

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.

De son vivant, sa peinture est achetée et admirée tant par les institutions que par les collectionneur.se.s privé.e.s. Plus de deux mille œuvres se trouvent aujourd'hui au sein des plus grands musées, fondations et collections privées du monde. Elle est désormais perçue comme une figure emblématique du féminisme, car 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 ! »

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

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

« Toute l'activité humaine doit tendre exclusivement à rehausser l'âme. »

Fiche d'identité

Rosa Bonheur,
née Marie Rosalie Bonheur.
Naît en 1822 à Bordeaux
et meurt en 1899 à Thomery.

Nationalité : Rosa Bonheur
est française.

Époque : artiste du XIXe siècle

Médium : la peinture

Mots clés

Peinture animalière -

Féminisme - Patriarcat -

Naturalisme - **Virtuose**

- Réalisme -

Famille d'artistes -

Dessin - Zoo - Ménagerie

Animaux - Agriculture

- Salons - Lesbianisme

Légion d'honneur -

Reconnaissance -

Sexisme - Matrimoine

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

<p>ENFANCE LIBERTÉ</p> <p>1822</p>	<p>PERTE ABANDON LE SAINT-SIMONISME</p> <p>1828</p>	<p>DESSIN COPISTE APPRENTISSAGE AMOUR</p> <p>1833 1834</p>	<p>1837</p>
<p>Rosa Bonheur naît près de Bordeaux dans une famille d'artistes. L'aînée d'une fratrie composée de quatre enfants, son père ainsi que sa mère sont peintres.</p> <p>Rosa B. manifeste très tôt un amour pour les animaux. Elle grandit à leurs côtés et s'épanouit à la campagne.</p>	<p>Le père de Rosa B. quitte le Sud-Ouest pour rejoindre Paris, où il compte faire fortune afin de subvenir aux besoins de sa famille, qui le rejoint dès 1829.</p> <p>Peu de temps après, au saint-simonisme, un mouvement mystique, et abandonne sa femme et ses enfants.</p> <p>Sophie, la mère de Rosa B., multiplie les emplois et finit par se tuer à la tâche : elle meurt en 1833 en laissant ses quatre enfants. Faute de moyens, elle est enterrée à la fosse commune. Rosa B. est en colère et se jure de ne pas connaître le même destin que sa mère.</p>	<p>À la mort de sa femme, le père de Rosa B. sépare les enfants. Les deux garçons se retrouvent en pension et Juliette, la dernière, est envoyée auprès d'une nourrice dans le Sud-Ouest. Rosa B. reste auprès de son père.</p> <p>Il souhaite faire d'elle une couturière, dernière profession exercée par sa défunte femme. Hors de question pour la jeune fille : elle sera artiste ! Le père doit se résoudre à la former. En 1836, elle obtient sa carte de copiste du Louvre, où elle est remarquée pour son talent.</p> <p>En 1837, le père répond à une commande de la famille Micas, qui souhaite un portrait de leur fille Nathalie. Rosa B. fait sa connaissance et une relation amoureuse naît entre elles. Celle-ci durera jusqu'en 1889, à la mort de Nathalie.</p>	

<p>SALON RÉALISME RECONNAISSANCE</p> <p>1842</p>	<p>1844</p>	<p>VOYAGE</p> <p>1846</p>	<p>1848</p>	<p>COMMANDE MÉDAILLE ENSEIGNEMENT</p> <p>1849</p>
<p>Rosa B. expose deux tableaux, dont <i>Les Lapins</i> au Salon et commence à se faire remarquer pour la virtuosité de sa technique. Le réalisme de ses peintures est saisissant. Elle décide de se spécialiser dans la peinture dite animalière.</p>		<p>Le père de Rosa B. se remarie. Suite à cette nouvelle union, elle décide de prendre ses distances avec sa famille.</p> <p>Entre 1848 et 1852, elle passe de longs séjours dans la Nièvre aux côtés de la famille Micas. Elle effectue de nombreux voyages en France à la découverte des campagnes.</p>		<p>Sollicitée par des propriétaires terriens, Rosa B. réalise de nombreuses commandes. Elle rapporte croquis d'animaux et paysages afin de préparer un grand format pour le Salon de 1849.</p> <p>C'est avec <i>Labourage nivernais</i>, commande d'État pour un musée lyonnais, qu'elle remporte sa première médaille d'or au Salon. Cette toile est un succès et signe le début de la gloire.</p> <p>Cette même année, son père meurt. Rosa B. reprend alors la direction de son école d'art nationale pour jeunes filles et enseigne.</p>

