

M
O

Rosa Bonheur (1822-1899)

Musée d'Orsay
Niveau 0, salles d'exposition temporaire
18 octobre 2022 - 15 janvier 2023

Exposition coproduite avec le

MusBA
Musée
des Beaux-Arts
Bordeaux

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée d'Orsay, Paris et le musée des Beaux-Arts de sa ville natale organisent une importante rétrospective de son œuvre. Le Château de Rosa Bonheur à Thomery (Seine-et-Marne), où l'artiste vécut près d'un demi-siècle, ainsi que le Musée départemental des peintres de Barbizon sont les partenaires exceptionnels de l'exposition. Le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur est inscrit au calendrier des commémorations de France Mémoire 2022.

seine&marnes
LE DÉPARTEMENT

Événement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à l'honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante, Rosa Bonheur. Cette artiste connue comme icône de l'émancipation des femmes plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l'anatomie et la psychologie animales.

Cette exposition permet de faire (re)découvrir au public la puissance et la richesse de son œuvre, en rassemblant et choisissant dans l'immense corpus de l'artiste une sélection exigeante d'environ 200 œuvres (peintures, arts graphiques, sculptures, photographies) issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des États-Unis.

La richesse du monde vivant

Issue d'une famille d'artistes, Rosa Bonheur réalisa une œuvre abondante, fruit de sa cohabitation quotidienne avec les animaux, dans ses ateliers successifs et sur le terrain. Au cours de ses voyages, en Auvergne, dans le Nivernais, dans les Pyrénées, ainsi qu'en Écosse, elle montre une curiosité insatiable pour la diversité des espèces

Rosa Bonheur (1822-1899)

Le roi de la forêt, 1878

Huile sur toile

244,4 x 175 cm

Collection particulière

Photo ©Christie's Images / Bridgman Images

et leur biotope. Elle est également fascinée par la beauté sauvage des grands espaces de l'Ouest américain, et de ses habitants, animaux et humains, même si elle ne put jamais s'y rendre. L'artiste prit un grand plaisir à représenter Buffalo Bill et les acteurs Sioux Lakotas du Wild West Show en 1889.

Le regard qu'elle porte sur le monde qui l'entoure témoigne d'une vision exceptionnelle de la flore comme de la faune. Fascinée par les animaux, Rosa Bonheur avait rassemblé autour d'elle, dans sa propriété de By, une formidable ménagerie, comptant des dizaines d'espèces différentes, où se côtoyaient notamment chiens, fauves et un cerf. Plaçant les animaux au cœur de sa création artistique au sein de spectaculaires compositions ou en les isolant dans de véritables portraits, Rosa Bonheur sut créer une œuvre expressive, dénuée de sentimentalisme et d'un extraordinaire réalisme, nourrie des découvertes scientifiques et de l'attention nouvelle portée aux espèces animales des terroirs et à la zootechnie.

L'exposition joue sur les ruptures d'échelles, l'artiste ayant peint de très petits formats ou au contraire des œuvres monumentales, le plus souvent panoramiques et dynamiques, tout autant que des portraits en pied d'animaux. C'est ainsi que Rosa Bonheur dépeint la majesté du cerf du *Roi de la forêt* (Collection particulière, USA), des bœufs travailleurs de la terre dans le célèbre *Labourage Nivernais* (musée d'Orsay) ou encore la beauté et l'énergie de chevaux sauvages dans son dernier tableau resté inachevé, *Chevaux en liberté* dit aussi *Chevaux sauvages fuyant l'incendie* (Barbizon, musée département des peintres de Barbizon, en dépôt à By-Thomery, château de Rosa Bonheur). L'artiste y exalte leur force tellurique.

