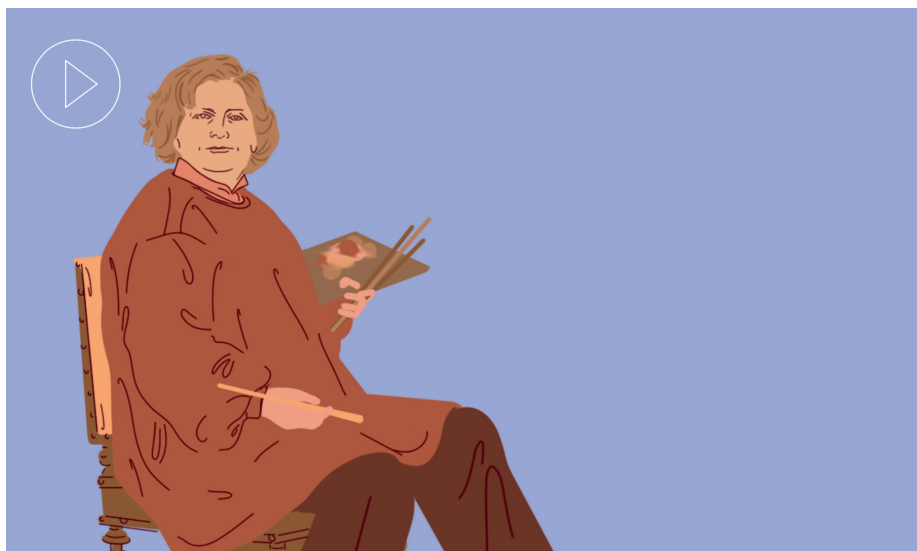

FICHE PÉDAGOGIQUE ROSA BONHEUR

[Cliquez sur l'image pour accéder à la série animée](#)

Femme résolument indépendante, Rosa Bonheur s'impose en tant qu'artiste par sa virtuosité dans une société patriarcale. La plus célèbre peintre animalière de son siècle est aussi la première femme artiste décorée pour son œuvre. Elle portera cette distinction toute sa vie. De son vivant, sa peinture est achetée et admirée tant par les institutions que les collectionneur-se-s privé-e-s. Elle est désormais perçue comme une figure emblématique du féminisme, car à son époque elle a réussi à mener la vie qu'elle souhaitait en s'affranchissant du modèle traditionnel des femmes de son temps. Elle est par ailleurs une défenseuse de la cause animale. Elle est ainsi une des premières à adhérer à la Société protectrice des animaux (SPA), fondée en 1845 par le docteur Étienne Pariset. Considérant sa peinture comme désuète, les ouvrages d'histoire de l'art du XXe siècle laissent peu de place à cette artiste pourtant très connue et reconnue en son temps.

Les mots de l'artiste

« *Suivez mes conseils et je ferai de vous des Léonard de Vinci en jupons.* »

« *L'amitié, c'est l'affection divine.* »

« *Quel ennui d'être limitée dans ses gestes quand on est une fille !* »

« *Les fermes et les champs furent mon atelier de prédilection.* »

« *Je trouve monstrueux qu'il soit dit que les animaux n'ont pas d'âme.* »

Fiche d'identité

Marie Rosalie Bonheur
1822 (Bordeaux) - 1899 (Thomery)

Nationalité : Rosa Bonheur est une artiste française.

Époque : artiste du XIXe siècle.

Médium : elle est peintre dite animalière.

