

"SUR LES PAS DE ROSA BONHEUR"

Sortie du 10.11.2022

Musée d'Orsay à Paris (75) & Château de By à Thomery (77)

Livret réalisé par Mme Prieur et Mme Paviet-Roche

Edouard DUBUFE et Rosa BONHEUR,

Portrait de Marie-Rosalie

dite Rosa Bonheur,

1857,

Peinture à l'huile sur toile.

Anna KLUMPKE,

Portrait de Rosa Bonheur,

1898,

Peinture à l'huile sur toile.

Sommaire

1. Qui est Rosa Bonheur ?
2. Le Musée d'Orsay
3. La rétrospective : « Rosa Bonheur »
4. Le Château de By à Thomery
5. L'exposition : « Rosa Bonheur Intime »

Qui est Rosa Bonheur ?

Marie-Rosalie Bonheur naît le 16 mars 1822 à Bordeaux. Sa mère Sophie Marquis (1797-1833), née de parents inconnus, est adoptée par un riche commerçant bordelais, Jean-Baptiste Dublan de Lahet qui se révélera être son père véritable. Sophie Marquis épouse, le 21 mai 1821 à Bordeaux, son professeur de dessin, le peintre Raymond Bonheur (1796-1849).

La jeune Rosa passe ses étés dans le château de son "grand-père" à Quinsac près de Bordeaux. Elle parcourt les champs et se familiarise avec les animaux qu'elle commence à dessiner. Son père l'encourage avec ses frères et sœurs à suivre une voie artistique : Rosa, Auguste et Juliette deviendront peintres tandis que leur frère Isidore sera sculpteur.

Raymond Bonheur décide de s'installer à Paris en 1828. Sa femme et ses trois enfants l'y rejoignent l'année suivante, Rosa a alors sept ans. En 1831, Raymond Bonheur décide de rentrer, avec un groupe de saint-simoniens, au couvent de Ménilmontant. Sophie Marquis se retrouve alors seule pour s'occuper des quatre enfants et s'épuise à travailler pour surmonter une vie de misère.

Rosa est une enfant indisciplinée et a du mal à étudier. Pour y remédier, sa mère lui apprend à lire et à écrire en lui faisant sélectionner et dessiner un animal pour chaque lettre de l'alphabet.

La mère de Rosa Bonheur meurt le 1er mai 1833. Son père se remarie neuf ans plus tard avec Marguerite Peyrol avec laquelle il a un dernier fils, Germain, qui deviendra peintre, lui aussi.

Après la mort de sa mère, Rosa Bonheur fréquente l'école élémentaire, puis elle est mise en apprentissage comme couturière. Elle abandonne cette formation et se retrouve en pension. Comme elle se rebelle, son père finit par la prendre dans son atelier où se révèlent ses aptitudes artistiques. En 1839, elle commence à étudier les animaux qui deviendront sa spécialité, tant en peinture qu'en sculpture.

Petit quiz

1. Quel est le véritable nom de Rosa Bonheur ?

2. Comment s'appelaient ses parents ?

3. Combien de frère et de sœur a-t-elle ? Comment s'appellent-t-ils ?

4. Quel drame a lieu pendant l'enfance de Rosa Bonheur ?

5. Quelle formation a suivie Rosa Bonheur ?

6. Rosa Bonheur est-elle peintre ou sculptrice ?

7. Qu'est-ce que représente Rosa Bonheur dans ses œuvres ?

Le Musée d'Orsay

Avant de poursuivre l'histoire de Rosa Bonheur, prenons un moment pour découvrir le lieu de l'exposition : Le Musée d'Orsay.

Situé au cœur de Paris, le long de la Seine, face au jardin des Tuileries, le musée est une ancienne gare, un édifice construit pour l'exposition universelle de 1900. La gare s'appelait alors gare d'Orléans, les noms des villes qu'elle dessert sont encore inscrites sur sa façade.

Le trafic ferroviaire disparaît totalement en 1958, après avoir déjà abandonné les grandes lignes en 1939 au profit de la gare d'Austerlitz.

En 1970, l'autorisation de démolir la gare est accordée, mais les bâtiments de la gare et de l'hôtel sont classés comme monuments historiques. Le président Valéry Giscard d'Estaing lance le projet de la construction d'un musée du 19e siècle en 1977. Les travaux débutent en 1983 et François Mitterrand inaugure le musée d'Orsay en 1986. Ainsi le bâtiment est, en quelque sorte, la première "œuvre" des collections du musée d'Orsay.

