

PORTRAITS

Rosa Bonheur en face-à-face

« Lorsque parut le *Labourage nivernais*, au Salon de 1848, le fracas de l'admiration fut indescriptible. Il se trouva des critiques pour affirmer que cette jeune *peintresse* de vingt-six ans venait tout simplement de renouveler la face de l'art français ».

[Le Bulletin de la vie artistique, 1922](#)

Rosa BONHEUR, *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, 133X260 cm, Musée d'Orsay, Paris.

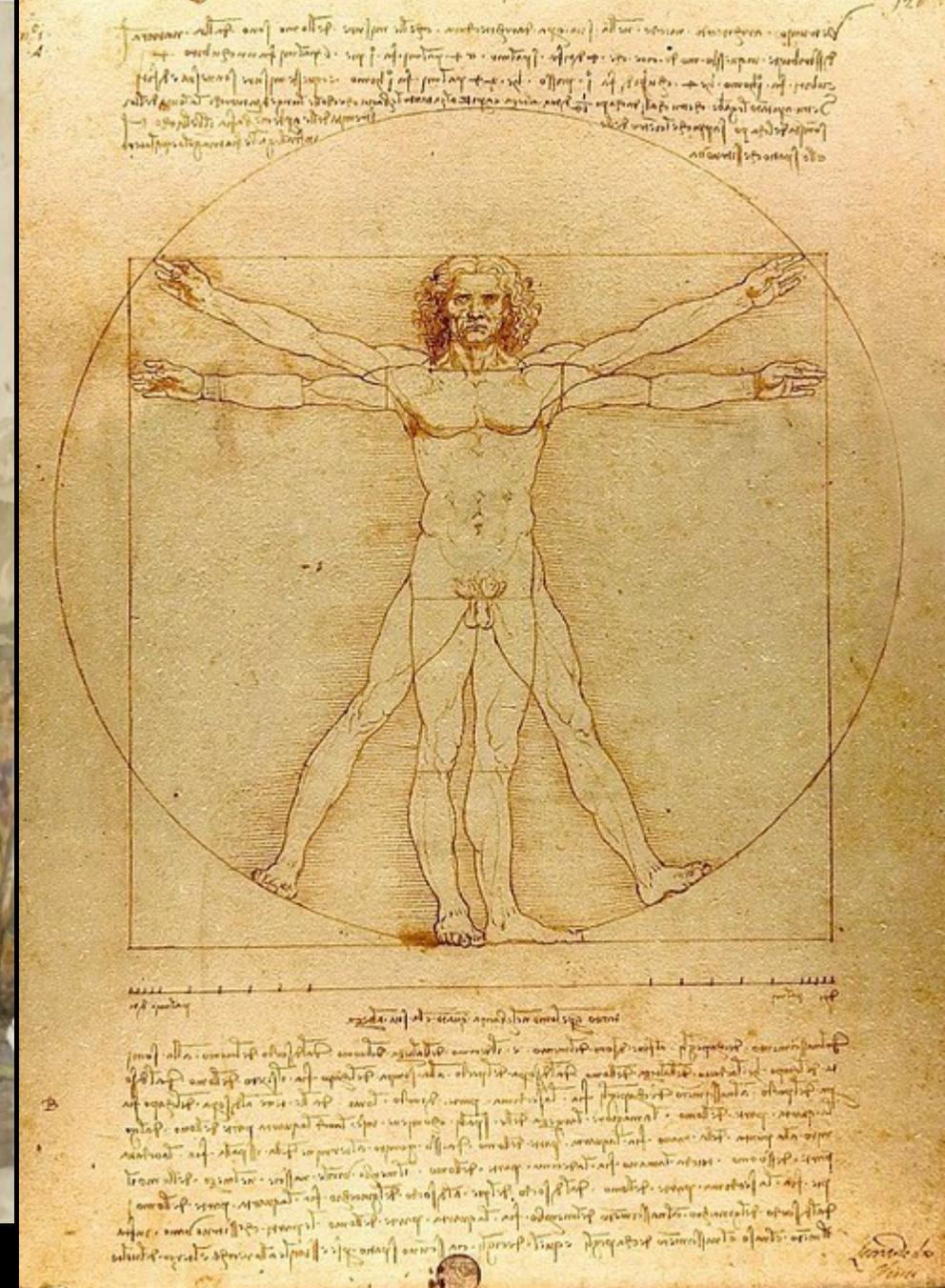

Ilya RÉPINE, *Les Haleurs de la Volga*, 1870-1873, Huile sur toile, 132 x 284 cm, Musée d'État russe, Saint-Petersbourg.

