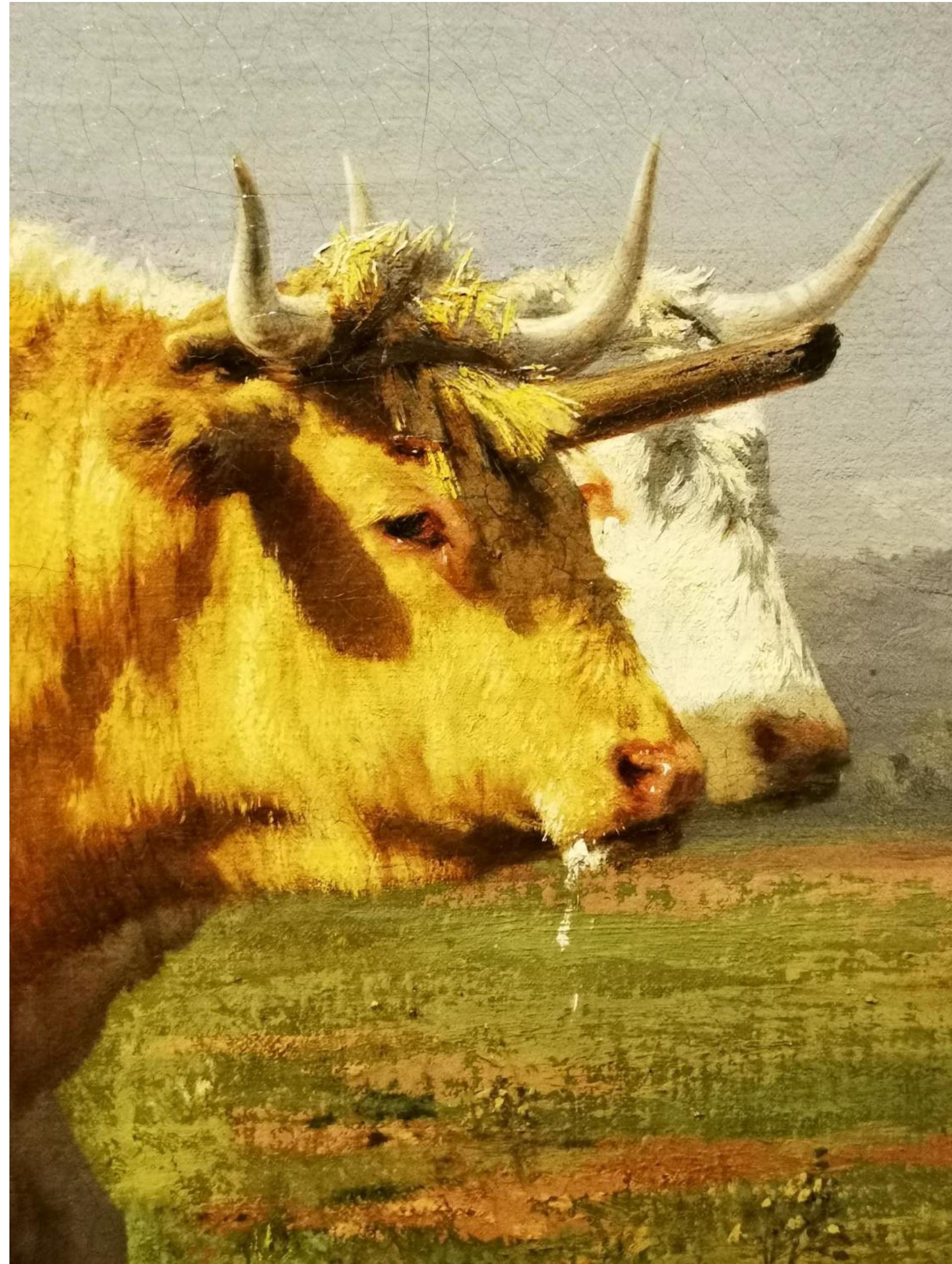
Huile sur toile, 133 × 260 cm

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
1854

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

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

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

Très tôt, Rosa Bonheur souhaite voyager. Il faut se rendre sur le motif pour observer, découvrir la vie des animaux et des humains dans les campagnes écossaises et pyrénéennes, et exprimer l'essence des différentes régions, les spécificités du terroir ainsi que de la pratique agricole. L'artiste voyage souvent en France, en Angleterre, dans le Massif central, dans les Landes. Mais elle a également visité la saison hivernale à Nice. Les Pyrénées restent aussi une destination importante où Rosa Bonheur