Mots clés

Mère - Amitié - Patriarcat
- Nature - Animaux -

Famille d'artistes - Virtuose -

Peinture de genre

Naturalisme -

Dessin - Reconnaissance

Peinture animalière -

Observation - Zoo -

Ménagerie -

Paysannerie - Agriculture

Vie sauvage - Honneurs -

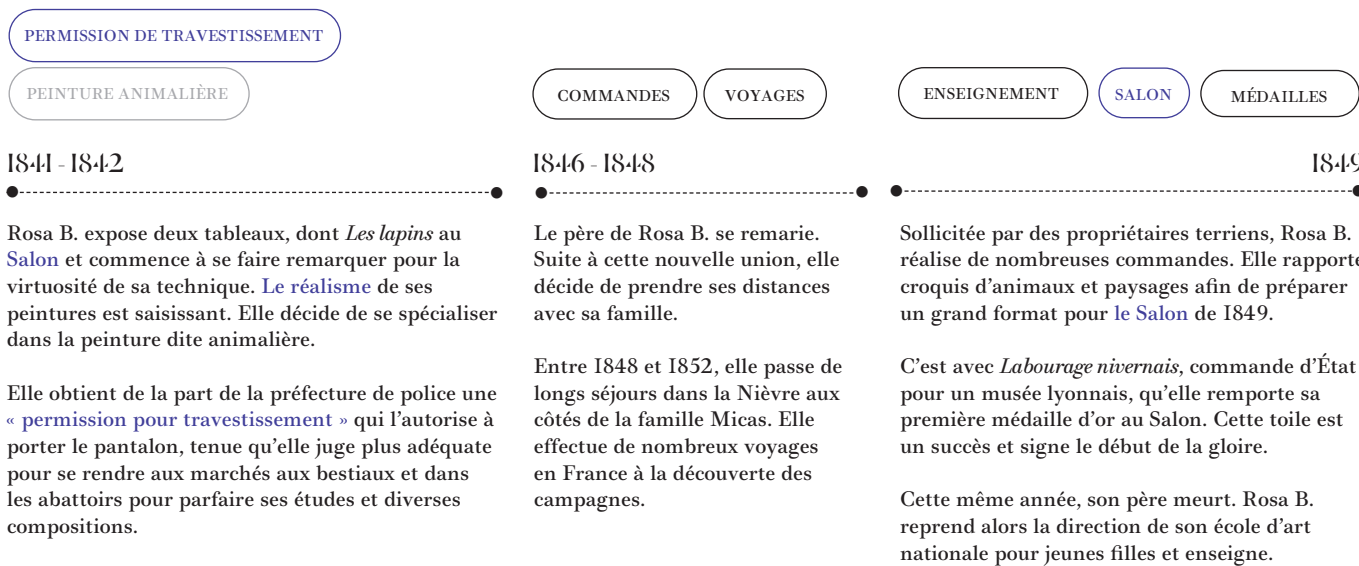
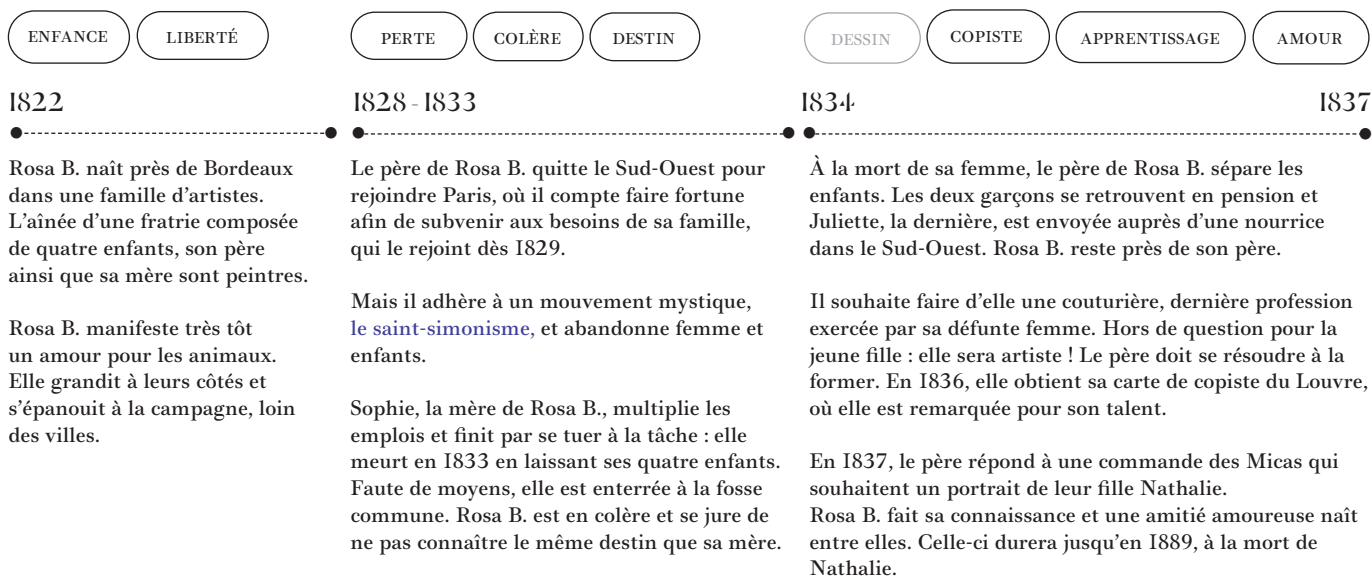
Salon - Sexisme -

