

Compte rendu des ateliers et conférences
Université de printemps d'histoire des arts 2022 :
La part animale de l'art

Jeudi 2 juin 13h30-18h00 atelier 1 : ZOO immobile silencieux et atelier 2 : le Bestiaire Royal

Vendredi 3 juin 9h30-18h L'animal comme matériau brut et matière à métamorphose : Quels enjeux esthétiques et éthiques ?

Conférence inaugurale du Festival d'Histoire de l'Art (FHA)

Symboles et allégories spirituelles des représentations de l'animal dans l'art sacré

L'animal dans l'Art sacré /Imagerie animalière riche dans la statuaire et le bestiaire Table ronde : Les Fables de la Fontaine : un recueil à lire et à regarder

Samedi 4 juin 9h30-13h Table ronde - Penser et figurer l'animal à l'époque moderne

Expositions (ouverture à 10h) : Capturer l'âme. Rosa Bonheur et l'art animalier

Problématique

Depuis l'époque préhistorique, l'animal fournit aux arts à la fois certaines des figures représentées mais également les matériaux-mêmes de ces productions. Utilisé comme modèle, objet d'étude, outil, support et médium, l'animal occupe une place qu'il convient de réévaluer. Il fascine l'art et les artistes au-delà de sa seule présence et manifeste l'importance du lien qui l'unit à l'homme dont il devient un équivalent symbolique dans de très nombreuses cultures. Figure récurrente et permanente de l'art, alter ego discret, il contribue à révéler l'humanité, ses sentiments, ses comportements, ses caractéristiques.

L'animal est depuis toujours présent dans l'école de la République qui met à profit cette relation puissante entre animalité et humanité au service des apprentissages à l'instar des fables de La Fontaine ou du carnaval des animaux de Saint-Saëns, étudiés de manière récurrente dans les classes.

L'université de printemps d'histoire des arts abordera la manière dont l'école appréhende la place de l'animal dans la création artistique, à travers des exemples de séquences pédagogiques mises en œuvre sur le terrain et s'inscrivant dans les programmes de lycée, collège et premier degré.

Séance 1 inaugurale

Introduction

Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau

Lien étroit entre culture et éducation 50000 scolaires au Château, des artistes des spécialistes, expositions, concerts : orchestre à l'école, exposés de collégiens Seine et Marne Académie de Créteil

Des experts du château animeront les ateliers, spécialistes HDA ; animal caché partout de manière ludique et artistique, maison de la transmission, passation.

Sans culture pas d'éducation ni d'enseignement

Eric de Chassey, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art

Collaboration entre INHA, éducation Nationale et culture.

HDA doit être destinée à tout le monde, public enseignant et élèves. Ecole du Louvre très liée à l'organisation.

Fabien Oppermann, inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

HDA découverte et émerveillement, lieu qui symbolise la quintessence des arts

Discipline à la croisée des disciplines, compétences variées des partages d'expériences, IPHA manifestation très agréable et complète.

Richesse renouvellement de l'offre vitalité de la discipline

L'animal thématique sujet vaste très évocateur pour les élèves, animal au cinéma, en musique, littérature, Histoire.

Les deux programmes sont à la fois IPHA/ FHDA scientifique didactique pédagogique

Recteur

Académie 1972 faire de la proximité, Versailles, Créteil Seine et Marne, la différence les élèves ont le plus besoin de travailler autrement et culture, académie pop moins favorisés

Jeunes 15 à 24 non diplômés, non scolarisés...la plus belle académie du monde

La vulnérabilité des élèves, absence de mobilité même si transport et mobilité géo Seine et Marne question de mobilité dans leurs têtes, l'autonomie des élèves, accès à la culture est indispensable.

Contacts avec les œuvres les artistes création dans le cadre de parcours EAC

Fables de la Fontaine illustration exposition itinérante pour les élèves, l'illustration conditionne la lecture de la fable.

Le pouvoir des fables...méta fable lecture art poétique par la fable en elle-même pouvoir de la fable est comparée à la rhétorique ;

Atelier Le ZOO immobile et silencieux

Vincent Baby, chef de projet EAC à l'Institut national d'histoire de l'art

Florian Dierendonck, inspecteur de l'éducation nationale du premier degré, académie de Lille

Pierre Thieffry, représentant de l'association lilloise Saint-Michel en transition

*Une association lilloise a proposé aux habitants la découverte de leur patrimoine architectural : il s'agissait d'identifier les représentations d'animaux visibles de la rue. Un partenariat avec des classes de CM1 a permis de concevoir un projet PEAC. L'atelier a pour objet de présenter celui-ci en évoquant les questionnements qui ont jalonné sa mise en œuvre : le contexte historique et culturel, les indicateurs d'usages et de sens et la présence matériel des animaux et des hybridations.

Projet de classe organisé fondé sur le patrimoine du Quartier St Michel au centre de Lille

Site internet crée association (d'habitants) qui travaille sur le bestiaire dans la ville de Lille 1km 1h 600 animaux suivant l'âge ils ne voyaient pas les mêmes animaux

Objectif : Création d'un jeu, organiser un safari pour les gens du quartier afin de repérer les animaux sur les bâtiments en Nov 2020, (IEN habite le quartier) au départ c'était pour animer le confinement avoir une autre lecture du quartier construit entre 1870 et 1914, animaux sous différentes formes matériaux de travail.

Approche du patrimoine (vécu) par les habitants facilitateurs pour l'association et celui des élèves une volonté commune membres de l'association et élèves d'être médiateurs (par rapport aux parents).

Démarche et hésitations,

Place du projet dans le PEAC les projets coûtent souvent chers sachant que dans les territoires du Nord il y a des territoires ruraux, budget énorme plus transport, l'avantage de ce projet c'est la gratuité.

Vidéo de l'association qui explique la démarche de projet, côté patrimonial animaux à l'origine du bâtiment qui excluait toutes les publicités.

Débats sur certains animaux hybrides...vérification des animaux d'origine ou pas.

450 animaux conservés interrogation sur le partage de ces animaux...différents types, bas-reliefs, vitraux, fer forgé, balcon, classements divers et variés.

Edifices publics, anciennes universités, temple synagogue sur lesquels il y a des animaux puis aussi maisons particulières

Ville de Lille en a fait un Jeu sur tel portable, Musée des Barts, 150 animaux sur la façade, très étonnés puis le Musée à fait journée du Patrimoine visite à l'intérieur animaux sur les toiles à retrouver à l'extérieur. Toiles du XVII et XVIIIe symbolique dans les animaux, sur l'archi symbolique moins importante que le naturalisme (XIXème s) agrandissement de Lille période Haussmann, nature redécouverte. Origine de ces animaux et quartier.

Jeu de carte puis l'Académie s'en est emparée

En classe et sortie scolaire

Objectifs

Visite avec l'association

*Les élèves des 5 classes ont pris des photos et recensement des animaux, description (matière fonction décoratif ou utile animal utile pour l'homme emplacement époque échelle caractère narratif ...) sous forme de prise de notes

* Lien avec EMC Semaine civique à Lille Mairie, vieux Lille pour tous les élèves de Lille donc les enfants connaissent bien le centre-ville. Frise historique de Lille à compléter.

Objectif final : Que les enfants visitent avec leurs parents le quartier avec un document, élaborer un guide pour les parents :6 animaux retenus choisis par les enfants.