Une artiste hors du commun

Célébrée dès son vivant des deux côtés de l'Atlantique, cette personnalité fascinante, dont l'exposition se propose de dévoiler des aspects peu explorés, voire méconnus, sut s'imposer aussi bien en tant que femme libre que comme artiste officiellement reconnue dans un siècle très corseté. Première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, Rosa Bonheur a su s'associer aux marchands et collectionneurs les plus éminents pour dominer le marché de l'art et conquérir son indépendance financière et morale. Véritable « star » en son temps, elle organisa sa vie autour de son travail et de la quête incessante de perfectionnement, accompagnée en particulier de son amie Nathalie Micas, qui vécut à ses côtés plus de cinquante ans et participa à sa création. La conservation de son atelier et de ses archives est le résultat de l'engagement de sa « sœur de pinceau », la peintre américaine Anna Klumpke, qui vécut au château de By durant les dernières années de la vie de l'artiste.

Rosa Bonheur fut rapidement perçue comme un modèle à suivre dans la quête d'indépendance des femmes, et des artistes plus particulièrement. Articles et revues, françaises, mais surtout anglaises ou états-uniennes, témoignent de cette force inspiratrice pour les générations futures. La diffusion de l'image de l'artiste fut telle, qu'en plus de nombreux portraits peints, photographiés, ou gravés, l'œuvre de Rosa Bonheur tout comme son portrait, devinrent le sujet de ce que l'on appellerait aujourd'hui des « produits dérivés ». A côté de l'image publique, seront révélés des aspects plus insolites de l'artiste, à travers des objets insolites destinés à une sphère privée.

C'est par son travail que Rosa Bonheur parvint avant tout à s'imposer comme l'artiste aux œuvres les plus chères de son temps. L'une des originalités de l'exposition consiste à présenter une importante sélection d'études et d'esquisses peintes et dessinées, permettant d'apprécier la part du travail, qui passe par le dessin, dans le processus créatif de l'artiste, virtuose et exigeante. Parmi les récentes découvertes, un dessin sur toile de plus de 4,50m de long provenant du château de By sera montré au public pour la première fois.

Une œuvre qui résonne encore aujourd'hui

200 ans après sa naissance, l'art et la personnalité de Rosa Bonheur font résonner de nombreuses questions sociétales plus que jamais d'actualité : la place des femmes dans l'art et la société, la cause animale et sa place dans la ruralité et l'écologie.

Dépasant de loin les clichés qu'elle a contribué à construire, Rosa Bonheur s'avère avant tout une grande créatrice, qui mérite d'être (re)découverte comme telle.

L'exposition est accompagnée d'un catalogue qui est la première publication scientifique depuis le catalogue de 1997 visant à donner une vision d'ensemble des multiples aspects de l'œuvre de Rosa Bonheur.

Commissariat :

Leïla Jarbouai, Conservatrice en chef au musée d'Orsay

Sandra Buratti-Hasan, Directrice-adjointe, conservatrice des collections XIX-XXes au musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Sophie Barthélémy, Directrice, conservatrice en chef du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Avec la collaboration de **Katherine Brault**, Présidente du Château de Rosa Bonheur, assistée de **Michel Pons**.

Et aussi

À noter, deux expositions au Château de Rosa Bonheur à Thomery By, *Le musée des œuvres perdues* (1er mars-1er septembre 2022) et *Rosa Bonheur intime* (2 septembre-31 décembre 2022).

Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de

CERCLE
DES *femmes*
mécènes

Partenaires médias : Le Parisien - Marie Claire - Konbini - France Culture - France Télévisions

Autour de l'exposition

venu D'AILLEURS – Installation de Gloria Friedmann

Entrée de l'exposition

En lien avec l'exposition *Rosa Bonheur (1822-1899)*, l'artiste Gloria Friedmann a réalisé *Venu d'ailleurs*, installation majestueuse et mystérieuse où le visiteur rencontre un grand cerf en terre crue qui cohabite avec un cône en écorce, sur un tapis de feuilles et devant un disque de mousse, installée en face de l'entrée de l'exposition *Rosa Bonheur*.

Nouvelle création spécialement conçue pour le musée d'Orsay, *Venu d'ailleurs*, s'inscrit dans la lignée des Représentants, ensemble d'œuvres réalisées à partir d'animaux naturalisés, et interroge nos liens avec les animaux non-humains, ces frères d'une radicale altérité menacés par la voracité des humains.

