

Au plus près de l'anatomie

Dans son souci de vérité, Rosa Bonheur veut représenter l'animal sous toutes ses facettes. L'aspect extérieur importe autant que le rendu le plus exact possible de sa structure interne. L'artiste concentre donc ses études sur l'anatomie de ses modèles. Ostéologie, myologie, physiologie : chaque os, chaque muscle, chaque organe doit être compris. Rosa Bonheur se documente en lisant les ouvrages scientifiques de Buffon et de Geoffroy Saint-Hilaire, ami de son père, titulaire de la chaire de zoologie au Muséum d'histoire naturelle et premier directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Rosa Bonheur étudie également d'après nature à travers la dissection qu'elle pratique dans les abattoirs. L'apprentissage passe par le modelage qui permet d'appréhender les animaux en volume, comme en témoignent plusieurs croquis présentés ici. Enfin c'est le dessin qui constitue la véritable base de l'œuvre de Rosa Bonheur. Plus tard, lorsqu'elle devient directrice de l'école gratuite de dessin pour jeunes filles, elle n'aura de cesse de répéter que le dessin est le fondement de l'art. Elle publie également, avec le concours de ses frères et de ses recueils de planches gravées destinées à l'apprentissage du dessin.

Le Marché aux chevaux

Déjà célèbre grâce au Labourage universel, Rosa Bonheur connaît un véritable triomphe lors de l'exposition de son *Marché aux chevaux* au Salon de 1853. L'artiste entend s'imposer comme une créatrice hors normes, en s'attaquant à un genre traditionnellement réservé aux hommes et en donnant à ce thème animalier le format des plus nobles peintures d'histoire. Rosa Bonheur choisit un sujet contemporain. Elle peint avec vérité la puissance des chevaux et la violence des hommes, tout en invoquant l'héritage des frises du Parthénon et les maîtres de l'époque romantique, tels que Théodore Géricault. La toile est aujourd'hui conservée à New York, au Metropolitan Museum of Art. Sa fraîcheur et son format n'ont pas permis son déplacement, c'est pourquoi un dispositif numérique a été mis au point pour appréhender les moindres détails du tableau. Les différentes œuvres présentes dans cette section permettent de mieux comprendre l'élaboration du motif. La version de la National Gallery de Londres a spécialement fait le voyage pour que l'on puisse contempler cette composition exceptionnelle.

Étude pour *Le Marché aux chevaux*

Rosa Bonheur (1822-1899)
Vers 1853
Fusain, pierre noire, craie blanche sur toile
By-Thomas, Château de Rosa Bonheur

Cette grande étude préparatoire a été récemment découverte roulée dans l'atelier de Rosa Bonheur, au château de By. Elle se déploie sur le même format que la toile finale du Metropolitan Museum. Cet immense dessin permet de plonger au cœur du processus créatif de l'artiste et de comprendre le rythme et les grandes masses structurantes de la composition.

Anna Klumpke, "digne sœur du pinocciu"

Anna Klumpke (1822-1899)
Vers 1853
Fusain, pierre noire, craie blanche sur toile
By-Thomas, Château de Rosa Bonheur

Cette œuvre de Rosa Bonheur représente Anna Klumpke, la sœur de Rosa Bonheur, assise à son bureau. Elle est représentée dans une posture d'artiste, tenant un crayon et regardant vers le spectateur. Le tableau est une étude préparatoire pour le tableau final 'Le Marché aux chevaux'.

Les lions à la maison

Cette œuvre de Rosa Bonheur représente les lions de la ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris. Elle est une étude préparatoire pour le tableau final 'Le Marché aux chevaux'.

Le Sanctuaire

Rosa Bonheur avait beaucoup aimé peindre le sanctuaire de la ville de la Haute-Loire, le sanctuaire de la Vierge. C'est là qu'elle a découvert le sanctuaire de la Vierge. C'est là qu'elle a découvert le sanctuaire de la Vierge. C'est là qu'elle a découvert le sanctuaire de la Vierge.

Taureaux traversant un lac à Ballachulish

Rosa Bonheur (1822-1899)
1867-1873
Fusain, sépia et crayons sur papier
Paris, musée d'Orsay
Legs Ernest Gambart, 1903

Rosa Bonheur entreprend ce très grand dessin plus d'une dizaine d'années après son court séjour dans le village reculé de Ballachulish en Écosse. Elle y avait observé le bétail traversant à la nage le Loch Leven en direction de la foire aux bestiaux. Considéré par l'artiste comme l'un de ses plus grands morceaux de fougue après *Le Marché aux chevaux*, ce dessin devait devenir une grande toile. En 1873, Rosa Bonheur envoie finalement le dessin à Gambart en précisant qu'elle y a mis « tout ce qu'il lui était possible de faire ».