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 : initialement un mouvement littéraire, les artistes comme Gustave Courbet (1819-1877) s'emparent de ses codes au milieu du XIXe siècle. 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

PERMISSION DE TRAVESTISSEMENT

MARCHAND

1852

En 1852, elle obtient de la part de la préfecture de police une « **permission pour travestissement** » qui l'autorise à porter le pantalon, tenue qu'elle juge plus adéquate pour se rendre aux marchés aux bestiaux et dans les abattoirs pour parfaire ses études et diverses compositions.

Rosa B. présente au Salon *Le Marché aux chevaux*. Œuvre majeure dans sa carrière, le tableau reçoit les éloges de ses aînés et lui apporte une grande notoriété. Son indépendance financière est définitivement acquise.

Elle rencontre Ernest Gambart, qui devient son marchand. Il fait voyager ses toiles dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis.

ATELIER

MÉNAGERIE

THOMERY

1859

Les mondanités n'intéressent guère Rosa B. et elle fuit Paris.

Elle vit avec Nathalie Micas, sa compagne et la mère de celle-ci dans une vaste demeure qu'elle achète en lisière de la forêt de Fontainebleau, à By, en haut de Thomery.

Elle y installe son atelier et ses animaux. Cela devient une vraie **ménagerie** !

LÉGION D'HONNEUR

1865

L'impératrice Eugénie se rend en personne à By pour décorer Rosa B. de la grand-croix de la Légion d'honneur, distinction d'habitude réservée aux hommes : en la recevant, l'artiste fait figure d'exception.

Elle devient ainsi chevalier.

GUERRE

FAUVES

1870

La guerre éclate en France, la fin du Second Empire approche. C'est à cette époque que Rosa B. commence à peindre des lions et des lionnes. Elle y voit une forme de patriotisme à l'encontre des Allemands : « *La guerre avait donné à mes préoccupations une sorte de tournure tragique. C'est sûrement à l'influence de nos désastres que j'attribue le sentiment qui m'a fait abandonner un peu l'étude des animaux pacifiques dont je m'étais occupée jusqu'alors, pour celle des lions et des tigres.* »

Elle possède pour quelques mois sur sa propriété un couple de fauves, qu'elle offre ensuite au Jardin des Plantes de Paris.

BUFFALO BILL

DISPARITION

1889

Sa compagne, Nathalie Micas meurt en 1889.

Rosa B. rencontre Buffalo Bill à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle : celui-ci effectue une tournée mondiale pour présenter son spectacle, *Wild West Show*. Elle réalise son portrait. Depuis 1845, elle porte un intérêt tout particulier aux autochtones d'Amérique du Nord. **Buffalo Bill** offre à Rosa B. une tenue sioux.

Elle rencontre Anna Klumpke (1856-1942), une jeune peintre américaine qui lui sert de traductrice. Commence entre elles une correspondance qui durera plusieurs années.

CONSÉCRATION

MÉMOIRE

1894

Rosa B. reçoit en 1894 le grade d'officier de la Légion d'honneur. Elle est la première femme à le recevoir sous la IIIe République.

Anna Klumpke la rejoint en 1898 à By et peint son portrait. Elle est à ses côtés lors de son décès en 1899 et devient sa légataire universelle, s'évertuant à faire perdurer la mémoire de sa compagne, notamment en publiant sa biographie.