Féminisme -

Matrimoine

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

DÉFINITIONS

SAINT-SIMONISME : doctrine socioéconomique dont l'influence au XIXe siècle est déterminante. Elle préconise le collectivisme et critique la propriété privée. Cette idéologie tient son nom de son fondateur, Claude-Henri de Rouvroy (1760-1825), comte de Saint-Simon.

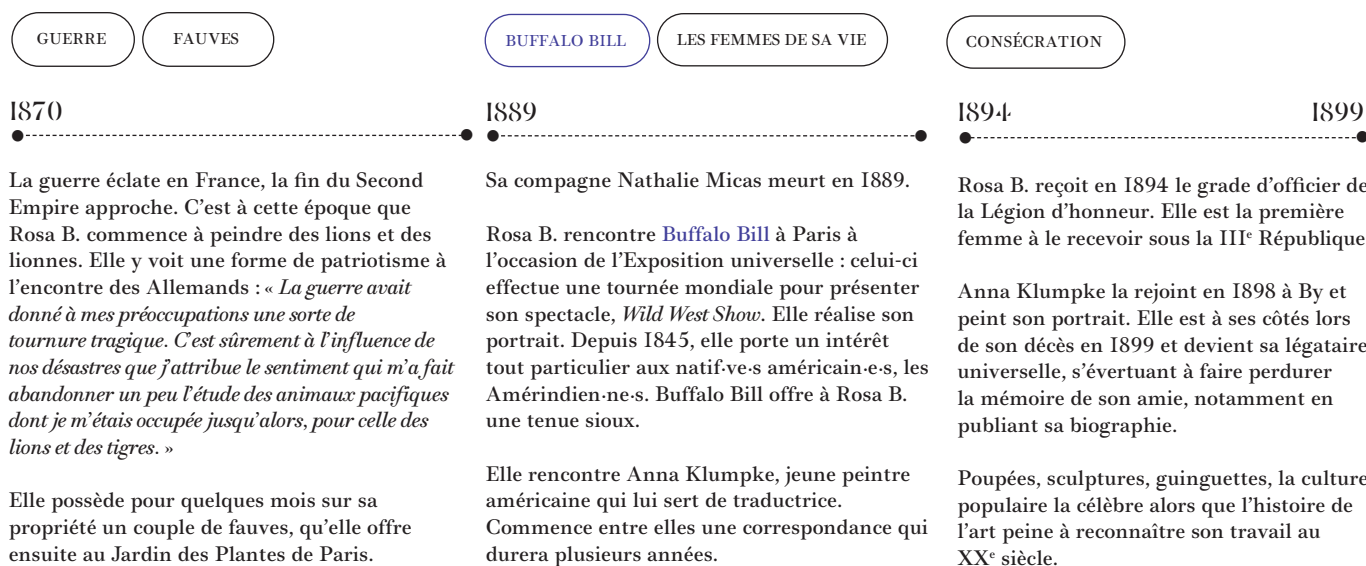
LE SALON : le Salon de peinture et de sculpture, appelé de manière générique le Salon, est une manifestation artistique qui a lieu à Paris de la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1880. Il expose les œuvres des artistes agréé-e-s originellement par l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée par Mazarin, puis par l'Académie des beaux-arts.

LE RÉALISME : c'est Gustave Courbet (1819-1877) qui invente ce terme. Il s'agit d'un style de peinture né au milieu du XIXe siècle et qui s'étend à l'Europe. Le réalisme correspond à la représentation objective du monde. Il rejette l'imaginaire des romantiques et l'idéalisation de la nature des peintres néoclassiques.

PERMISSION DE TRAVESTISSEMENT : document officiel délivré par la préfecture de police de Paris, rendu obligatoire par l'ordonnance du 7 novembre 1800. Il autorise les femmes « à s'habiller en homme ». Cette ordonnance a été reconnue comme implicitement abrogée en janvier 2013.

