

Œuvres en résonance

Romantisme (1800-1850)

- **Rupture avec le néoclassicisme** : refus de la raison, des règles et de l'idéal antique
- **Une peinture exaltée** :
 - Expression de la passion, de l'irrationnel et de l'imaginaire
 - Désordre, mouvement, couleurs vibrantes et touches expressives
- Une vision individualiste et mystique : importance du sentiment, du rêve et de la subjectivité
- Retour aux sources et au mystère : culte du Moyen Âge et des mythologies de l'Europe du Nord
- La nature comme miroir de l'âme : vestiges, paysages grandioses, sauvages, symboles du destin humain
- Artistes représentatifs : Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Théodore Chassériau, Caspar David Friedrich, William Turner, John Constable

Réalisme (1848-1870)

- **Rupture avec le romantisme**
- **Objectivation picturale** : observation directe, étude des formes, de la lumière et des textures
- **Représentation objective du réel (mimesis)**, apparition d'une nouvelle dimension du réel : spatialisation, corporéité, perspective, échelonnement des couleurs...
- **Reflet d'un monde ordinaire** : scènes paysannes, ouvrières, quotidiennes
- Souci de vérité sociale et humaine
- Artistes représentatifs : Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, Jules Breton, Camille Corot

Naturalisme (1870-1890)

Le naturalisme pousse le réalisme plus loin : il veut analyser le réel comme un « laboratoire » du vivant

- **Représentation du réel** : un réel plus documenté et mieux observé
- Approche de la nature où seule compte la réalité observable, volonté de montrer le réel tel qu'il est avec une démarche parfois plus expérimentale
- Artistes représentatifs : Jules Bastien-Lepage, Léon Lhermitte, Jean-François Raffaëlli, Alfred Roll, Giovanni Segantini, Jules Dupré

Pierre Paul RUBENS, Laitières et bétail dans un paysage, la ferme de Laken, 1617-1618, huile sur toile, 85,9 × 125,9 cm, Royal Collection, Royaume-Uni

Vision bucolique et pastorale

Adriaen van de VELDE, Paysage : animaux à la rivière, 1664, huile sur toile, 50 × 71cm, Musée du Louvre

Thomas GAINSBOROUGH, Paysage
avec paysan, laitière et vaches,
1772-1774, huile sur toile, 56 × 110 cm,
Coll. privée

Johannes JANSON, Vue des environs de
Leyde, avec ferme et animaux au pâturage,
1781, huile sur bois, 64 × 88 cm, Musée du
Louvre

Souffrance des hommes,
non des animaux

François-André VINCENT, La leçon de labourage, 1798, huile sur toile, 213 × 313 cm, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

Gustave COURBET, Les Paysans de Flagey (revenant de la foire), 1850, huile sur toile, 206 × 275 cm, Musée d'Orsay

Jean-François MILLET, Le Rappel des glaneuses, 1859, huile sur toile,
90 x 176 cm, Musée d'Orsay

Constant TROYON, Bœufs allant au labour,
effet de matin, 1855, huile sur toile, 262 ×
391 cm, Musée d'Orsay

Jean-François MILLET, Paysans rapportant à leur
habitation un veau né dans les champs, 1864, huile
sur toile, 81,1 × 100 cm, Art Institute of Chicago

Ilia RÉPINE, Les Bateliers de la Volga, 1870-1873, huile sur toile, 131,5 × 281 cm, Musée Russe, Saint-Pétersbourg

Gustave CAILLEBOTTE,
Raboteurs de parquet, 1875,
huile sur toile, 102 × 147 cm,
Musée d'Orsay

Jules BASTIEN-LEPAGE, Les
Foisins, 1877, huile sur toile,
302 × 195 cm, Musée d'Orsay

Léon LHERMITTE, La paye des moissonneurs, 1882,
huile sur toile, 214 × 272 cm, Musée d'Orsay

Julien DUPRÉ, Les Faucheurs de
luzerne, 1880, huile sur toile, 118,5 ×
150,5 cm, Musée d'Orsay

Naturalisme
inspiré de la photographie

Alfred ROLL, Manda Lamétrie,
fermière, 1887, huile sur toile,
214,3 × 160,0 cm,
Musée d'Orsay

Jules BRETON, La Fin du
travail, vers 1887,
huile sur toile, 84 × 120 cm,
Brooklyn Museum