Bertrand Lavier

Portrait de Gloria Friedmann, 2020

Photographie

Collection particulière © Bertrand Lavier

« *Cercle, rectangle, triangle : formes géométriques étrangères aux myriades d'images qui illustrent la forêt. Cette installation évoque le réel du biotope de cette forêt : mousses vertes, écorces de chênes et feuilles mortes : cadre de vie de ce cerf majestueux, présent ici en terre, placé au milieu de l'installation et qui regarde le visiteur droit dans les yeux. Cet animal, emblème absolu de la forêt symbolise la puissance et l'indépendance* » Gloria Friedmann

Gloria Friedmann, née en Allemagne en 1950 et installée en France depuis 1977, place les animaux au cœur de sa pratique artistique.

Elle vit entourée de chiens, vaches et chevaux ; elle a organisé des « Tableaux vivants », performances spectaculaires et critiques avec des animaux d'élevage dans les années 1980 et 1990. Elle est également sculptrice, peintre et dessinatrice : ses matériaux sont autant des fragments d'animaux naturalisés que la boue de la Seine, dont la source coule à deux pas de chez elle.

Pour en savoir plus sur l'artiste : <https://awarewomenartists.com/artiste/gloria-friedmann/>

Avec le généreux soutien de

Publication

Catalogue de l'exposition, coédition musée d'Orsay-Flammarion, sous la direction de Sandra Buratti-Hasan et Leïla Jarbouai. 290 pages, 45 €.

Conférence inaugurale de l'exposition

Vendredi 21 octobre 2022 – 12h auditorium

Avec les commissaires de l'exposition

Conférence suivie de la projection du documentaire inédit *Rosa Bonheur, Dame nature* réalisé par Grégory Monro, en coproduction avec O2B Films

Colloque

« La vache, le cheval et la lionne », **Etre artiste, femme et vivre avec les animaux en XIXe siècle**

Mardi 10 janvier 2023 – de 10 à 17h auditorium du musée d'Orsay

Mercredi 11 janvier 2023 – de 10h à 17h auditorium du musée de la Chasse et de la Nature

En partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature, Paris et AWARE (Archives for Women Artists, Research and Exhibition), Paris

Conférence avec Françoise Pétrovitch

Sous les pattes des animaux

Jeudi 1er décembre 2022 – 19h auditorium

Rosa Bonheur et Nathalie Micas (1824-1889)

Le Marché aux chevaux

1855

Huile sur toile, 120 x 254,6 cm

Royaume-Uni, Londres, The National Gallery

Don de Jacob Bell, 1859

Photo : © The National Gallery, London

Rosa Bonheur (1822-1899)

Chat sauvage

1850

Huile sur toile, 46 x 56 cm

Suède, Stockholm, Nationalmuseum

Don d'Arvid Kellgren, 1932

Photo : © Erik Cornelius, Nationalmuseum Stockholm, domaine public.

Informations pratiques

Horaires : tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 18h, le jeudi jusqu'à 21h45.

Tarification / droit d'entrée à l'exposition et au musée : tarif unique : 16 € / tarif réduit : 13€ / gratuits pour les – de 26 ans résidents ou ressortissants de l'un des pays de l'Union européenne

A 18h c'est 10€ ! Tous les jeudis à partir de 18h : profitez d'un billet d'entrée au tarif fixe de 10€ sur place (12 euros si réservation en ligne).

Accès : Musée d'Orsay, entrée par le parvis, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75007 Paris.

Informations et standard : www.musee-orsay.fr - +33 (0)1 40 49 48 14

Direction de la communication

Contacts presse

Amélie Hardivillier, directrice

Silvia Cristini : 01 40 49 49 96 – silvia.cristini@musee-orsay.fr

Cécile Castagnola : 01 40 49 49 53 – cecile.castagnola@musee-orsay.fr

Gabrielle Lacombe : 01 40 49 49 20 – gabrielle.lacombe@musee-orsay.fr
presse@musee-orsay.fr