* Relation de confiance entre les partenaires, associations, enseignantes, IEN, INHA.

Constat/difficultés

*Les enfants ont du mal à se repérer dans le quartier donc notion à travailler en classe car difficile pour eux, partir des connaissances des enfants et ensuite apport Historique et culturel Lille carte 1667 1670 on a aménagé Lille qui est devenu le quartier St Michel sous Napoléon III moment des colonies des animaux à cette période (Hausmann/ bd de la Liberté) et apports géographiques à travailler en classe avec carte sur Géoportail. Texte historique.

*Itinéraire donné aux enfants avec leurs noms. Localisation sur plan. Entre école et logement, dessins ou photos à prendre. Beaucoup de photos et classer sur des affiches Sculpture, fer, pierre, autres, portes, volets, travail de groupe. Définir ce qui définit l'animalité ?

6 animaux choisis par les enfants, chaque enfant va choisir son itinéraire personnel. On place sur un plan on crée le parcours et on fait une fiche pour chaque animal. Production de l'itinéraire et fiches.

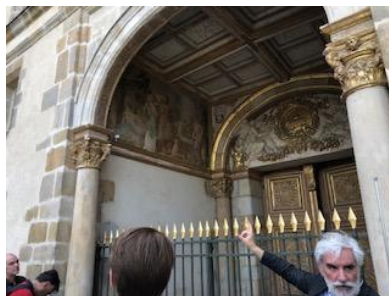
* Travail à partir de photos en classe des façades comme support architectural (calque sur photo) pour amener les enfants à utiliser les mots d'architecture (façade, soubassement, linteau, corniche, chapiteau, fronton et faire chercher les définitions. L'animal a servi de prétexte pour décrire un bâtiment...HDA. Lexique de l'architecture avec ordre de la description.

Mémorisation du parcours et oralisation travail écrit et oral.

Création représentation d'animaux ou représentation sur la façade de l'école

Inventer une histoire qui relie les animaux du parcours entre eux par les élèves (écrit long) version numérisée de la présentation du parcours des élèves. Faire comprendre que le Patrimoine s'est aussi l'environnement.

Ateliers in situ au château Le bestiaire royal

L'animal a toujours été, depuis l'Antiquité, un symbole de la puissance monarchique. L'atelier présente la place de certains animaux dans l'emblématique des souverains français (salamandre, aigle, abeille), ainsi que la dimension symbolique des « rois des animaux, animaux des rois » qui ont toujours servi à incarner, dans les édifices royaux, la force vivante du pouvoir.

Vincent Droguet, conservateur général du patrimoine, sous-directeur des collections à la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture

David Millerou, chef du service pédagogique du château de Fontainebleau

Thème abordé : Animal pouvoir symbolique dans l'emblématique des Rois de France de la fin du Moyen Age au XIXème siècle

Il faut faire tout d'abord la différence entre héraldique et emblématique

L'**héraldique** vient du nom masculin « héraut », c'est-à-dire celui qui annonçait et décrivait les chevaliers entrant en lice (tournoi), celui qui annonçait les événements, qui portait les déclarations de guerre en tant qu'officier public au Moyen Âge. En plus d'être un adjectif, héraldique est un nom, un substantif féminin singulier désignant la science du blason. C'est donc l'étude des armoiries (ou « armes »).

L'héraldique s'est développée au Moyen Âge dans toute l'Europe comme un système cohérent d'identification non seulement des personnes, mais aussi en partie des lignées (le blason pouvant être transmis par héritage en traduisant le degré de parenté) et des collectivités humaines, ce qui en fait un système emblématique unique en un temps où la reconnaissance et l'identification passaient rarement par l'écrit.

Apparue au XIIe siècle au sein de la chevalerie, elle s'est rapidement diffusée dans l'ensemble de la société occidentale : clercs, nobles, bourgeois, paysans, femmes, communautés... Ensuite, on s'en est également servi pour représenter des corporations de métiers, des villes et plus rarement des régions, des pays.

le blason est une description identifiant son porteur, pouvant être représentée sur un écu, une armure, une bannière ou un tabar. On parle également d'*armes*, les armoiries désignant l'écu et ses ornements extérieurs. Le blason est un signe de reconnaissance de l'individu ou de sa famille, particulièrement utilisé par les chevaliers au Moyen Âge. Néanmoins ce symbole ne leur est pas réservé : en France, il n'est pas besoin d'être issu de la noblesse pour créer son blason. Les roturiers créent des blasons dès le début du XIIIe siècle, les bourgeois étant imités par les simples paysans dès le XIVe siècle. Les villes en créent également de même que certaines administrations et corporations. La règle est de ne pas usurper les armes d'autrui. Cette identification personnelle est devenue héréditaire dans les lignées mâles à partir de 1130 environ.

Souvent lié à la vie d'une personne, à un événement marquant c'est au XVIème une mode, une façon de représenter le caractère d'une personne.

XVème XVI ème l'image d'un animal est appelé la devise (visuelle) comme elle est accompagnée d'une phrase (le mot) par glissement et avec le temps cette image (la devise) ne porte plus le nom de devise, c'est le texte qui prend ce nom.

Le Roi de France se détache de l'animal (cela vient d'une légende raconter au XVème siècle au départ 3 batraciens sur fond bleu azur que Clovis a remplacé par des fleurs de Lys un soir de prière avant une

bataille contre les Sarrazins, un ange lui aurait dit de remplacer les animaux par des fleurs de Lys) En choisissant un emblème végétal (fond Azur avec fleurs de Lys) c le pouvoir Royal va être valorisé car l'animal représente l'impureté.

Charles VI reprend le blason de l'animal avec un cerf-volant, cerf ailé attesté par un texte du XIVème s de Jean Fouquet qui sera reprise par Charles VII son fils, on le retrouve sur des tapisseries, des écus afin de légitimer son pouvoir car Charles VII avait été accusé d'être un enfant bâtard et donc peu de légitimité.

Peu de Rois ensuite utilise un animal pour emblème : Louis XII le porc épic, François Ier prendra comme emblème la Salamandre, il faudra ensuite attendre Napoléon avec l'Aigle et les abeilles.

Avec Les autres Roi on quitte l'animal Henri II croissant de lune

Charles IX les deux colonnes « piété et justice ».

Henri III les trois couronnes

Louis XIV le soleil

Il faudra attendre Napoléon...

Sur la porte d'entrée du Château, porte dorée de nombreux animaux, Lion, dauphin, salamandre...

Le lion symbolise la résurrection, ou la protection, placé à l'entrée il peut vouloir dire que ce Lion peut repousser les personnes avec de mauvaises intentions souvent peau du Lion sur la tête, ou pâte de lion.

Le chien

François Ier commande une œuvre à Cellini pour illustrer la Légende de Fontainebleau au cours d'une chasse, un chien de la meute royale, nommé Bliaud, découvre une source, personnifiée par une nymphe accoudée sur une urne. La Fontaine est toujours là aujourd'hui.

La *Nympe de Fontainebleau* est une œuvre du sculpteur italien Benvenuto Cellini réalisée en 1542 pour le compte du roi François Ier. C'est lors de son deuxième séjour en France que le roi François Ier lui commande une porte en bronze de six mètres de hauteur, destinée au Château de Fontainebleau. Avant de tomber en disgrâce et de devoir quitter le pays en 1545, Cellini aura le temps de fondre le tympan et deux satyres servant de pied-droit.