Animaux représentés

Jan BRUEGHEL l'Ancien, La Terre ou
Le Paradis terrestre, 1607 / 1608, huile
sur cuivre, 45 × 65 cm

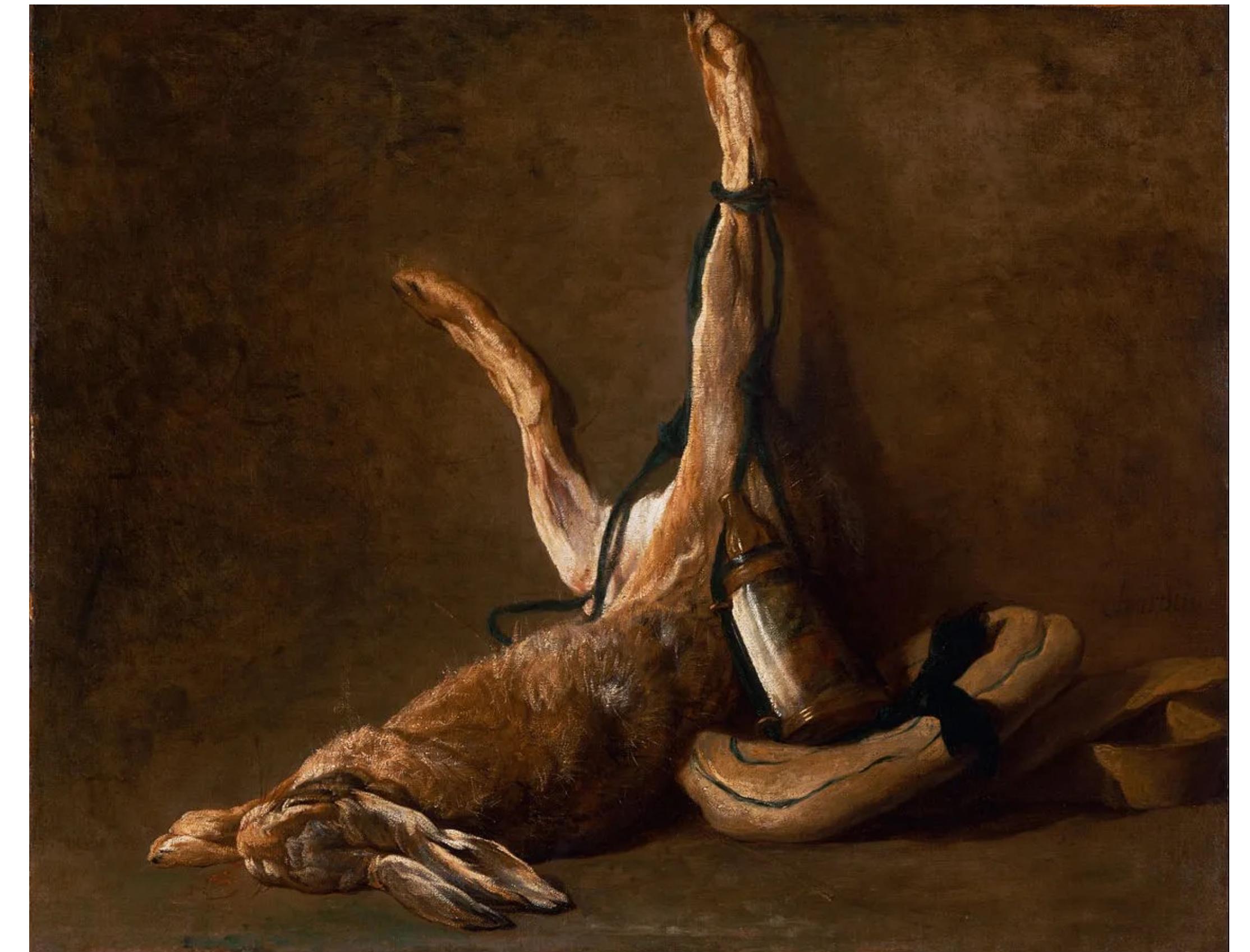

Jan BRUEGHEL le Jeune, Paysage
paradisiaque avec les animaux entrant dans
l'arche de Noé, vers 1650, huile sur bois, 70 x
170 cm

Albrecht DÜRER, Le Lièvre, 1502,
aquarelle et gouache sur papier, 25,1 ×
22,6 cm, Palais Albertina, Vienne