apprécie la beauté grandiose des montagnes, et croit à sa grâce. Ses carnets sont remplis d'observations sur les rencontres qu'elle appelle hasard et qu'elle étudie également dans la plaine de Châtell. Lors de la tournée du Mercier sur chevaux au Royaume-Uni en 1855, elle se rend en Ecosse, sur les terres de Walter Scott. Fan de ses auteurs favoris, Elle démonte avec enthousiasme les races écossaises, dont elle rapporte des échantillons qu'elle utilise toute sa vie.

TRIPS TO SCOTLAND AND THE PYRENEES

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, 57×64 cm, Musée d'Orsay

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

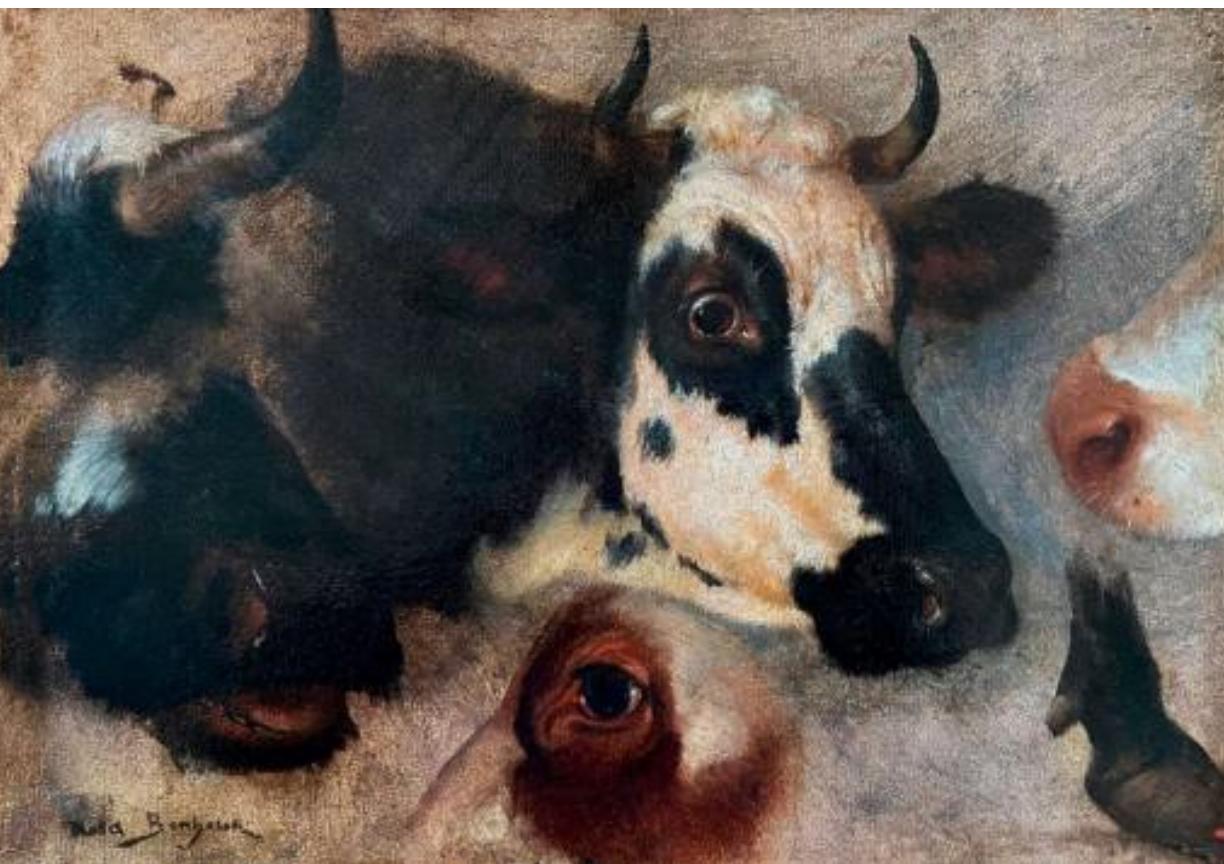
Rosa BONHEUR, *Étude de pattes avant de félin*, n.d., fusain sur papier, $63,5 \times 48,2$ cm, Château-Musée de Nemours