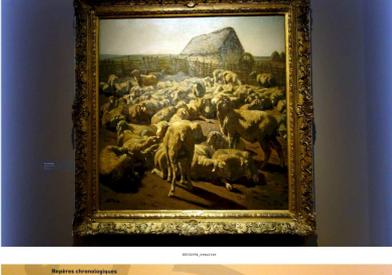
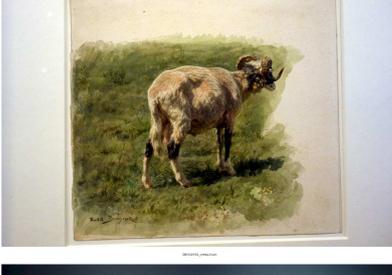
Rosa Bonheur & Buffalo Bill

Lorsque William Cody, alias Buffalo Bill, met en scène son Wild West Show à New York en 1889, Rosa Bonheur ne manque pas l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs indiens et de leurs familles. Elle craint leur disparition, mais aussi celle des troupeaux de bisons qui semblent menés à l'extinction dans les grandes plaines de l'Ouest. L'artiste est fascinée par ces hommes qu'elle idéalise, en particulier Rocky Bear et Chief Red Shirt, et les représente à différentes reprises. Jusque-là, son étude s'était limitée aux gravures de Catlin et aux photographies ethnographiques qu'elle amassait. L'un de ses marchands, Knoedler, lui fit cadeau d'un vêtement de cérémonie auquel elle est très attachée et qu'elle utilise pour ses compositions. Les spectacles offerts en scène des friseurs d'épave, des cow-boys, des attaqués de diligence, des chasses au bison. Autant de thèmes qui viennent infuser l'art de Rosa Bonheur. Buffalo Bill lui permet d'être et venir à loisir dans les campements, et d'étudier également les magnifiques bisons qu'elle n'avait sans doute jamais vus. En tournée dans toute l'Europe, le Wild West Show s'établit notamment à Bordeaux, place des Quinconces, en 1905, comme en témoignent de nombreuses cartes postales, documents et correspondances conservés aux Archives de Bordeaux Métropole.

"C'est sauvage et beau, mille fois beau" Voyages en Ecosse et dans les Pyrénées

C'est en 1853 que Rosa Bonheur se rend en Écosse pour la première fois. Elle y découvre le bétail traversant le Loch Leven en direction de la foire aux bestiaux. C'est là qu'elle découvre le bétail traversant le Loch Leven en direction de la foire aux bestiaux.

Animaux en majesté

Sous l'œil de Rosa Bonheur, les animaux acquièrent un caractère plus vivant. Elle leur confère une personnalité, une âme, une intelligence, une sensibilité. L'artiste leur confère une personnalité, une âme, une intelligence, une sensibilité. L'artiste leur confère une personnalité, une âme, une intelligence, une sensibilité.

Registre chronologique

1822 Naissance de Rosa Bonheur à Paris.
1827 Arrivée à Paris.
1831 Arrivée à Paris.
1832 Arrivée à Paris.
1833 Arrivée à Paris.
1834 Arrivée à Paris.
1835 Arrivée à Paris.
1836 Arrivée à Paris.
1837 Arrivée à Paris.
1838 Arrivée à Paris.
1839 Arrivée à Paris.
1840 Arrivée à Paris.
1841 Arrivée à Paris.
1842 Arrivée à Paris.
1843 Arrivée à Paris.
1844 Arrivée à Paris.
1845 Arrivée à Paris.
1846 Arrivée à Paris.
1847 Arrivée à Paris.
1848 Arrivée à Paris.
1849 Arrivée à Paris.
1850 Arrivée à Paris.
1851 Arrivée à Paris.
1852 Arrivée à Paris.
1853 Arrivée à Paris.
1854 Arrivée à Paris.
1855 Arrivée à Paris.
1856 Arrivée à Paris.
1857 Arrivée à Paris.
1858 Arrivée à Paris.
1859 Arrivée à Paris.
1860 Arrivée à Paris.
1861 Arrivée à Paris.
1862 Arrivée à Paris.
1863 Arrivée à Paris.
1864 Arrivée à Paris.
1865 Arrivée à Paris.
1866 Arrivée à Paris.
1867 Arrivée à Paris.
1868 Arrivée à Paris.
1869 Arrivée à Paris.
1870 Arrivée à Paris.
1871 Arrivée à Paris.
1872 Arrivée à Paris.
1873 Arrivée à Paris.
1874 Arrivée à Paris.
1875 Arrivée à Paris.
1876 Arrivée à Paris.
1877 Arrivée à Paris.
1878 Arrivée à Paris.
1879 Arrivée à Paris.
1880 Arrivée à Paris.
1881 Arrivée à Paris.
1882 Arrivée à Paris.
1883 Arrivée à Paris.
1884 Arrivée à Paris.
1885 Arrivée à Paris.
1886 Arrivée à Paris.
1887 Arrivée à Paris.
1888 Arrivée à Paris.
1889 Arrivée à Paris.
1890 Arrivée à Paris.
1891 Arrivée à Paris.
1892 Arrivée à Paris.
1893 Arrivée à Paris.
1894 Arrivée à Paris.
1895 Arrivée à Paris.
1896 Arrivée à Paris.
1897 Arrivée à Paris.
1898 Arrivée à Paris.
1899 Arrivée à Paris.
1900 Arrivée à Paris.