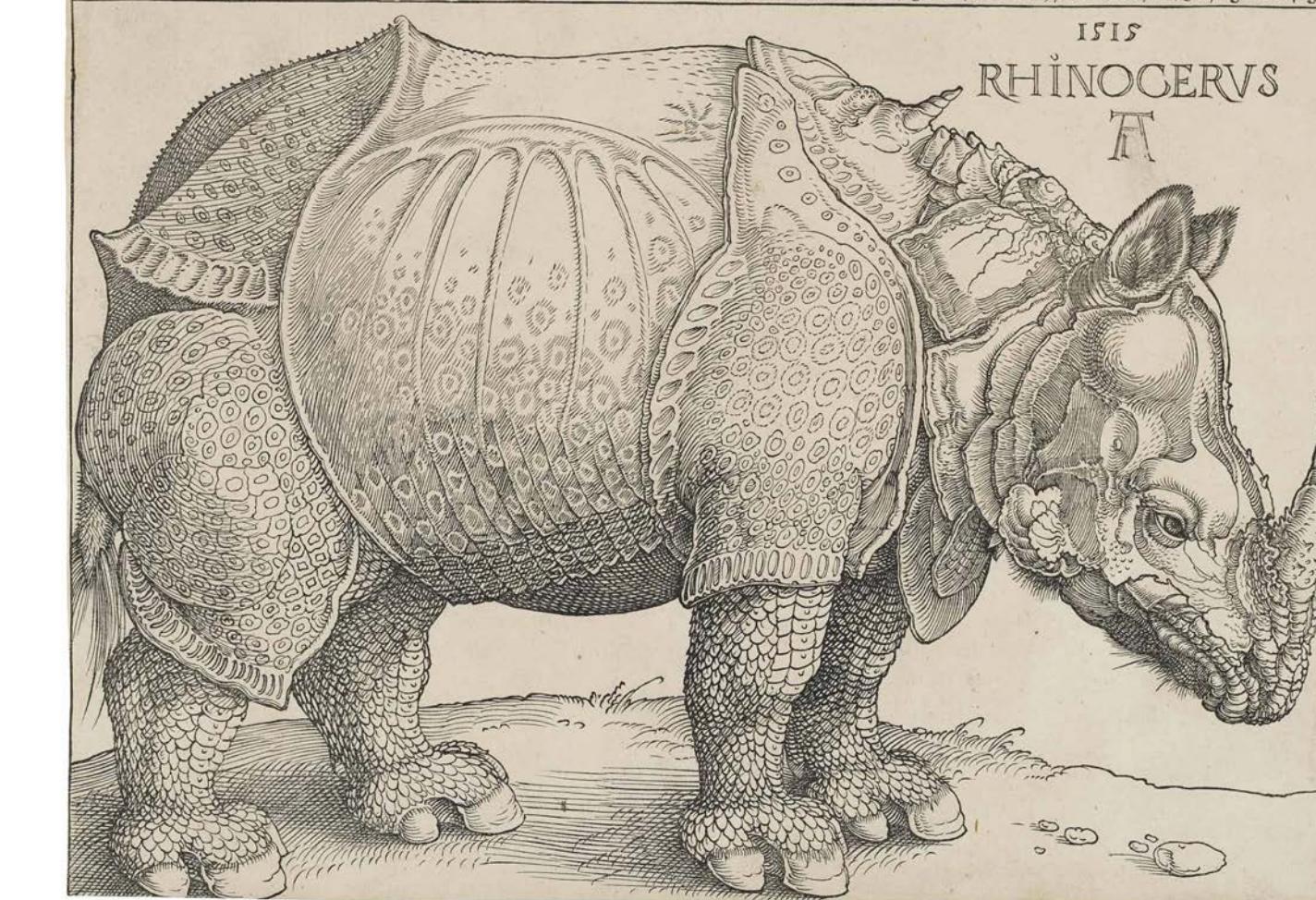
Jean-Baptiste-Siméon CHARDIN, Nature morte au Lièvre, vers 1730, huile sur toile,
65 x 81,5 cm, Philadelphia Museum of Art

Jean-Baptiste OUDRY, Clara le rhinocéros, 1749,
huile sur toile, 310 × 456 cm, Staatliches Museum
Schwerin (Allemagne)

