L'Abécédaire du parcours animalier du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Du XVIe au début du XIXe siècle.

Chers enseignants : Cet abécédaire vous permet de mener votre visite en autonomie ou de préparer votre visite guidée dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Chers élèves : Cet abécédaire vous permet de découvrir les animaux, leur histoire ou des informations sur les artistes qui les ont peints à travers les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Les animaux dans l'art

Dans l'art, les animaux ont toujours été présents auprès de la représentation humaine. Pour les artistes de la Préhistoire, si les bêtes représentent la nourriture, elles sont également sacrées. Dans tous les arts de toutes les cultures, les animaux ont une place essentielle. Avec la Renaissance, la représentation des animaux (importante dans l'Antique et au Moyen-Âge) est négligée au profit de sujets supposés plus élevés. Ils ne réapparaissent qu'au XVIIe siècle avec les flamands Frans Snyders (1579 - 1657) ou Pieter Boel (1622-1674) et au XVIIIe siècle avec des artistes comme George Stubbs (1724-1806) et ses "portraits" d'animaux. Ils sont ensuite utilisés comme sujets par des artistes romantiques tels que Théodore Géricault (1791-1824) et Eugène Delacroix (1798-1863). Bordeaux a vu naître deux des plus grands peintres animaliers du XIXe siècle : Jacques Raymond Brascassat (1805-1867) et Rosa Bonheur (1822-1899). Au musée des Beaux-Arts, dans les collections permanentes, des peintures et des sculptures du XVI e au XXe retiennent les animaux comme thème principal.

B comme bœufs

Vincent François, André, *La leçon de labourage*, 1798, huile sur toile

Ce tableau au caractère idéalisant avec le laboureur inspiré de Michel-Ange, les personnages à la dernière mode, la lumière crue sur le jeune laboureur et l'arrière des animaux doit servir d'exemple d'éducation pour les enfants. Un adolescent issu de la noblesse ou de la bourgeoisie apprend le premier geste de l'agriculture, source de richesse.
Cette leçon de labourage pourrait illustrer les préceptes du philosophe Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sur l'éducation. « Le premier et le plus respectable de tous les arts est l'agriculture. » (*Émile*, tome III, 1762).
À la suite du grave incendie de 1870, la partie de haute de l'œuvre représentant le ciel a disparu dans les flammes. Le tableau a été ré-encadré.

C comme chardonneret

Maître de l'incrédulité de Saint Thomas (Actif dans la première moitié du XVIIe siècle à Rome), *Vierge à l'enfant avec des saints*, huile sur bois

L'enfant Jésus dans les bras de la vierge tient un chardonneret. Cet oiseau incarne la protection de l'amour et la fidélité en amour.

C comme cheval

Anonyme vénitien, *Neptune apaisant les flots,* XVIIe siècle, huile sur toile.

Neptune est le dieu des eaux vives et des océans dans la mythologie romaine. Porté par un cheval marin, à la tête ceinte d'une couronne d'or ; d'une main, il tient son trident* ; de l'autre, les rênes du coursier.

Son cheval aux yeux étincelants et aux naseaux frémissants est digne de Pierre-Paul Rubens (1577-1640). Il fait songer au courant pictural qui se développa sur le territoire de Venise durant la deuxième moitié du XVIIe siècle.

* sorte de fourche à trois dents.

C comme chiens

Anton van Dyck (1599-1641), *Portrait de Marie de Médicis,* vers 1631, huile sur toile

Thomas Lawrence (1769-1830) *Portrait de John Hunter,* fin XVIIIe siècle, huile sur toile

Dans les portraits, la présence d'un chien aux côtés du personnage n'est pas anodine. **Il représente la fidélité.**

Cet attachement sans faille d'un animal pour son maître a dû être nécessaire à la reine Marie de Médicis. Ce tableau la représente en fuite et en exil à Anvers chassée de France par son fils, le roi Louis XIII. Elle pose alors pour le célèbre peintre flamand Anton Van Dyck (1599-1641). Dans les deux autres œuvres, il représente le meilleur compagnon de l'homme.