Ce lieu regroupe des œuvres d'art réalisées entre 1848 et 1914. Il y a plusieurs collections au Musée d'Orsay : La peinture, la sculpture, les arts décoratifs, la photographie, les arts graphiques, l'architecture. Elles sont réparties sur trois niveaux et par grands courants artistiques, comme le réalisme, l'impressionnisme, le néo-impressionnisme, le symbolisme, l'école de Pont Aven, les nabis et l'expressionnisme. La salle la plus visitée est située au niveau 5. Elle est consacrée aux impressionnistes.

Activités

1. Réalise une photographie avec ton téléphone portable (sans flash) du Musée vu de l'extérieur.
2. Observe le lieu, à l'intérieur comme à l'extérieur, et trouve 3 éléments qui rappellent que le bâtiment était une ancienne gare. Réalise alors un petit croquis de ces éléments dans le cadre en dessous.

La rétrospective : « Rosa Bonheur »

Revenons à la carrière de Rosa Bonheur. Pendant l'exposition, tu vas en savoir plus sur son parcours d'artiste et enfin découvrir ses œuvres d'art.

Rosa Bonheur expose à Paris pour la première fois à 19 ans au Salon de 1841, alors qu'elle est encore élève dans l'école de son père. Elle obtient une médaille de 3ème classe (bronze) au Salon de 1845 et une médaille de 1ère classe (or) au Salon de 1848 pour Bœufs et Taureaux, Race du Cantal.

Rosa BONHEUR, Bœufs et Taureaux, Race du Cantal, 1848, Huile sur toile.

Cette récompense lui permet d'obtenir une commande de l'État pour réaliser, en 1849, le Labourage nivernais. Ce tableau fait aujourd'hui partie des collections permanentes du musée d'Orsay.

Rosa BONHEUR, Le Labourage Nivernais, dit aussi le Sombrage, 1849, Huile sur toile.

À la mort de son père, Rosa Bonheur le remplace, la même année, à la direction de l'École impériale gratuite de dessin pour demoiselles.

Elle conserve ce poste jusqu'en 1860.

Avec un tableau de très grande taille, Le Marché aux chevaux (2,44 m × 5 m) présenté au Salon de 1853, Rosa Bonheur obtient une grande notoriété à l'international.

Rosa BONHEUR, Le marché aux chevaux, 1852, Huile sur toile.

Pour réaliser ce tableau, Rosa Bonheur a besoin d'étudier les animaux et de perfectionner ses connaissances anatomiques. Elle assiste donc aux foires aux bestiaux. Ainsi, pour être plus à l'aise et passer inaperçue, Rosa Bonheur veut s'y rendre en portant un vêtement réservé aux hommes : un _____ . Pour cela, elle doit demander une « permission de _____ ».

Le savais-tu ? Cette loi ne sera abrogée qu'en _____ !

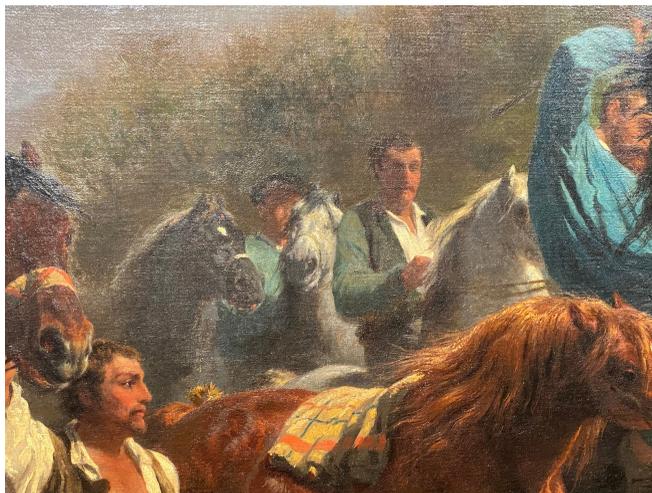
À l'été 1855, elle se rend en Angleterre et en Écosse pour présenter Le Marché aux chevaux. Elle se lie d'amitié avec le marchand londonien d'origine belge Ernest Gambart (1814-1902), qui devient son seul agent en Grande-Bretagne et qui achète le tableau pour quarante mille francs. Le tableau part ensuite aux États-Unis où il se trouve toujours aujourd'hui. Entre 1856 et 1867, Rosa n'expose plus au Salon, toute sa production étant vendue d'avance.