Le tympan, une sculpture en bas-relief en forme de demi-lune, de 2,05 m × 4,09 m, représente une nymphe allongée au milieu des animaux de la forêt : des faons, des sangliers ainsi que des chiens braques et lévriers, et une tête de cerf, un des emblèmes du roi, sur lequel la nymphe pose son bras. Le cerf, que couronnent des fruits, représente la Prudence, l'Agilité, la finesse des Sens. Son intégration dans la composition vise à souligner le pouvoir de François Ier.

La nymphe elle-même adopte une pose très stylisée, typique de la manière maniériste.

Cellini prévoit également dans les écoinçons deux Victoires en bas-relief tenant des torches. Une salamandre, emblème personnel du roi, doit surmonter le tout. Ces derniers éléments ne sont cependant pas réalisés.

La composition générale est inspirée par une fresque de Rosso Fiorentino, au centre de la galerie François Ier. Elle repose sur la légende qui donna son nom à Fontainebleau : au cours d'une chasse, un chien de la meute royale, nommé Bliaud, découvre une source, personnifiée par une nymphe accoudée sur une urne.

Abandonnée dans l'atelier de Cellini, la Nympe sera intégrée, dix ans plus tard par Philibert Delorme, au portail d'entrée du Château d'Anet qui appartenait à Diane de Poitiers.

En 1797, elle est rapatriée, dans les collections du Musée du Louvre où elle est exposée dans la Salle des Caryatides.

De nombreux animaux dans la Galerie de François Ier

La salamandre apparaît 105 fois mais dans des postures différentes **François Ier** n'est pas le seul souverain à prendre la salamandre comme symbole, mais ses réalisations de Chambord et Fontainebleau nous ont donné les plus belles et les plus nombreuses représentations de celle-ci.

Un ensemble de qualités que le grand François Ier a souhaité **associer à sa personne et à son règne**.

Pour la première fois en France, sous le règne de François Ier, une galerie de cette ampleur est créée, mêlant, dans une extraordinaire abondance, bas lambris de bois sculpté, putti, fruits et cartouches aux motifs de cuirs enroulés en stuc, fresques présentant un programme iconographique riche, dédié à l'exaltation du pouvoir royal. Décorée grâce au mécénat de François Ier, par un artiste italien du surnom de Rosso, cette galerie n'était pas ouverte à tout le monde : seul le roi en possédait les clés. Cette galerie établit une passerelle architecturale entre l'ancien château médiéval et le nouveau château de la Renaissance, permettant au roi de se rendre de sa chambre à la chapelle afin d'assister quotidiennement aux offices. Le chiffre du roi est particulièrement prégnant au sein de cette galerie, c'est une pluie de « F », de fleurs de lys et de salamandres qui nous accueille, accompagnée des inscriptions latines « Franciscus francorum rex » que l'on peut traduire par « François, le roi des Français ». En effet, c'est dans un contexte historique particulier que François Ier s'installe dans ce château. Suite à sa défaite de Pavie en 1525 et son emprisonnement forcé, François Ier décide de quitter ses chers châteaux de la vallée de la Loire pour se rapprocher de la capitale.

L'éléphant

Cette fresque est une des plus célèbres du château de Fontainebleau. Au centre, occupant l'ensemble de la hauteur de la fresque, l'éléphant fleur-de-lysé représente le roi François Ier. Des indices permettent de le reconnaître : la salamandre sur le cuir découpé ornant le front de l'éléphant, les lys ornant la couverture sur le dos de l'éléphant, le chiffre royal que l'on retrouve sur les flancs de l'éléphant. Autour de lui, les trois dieux principaux de l'antiquité l'entourent : ils sont accompagnés de leurs attributs. En jaune, Hadès, accompagné de Cerbère, le chien à trois têtes; Zeus, en vert, avec son

foudre stylisé à ses pieds ; et Poséidon, en rouge, derrière lequel on peut deviner la queue d'un dauphin. François Ier se positionne au cœur d'un triangle formé par les dieux de l'Univers, rappelant sa dimension de « roi sacré » entre les hommes et la divinité. On peut distinguer sur la gauche de la fresque, une représentation de l'artiste auteur de l'ensemble du programme iconographique de la galerie, à savoir Giovanni Battista di Jacopo, surnommé Rosso Fiorentino, « le roux de Florence ».

Le Dauphin

C'est au sein de cette pièce que naît le futur roi Louis XIII, fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, le 27 septembre 1601. Suite à la naissance de son fils, héritier légitime, Henri IV décide de refaire faire l'ensemble de la décoration de cette pièce. Il y fait glisser une œuvre particulièrement intéressante, au plafond, dans un médaillon. Il s'agit d'une peinture sur plâtre, d'Ambroise Dubois, représentant le jeune Louis XIII chevauchant un dauphin. Cet animal est évidemment un clin d'œil au titre de « dauphin » que porte l'aîné des fils du roi, en l'occurrence Louis XIII. De plus, cet enfant, particulièrement musclé, tient dans sa main droite un sceptre fleurdéliné et dans sa main gauche une branche de laurier. Au-dessus de lui, une nuée d'anges pose sur sa tête la couronne fleurdélinée. Cette iconographie est donc d'une très grande importance politique : par le biais de cette peinture, Henri IV affirme que l'héritier du trône est bien le dauphin, Louis XIII, et rappelle l'importance de la légitimité dynastique. (Dauphiné car sa mère famille de Savoie)

Chambre de la Reine

Cette grande pièce était la chambre de toutes les souveraines de France, au moins depuis Marie de Médicis jusqu'à Eugénie. C'est dans cette pièce que se déroulaient en public le grand lever et le grand coucher, ce qu'évoque la balustrade séparant l'espace privé de la souveraine de l'espace du « public ». Après cette cérémonie de clôture de la journée publique de la souveraine, cette dernière rejoignait ses appartements privés, espaces plus petits et plus confortables, à l'écart relatif des cérémonies du pouvoir. L'épouse de Louis XVI, Marie-Antoinette, fit installer les portes en style arabe ainsi que les dessus-de-porte en trompe-l'œil, peints par Sauvage en 1787. Le grand lit, surplombé d'un enfant qui fait « chut » pour ne pas réveiller la dormeuse, est prévu pour Marie-Antoinette. On peut d'ailleurs y lire son chiffre en tête de lit. Livré en 1787, la reine n'aura cependant pas l'opportunité de l'utiliser. C'est l'épouse de Napoléon, Joséphine, qui inaugurerait ce merveilleux lit. Joséphine découvre cette chambre lors du premier passage de la cour impériale en 1808. Cette chambre porte le poids de l'histoire du passage des Reines. Joséphine optera pour un mobilier qui évoque l'Ancien Régime ainsi que la tenture murale en lampas broché, datant de Marie-Antoinette. On peut découvrir le chiffre de l'impératrice sur les embrasses des rideaux de lit, démontrant à quel point la dynastie napoléonienne à partir du sacre de 1804, tente de se couler dans le décorum du pouvoir de l'Ancien Régime.

Salle du trône

Les aigles et abeilles comme emblèmes

Sous l'Ancien Régime, cette pièce était la chambre du roi, donc destinée à recevoir le lit royal, soit, comme en témoigne le riche décor mural, la pièce principale du château Napoléon Ier décide d'y placer son trône en 1808 première visite à Fontainebleau.