Rosa BONHEUR, *Quatorze études de cerfs*, Paris, musée d'Orsay, conservé au département des Arts graphiques du musée du Louvre.

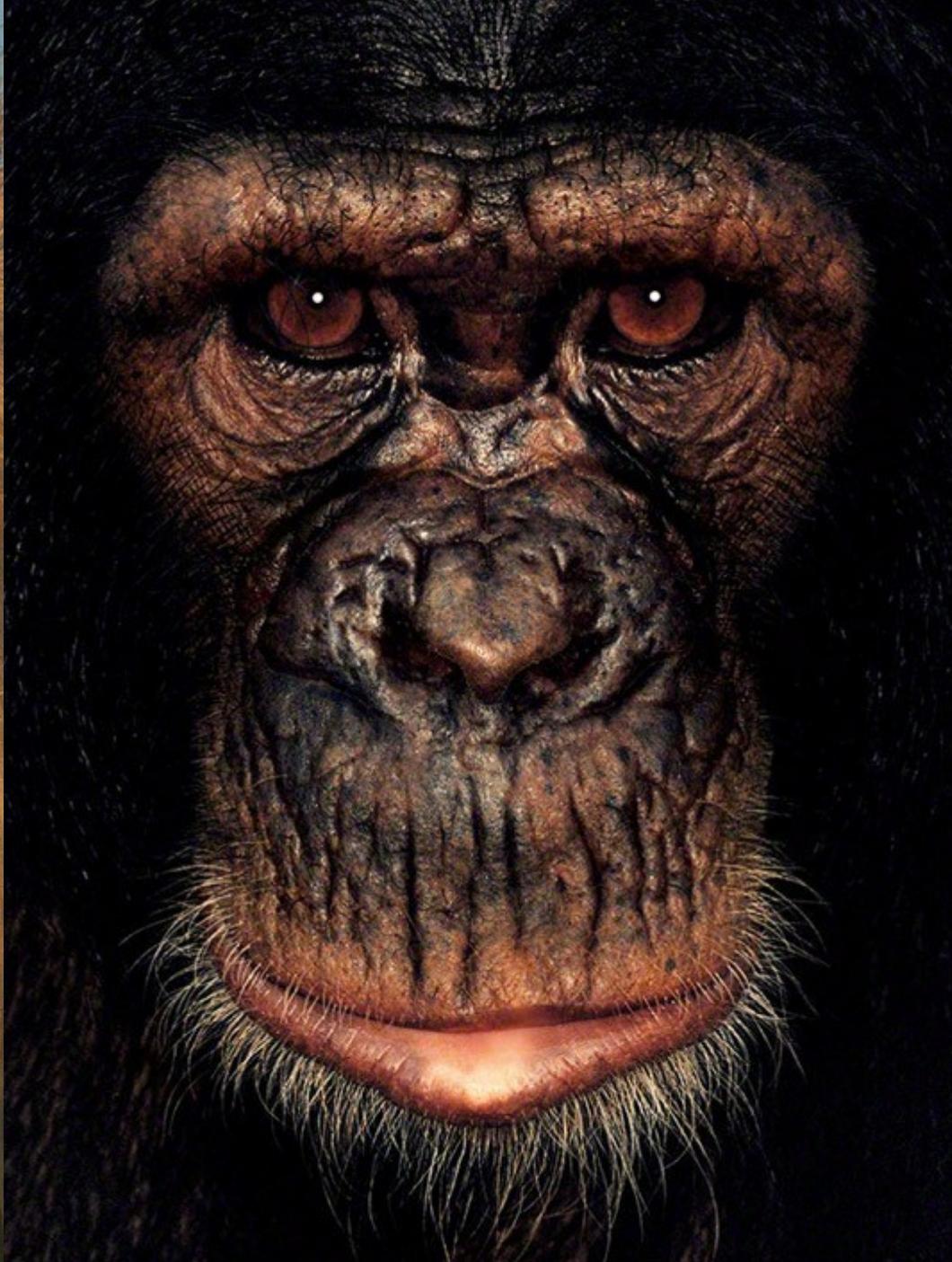
Léonard de VINCI, *L'homme de Vitruve*, plume et lavis, 34 X 26 cm, cabinet des dessins et estampes, Venise.