Nach Christus geprt. 1515. Jar. Abt. 1. May. Hat man dem großmächtigen König von Porz. Emanuel von Lysabona pracht auf Indien ein föllich lebendig Thier. Das nennen sie Rhinoceros. Das ist hy mit aller Künste geschilderte. Es hat ein fäde wie ein gespeckete Schalebrot. Und ist vō dicke Schalen überlegt fast fest. Und ist in der grōß als der Helfände über verdrechig von paymen/ und fast wech affig. Es hat ein scharf stachel Horn von auß der maßen. Das Beynde es aber zu wegen wo es bey stanzen ist. Das doßig Thier ist des Helfs am Ende. Der Helfände durch es fast voll. dann wo es in anfangt so laufft. Im das Thier mit den Kopff zwischen die beiden paym vnd roßt den Helfände vnd am pauch aufz er erdigt. In das mag er sich mit erwann. Dann das Thier ist also gewapnet. das im der Helfände nichts kan thun. Sie sagen auch das der Rhinoceros Schnell. fraydig vnd Lüstig sey.

Albrecht DÜRER,
Le Rhinocéros, 1515, gravure
sur bois, 23,5 × 29,8 cm,
British Museum, Londres

Jean Raymond BRASCASSAT, Combat de taureaux,
1857, huile sur toile, 196 × 148 cm, MBA, Nantes

Constant TROYON, Vache qui se
gratte, 1859, huile sur toile, 113 ×
145,5 cm, Musée d'Orsay

Gustave COURBET, Le Renard pris au piège,
vers 1860, huile sur toile, 81 × 100 cm,
Musée Gustave Courbet, Ornans

Gustave COURBET, La Truite, 1873, huile sur
toile, 65,5 × 98,5 cm, Musée d'Orsay

Références, modèles et axes de travail

John CONSTABLE, Le Champ de blé
(The Cornfield), 1826, huile sur toile,
National Gallery, Londres

John CONSTABLE, La Charrette de foin
(The Hay Wain), 1821, huile sur toile,
National Gallery, Londres

Les peintres de Barbizon et la forêt de Fontainebleau

Théodore ROUSSEAU, Chênes à Apremont, 1852, huile sur toile, 63,5 × 99,5 cm, Musée d'Orsay

Jean-Baptiste Camille COROT, Forêt de Fontainebleau, 1846, huile sur toile, 90,2 × 128,8 cm, Musée des Beaux-Arts de Boston