La création des armoiries impériales

Napoléon Ier est proclamé Empereur des Français le 18 mai 1804. Il doit définir les emblèmes qui vont marquer son règne et sa dynastie impériale. Ses conseillers lui proposent le coq, l'aigle, le lion et l'éléphant (le plus fort des animaux), mais aussi les abeilles (la France est organisée autour d'un chef, comme une ruche), ou encore le chêne pacifique. La fleur de lys est écartée car elle a été utilisée par la monarchie renversée par la Révolution française. Une fois mises au point, les armes de l'Empire, inspirées par la Rome antique et Charlemagne, seront reprises sans grandes transformations par Napoléon III sous le Second Empire.

L'aigle Composante principale du nouveau blason, l'oiseau de Jupiter, emblème de la Rome impériale, est associé depuis la plus haute antiquité aux victoires militaires. Dès le lendemain du sacre le 2 décembre 1804, Napoléon fait placer le symbole au sommet de la *hampe** de tous les drapeaux des armées napoléoniennes.

* La *hampe* est un long manche en haut duquel on place un emblème.

Abeilles

Symbole d'immortalité et de résurrection, les abeilles sont choisies afin de rattacher la nouvelle dynastie aux origines de la France. En effet, des abeilles d'or (en réalité c'étaient des cigales) ont été découvertes en 1653 dans le tombeau de Childéric Ier, le fondateur en 457 de la dynastie mérovingienne et le père de Clovis. Elles sont considérées comme le plus ancien emblème des souverains de la France.

Vendredi 3 juin 2022

L'animal comme matériau brut et matière à métamorphose : Quels enjeux esthétiques et éthiques ?

De l'utilisation de la cochenille dans la peinture et la teinture (carmin), en passant par l'encre de seiche (sépie), la peau de mouton ou de veau (parchemin), ou encore les colles et liants pigmentaires (en lapin ou poissons), jusqu'aux pratiques contemporaines : comment sensibiliser les élèves à l'utilisation de l'animal dans l'art ? Cet atelier propose d'interroger les enjeux esthétiques et éthiques qui s'esquissent lorsque l'animal est au cœur de la fabrication et des constituants de l'œuvre.

Mélie Jouassin, chargée de mission auprès de l'Inspection de l'académie de Versailles

Marine Pillaudin, IA-IPR de l'académie de Versailles, en charge de l'histoire des arts

Georges Roque, philosophe et historien de l'art, directeur de recherches honoraire au CNRS

L'animal matériau brut et métamorphose

Les routes de la cochenille, insecte très petit (microscopique), 3 types de pigments d'origine Différente minérale, végétale animale. Ex le rouge l'hématite, origine minérale
La garance origine végétale, le pourpre (murex) origine animale.

Nuances différentes avec le même pigment avec l'utilisation des
Mordants sel métallique (fixateur)
Différence entre colorant (matière tinctoriale liquide soluble dans l'eau et pigment sous forme solide obtenu par précipitation.

Qu'est-ce que la teinte ?

Couleur en tant que différent des autres teintes, notion différentielle par rapport aux autres.

La couleur est une abstraction.

Espagnols au Mexique découvrent des tissus éclatants. Echanges entre Cortes et Charles Quint qui lui a envoyé des échantillons

La cochenille source de profit énorme de production de cochenille.

Pigment produit et cultivé au Mexique et Pérou, parasite du figuier de Barbarie

Poudre blanche qui pousse sur les cactus, qui n'est pas la couleur de la cochenille.

Champs de production de cette cochenille au Sud du Mexique et aujourd'hui surtout au Pérou.

Cochenille est récupérée et séchée au Soleil soit poudre soit galette compacte.

Commercialiser cette production de Vera Cruz à Séville route d'Acapulco jusqu'en Chine et Inde par les Philippines, dès le XVIème sorte de globalisation des échanges à partir de la cochenille, les portugais anglais et hollandais s'y sont mis aussi.

En Europe fin XVIIème elle arrive à Cadix et redistribuée, Venise utilise pour les teintures et les peintres.

Les peintres tentent d'utiliser cette teinture dans leurs peintures Francisco de Zurbaran « Madeleine pénitente » XVIIème (Musée de Mexico) pour représenter des tissus peints avec de la cochenille.

Laboratoires de musée analysent des fragments des œuvres pour savoir quels pigments ont été utilisés.

Pigment très cher donc souvent remplacé par la garance

Cochenille la couleur du pouvoir car utilisée par les peintres pour mettre en évidence la richesse des peintres Van Dyck, les enfants Balbi 17ème siècle.

Pour le mobilier Jacob frères un des 28 fauteuils de la salle du conseil à Malmaison (surtout sous Napoléon), utilisation à Versailles.

Enjeu jusqu'au XIXème Renoir a été sollicité par un riche entrepreneur « portrait de femme Dans les Roses 1882 le mari n'a pas aimé et en a peint un autre le Portrait de Mme Clapissou 1883 avec utilisation de la cochenille

Production chute avec invention des pigments artificiels, mais revient aujourd'hui car colorants d'origine animale pose des questions de façon éthique car les végétariens sont contre l'utilisation de l'animal.

Marine Pillaudin, IA-IPR de l'académie de Versailles, en charge de l'histoire des arts
Quelle place à l'animal dans l'Art ? Pourquoi s'en sert-on ?

I. Utilisation de l'animal brut

Le parchemin, le carmin, les poils pour les pinceaux. La technique pour fabriquer l'œuvre

Question des matières des techniques des formes

La question de l'esthétique plastique

Sensibiliser l'élève aux constituants de l'œuvre est une nécessité pédagogique (porter attention sur les constituants des œuvres)

Le parcheminier (encyclopédie Diderot) peau de bête enduite, polie

Le rouge carmin (cochenille) kermès vermillon (quai Branly) ne se posaient pas la question éthique.

Murex coquillage pour le pourpre

Le sépia encre de seiche, poulpe et calamars. (Encre sépia rien à voir avec la photo)

Les liants Colle d'Os broyés de poisson, peau de lapin, œuf de poule cru cassé (Tempéra ou détrempe à l'œuf). Giovanni Bellini madone Tempera grasse avec œuf

Les pinceaux en poils de chèvre, écureuil (petit gris)

Loup (calligraphie chinoise) belette putois, mangouste chèvre plume oreille de bœuf

Pinceaux de Zao Wou-ki Mai 1980

II Question de la métamorphose

Entrer dans la matrice du vivant Lydie Arickx. *Arborexences* utilise des animaux morts comme métamorphose, révéler un monde invisible.

Louise Bourgeois (1911-2010)

Le lapin écorché très dérangeante

La personne rejetée est comme l'animal mort tellement mort pauvre animal, si vous regardez bien c'est un lapin prêt à cuire toutes les entrailles pendent c'est quelqu'un qui souffre c'est le drame de l'isolement.