Jean-Baptiste OUDRY, *Misse et Turlu*, 1725, huile sur toile, 127 x 160 cm château de Fontainebleau.

Rosa BONHEUR, *Briquet, Chien limier*, 1856, huile sur toile, 36,8 X 45,7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

À gauche, Rosa BONHEUR,
Portrait de lion,
1879, huile sur
toile, 95 X 76 cm,
Musée du Prado,
Madrid (détail).

À droite, James
MOLLISON,
*Chimpanzé
mâle de 4 ans
et demi*,
Cameroun,
photographie,
300X 200 cm
2004.

Rosa BONHEUR, *Barbaro après la chasse*, ca. 1858, huile sur toile, 96,5 x 130,2 cm, Philadelphia Museum of Art.

Bartolomé Estéban MURILLO, *Le jeune mendiant*, 1645-1650, Huile sur toile, 134 × 110 cm, musée du Louvre, Paris

Damien HIRST, *Away from the Flock*, 1994, mouton dans un réservoir de formaldéhyde, Musée océanographique de Monaco.

Rosa BONHEUR, *Moutons dans les Pyrénées*, non daté, huile sur toile, 30,5 X 43,2 cm, Dahesh Museum of Art, New York.

Eugène DELACROIX , *Chevaux sortant de la mer*, 1860, The Phillips Collection, Washington,DC.

Rosa BONHEUR, *Le marché aux chevaux*, 1853, 244,5 X 506,7 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York (détail).

Rosa BONHEUR, *Le Lion chez lui*, 1881, huile sur toile, 162,3 x 262,3 cm, Ferens Art Gallery, Kingston-upon-Hull.

Le Roi Lion, Kion avec ses parents Nala et Simba, 1994, © Disney

Rosa BONHEUR, *Biches et cerfs au repos*, huile sur toile, 101 x 82,2 cm, 1887, Detroit Institute of Arts.

Claude MONET, *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1866, huile sur toile, 130 × 181 cm. Moscou, musée d'État des Beaux-Arts Pouchkine.

William WEGMAN, *Lawn Chair*, impression couleur chromogénique, 1988, collection de l'artiste.

Rosa BONHEUR, *Toutou, le bien aimé*, 1885, huile sur toile, 55,6 X 71,4 cm, Centraal Museum, Utrecht.

Rosa BONHEUR, *Indiens à cheval armés de lances, Rocky Bear et Red Shirt*, 1890, huile sur toile, 34,9 x 48,2 cm, Whitney Gallery of Western art, Cody, Wyoming.

John FORD, *La prisonnière du désert*, 110mn, Warner et Whitney prod., 1956. Ethan Edwards a fait la Guerre de Sécession et du Mexique, et revient au ranch familial. Alors qu'il poursuit un groupe de Comanches qui a volé du bétail, sa propriété est incendiée et certains des siens carbonisés. Il part à la recherche des survivants...

Jacques MONORY, *Dreamtiger n°2*, huile sur toile, 1971, 114 X 162 cm, collection particulière, France.

Rosa BONHEUR, *Tigre royal dans la jungle*, date inconnue, huile sur toile, 50,2 X 59,7 cm, collection particulière.

Rosa BONHEUR, *Sultan et Rosette, les chiens des familles Czartoryski*, 1852, aquarelle sur papier, 44,5 X 59, 5 cm, Musée national de Varsovie.

Mary CASSATT, *Maternité*, 1897, pastel sur papier, 68,6 X 44,4 cm, Paris, musée d'Orsay.