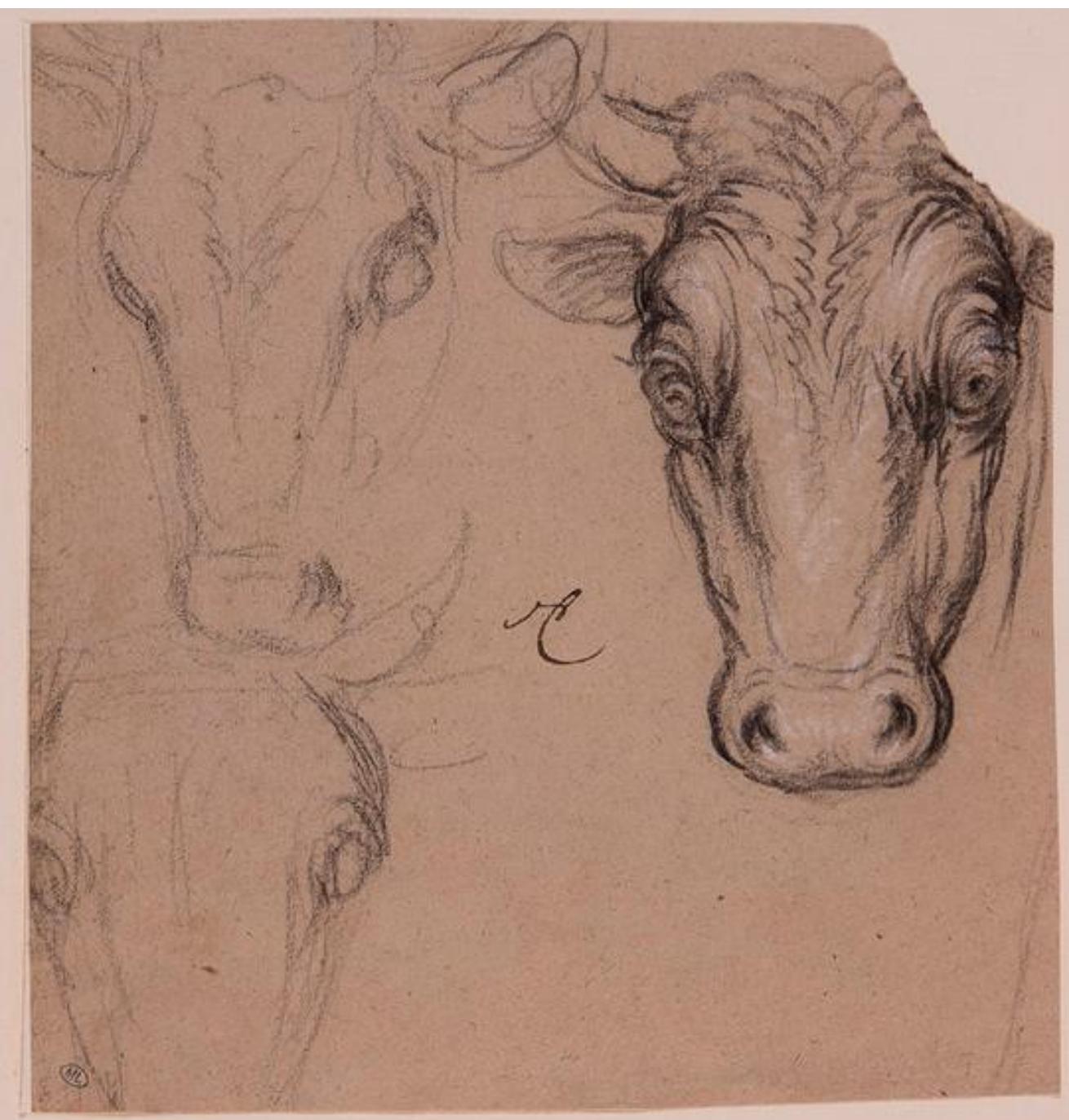

Charles Le BRUN, Études d'yeux de pourceau et de bouc, n.d., pierre noire, sur papier blanc, 37 × 25 cm

Pieter BOEL, Yeux de renard, n.d., pierre noire avec rehauts de blanc sur papier beige, 28 × 43 cm, Coll. Charles Le Brun

Charles Le BRUN, Trois têtes de bœufs, 1671, pierre noire, rehauts de craie blanche sur papier beige, 21 × 196 cm

Charles Le BRUN, Trois têtes d'hommes en relation avec le boeuf, pierre noire, plume, encre brune, lavis gris, gouache blanche, sur papier jauni, 22,8 × 32,4 cm

Théodore GÉRICAULT, La Charrette de charbon, 1820, aquarelle, encre et graphite sur papier, 19,9 × 27,6 cm

Théodore GÉRICAULT,
La Course de chevaux
libres, la Mossa, 1817,
huile sur papier marouflé
sur toile, 45 × 60 cm,
Musée du Louvre

Théodore GÉRICAULT,
Combat de chevaux, vers
1820, aquarelle et graphite
sur papier 19,9 × 27,6 cm

Les peintres romantiques

Théodore GÉRICAULT, Étude d'un bœuf tête baissée, n.d., mine de plomb sur papier, 19,1 × 22,6 cm