Pierre Lacour dit « le père » (1745-1814). Vue *d'une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan*, 1804-1806, huile sur toile

Pierre Lacour Père (1745-1845) a peint les quais des Chartrons et de Bacalan en s'attachant au moindre détail. On a dénombré quatorze chiens dans son œuvre. Mais il faut parfois bien écarquiller les yeux pour les apercevoir.

C comme chouette

Jan Josephsz Van Goyen (1596-1656), *Le chêne foudroyé* ou *la diseuse de bonne aventure*, 1638, huile sur toile

Sur une branche du chêne, une chouette est perchée. Elle est le symbole de l'aveuglement puisque cet oiseau nocturne ne voit rien durant le jour. L'artiste dénonce la superstition puisque l'homme cherche à connaître son avenir.

C comme colombe

Anonyme flamand XVIe siècle, *L'Annonciation*, huile sur bois

Dans la partie supérieure du tableau, la colombe du Saint Esprit vole à la verticale d'un vase contenant une branche de lys et posé sur le sol. La scène se déroule dans un intérieur.

L'Annonciation est à l'origine de la vie humaine du Christ lorsque Gabriel annonce à Marie qu'elle va être sa mère.

Le Saint-Esprit, ou Esprit saint, est l'Esprit de Dieu, et la troisième personne de la Trinité dans le christianisme. Il est aussi appelé l'Amour du Père et du Fils.

D comme dauphin

Johan Zoffany (1733-1810), *Vénus sur les eaux*, 1760, huile sur toile

Il s'agit ici du premier voyage de Vénus ou d'Aphrodite juste après sa naissance. Poussée par le vent, elle va jusqu'au rivage de Cythère, puis à Chypre. Elle est représentée ici sous la forme d'une femme vêtue d'un simple drapé sur une coquille traînée par un **dauphin** et auréolée d'un voile. Elle est entourée des amours, des nymphes (Naïades, Néréides, Heures, Saisons...) et des tritons dont l'un souffle dans un buccin*. * **Buccin** : trompette romaine

D comme dromadaire

Giovanni Battista Pittoni dit Le Jeune, *Eliézer et Rebecca*
1725 (vers), Huile sur toile

La toile représente la rencontre d'Eliezer avec Rebecca près d'un puit, où la caravane d'Eliezer abreuve les chameaux. L'artiste nous montre le moment même ou le serviteur d'Abraham passe au poignet de Rebecca un bracelet de perles.

L comme Lions

Frans Snyders (1579 – 1657), *Le Lion mort*, école flamande XVIIe, huile sur toile

Cette œuvre pourrait être une allusion à la fable de La Fontaine : *le lion devenu vieux.*

Extrait : Le malheureux Lion, languissant, triste, et morne, peut à peine rugir, par l'âge estropié ou à la version de Phèdre. *Le lion, le sanglier, le taureau et l'âne.*

« L'âne, voyant qu'on pouvait impunément outrager l'animal sauvage, lui brisa le front de son sabot. Mais le lion expirant lui dit : « Des braves, ce n'est pas sans m'indigner que j'ai souffert l'insulte ; mais de toi, honte de la nature, devoir, en mourant, être réduit à subir les atteintes, c'est, me semble-t-il, mourir deux fois. »

Au-delà de la transcription littéralement la fable, Frans Snyders (1579-1657), s'en inspire pour créer une image de chasse, dans un décor typique de la campagne flamande avec un moulin à l'arrière plan.

L comme Lévrier

Antonio Bellucci (1654 -1726), *L'Amour jaloux de la Fidélité,* 1705-1710, huile sur toile

Cette scène bucolique serait une représentation de Vénus, la déesse de la beauté caressant le chien d'Adonis qu'un amour (le jeune bambin) tient en laisse. Adonis, le fils du roi de Chypre est aimé passionnément par la déesse. Ce tableau est avant tout une **allégorie***. Le chien est le symbole traditionnel de la fidélité, le bambin représente l'amour. * forme de représentation qui substitue à un élément abstrait un élément concret.

M comme mouche

Melchior d'Hondecoeter (1636-1695), *Trophée de chasse,* école hollandaise XVIIe, huile sur toile

Ce Trophée de chasse se singularise par la présence d'une mouche, posée sur l'aile blanche de l'oiseau, et celle d'une plume qui s'en est détachée et qui accroche la lumière dans sa chute. La mouche recèle un très riche symbolisme. Signe de corruption, la mouche noire ainsi placée sur l'aile blanche du pigeon, offre à la fois l'image de l'âme exposée à la souillure du péché et celle du corps promis à la mort et à la décomposition.