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

DÉFINITIONS

MÉNAGERIE : c'est l'ancêtre du zoo. Ce lieu maintient des animaux rares, dits sauvages ou exotiques, en captivité sous l'œil des humains. Le terme était utilisé à l'origine, au XVIIe siècle en France, pour la gestion d'une ferme ou des animaux domestiques, puis plus tard pour désigner principalement une collection animale aristocratique ou royale.

LA LÉGION D'HONNEUR : instituée le 19 mai 1802 par Bonaparte, alors premier Consul de la République, elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la nation. C'est la plus haute décoration honorifique française.

BUFFALO BILL : William Frederick Cody, dit Buffalo Bill (1846-1917), monte en 1882 une troupe qui donne des représentations de scènes emblématiques du Far West, notamment les attaques de diligences. Metteur en scène inventif, il n'hésite pas à faire jouer aux natif-ve-s américain-e-s leur propre rôle.

ANALYSE D'ŒUVRE

LABOURAGE NIVERNAIS, 1849

Titre de l'œuvre : *LABOURAGE NIVERNAIS*
Date : 1849
Nature/technique de l'œuvre : peinture
Matière : huile sur toile
Dimensions : 133 × 260 cm
Localisation : Paris, musée d'Orsay

Contexte historique de création

En 1849, Rosa B. a 27 ans. Ce n'est pas la première fois qu'elle présente des œuvres au Salon mais *Labourage nivernais* est un grand format qu'elle a mûrement réfléchi et préparé. Invitée par un propriétaire de la Nièvre pour peindre sur nature un grand tableau, elle réalise aussi divers croquis afin de répondre à une commande de l'État passée en 1848 pour un musée lyonnais. Et la toile fait sensation !

Celle-ci, présentée au Salon de 1849, est jugée démesurée par un public masculin. Certains commentaires seraient aujourd'hui inacceptables : l'artiste est une femme de petite taille, comment a-t-elle pu la peindre seule ? D'autres montrent la manière dont Rosa B., avec d'autres artistes, fait bouger les lignes. On lui dit aussi que le sujet représenté ne mérite pas autant de grandeur, les grands formats étant d'habitude dédiés à la peinture d'histoire. Qu'importe, c'est un succès ! Rosa B. reçoit une médaille, les éloges et la reconnaissance. Sa grande histoire commence !

Analyse formelle et symbolique

• Le réalisme et la composition de l'image

Paul Cézanne disait : « *C'est horriblement ressemblant* » en parlant de la peinture de Rosa B.

Cette toile montre l'étendue de la virtuosité de l'artiste. La peintre pousse à l'extrême la maîtrise des détails. Les ombres, les matières, les lumières sont éblouissantes de réalisme. Le romantisme du début du siècle laisse place à la vie, au naturalisme, au réalisme ! Structurées par des diagonales, les lignes du paysage se croisent. La toile, divisée en deux, fait la part belle à l'animal domestiqué. On constate que, pour la peintre, le chemin des hommes et des animaux est le même. Ils avancent côte à côte et dans la même direction, avec un ciel qui compte autant que la terre.

• Les protagonistes de la scène : la puissance animale

Sous un ciel sans nuages, la relation homme-animal laisse place à la toute-puissance de ce dernier. L'homme est relégué au second plan et l'animal, de par sa supériorité physique et en nombre dans la composition, est célébré, honoré. Rosa B. attache une importance à chaque détail le concernant. Le poil de chacune des bêtes est travaillé avec une précision minutieuse et une netteté frappante. Les efforts fournis par les bovins sont retranscrits – la bave coule de leur gueule. Puissance et harmonie sont les maîtres mots de cette immense composition.

• Le thème agricole et la vie paysanne

Le thème central du tableau est l'analyse même de l'action qui est en train de se dérouler : l'activité paysanne. Il s'agit d'un type de labour appelé sombrage. Réalisée dès le début de l'automne, cette technique agricole consiste à retourner la terre. Celle-ci est ensuite laissée en jachère. Cette scène détonne avec l'effervescence que vit la capitale en pleine révolution industrielle. L'artiste peint en grand ce sujet, telle une scène historique. Si cette peinture est dite réaliste, on parlera plus tard, vers la fin du XIXe siècle, de naturalisme.