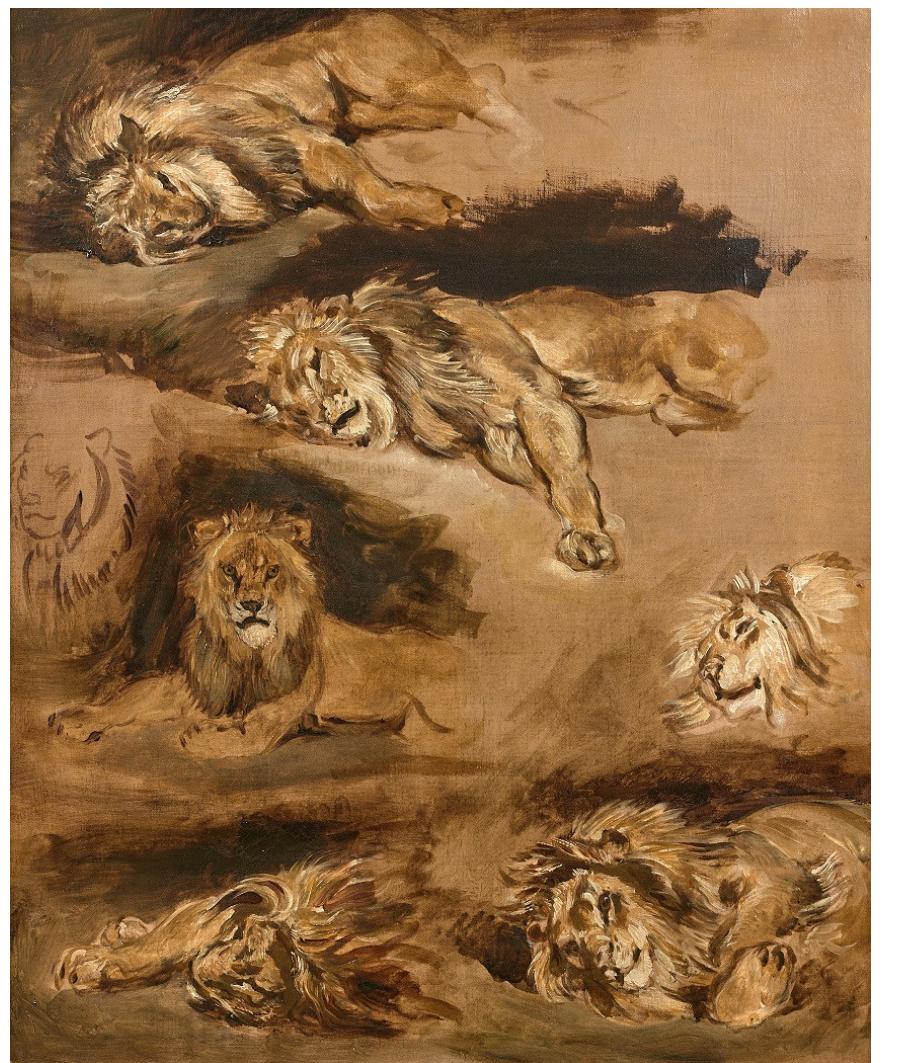
Théodore GÉRICAULT, Étude de pieds et de main, 1818-1819, huile sur toile, 52 × 64 cm, étude préparatoire pour Le Radeau de la Méduse (1819), corps disséqués de l'hôpital Beaujon voisin, Musée Fabre, Montpellier

Eugène DELACROIX,
Esquisse de Chasse aux
lions, 1855, huile sur toile 86
x 115 cm, Musée d'Orsay

Eugène DELACROIX,
Chasse aux lions, 1855,
huile sur toile, 57 x 81 cm,
Nationalmuseum, Stockholm

Eugène DELACROIX,
Études de lions
couchés,
61 x 50 cm, Coll.
particulièr

Eugène
DELACROIX, Lion
dévorant un lapin,
1853, huile sur
toile, $46,5 \times 55,5$
cm, Musée du
Louvre

« Les hommes sont des tigres
et des loups animés les uns
contre les autres pour
s'entre-détruire »