Germaine Richier (1902 1958)

La chauve -souris

Mes sujets au monde de la métamorphose, l'animal est plus qu'un animal, créature d'une époque qui est la nôtre le monde des formes intervient sans cesse au moment de la recherche et de l'observation

Annette Messager 1943

Les pensionnaires la parade de l'écureuil

A côté de mes albums collections qui recensent des pratiques dites féminines, j'ai développé une fiction plus inutile autour des pensionnaires nos petits oiseaux naturalisés que j'éduquais

1er degré représentation de l'animal dans l'art

Pratique du dessin de l'assemblage de la photo

Poupée Kachina bois peint et plumes

Au Collège

L'animal comme matériaux et matières à métamorphose

Projets interdisciplinaires autour des sciences lettres HDA

Lycée l'animalité comme processus

III L'Éthique morale et les mœurs

La controverse discussion débat

Beuys Joseph 1921 1986 s'enferme avec un coyote performance

Delvoye Wim 1965 cochons tatoués dessins de poulet

Hirst Damien 1965 mère et enfant séparée vache et veau, exposés l'un en face de l'autre.

Mélie Jouassin, chargée de mission auprès de l'Inspection de l'académie de Versailles

Musée enseignement optionnel HDA Lycée

Utiliser dans l'enseignement le Cabinet de curiosités qui expose des choses rares singulières.

Exposition Poitiers sur les cabinets de curiosités

L'animal place centrale, dessins anatomiques

Château d'Oiron, art unique en France cabinet de curiosité.

Cabinet des monstres dans ce château animaux hybrides, espèces disparues ou manipulation génétique Hybride écureuil poisson...

Thomas Grünfeld artiste Misfit hybridation contre nature avec des animaux différents les uns des autres.

Wolpertinger

Salle de Joan Fontcuberta fait penser au muséum d'histoire naturelle

François Jules Pictet

Cycle 3

Cabinet curiosité et bestiaire animal, DADA (revue numéro sur les monstres et le musée de Picardie)

Evelyne Jacquot Monstres et merveilles

BNF artistes qui utilisent le collage Jean Lecointre les animaux domestiques

Musée de la Chasse et de la nature Paris depuis 2007 œuvres d'arts contemporains avec expo temporaire installation proche du musée des curiosité ex cabinet de la chasse/Jan Fabre plafond avec des animaux, petit fils de JH Fabre

Scarabées

Cabinet de la licorne dialogue des objets anciens et œuvres contemporaines. Ressource de cabinet de curiosité espace landerneau. Collectionneur

Maison Deyrolle et galerie Charcot à Paris balade curieuse dans Paris qui récupère des animaux du Muséum d'Histoire naturelle.

Bleak house

Info pédagogique Financement des études par la Fondation culture et diversité

[Accueil - Fondation Culture & Diversité \(fondationcultureetdiversite.org\)](http://fondationcultureetdiversite.org)

*Ecole du Louvre et égalité des chances

Parcours Fondation culture et diversité aide financière pour les élèves voulant suivre des études d'Art et aide pédagogique suivi des élèves sur 10 ans appel à candidature par mail

Conférence inaugurale du Festival d'Histoire de l'Art (FHA)

Artiste touche à tout se définissant comme un sculpteur, Pedro Cabrita Reis est une personnalité phare du monde culturel portugais.

L'architecte Eduardo Souto de Moura, récipiendaire du prix Pritzker 2011, n'est pas en reste. L'artiste et l'architecte ont beau être amis, ils sont loin d'être d'accord sur tout. Pour la première fois au festival, c'est une conférence inaugurale à deux voix qui est donnée. Dans la droite ligne de ce que le festival cherche à accomplir : dialoguer, confronter les idées pour faire émerger de nouvelles théories et regarder différemment le monde qui nous entoure.

Pedro Cabrita Reis artiste œuvre visible à Venise actuellement Voir les œuvres Jardins des tuileries. Travail multiforme, peintre, Sculpteur. L'artiste parle de son travail, il veut contrarier l'espace et ne veut pas négocier avec l'espace. Lieu élevé à un niveau supérieur. Il doute en permanence, pas d'œuvre d'art sans le regard des autres, pas d'œuvre sans dématérialisation de l'objet.

Eduardo Souto de Moura architecte œuvre : chapelle 2018 prix de la biennale de Venise. Pour lui un architecte n'est pas un artiste. Le lieu est très important, il part du lieu et le transforme.

Symboles et allégories spirituelles des représentations de l'animal dans l'art sacré

Les textes religieux sont emplis d'évocations au monde animal. Leurs représentations depuis les bestiaires de l'art médiéval jusqu'à l'époque contemporaine témoignent d'une richesse de formes artistiques autant que d'une diversité des animaux représentés- qu'ils soient réels ou imaginaires. Cet atelier propose d'appréhender quelques figures phares de ces référents symboliques afin d'en expliciter la signification, à partir d'exemples tel que le bestiaire de la façade de la cathédrale romane d'Angoulême, l'animal-symbole dans l'art juif de Chagall, chez Brancusi ou encore la question de la figuration animalière dans les arts de l'Islam avec la bataille de Kerbala. Quelques passerelles dans l'art moderne et contemporain montreront la permanence de cette thématique.

Alayne Gisbert-Mora, professeure d'histoire des arts au lycée Marguerite de Valois d'Angoulême, académie de Poitiers

L'animal dans l'Art sacré /Imagerie animalière riche dans la statuaire et le bestiaire

Physiologos Angleterre au XIII ème siècle. Chaque chapitre composé d'image et texte nombreuses espèces réelles et animaux imaginaires licorne sirène, grand succès au MA pour ceux qui lisent le latin. Représentation par paires, l'ours luxure et l'autre la pureté. Les volucraire livrets d'oiseaux destinés aux moines des Bestiaires et encyclopédie destinés aux clercs.

La salamandre et le Phénix résurrection sont des animaux fréquents, souvent vertus chrétiennes. Aristote 500 animaux. La bible beaucoup d'animaux.

Les fables d'Esopé très connues et transformées. Illustration des fables en Europe Adémar de Chabannes

Tapiserie de Bayeux neuf fables 1070 1080 anonyme, loup et l'agneau le corbeau et le renard sont présents.

La licorne être extraordinaire Pline l'ancien histoire naturelle Thésias. Difficile à capturer ruse magique très sauvage seule une vierge peut la capturer vient à elle et va s'asseoir sur ses genoux.

Licorne est considéré comme animal réel, symbolique chrétienne. Dimension sexuelle. Riche iconographie autour de la licorne. A partir du XVIIème s elle disparaît et réapparaît Flaubert en fera une description Gustave Moreau va peindre la licorne chez Harry Potter. Damian conservée dans le formol. Thomas Grunfeld.

Cycle 3 Logiciel BDNF création d'une BD

Florent Gaillard, directeur du Musée du papier, Angoulême
Angoulême,

Cathédrale romane chef d'œuvre de l'art roman 1118 et 36, cité des Valois. La cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême est une cathédrale de style roman dans le département de la Charente.

Description de la cathédrale

Animaux réels et imaginaires sur les façades. Colombes allégorie de la paix. Chouette l'aveuglement, monstres nombreux sur la façade péché et diable rappeler aux hommes et femmes leur nature imparfaite ou pouvoir de guérison, 5 classes d'animaux évoquent les comportements humains. Poisson symbole des premiers chrétiens.

Dragon (le mal) et st Georges le terrassant. Au nord, un relief représentant saint Georges tuant le

dragon et sauvant la fille du roi de Silène, comme le raconte La Légende dorée.

Griffon oiseaux corps de lion et tête d'aigle. Chevaux empereur Constantin Marc Aurèle, animal du quotidien et fait partie des légendes.