Gilles AILLAUD, *Intérieur et hippopotame*, 1970, huile sur toile, 195 X 250 cm, exposition « tableaux 1966-1976 », 2016, Galerie Loevenbruck, Paris.

Rosa BONHEUR, *Vache*, date inconnue, aquarelle, 21,5 X 28,5 cm, collection particulière.

Gustave COURBET, *L'Hallali du cerf*, 1867, huile sur toile, 355 X 505 cm, musée des Beaux-Arts de Besançon.

Rosa BONHEUR, *Cerf et biche dans un paysage enneigé*, 1883, Huile sur toile, 45,5 X 67,2 cm, collection particulière.

À gauche, Anna KLUMPKE, *Portrait de Rosa Bonheur*, huile sur toile, 1898, château de By, Thomery.

À droite, Artemisia GENTILESCHI, *Allégorie de la Peinture*, huile sur toile, vers 1638.

« Et qui donc, dans les plus lointaines provinces, ne s'émerveillait pas d'apprendre que Mlle Rosa Bonheur, lorsqu'elle se rendait au Bois de Boulogne ou aux environs de Paris pour y peindre d'après nature, échangeait son corsage et sa robe contre une veste et un pantalon masculin ? Même, un soir, vêtue de sa seule blouse d'atelier, toute maculée de couleurs à l'huile, ne s'était-elle pas montrée dans une loge de l'Opéra ? »

Le Bulletin de la vie artistique, 1922

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61423251/f15.item.r>

Permission de travestissement » de Rosa Bonheur obtenue en 1857

SECRETARIAT
GÉNÉRAL.

1er BUREAU.

N° 262.

Régistrement.

Telle que...

Age de 35 ans

Cheveux châtains

Yeux gris

Front ordinaire

Visage brun

Nez ordinaire

Bouche ordinaire

Menton rond

Visage droit

Tous ordinaire

Signatures particulières:

[Signature]

Signature de protestation:

[Signature]

Signature de protestation:

[Signature]

Signature de protestation:

[Signature]

PREFECTURE DE POLICE.

PERMISSION

DE TRAVESTISSEMENT.

[Signature]

Paris, le 12 mai 1857.

NOUS, PRÉFET DE POLICE,

Vu l'ordonnance du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800);

Vu le Certificat du Sr *Cazalier, Docteur* demeurant *sur la Seine de la* *Fauche de Paris,*

Vu en outre l'attestation du Commissaire de Police de la section de *Luxembourg,*

AUTORISONS la D^{lle} *Rosa Bonheur* demeurant à Paris, rue d'Anat, n° 32, à s'habiller en homme, pour raison de *fantaisie* sans qu'elle puisse, sous ce travestissement, paraître aux Spectacles, Bals et autres lieux de réunion ouverts au public.

La présente autorisation n'est valable que pour six mois, à compter de ce jour:

Pour le Préfet de Police,
et par son ordre,

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

LE CHEF DU 1er BUREAU
DU SECRETARIAT GÉNÉRAL.

[Signature]