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

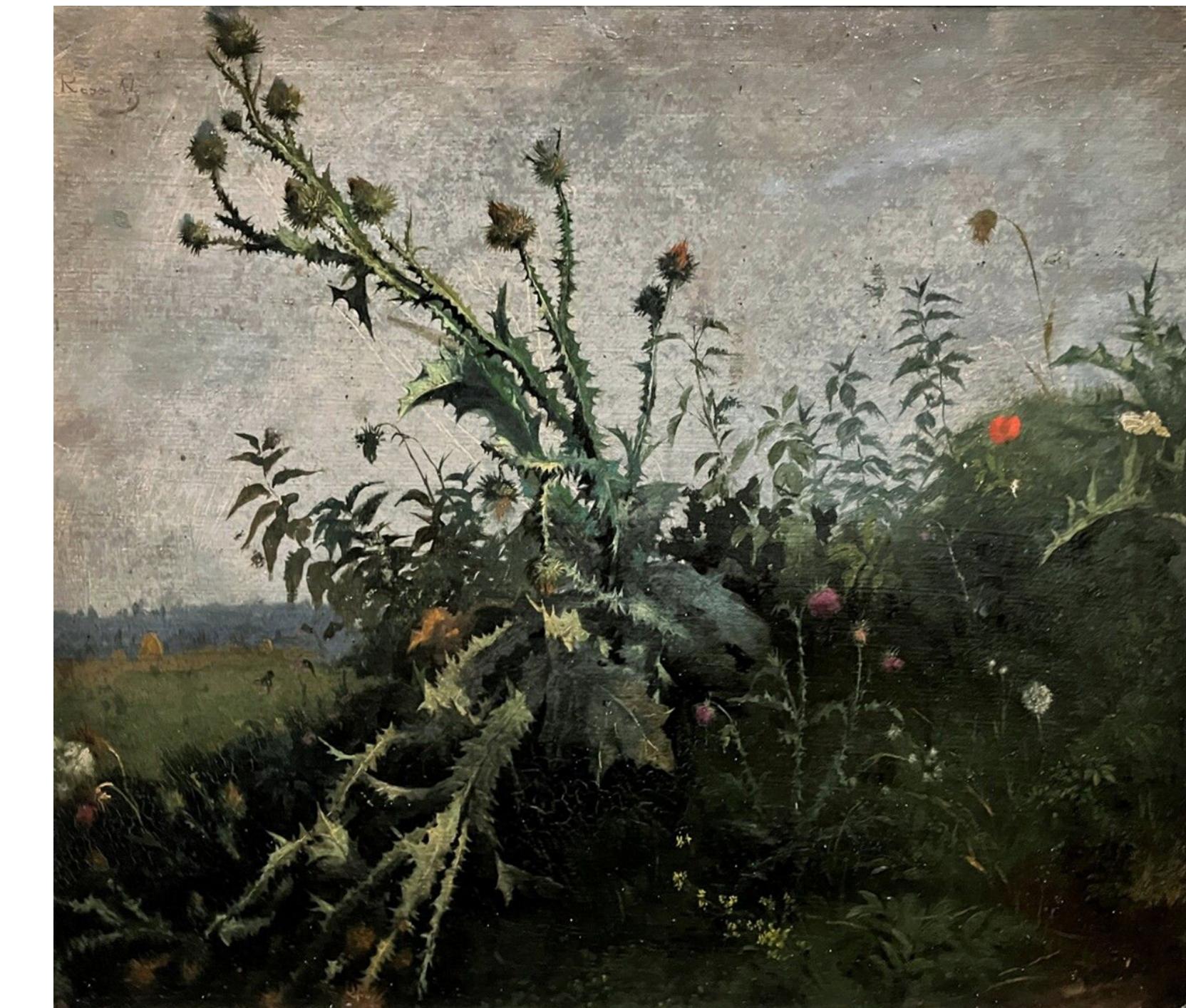
Rosa BONHEUR, *Étude de bélier*, n.d., 30 × 32 cm, aquarelle, Musée d'Orsay