Symbole pour les apôtres chaque apôtre associé à un animal.

Au-dessus, court tout le long un bandeau peuplé de scènes de chasse et de guerre. Ces sculptures ont été faites vers 1118-1119, une date qui correspond à la reprise de Saragosse dans la reconquête de l'Espagne contre les Sarrasins. Sans doute sous l'impulsion de l'évêque Girard, cette victoire est illustrée par deux scènes de la *Chanson de Roland* qui relatent également la victoire de Roland à Saragosse.

La partie gauche de la frise illustre le combat équestre de l'évêque Turpin, avec sa cotte de mailles et sa mitre, contre le géant Abisme, qu'il transperce de sa lance.

Les deux reliefs datent de la restauration du XIXe siècle. Ils sont absents sur les photographies de 1851 et 1856. Il semble qu'il y avait d'autres reliefs de cavaliers à cet endroit, mais ils ont disparu lors d'une modification de la façade en 1808.

Marc Chagall

Tradition russe et juive (animaux sacré) culture populaire russe, il existe des Loubok estampe russe bois gravé.

Animaux très nombreux comme des créatures humaine Violoniste vache la nuit verte ou autoportrait à la pendule. Traumatisme dans sa vie, ostracisme lié à sa profession perte de sa femme...Chagall hanté par ses racines judéo Chrétiennes 1910 et 1914, mise en place de la chèvre l'âne le coq la vache ce sont Animaux nourriciers se représenter comme un double de lui-même Moi et le village. Chagall est un des Juifs hassidiques, joie présente en dansant en chantant...violoniste vert 1924

L'esprit hassidique est sa nourriture et fondement de son art, circassiens le cirque bleu 1950.

La vache rouge dans le ciel jaune 1965 lien texte religieux

La chèvre de Vence 1960 cité après Pessah enfance, innocence, bonheur chez Chagall. Le vieillard et le chevreau

Le coq avec la chèvre le monstre de notre dame, symbole du renouveau dans la chrétienté.

Peinture comme un état d'âme coloriste plein d'imagination.

Gérard Garouste

L'âne chez Garouste .

Manuscrit Biblio de bordeaux Egyptien 1564 les merveilles de la création planète, signe du zodiacs, anges animaux, végétaux copiés en Egypte.

Don d'un médecin offert à bordeaux en 1867 voir sur le site.

Bestiaire islam

Coran. En Arabie 7eme s = polythéistes d'où monothéisme pour lutter contre les idoles, images.

Image présente Turquie Perse Inde

Artisanat puis miniature persane

Panchatantra fables sagesses destinées aux princes donne la parole aux animaux puis traduite en arabe, voyagent à travers le monde français 1664 JDLF s'en est inspiré. De nombreuses influences chinoises par ex La Pyxide d'AL Mughira (au Louvre)

Boîte en ivoire sculptée scène inédite codifiée, Lions agressent taureaux

Deux hommes dos à dos ramassent les œufs de faucons abbassides et omeyyades, thème récurrent perte du califat.

Scène du trône, flacon symbole du pouvoir et sceptre tressé et petit éventail objet du subalterne allusion domination des Omeyyades sur les abbassides.

Le Lion de Monzon

En métal au Louvre moulé gravé, large ouverture, queue articulée trouvé dans le Nord de l'Espagne, difficile de dater.

A rapprocher d'autres sculptures Alhambra lions

Petite statuette fatimide (Égypte) bronze des califats de Cordoue (Xeme s)

Goudji

Orfèvre de son temps mis en valeur le bestiaire de toutes les cultures, symboles allégories des animaux. Géorgien

Artiste œuvres dans la cathédrale de chartres Lourdes cathédrales et Eglise

Colombe cathédrale d'Angoulême de Goudji les animaux évoquent la mythologie et civilisations disparues, proche orient ancien méditerranée et Europe centrale.

Table ronde : Les Fables de la Fontaine : un recueil à lire et à regarder

Une table ronde qui présente et fait dialoguer les démarches, les choix, les styles et illustrations des artistes dessinateurs, auteurs de bandes dessinées, commissionnés par le Ministère de Education Nationale de la Jeunesse et du Sport, pour illustrer les éditions annuelles des *Fables de la Fontaine* offertes à l'ensemble des élèves de CM2, chaque année depuis 2018, dans le cadre de l'opération Un livre pour les vacances.

Modérateur : **Fabien Oppermann**, inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Voutch, illustrateur des Fables de la Fontaine, édition 2019.

Au départ humoriste donc différent du travail habituel faire une illustration pour les enfants.

Pas l'habitude d'illustrer des livres pour enfants humoriste donc doit s'adapter et adapter ses dessins aux enfants, dessins simples car livres petits formats.

Faire en sorte que la fable plus son dessin puissent tenir sur une double page. Esquisses préparatoires à l'illustration. Se mettre au service de La Fontaine, essayer de sublimer le texte. Revenir au naturalisme de La Fontaine. Dessiner les vrais animaux, retour sur la vraie nature.

Gustave doré Moreau Granville benjamin Rabier Chagall ont illustrés les fables et cela a beaucoup aider l'humoriste à trouver une direction côté naturaliste, vision de la nature documentée juste.

Violence de La Fontaine le loup et l'agneau ; puis cela se termine par ellipse le loup mange l'agneau donc loup effrayant. Recherches personnelles et culture générale de l'auteur interviennent dans la représentation des fables.

Emmanuel Guibert, illustrateur des Fables de la Fontaine, édition 2020.

[Emmanuel Guibert - L'Année de la bande dessinée au Collège de France - Collège de France \(college-de-france.fr\)](http://college-de-france.fr)

Emmanuel Guibert est né à Paris en 1964. Après un bac de lettres, il suit pendant un an les cours de l'école Hourdé. Son premier album, *Brune* (Albin Michel, 1992), nécessitera sept ans de travail. Son auteur rejoint ensuite un petit cercle de jeunes dessinateurs autour de L'Association. Il publie avec Joann Sfar en 1997 *La Fille du professeur* (Dupuis), récompensé par l'Alph'Art coup de cœur et le prix René Goscinny. En 2001, le duo imagine la série des *Olives noires* (Dupuis) – la vie d'un enfant juif en Judée il y a 2000 ans.

La trilogie *Le Photographe* entamée en 2003 allie ses dessins aux photographies de Didier Lefèvre et raconte le déroulement d'une authentique mission humanitaire dans les vallées afghanes en 1986. L'œuvre reçoit le prix des libraires de bande dessinée en 2004, l'Essentiel d'Angoulême en 2007 ainsi que les prix Eisner et Micheluzzi en 2010.

Guibert réalise ensuite *L'Enfance d'Alan* (Grand Prix de l'ACBD 2013) et *Martha & Alan à L'Association* – succédant à sa trilogie *La Guerre d'Alan* entamée en 2000. On lui doit aussi la série jeunesse *Ariol* (Bayard Presse), qui totalise une quinzaine d'albums. Il publie également des livres de croquis, dont le dernier est *Italia* (Dupuis, 2015).

Fait chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres, il a reçu en 2017 le prix René Goscinny pour l'ensemble de son œuvre. En 2020, Emmanuel Guibert est élu Grand Prix du 47e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Arrive en 2020 n'est pas non plus illustrateur mais par connaissances interposées. Il s'est vu confier l'illustration des fables.