Le naturalisme : si la peinture réaliste s'attache à vouloir peindre les choses telles qu'elles sont, la peinture naturaliste aborde des sujets de société, comme Émile Zola le fera dans ses livres. La révolution industrielle et les profondes transformations qui en découlent bouleversent des milliers de vies. Cette peinture s'attache à brosser la société dans son ensemble, les classes populaires comprises. Rosa B. a représenté ce courant trente ans auparavant, et sans vraiment le savoir, elle qui à l'époque s'inspire de la littérature de George Sand.

PISTES PÉDAGOGIQUES CYCLES 2, 3 ET 4

Cycle 2

LE MONDE VÉGÉTAL ET ANIMAL

Le dessin d'observation. Comme Rosa Bonheur, je dessine ce que je vois

Rosa Bonheur, *Les Lapins*, 1840,
huile sur toile, 54 x 65 cm
© Lysiane Gauthier

Pistes pédagogiques/questionnements :

L'observation nous permet de comprendre comment les éléments qui nous entourent sont faits : de quelle couleur est le ciel, quelles sont les formes qui composent les fleurs, les matières différentes que tu peux trouver sur un fruit. Pour comprendre, il faut regarder et observer. Rosa Bonheur a passé des heures, des jours à étudier. Comment le corps de ses modèles s'articule-t-il ?

Pistes d'activités :

• Piste 1 : réalise un herbier tout au long de l'année pour comprendre l'évolution du monde végétal pendant les différentes saisons.

Étape 1 : regarde de façon plus attentive la végétation qui compose ton champ de vision.

Étape 2 : réalise un herbier d'après les éléments récoltés lors de tes promenades. Ne pas oublier de réaliser une fiche informative pour savoir ce que l'on dessine : nom, taille, couleur...

Étape 3 : dessine de façon précise un des végétaux récoltés.

• Piste 2 : programmer une sortie dans une bergerie, une ferme, pour découvrir comment les animaux vivent.

Cycle 3

L'ANIMAL COMME SUJET ARTISTIQUE

Représentation et interprétation
du monde animal par les artistes

Rosa Bonheur, *Le marché aux chevaux*, 1852-1855,
Huile sur toile, 244,5 x 506,7 cm
© Don de Cornelius Vanderbilt, 1887
© 2000-2021 The Metropolitan Museum of Art

Pistes pédagogiques/questionnements :

Des grottes de Lascaux à la tapisserie de la Dame à la licorne en passant par Annette Messager, la figure animale a toujours inspiré les artistes. La littérature, la poésie, la philosophie sont aussi des disciplines où ce sujet a été développé. L'être humain lui donne une voix, imagine une pensée et l'observe.

Saurais-tu faire parler un animal, lui donner une voix, des opinions, et créer un récit autour de lui ?

Pistes d'activités :

• Piste 1 : explore et choisis une fable de Jean de La Fontaine à lire à tes camarades en classe.

• Piste 2 : écris et développe un récit à partir d'un animal et de son environnement.

Étape 1 : construis un récit, un dialogue, une poésie avec pour personnage principal un animal de ton choix.

Étape 2 : présente ton travail sous une forme de ton choix. Tu peux lire ton histoire, réciter ta poésie, dessiner comme une bande dessinée ton récit, réaliser une sculpture.

• Piste 3 : découvre et écoute *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns.

Sauras-tu deviner quel animal illustre quel passage dans cette pièce musicale ?

PISTES PÉDAGOGIQUES CYCLES 2, 3 ET 4

Cycle 4

L'ANIMAL, L'ÉGAL DES HUMAINS ?
les relations humains-animal

Rosa Bonheur, *Buffalo Bill*, 1889,
huile sur toile, 46,9 x 38,7 cm
© The Easton Foundation/ADAGP, Paris, 2021

Pistes pédagogiques/questionnements :

Dompteur, chasseur, admirateur, adorateur, massacreur, protecteur... l'être humain a toujours entretenu de multiples relations avec le monde animal. En fonction des cultures, certains animaux sont sacrés, d'autres bannis. Certains sont célébrés, d'autres sont à exterminer. Quelle relation entretiens-tu avec les animaux ? Comment considères-tu qu'ils sont traités dans le monde dans lequel tu vis ?