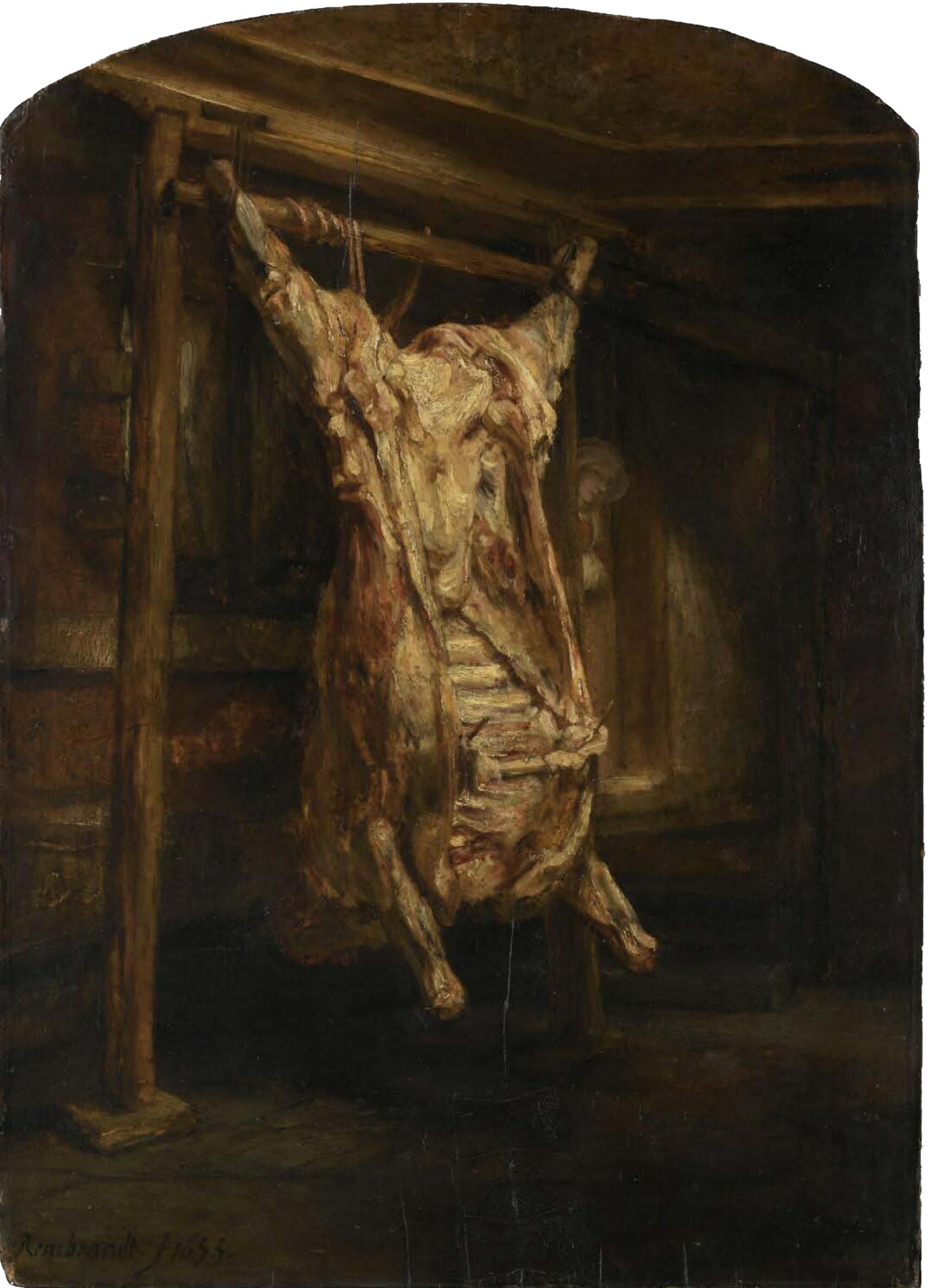

Eugène
DELACROIX,
Chasse au tigre,
1854, huile sur
toile, $73 \times 92,5$
cm, Musée
d'Orsay

Antoine Louis BARYE, Panthère saisissant
un cerf, 1831, bronze, $36 \times 54,5 \times 23$ cm,
Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