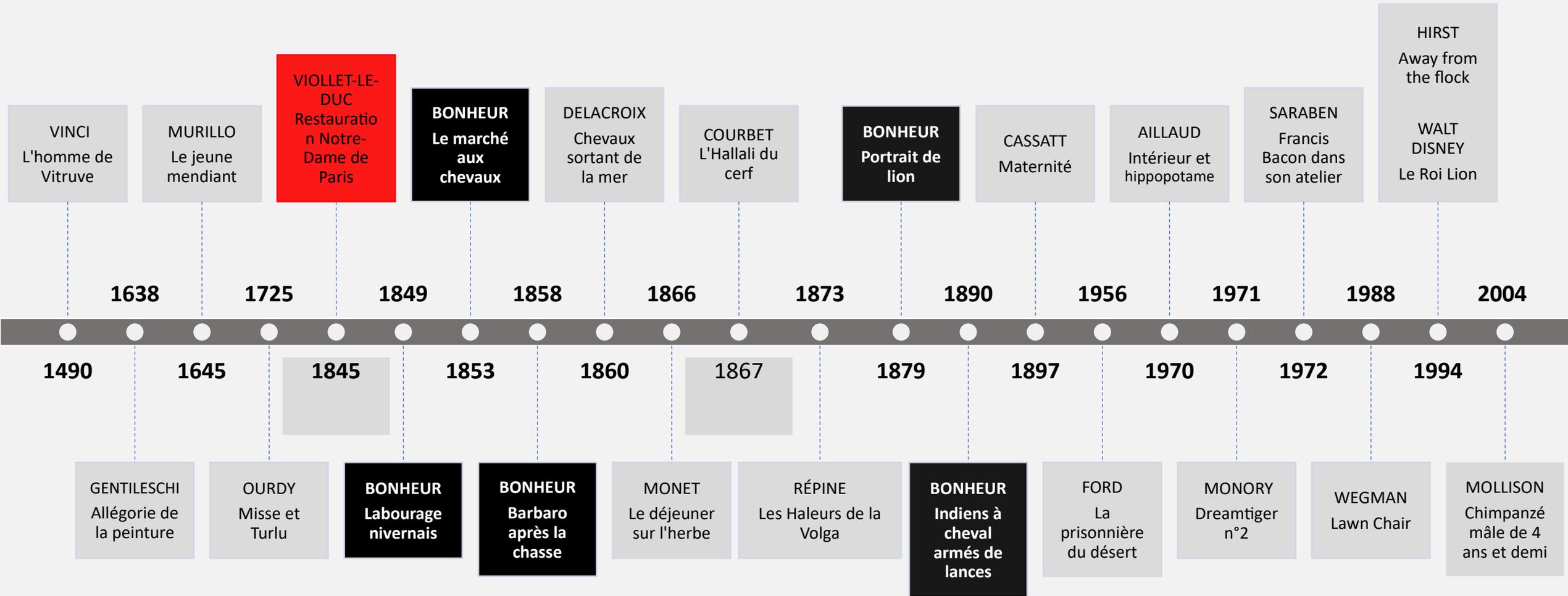
[Signature]

Jacques SARABEN, *Francis Bacon dans son atelier*, photographie, 1972, Londres.

Georges ACHILLE-FOULD, *Rosa Bonheur dans son atelier*, huile sur toile, 91 X 124 cm, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (MusBA).

DES ARTISTES FRANÇAIS CONTEMPORAINS À ROSA BONHEUR

Thomas COUTURE, 1847

Gustave COURBET, 1850

J.A.D. INGRES, 1862

Gustave MOREAU, 1864

EIFFEL, 1889

Paul CÉZANNE, 1890

NADAR, 1865

LEXIQUE

Peinture animalière : représente des animaux domestiques ou sauvages. On la retrouve dès la préhistoire, et durant l'Antiquité.

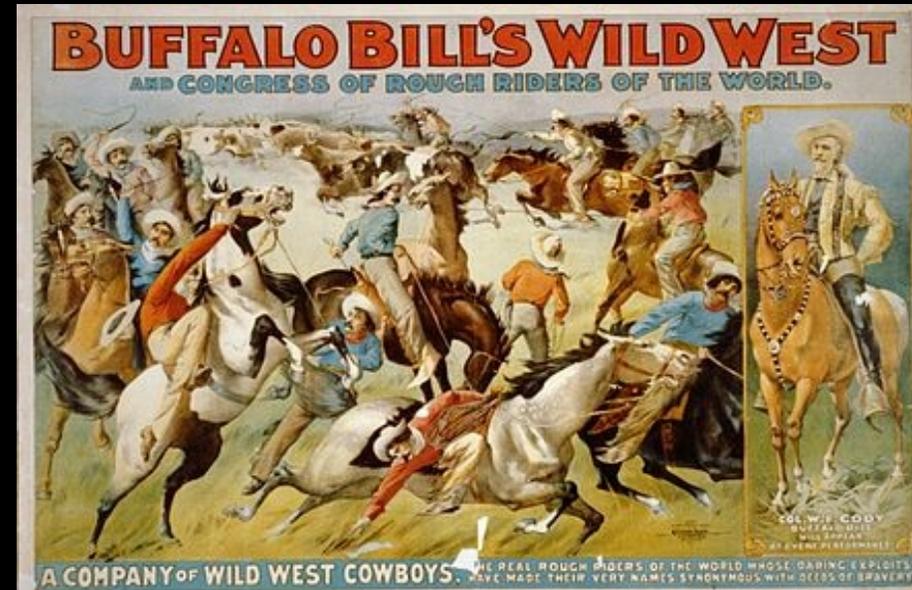
Salon : exposition de peintures et sculptures qui se déroule au Louvre, entre 1648 et 1880.