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

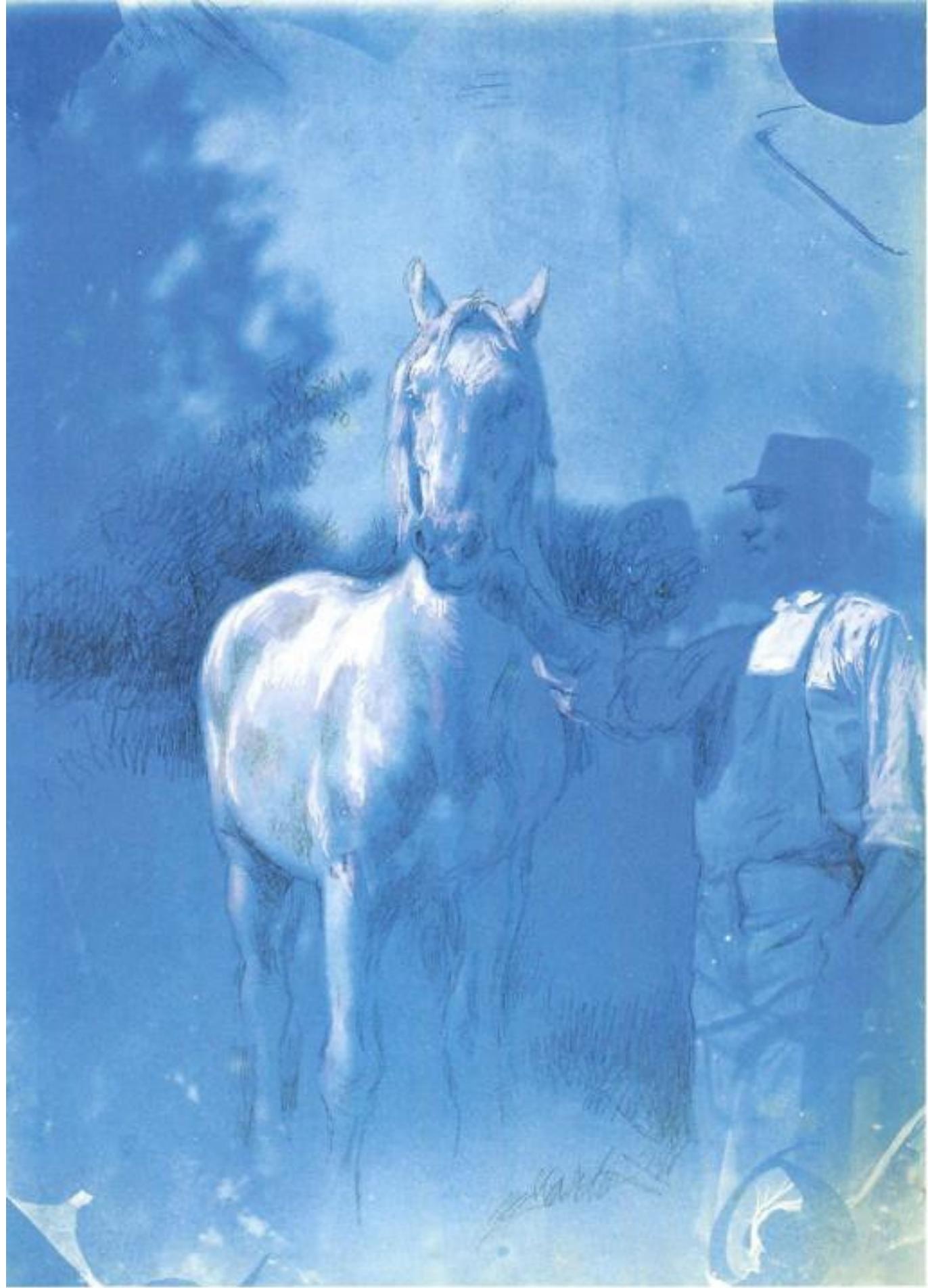

Rosa BONHEUR, *Étude de fleurs et chardons*, n.d., huile sur papier marouflé sur carton, 26,4 × 34,2 cm, Musée de Vire de Normandie