Poupées, sculptures, guinguettes, la culture populaire la célèbre alors que l'histoire de l'art peine à reconnaître son travail au XXe siècle.

1899

DÉFINITIONS

MÉNAGERIE : la 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.

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 des spectacles sur un Far West en voie de disparition. Par nostalgie, il met en scène un Far West dans lequel il fait jouer aux autochtones de l'Amérique du Nord des rôles stéréotypés, adaptés aux goûts et aux attentes des spectateurs anglo-américains et européens.

ANALYSE D'ŒUVRE

LABOURAGE NIVERNAIS, 1849

Titre de l'œuvre : *Labourage nivernais*
Date : 1849
Nature/technique : peinture sur toile
Dimensions : 133 x 260 cm
Localisation : Paris, musée d'Orsay
© RMN - Grand Palais
(Musée d'Orsay / René-Gabriel Ojéda)

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 relayé 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 à cette époque. 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⁽¹⁾.

⁽¹⁾ 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,
© Mairie de Bordeaux, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
photographie de F.Deval

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 : réalisation d'un herbier tout au long de l'année, pour comprendre l'évolution du monde végétal pendant les différentes saisons.

Étape 1 : regarder de façon plus attentive la végétation qui compose son champ de vision.

Étape 2 : réaliser un herbier d'après les éléments récoltés lors de promenades. Ne pas oublier de réaliser une fiche informative pour savoir ce qu'on dessine : nom, taille, couleur, par exemple).

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

• Piste 2 : programmer une sortie dans une bergerie, une ferme, pour découvrir la manière dont 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,
©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'Homme lui donne une voix, imagine une pensée et l'observe. Comment faire parler un animal ? Comment lui donner une voix, des opinions, et créer un récit autour de lui ?

Pistes d'activités :

• Piste 1 : explorer et choisir dans l'œuvre de Jean de La Fontaine (1621-1695) une fable à lire en classe. Choisir une fable qui met en scène des animaux (*Le corbeau et le renard*, *la cigale et la fourmi* par exemple).

Étape 1 : choisir une fable

Étape 2 : la lire à haute voix et expliquer à la classe notre interprétation.

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

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

Étape 2 : présenter son travail sous une forme choisie : une fiction, une poésie, des illustrations, un enregistrement sonore ou une pièce de théâtre par exemple.

Piste 3 : découvrir et écouter *Le Carnaval des animaux* (1886) du compositeur Camille Saint-Saëns (1835-1921). Deviner quel animal illustre quel passage dans cette œuvre musicale.

Cycle 4

L'ANIMAL, L'ÉGAL DES HUMAINS ? Les relations Homme-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 chassés. 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 : réaliser à l'aide de la technique de son choix, le portrait d'une personne et de son animal. Explore visuellement la relation qu'ils entretiennent.

Étape 1 : sélectionner un duo Homme-animal

Étape 2 : illustrer de la manière que l'on souhaite ce portrait duo (photographie, dessin, collage, poésie, chanson, sculpture...)

Étape 3 : présenter son travail à sa classe et expliquer ses choix (pourquoi ce duo, pourquoi cet outil et une anecdote les concernant).

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

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

• 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 et Devin Asch, Albin Michel, 2004

• 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 George Orwell, Le Livre de poche, 1984
- *Le Lion*, de Joseph Kessel, Gallimard Jeunesse, 2015
- *Croc-Blanc*, de Jack London, Le Livre de poche, 2014
- *Zoo*, de Michel Butor, illustrations d'Olivier Talec, Rue du monde, 2001
- *Les Fables de La Fontaine*, illustrations de Joann Sfar, Michel Lafon, 2018

• Livres

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

• Magazine

- *Regain Magazine* (trimestriel)

• 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
- *La Marche de l'empereur*, de Luc Jacquet, 2004, 84 min
- *Petit paysan*, d'Hubert Charuel, 2017, 90 min