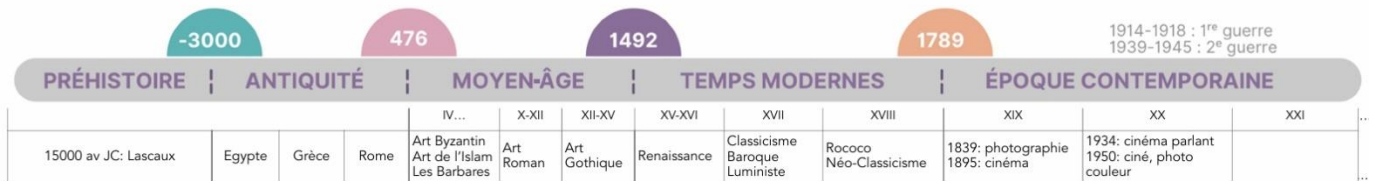

Rosa BONHEUR

Labourage nivernais, 1849

Repères historiques et artistiques :

Rosa BONHEUR (1822-1899), *Labourage nivernais**, 1849, huile sur toile, H : 133 x 260 cm, Musée d'Orsay

<http://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/labourage-nivernais-68>

* Le Nivernais est une ancienne province de France, dont la majeure partie forme aujourd'hui le département de la Nièvre

Statut de l'artiste	Non conformiste, Rosa Bonheur refuse de se marier, porte les cheveux courts, fume le cigare et monte à cheval, non en amazone, mais comme un homme. Transgressant les codes alors convenus de la féminité, elle vivra avec son amie d'enfance Nathalie Micas, jusqu'à la mort de celle-ci. Un exemple de couple d'artistes, femmes décomplexées et libres, qui plus tard sera suivie par Loïe FULLER et Gabrielle BLOCH, Claude CAHUN et Suzanne MALHERBE... Reconnaissance officielle très rapide et commandes officielles. Documentaire : « Secret d'histoire » R Bonheur Rosa Bonheur (1822-1899) femme et artiste hors norme sous le Second Empire, par Katherine Brault https://www.youtube.com/watch?v=A6ptz6vZJkU
Nature de l'oeuvre	Peinture à l'huile sur toile. La peinture sur toile a peu à peu remplacé la peinture sur panneau de bois qui dominait jusqu'à la Renaissance (XVe).
Ephémère/ pérenne	Pérenne
Dimensions	Très grand format. Proche des peintures d'histoire et religieuses.
Sujet représenté ou présenté. Thématique	Peinture animalière. « Portrait animalier ». Scène paysanne où l'animal domine. Une commande d'État pour promouvoir le progrès agricole. Hymne au travail des champs. Opposition aux turpitudes de la ville. Valorisation du monde rural dans une scène du quotidien spectaculaire. Héroïsation, puissance de l'animal, dans un écrin de nature. Présence humaine peu visible.
Matérialité	Des traits lissés, méticuleux, des effets de glacis (animaux), et de petites surfaces plus floues avec empâtements (portraits humains). Rendu sculptural de la matière. Contraste entre ce qui s'apparente à un quasi « aplat » du ciel et la partie inférieure de l'œuvre. Réalisme du rendu des différentes textures.
Composition	Format frise. Grande lisibilité : 2 lignes se croisent au centre. Point de fuite relativement bas, contre-plongée qui magnifie l'animal. Effet de perspective. Ciel « vide » permettant une grande lisibilité et de magnifier la scène. Composition très structurée, le regard étant guidé jusqu'à l'angle en bas à droite de l'image. Ligne d'horizon basse qui procure de la monumentalité aux bœufs. Les animaux se succèdent à la manière d'une procession, se dirigeant légèrement vers le spectateur
Couleur	Couleurs fidèles à la représentation de la réalité (utilisation du ton local).
Figuration/ non figuration	Figuratif
Rapport au REEL	Réaliste, on peut parler de réalisme « vivant »

	Proche de la mimésis, représentation photographique, anatomie parfaite des races différentes.... Un grand souci des matières : terre retournée, pelage et masse des bœufs.
Rapport au LIEU, à l'espace d'exposition	Commande d'état, salon 1849 puis expo universelle. Pas de rapport particulier au lieu d'exposition
Rapport au SPECTATEUR / Effet produit	Face à face, très grande taille. Spectaculaire pour une scène rurale. Cette scène se passe devant le spectateur, il est témoin de ce labeur.
Rapport au TEMPS	Activité saisonnière. Grâce à la perspective, progression des animaux, sens de lecture vers la droite. La peinture semble avoir figé l'action, la netteté renforce cette impression. Saisir l'instant présent dans l'action
Rapport au MOUVEMENT	Les bœufs ayant des positions différentes, on assiste à une sorte de décomposition du mouvement. Bien que figé, l'attelage est en marche dans un mouvement lent et puissant.
Rapport à la LUMIERE	Le soleil illumine la scène et permet les ombres courtes. La lumière est pourtant assez froide et claire et illumine l'ensemble de la scène. La lumière crue et rasante révèle la musculature puissante des animaux et la texture du sol.
Rapport à la NARRATION	Une avancée de gauche à droite dans le labeur, sens de lecture occidental.
Rapport au DESSIN	Les volumes se détachent avec précision et netteté.
Rapport au CORPS	La place de l'humain est minime, c'est le corps et la musculature de la force animale qui est mise à l'honneur.
Le processus de création Est-il apparent dans l'œuvre ? Fait-il partie de l'œuvre ?	Pratique en extérieur : sur le motif, d'après modèles vivants (atelier de plein air, carnets de croquis, photographies ...) Pratique en intérieur : atelier d'hiver permettant l'observation de sa ménagerie.
Collaboration/ co-création	Il existe une copie presque intégrale de cette toile que Rosa Bonheur a peint l'année suivante et qui est aujourd'hui exposée en Floride, au Ringling Museum de Sarasota. Elle en diffère par la colline à gauche et le ciel plus zébré de nuages. Le frère de Rosa, Auguste, a participé à son élaboration.
Transversalité (/société, art, sciences, technologie, mondialisation)	Elle est la première artiste femme dans l'histoire de la peinture qui voit le marché de l'art spéculer sur ses tableaux de son vivant. Un tableau gigantesque, Le Marché aux chevaux, en 1853 vaut à Rosa Bonheur une grande notoriété, et des éloges, qui ramènent néanmoins son talent à des qualités qui ne peuvent être que masculines : Plus tard, Théophile Gautier dira : « Elle fait de l'art sérieusement, et on peut la traiter en homme » En 1865, elle est la première femme promue Officier de la Légion d'honneur, qui lui est remise par l'impératrice Eugénie. Ce qui déchaîne la fureur d'écrivains comme Barbey d'Aurevilly qui considère cela comme "une usurpation".

Mise en écho avec d'autres œuvres

Le bœuf écorché, Rembrandt, 1655

Le bœuf écorché, Soutine, 1925

Nuit de Noël ou La bénédiction des bœufs, Gauguin,

Damien Hirst, l'animal immobile, figé, mort. En opposition au mouvement à la force vitale des bœufs.

Didier Marcel : moulage terre labourée Haut relief (accrochage vertical). Le travail de Didier Marcel interroge notre relation au paysage, notre manière de le transformer, de le modeler ou de l'admirer.

Portrait du peintre Rosa Bonheur aux côtés d'un bovidé, **Edouard Dubufe** (1819 - 1883)

Le Semeur, 1850

Des glaneuses 1857

A la même époque, **Jean-François Millet** rendait compte de manière moins grandiloquente de la vie paysanne, lui qui avait une connaissance intime de celle de son temps