Trouver un angle pour mener à bien le projet. Travail intense, dense aspect technique est important tirer l'auteur vers soi.

S'adresser à une classe d'âge entière est important car 800 000 exemplaires.

A souhaité être pédagogue, découpage en séquence, déroulement de l'histoire. L'illustration est indispensable pour les enfants de cet âge, entrée dans la lecture en regardant une image.

Film sur Arte sur les illustrateurs des fables de La fontaine internationaux.

L'important est de s'approprier le projet et créer des arches qui sauvegardent les mobiles essentiels dans les travaux. Tous les décors sont des décors sentimentaux dans les œuvres de E. Guibert (cuisine d'Alan d'un ami à lui, cuisine de sa grand-mère à Cognac, rivière italienne...). Envie que l'intime intervienne, une maison qui n'existe plus, manière d'insérer une fibre essentielle, sentir l'évocation du passé, de l'avenir. On dépose sa culture, ce que l'on connaît dans ses œuvres. Légitimité patrimoine culturel ancien avec vie de tous les jours car c'est ce que l'esprit fait au quotidien. Loup pas très effrayant.

Cette commande permet de se cultiver car recherches sur les animaux, ex les cigales 4ans sous terre et 4 mois de vie. On parle bien de sujet que l'on connaît bien ou que l'on est en train d'apprendre.

Table ronde - Penser et figurer l'animal à l'époque moderne

Les expositions « Les animaux du roi » (Versailles), « Le portrait animal aux XVIIe et XVIIIe siècles » (musée de la Chasse et de la Nature) et le colloque « Portrait et animal à la Renaissance », montrent que les représentations artistiques et intellectuelles des animaux sont en mutation. Ces créations éclairent les diverses perceptions de l'animal jusqu'aux travaux du premier éthologiste, Ch.-G. Leroy (1723-1789), chasseur-philosophe promoteur des intelligences et sensibilités animales. Penser les animaux figurés appelle à croiser histoire de l'art, anthropologie, éthologie et philosophie.

Carte blanche au musée de la chasse et de la nature

Karen Chastagnol (Musée de la chasse et de la nature)

Conservatrice spécialiste peintures dessins XVIème et XVIIème s .

Commissaire de nombreuses expositions.

Armelle Fémelat (CESR, Tours)

Docteur en HDA articles portraits équestres fin du MA animaux époque moderne, beaux-arts.

Portrait animal à la renaissance colloque.

Nicola Milovanovic (Musée du Louvre)

Conservateur en chef du Louvre Docteur HDA peinture française du XVII eme s. ancien conservateur du Château de Versailles, prof école du Louvre.

Charles Stépanoff (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

Etudes de philo, ethnologie. Chasse élevage peuple de la Taïga.

Relations aux animaux sauvages chasse et élevage. Rapport aux animaux à l'époque moderne.

Exposition les animaux du Roi (Oct 2021 à Fev 2022) à Versailles

Animaux ont disparu à Versailles et après des années besoin de rendre hommage pour expliquer l'importance des animaux.

Beaucoup de chiens autour des Princes et princesses.

Exposition du portrait animal est une expo en écho à l'expo de Versailles, Chantilly Fontainebleau 30 œuvres pour comprendre de quelle manière le portrait animal était pensé, porté.

Colloque Portrait et l'animal à la Renaissance, deux axes

Manifestation transdisciplinaire dimension internationale (américains, anglais.)

Ethnologue chamanisme communication des hommes avec la nature

Points communs entre les animaux et les différences (l'animal et la mort)

Histoire et conception de la nature, du sauvage et de l'animal.

Dimension symbolique perdure et va s'enrichir de signification à la renaissance

Fidélité / chien (Titien portrait de Frederico II Gonzaga avec dimension sensible affection 1529 chien de compagnie) associé au pouvoir, puissance/ chevaux, lapin...

Démarche scientifique se manifeste stylistiquement évolution de la forme.

Animaux associés à des familles portraits peints

Diane métamorphose d'Ovide rapport animal et divin souvent /char de Mars tiré par des loups.

Animaux symboliques partout à Versailles volonté que les gens prêtent attention à ces animaux sens politique dans la galerie des glaces Lion de l'Espagne ennemi de la France donc lion renversé.

Alex le Grand apporte des animaux exotiques à Aristote pour qu'il écrive sur la nature.

Peindre le chien de LXIV, c'est aussi peindre chien valeur symbolique forte chasse est importante, animaux, lié à la cour pour le cheval et chien ils ont des palais pour eux grand chenil et grandes écuries, valeur importante se greffe l'aspect plus perso et intime. Chiens préférés qu'il fait dormir dans la salle du billard il va les nourrir lui-même, animaux préférés ont leur nom en lettre d'or. Valeur sentimentale mais aussi politique et symbolique.

Epoque moderne

Relation avec le monde sauvage

Rapport au gibier interaction avec les animaux et certaines espèces, rapport à la faune sauvage.

Depuis longtemps réserve du Roi pour certains animaux.

Exemple : seulement le roi assyrien en Mésopotamie a le droit de tuer le Lion.

1601 cerf animal royal seulement le Roi peut le chasser. Chasse royale montre la puissance physique du Roi.

Empêcher le braconnage, il y a des lois sévères pour la protection des animaux sauvages contrôle de ces animaux, on va réguler la chasse certains sont capturés et déportés dans d'autres forêts.

Grand intérêt pour la représentation naturaliste, étude sur le motif dans la nature ou dans la ménagerie royale, donc les animaux qui apparaissent ne sont pas peints par des spécialistes au XVIIème s.

Jean Baptiste Oudry La lice 1752 musée de la Chasse et la nature.

Léonard de Vinci comprendre étudier scientifiquement l'animal, travail sur le motif sur les animaux vivants, Pisanello caractère et mouvement.

Van Eyck agneau, oiseaux chez les peintres flamands ampleur au XVIème, Véronèse Titien.

Andrea Mantegna fresque castel san Giorgio

Rubens et Jan I Brueghel « Diane et les nymphes » vers 1623 1624 Musée de la chasse nature.

Rubens très bon peintre animalier, Brueghel très soigné associés pour peindre cette œuvre. Chiens du gouverneur des Pays Bas, chiens très différents meute Isabelle d'Autriche que Brueghel a pu voir et peindre.

Relation Homme animal « La lice De JB Oudry », chienne de la meute qui a le rôle de procréer, chienne avec ses chiots.

Emotion animale très subtile à transmettre, maternité, regard attendri porté à ses chiots, sensibilité, intelligence animale. (S'oppose à la gravure les larmes du cerf par Buffon histoire générale et particulière 1756 t VI p 133 planche XV n'exprime aucune émotion c'est juste physiologique) Gaston Fébus, le cerf est rusé, savoir encyclopédique des cerfs au sujet du pouvoir des plantes.

Avant XVIIIème s animaux communiquent entre eux ils sont capables de souffrir, on le ressent et donc ils ont des droits. Maupertuis/ Rousseau nouveau regard moral, ce qui nous rapproche des animaux c'est leur capacité à souffrir (les larmes du cerf)

Montaigne et les animaux.

Moralité chez les philosophes, droit des humains de tuer des animaux, débats sur la chasse.

Hiérarchie des espèces et inter espèces, société symbolique des animaux. Chevaux chiens faucons sont au sommet (outil diplomatique montrer sa puissance par les animaux). Animal est un attribut de pouvoir.