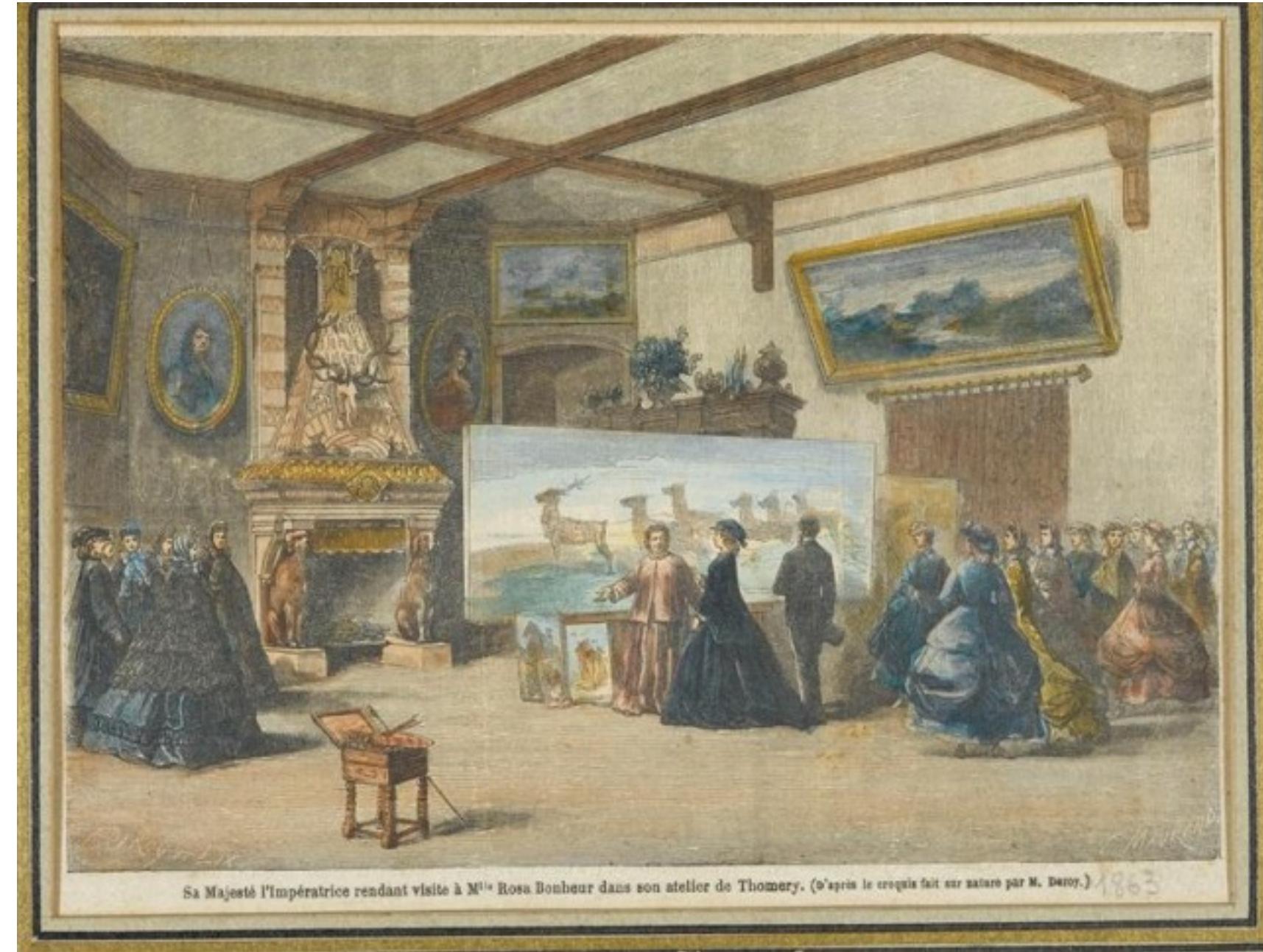
L'animal mort

REMBRANDT, Le Bœuf écorché, 1655, huile sur bois, 94 × 69 cm, Musée du Louvre

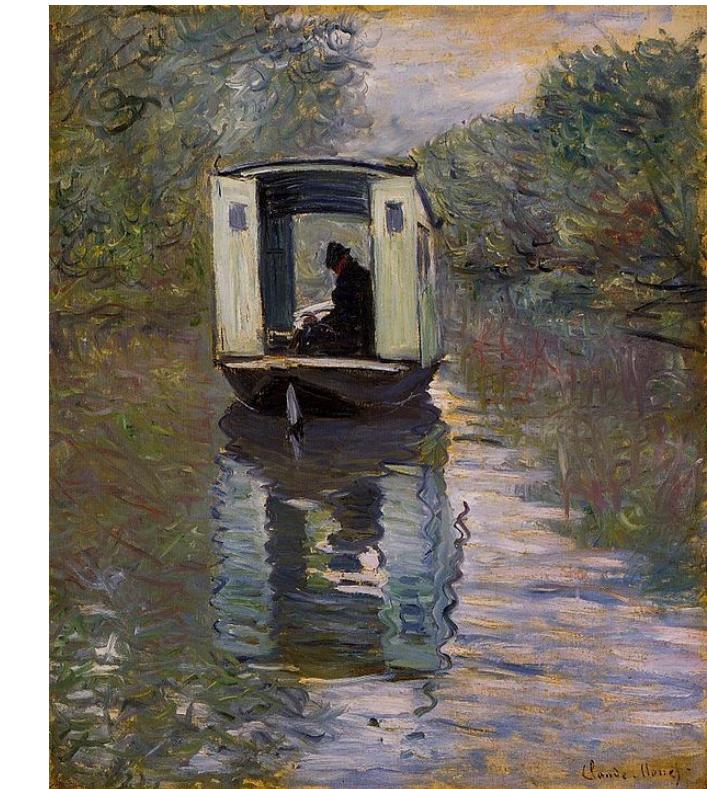
Rosa BONHEUR, Étude de tête de biche, n.d., huile sur toile, 38 × 46 cm, Coll. privée

Atelier d'hiver à l'étage du Château

Le pavillon des Muses : atelier de plein air pour observer les animaux de la forêt de Fontainebleau qui jouxte le château de By à Thomery. Véritable observatoire, Rosa pouvait peindre les animaux sans les déranger.

Claude MONET,
Le Bateau-atelier, 1876