Activité

« Qu'est-ce qu'il se passe dans ce tableau ? »

Observe bien Le marché aux chevaux. Plusieurs scènes sont visibles dans cette peinture. Décris précisément ce qu'il se passe dans les différentes parties du tableau en utilisant des connecteurs spatiaux.

Activité

Voici le titre de 6 œuvres de Rosa Bonheur : 1) Le Lion chez lui ; 2) Projet de foulard ; 3) Cerfs sur les longs rochers ; 4) Labourage nivernais ; 5) Renard ; 6) Le Marché aux chevaux.

A quelle œuvre appartient chacun de ces détails ? Associe chaque détail (A-B-C-D-E-F) au numéro de l'œuvre qui lui correspond.

Le Château de By à Thomery

Nous quittons le Musée d'Orsay et Paris pour rejoindre le Château de By à Thomery, non loin de Fontainebleau. Rosa Bonheur y a vécu jusqu'à la fin de sa vie.

En 1860, Rosa Bonheur s'installe avec sa compagne Nathalie Micas (1824-1889) à By, près du village de Thomery en Seine-et-Marne, dans une vaste demeure au sein d'une propriété où elle fait construire un très grand atelier et aménager des espaces pour ses animaux.

Le 10 juin 1865, l'impératrice des Français, Eugénie (1826-1920) y vient lui remettre elle-même les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, faisant ainsi de Rosa Bonheur la première artiste et la 9e femme à recevoir cette distinction. À partir de 1880, à l'invitation d'Ernest Gambart, Rosa Bonheur et Nathalie Micas passent régulièrement l'hiver à Nice. Rosa Bonheur y peint plusieurs toiles.

Nathalie Micas meurt en 1889. Peu de temps après, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris, Buffalo Bill invite Rosa Bonheur dans son Wild West Show. Elle passe plusieurs jours à visiter le terrain, faisant des croquis au crayon et à l'huile dans l'arène et dans le campement amérindien. Elle y rencontre Anna Klumpke (1856-1942), jeune peintre américaine. Elles correspondent pendant une dizaine d'années avant qu'Anna Klumpke ose demander à Rosa Bonheur de faire son portrait. Suite à cela, Anna Klumpke vient vivre à Thomery. Elle sera son unique héritière et exécutrice testamentaire.

Ayant contracté une congestion pulmonaire à la suite d'une promenade en forêt, Rosa Bonheur meurt le 25 mai 1899 au château de By, sans avoir achevé son dernier tableau La Foulaison du blé en Camargue. Ce tableau est conservé depuis 1997 au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Le musée-château de Rosa Bonheur, fermé en 2015, a ouvert à nouveau ses portes au public en juin 2018 après son achat par Katherine Brault.

Rosa BONHEUR, Le roi de la forêt, 1878, Huile sur toile

Activité

Tu es en balade dans la forêt du Château et tu tombes nez à nez avec ce grand cerf.

Décris l'ambiance, l'impression que celui-ci te fait, les émotions que tu pourrais ressentir.

L'exposition : « Rosa Bonheur Intime »

Dans l'intimité de son travail et de son quotidien

La photographie

Vous allez découvrir le laboratoire photographique de Rosa Bonheur. Cette petite pièce dérobée au fond de son atelier est certainement un des trois plus vieux laboratoires photographiques au monde encore intacts. À travers l'exploration de cet univers, le Château partagera le fruit de ses dernières recherches concernant le rôle de la photographie dans la vie et l'œuvre de Rosa Bonheur.

L'autopsie d'une œuvre

Grâce à un dispositif de comparaison ludique entre la toile achevée et les études préparatoires, nous allons décortiquer aussi bien son processus créatif que les techniques et supports employés. Une façon d'expliquer comment Rosa Bonheur élabore ses projets, et de révéler les spécificités de son art.

Rosa Bonheur intime

Le second temps de l'exposition est une immersion dans l'intimité de Rosa : ses relations, ses combats, ses passions... un tour d'horizon de ce qui définit la grande Rosa Bonheur. Une déambulation à travers 7 espaces thématiques qui se terminera dans le parc.

Quiz

1. Comment Rosa Bonheur utilise la photographie dans son travail ?

2. Comment fonctionne le procédé photographique à l'époque de Rosa Bonheur ?

3. Explique ce qu'est un processus créatif. Puis, détaille celui de Rosa Bonheur ?

4. Quelles techniques et supports utilisaient Rosa Bonheur dans son travail ?

5. Qu'as-tu appris sur Rosa Bonheur lors de cette visite à Thomery ?

6. Comment peux-tu résumer ta journée de visites ?