Pistes d'activités :

• Piste 1 : réalise à l'aide de la technique de ton choix le portrait d'une personne et de l'animal avec lequel elle vit, travaille, entretient une relation depuis longtemps.

Étape 1 : sélectionne un duo.

Étape 2 : illustre de la manière que tu souhaites ce portrait (photographie, dessin, collage, poésie, chanson, sculpture, etc.).

Étape 3 : présente ton travail à ta classe et explique tes choix et l'histoire de la relation qui unit cette personne et cet animal.

• Piste 2 : proposer un cycle cinéma (de fiction ou documentaire) sur la thématique des relations entre l'humain et l'animal.

RESSOURCES

CYCLE 2

• Livres dans les programmes du cycle 2 :

- *Le Grand Poisson* de Aoi Huber-Kono, Éditions du Rouergue, 2007
- *Shola et les lions* de Bernardo Atxaga, illustrations de Mikel Valverde, La Joie de lire, 2015
- *Dodoitsu et l'escargot alpiniste* de Paul Claudel, illustrations de Dominique Corbasson, Gallimard Jeunesse, 2005
- *Zoo* de Michel Butor, illustrations d'Olivier Talec, Rue du monde, 2001
- *Les Fables de La Fontaine*, illustrations de Joann Sfar, Michel Lafon, 2018

• Autres livres :

- *L'Ara de Rosa. Les lions* de Pierre-Yves Cezard, Éditions du Sabot rouge, 2020
- *Pour un herbier* de Colette, Fayard, 1991
- *L'Herbier des feuilles* de Nicole Bustarret, Milan, 2015
- *Les Animaux de la ferme* d'Émilie Beaumont, illustrations de Bernard Alunni et Marie-Christine Lemayeur, Fleurus, 2020
- *L'Encyclopédie des animaux pour les enfants* de Jomáš Juma, Macro, 2019

• Magazine :

- National Geographic Kids (mensuel)

CYCLE 3

• Livres dans les programmes du cycle 3 :

- *Renard & renard* de Max Bolliger, illustrations de Klaus Ensikat, La Joie de lire, 2002
- *La Souris de M. Grimaud* de Frank Asch et Devin Asch, Albin Michel 2004

• Autres livres :

- *Jefferson* de Jean-Claude Mourlevat, illustrations d'Antoine Ronzon, Gallimard Jeunesse, 2018
- *Les Nouvelles Aventures de Cookie* de Martine Laffon, illustrations de Louise Mézel, La Joie de lire, 2021
- *La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours* de Dino Buzzati, Folio Junior, 2009
- *Les Secrets de la nature* de Rachel Williams, illustrations de Freya Hartas, Larousse Jeunesse, 2020

CATALOGUES

- *Rosa Bonheur. L'éloge du monde animal*, musée de Vernon, Éditions Points de vue, 2015
- *Rosa Bonheur et sa famille. Trois générations d'artistes*, Paris musée d'Orsay, Flammarion, 2016
- *Rosa Bonheur 1822-1899*, Bordeaux, musée des Beaux-Arts, William Blake & Co., 1997

CYCLE 4

• Livres dans les programmes du cycle 4 :

- *La Ferme des animaux* de Georges Orwell, Le Livre de poche, 1984
- *Le Lion* de Joseph Kessel, Gallimard Jeunesse, 2015
- *Croc-Blanc* de Jack London, Le Livre de poche, 2014

• Autres livres :

- *Rosa Bonheur, L'audacieuse*, Natacha Henry, Albin Michel Jeunesse, 2020
- *Cheval de guerre* de Michael Morpurgo, illustrations de François Place, Folio Junior, 2019

• Films :

- *La Ferme des animaux* de John Halas et Joy Batchelor, 1954, 72 min
- *L'Ours* de Jean-Jacques Annaud, 1988, 100 min
- *Gorilles dans la brume* de Michael Apted, 1988, 125 min
- *Royaume pacifique : les chemins du coeur* de Jenny Stein, 2009, 78 min
- *La Marche de l'empereur* de Luc Jacquet, 2004, 84 min
- *La Planète des singes* de Franklin Schaffner, 1968, 112 min
- *King Kong* de Peter Jackson, 2005, 187 min
- *Petit paysan* d'Hubert Charuel, 2017, 90 min