Tableau agraire : peinture qui représente la terre, les champs, la culture

Exposition universelle : grande exposition commerciale et culturelle publique organisée dans les grandes villes du monde

West Wilde Show : spectacle itinérant aux États-Unis et en Europe très populaire entre 1870 et 1930

Buffalo Bill's wild west and congress of rough riders of the world - Affiche montrant des cowboys escortant des bovins et un portrait du Colonel W.F. Cody sur son cheval. vers 1899.

DÉFI MÉTHODOLOGIQUE

Choisis une des diapositives et effectue une analyse comparative des deux documents.

ANNEXES

COMMENT ANALYSER UN CORPUS D'ŒUVRES ?

Se munir d'un crayon et de deux surligneurs : une couleur pour les points communs / une couleur pour les différences

	DOCUMENT 1	DOCUMENT 2
Analyse des légendes		
Repères chronologiques		
Constituants de l'œuvre Ex : transparence, épaisseur, touche, matière, craquelures, jaunissement, cadre, support...		
Opérations plastiques (verbes d'action) Ex : dessiner, cerner, recouvrir...		
Notions Ex : espace, forme, couleur, lumière, support, outils, geste, matière...		
Références artistiques (livre, article ou œuvre) en lien avec l'œuvre		
Mots difficiles à utiliser dans l'analyse		
Questions que l'œuvre soulève en lien avec les notions		

TYPES DE PRATIQUES PLASTIQUES	CONSTITUANTS PLASTIQUES DE L'OEUVRE
GRAPHIQUE	Ligne, tracé, biffure, tache, trace, hachures, gommage, nature du support, grain du papier, épaisseur du support, ombre/lumière, lumière (<i>light painting</i>), forme, surface, couleur, modelé, cadre, Marie-Louise, altération, signature, frottage, empreinte, geste ...
PICTORAL	Peinture, couleur, matière, liant, pigment, épaisseur, empâtement, transparence, mise en réserve, palimpseste, repentir, touche, geste, support, cadre, châssis, agrafes, clous, glacis, vibrations lumineuses, coulures, vernis, craquelures, jaunissement, pigment, liant, noircissement (goudron), dripping ...
SCULPTURAL	Matière, matériau, matérialité, volume, formes, lumière, geste, vide/plein, moule, relief, soudure, assemblage, modelage, taille directe...
ARCHITECTURAL	Espace (intérieur / extérieur, ouvert / fermé, fixe /amovible), volume, matière, matériau, matérialité, ligne, plan, lumière, fonctionnalité des espaces, paysage alentour, modélisation 3D, échelle, proportions...
PHOTO	Tirage, support, cadrage, ombre/lumière, couleurs, contrastes, image, point de vue, pellicule, surface sensible, papier, épreuve, développement, tirage, séchage, réactions chimiques, grain, plaque, temps de pose, négatif, dégradation, décor, figures, focale de prise de vue...
CINÉMA	Temps, mouvement, photogramme, continuité/discontinuité, couleurs, noir et blanc, son, musique, silence, plans, générique, champ/hors-champ, image, altération/ restauration, voix, durée, effets spéciaux, trucages, montage, narration, récit, éclairage, décor, ralenti, <i>cut</i> , <i>répétition</i> , <i>flash-back</i> , ellipse, bruitage ...
VIDÉO	Image, effets, montage, écran, caméra, musique, son, voix, durée, vidéoprojecteur, lumière, luminosité, spectateur, ralenti, montage accélération, <i>cut</i> , incrustation, répétition ...
NUMÉRIQUE	Écran, image, calque, définition, résolution, taille, poids, support de projection, luminosité, virtualité, saturation, contrastes, insertion format pixel, balance des couleurs, spectateur, sculpture numérique, imprimante 3D