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

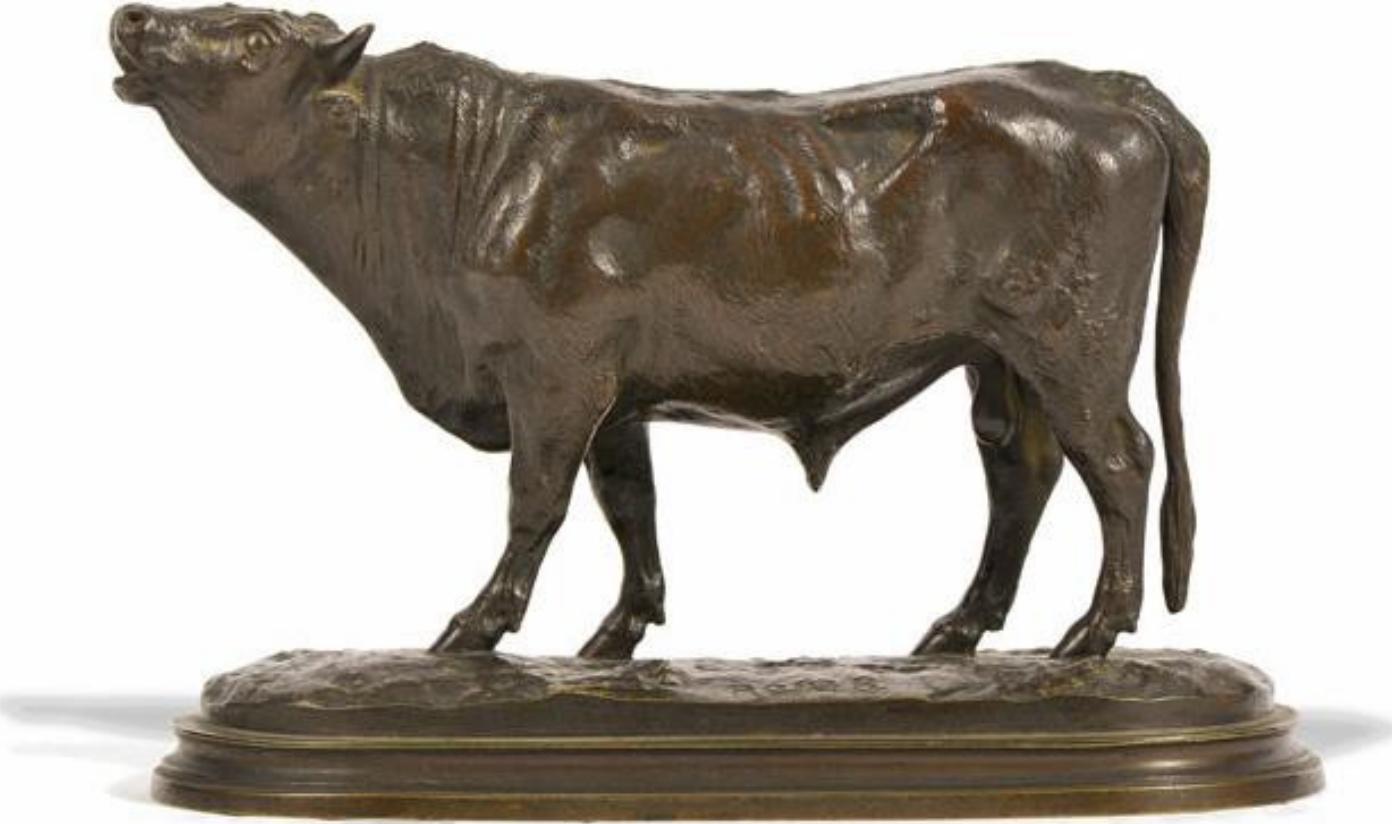

Rosa BONHEUR, *Cheval blanc tenu par la bride*, vers 1892, mine de plomb et rehauts de blanc sur cyanotype, 13 × 17 cm, Château By-Thomery

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

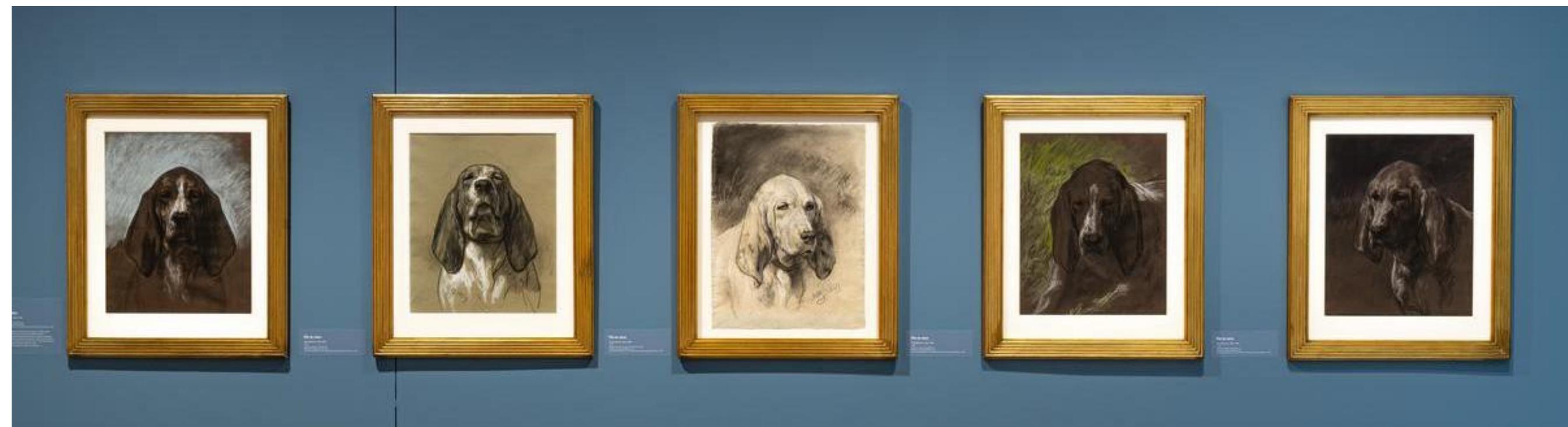

François Hyppolyte PEYROL,
édition d'après *Taureau beuglant* de
Rosa Bonheur. Épreuve en bronze,
sans numéro de tirage, fonte au
sable, $25 \times 21,8 \times 10$ cm. Musée
dép. des peintres de Barbizon.
Étude présentée au salon de 1848

François Hyppolyte PEYROL
(1832-1921), édition, Taureau
marchant d'après Rosa Bonheur.
Épreuve en bronze, sans numéro
de tirage, fonte au sable, $16,8 \times 31$
 $\times 11,5$ 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, *Indiens à cheval armés de lances*,
1890, huile sur toile, 34,9 × 48,2 cm

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