N comme Noé

Leandro da Ponte dit BASSANO (1557-1622), *Le sacrifice de Noé après la sortie de l'arche,* école vénitienne XVIe, huile sur bois

L'arche de Noé, d'après la Bible, est une grande embarcation flottante construite sur l'ordre de Dieu afin de sauver Noé, sa famille et toutes les espèces animales d'un déluge sur le point d'arriver.
Dans cette œuvre, Leandro Bassano n'a pas donné plus d'importance à la représentation des animaux qu'à celle des êtres humains. Pour lui, le sujet est un prétexte pour peindre une scène de genre avec de la vaisselle en or ou en cuivre, une femme s'occupant du linge…

O comme oiseaux

Josse II de Momper, (1564 /1635*), Paysage de montagne,* école flamande XVIIe, huile sur toile, (2 œuvres)

Un oiseau bleu est au premier plan du paysage de gauche, un héron est sur celui de droite. L'oiseau est le symbole de l'âme, de l'air. Les oiseaux sont apparus le cinquième jour de la création.
Une récente expertise met en doute l'attribution de l'œuvre présentée à droite à l'artiste.

P comme porc-épic

Nicasius Bernaerts (1620-1678), Le Porc-épic
huile sur toile

Nicasius Bernaerts peint des animaux et des natures mortes.
Il est principalement connu pour ses représentations d'animaux luttant. Ses oiseaux de proies s'inspirent directement des travaux de son maître Frans Snyders, pionnier du genre en Flandres. Cette période de l'œuvre de Bernaerts se situe avant et peut-être pendant son engagement à la manufacture des Gobelins.

R comme raton-laveur

Pieter Boel (1622 -1674), *Études d'une marmotte et d'un raton laveur*, huile sur toile

Peter Boel est un artiste flamand qui fut appelé à Paris, où il travailla aux études d'animaux destinés aux tapisseries des Gobelins sous la direction de Charles Le Brun (1619-1690).

S comme serpents

Pietre Claez Soutman, (1580-1657), *Laocoon et ses fils mordus par les serpents*, école hollandaise XVIIe, huile sur toile

Cette œuvre rend compte d'un événement important de la mythologie grecque lié à la prise de la ville de Troie.
Voici son histoire : Fils du roi Priam et d'Hécube, **Laocoon** était prêtre de Poséidon, le dieu des mers. Les Troyens découvrent un beau matin, sur la grève désertée, un cheval de bois abandonné par les Achéens. Les Troyens se divisent sur le sort du cheval : certains veulent le faire entrer dans la ville, d'autres sont d'avis de le brûler. Laocoon met obstinément en

garde ses compatriotes. Deux serpents arrivent alors de la haute mer alors que Laocoon fait un sacrifice à Poséidon. Ils se jettent sur ses deux fils les démembrent, puis s'attaquent à Laocoon lui-même, qui tentait en vain de les arrêter. Les serpents se réfugient ensuite dans un temple d'Athéna, se lovant au pied de sa statue colossale. Les Troyens pensent alors que c'est la déesse qui se venge de l'outrage fait à une offrande qui lui est consacrée et, rassurés, font entrer le cheval dans leurs murs. Comme dans tous les musées, les œuvres d'arts bougent et sont déplacées vers d'autres expositions ou d'autres musées. Avant d'organiser votre visite, renseignez-vous sur l'actualité de nos accrochages.

Index abécédétique :

B comme bœufs	2		**L** comme lions	5
C comme chardonneret	2		**M** comme mouche	6
C comme cheval	3	3	**N** comme Noé	6
C comme chiens	4	4	**O** comme oiseaux	6
C comme chouette	4		**P** comme porc-épic	7
C comme colombe	5		**R** comme raton-laveur	7
D comme dauphin	5		**R** comme **r**enard	7
D comme dromadaire			**S** comme **s**erpents	7/8
L comme lévrier				

Préparation pédagogique :
Jean-Luc Destruhaut, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 26