OPERATIONS PLASTIQUES	MATÉRIEL	TEMPS	ESPACE
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Éclairer, allumer, éteindre, contraster ☐ Rater, jeter, recommencer, conserver ☐ Raturer, graffiter, gribouiller ☐ Attacher, fixer, relier, articuler ☐ Couper, découper, creuser, percer ☐ Coller, décoller, corner, arracher ☐ Dessiner, tracer, cerner, écrire ☐ Sculpter, modeler, former, tailler ☐ Photographier, filmer, enregistrer ☐ Monter, coller, séquencer, faire une série ☐ Effacer, superposer, essuyer, recouvrir, emballer ☐ Casser, fragmenter, démonter, morceler ☐ Copier, reproduire, dupliquer, faire référence ☐ Détourner, citer, extraire ☐ Plier, froisser, rouler, déchirer ☐ Agrandir, réduire ☐ Montrer, cacher, dissimuler, couvrir ☐ Accrocher, suspendre, attacher, lier, nouer ☐ Humidifier, sécher, tremper, plonger ☐ Former, déformer, mouler, démouler 	<p>Techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ peinture, aquarelle, encre, pochoir ☐ dessin, graphisme, gravure, lavis, fusain ☐ collage, ☐ sculpture, modelage, taille, assemblage ☐ photographie, photomontage, ☐ vidéo, animation, numérique, ☐ multimédia, installation, performance... <p>Outils</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ pinceau, brosse, racloir ☐ crayon, fusain, feutre, stylo, marqueur, ☐ mirette, ciseau, burin, cutter, ciseaux, scalpel, couteau de peintre ☐ aérosol, aérographe ☐ tablette et stylet, application ou logiciel, Smartphone, vidéoprojecteur ☐ corps, main <p>Supports</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ papier, calque, carton, plastique, verre, miroir ☐ métal, bois, châssis, tissus, toile, grillage, écran numérique, mur, sol, plafond, corps <p>Matériaux</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ argile, terre, plâtre, béton, pâte à modeler, pâte Fimo©, résine, papier mâché ☐ matériaux de récupération, objets manufacturés ☐ naturel, végétal, minéral, paysage ☐ son, lumière, données numériques, mots, idées ☐ mouvement, corps, espace, temps 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Calendrier, chronologie, dates ☐ étapes, processus, progression ☐ cheminement, parcours ☐ <i>work in progress</i> ☐ règles, rites, cycles, répétition ☐ attente, pause, pose, arrêt, simultanément ☐ abandon, arrêt, oubli, reprise ☐ rapidité, accélération, ralentissement ☐ rythme de travail ☐ temps de séchage ☐ temps de préparation, de fabrication ☐ météo ☐ altération, cassure, effacement, tache, conservation 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ atelier, espace de travail, musée, sol, mur, installation, stockage, lieu de conservation ☐ espace littéral (d'exposition), espace suggéré (représenté) ☐ composition, organisation, structure individuelle, structure individuelle ☐ cadre, bords ☐ volume, bidimensionnalité, dimensions, format ☐ plan, planéité, perspective, profondeur ☐ lumière, clair-obscur, couleurs, contrastes

RESSOURCES

- **Rosa Bonheur (1822 -1899), peintre animalière ambitieuse et femme à facettes**

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-vie-un-e-oeuvre/rosa-bonheur-1822-1899-peintre-animaliere-ambitieuse-et-femme-a-facettes-1371869>

- **Base Joconde : œuvres de Rosa Bonheur référencées dans les musées français**

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RECHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=BONHEUR%20Rosa&DOM=All&REL_SPECIFIC=1&IMAGE_ONLY=CHECKED

- <https://books.openedition.org/purh/1786?lang=fr>
- <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200564h.r=Rosa+Bonheur.langEN>