Animaux sauvages et exotiques la girafe de Laurent de Médicis, lié à la rareté et cadeaux diplomatiques.

Les ménageries

Décorées d'animaux, redondance puisque réservées à ces animaux.

Le roi qui a les plus beaux animaux se distinguent des autres rois d'Europe.

Présence des animaux rares est un signe de puissance (Versailles)

Louis XV demandera un Zèbre, comment les transporter ? ...prestige du Prince, donc les animaux ils prolifèrent dans les décors et dans des tableaux, tapisseries, tables, dans toutes les techniques artistiques, gloire du Prince. Motif qui séduit, qui plaît.

Dominique Doncre « chien jouant avec une chaussure » 1785

Représentation d'une mode, le chien a les oreilles coupées ; ongles faits, toiletté en train de manger la chaussure de sa maîtresse.

Peinture est plus un enjeu, figure humaine est au sommet la peinture animale intéresse peu de littérature témoignages d'artistes sur la question de la représentation animale. Artiste se rapproche de l'humain en prenant comme sujet les animaux.

Souci de la composition, expression des passions humaines par Lebrun, il faut faire passer l'expression d'une émotion humaine, anoblir la figure animale défi pour les spécialistes animaliers.

Lebrun très cartésien quand il dessine mais il ne l'est pas car accorde une intelligence aux animaux.

Artiste cartésien mais sensibilité de l'animal qui le rend proche de nous.

Le cerf prend en compte le regard des humains sur lui, il croise le regard humain et se redresse cela apparaît dès le XVIIIème s.

Pour certaines espèces l'art est un témoignage sur l'existence passée exemple pour

Le dodo espèce disparue très vite, l'œuvre d'art devient un témoignage.

Sujet intéressant qui a encore de nombreuses zones d'ombres en HDA, des colloques des expositions à venir.

Table ronde Le camouflage animal, le masque et l'art

Le camouflage est très répandu parmi les animaux comme dans le comportement humain et les arts. En France de 1650 à 1850 figure une culture d'animalité, qui joue constamment sur la notion de la mascarade : humains se masquant en animaux, mais aussi animaux se masquant en humains. Les participants parlent de la culture du masque à la cour de Versailles et dans l'anthropologie naissante ; la zoomorphie dans les arts décoratifs ; les liens entre mascarade, camouflage social et théories théâtrales ; et la mascarade et travesti animales.

Maude Bass Krueger (Université de Gand)

Pascal Griener (Université de Neuchâtel)

Odile Nouvel (Musée des Arts décoratifs de Paris)

Caroline van Eck (Université de Cambridge)

Bram van Oostveldt (Université de Gand)

Exposition visite libre

Capter l'âme. Rosa Bonheur et l'art animalier

Podcast

L'histoire de Rosa Bonheur à écouter en copiant collant les liens

[Rosa Bonheur \(1822 -1899\), peintre animalière ambitieuse et femme à facettes \(radiofrance.fr\)](https://www.radiofrance.fr/)

[L'histoire de Rosa Bonheur — AWARE Archives of Women Artists, Research and Exhibitions \(awarewomenartists.com\)](https://www.awarewomenartists.com/)

Exposition de tableaux, dessins, lithographies, sculptures, récompenses et décorations démontrent la fascination de Rosa Bonheur pour la majesté animale dont elle souhaite capturer l'âme.

Rosa Bonheur, à travers son art animalier exceptionnel, a fait rayonner la France sur la scène artistique internationale de son époque, jusqu'aux Etats-Unis. Elle est l'artiste féminine la plus célèbre de son époque et devient l'artiste femme la plus récompensée et décorée du XIXe siècle. Sa distinction la plus symbolique sera de recevoir des mains de l'Impératrice Eugénie, la première croix de chevalier de la Légion d'honneur décernée à une femme pour son talent d'artiste. Dès l'exposition universelle de 1853, elle expose sa toile de 5 mètres de long Le Marché aux chevaux. Les critiques de l'époque reconnaissent son grand talent, qui lui a déjà valu des commandes officielles. Ce tableau voyage en Angleterre et aux Etats-Unis où il rencontre un immense succès ; il est exposé aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York.

En 1860, Rosa Bonheur achète le château de By, à quelques lieues de Fontainebleau, où elle installe son atelier. Elle y étudie les animaux de la forêt et ceux qu'abritent son grand parc arboré. En 1864, à la suite de la visite impromptue de l'Impératrice Eugénie, Rosa Bonheur est reçue par le couple impérial au château de Fontainebleau Le 30 juin 1864, Napoléon III l'a fait asseoir à sa droite et converse avec elle pendant tout le déjeuner. L'artiste partage ensuite une promenade en barque sur l'étang aux Carpes avec l'impératrice Eugénie, tout en échangeant sur l'art. Une amitié et une admiration réciproque naissent alors entre l'artiste et l'impératrice.

L'artiste américaine Anna Klumpke, peintre portraitiste, arrive dans la vie de Rosa Bonheur en 1889. Elle est désignée légataire universelle de l'artiste et s'engage à en perpétuer la mémoire, c'est sa « mission sacrée ». Cependant, face aux désaccords entre les héritiers, une vente de toutes les œuvres qui lui reviennent doit être organisée à Paris en juin 1900, au cours de laquelle Anne Klumpke rachète une partie du fonds qu'elle décide d'offrir alors aux musées nationaux. La proximité de By, le cadre commun de la forêt, les liens qui attachaient Rosa Bonheur au palais désignent particulièrement le château de Fontainebleau pour accueillir ces œuvres et assurer la pérennité de sa mémoire.

Une première donation est acceptée le 8 décembre 1922 ; son accrochage est inauguré au sein de l'ancien fumoir de Napoléon III le 25 mai 1924. La seconde donation a lieu en 1929, permettant ainsi de rassembler un fonds exceptionnel d'une centaine d'objets, composées d'œuvres réalisées par Rosa Bonheur, de décorations et récompenses, mais aussi des souvenirs personnels que l'artiste a remis à Anna Klumpke. Le château de Fontainebleau devient, dès lors, le lieu de mémoire officiel de la grande artiste.

La promenade en forêt de Fontainebleau est un rituel quotidien pour Rosa Bonheur qui y trouve sérénité et inspiration. De la mare aux fées aux gorges d'Apremont, l'artiste connaît chaque recoin de cette forêt. Elle y réalise de nombreuses petites aquarelles en s'inspirant des paysages et des animaux qui l'entourent. En 1901, le marchand Ernest Gambart (1814-1902) fait ériger un monument à la mémoire de Rosa Bonheur en face du château de Fontainebleau. Deux plaques de bronze

représentent Le marché aux chevaux et Le labourage nivernais ainsi qu'un portrait de l'artiste réalisé par son frère Isidore. L'ensemble est surmonté d'une réplique de la sculpture Le Taureau. Il est inauguré le 19 mai 1901 en présence des autorités civiles et militaires et du maire de Bordeaux, ville de naissance de Rosa Bonheur. Ce monument a aujourd'hui disparu, ayant été fondu durant la Seconde guerre mondiale. Les deux plaques sont conservées au Dahesh Museum de New York. Les hommages rendus à l'artiste après sa mort sont nombreux et variés.

Compte-rendu 2022

Mme Ciaï, professeure d'Histoire-Géographie, Académie de Nice