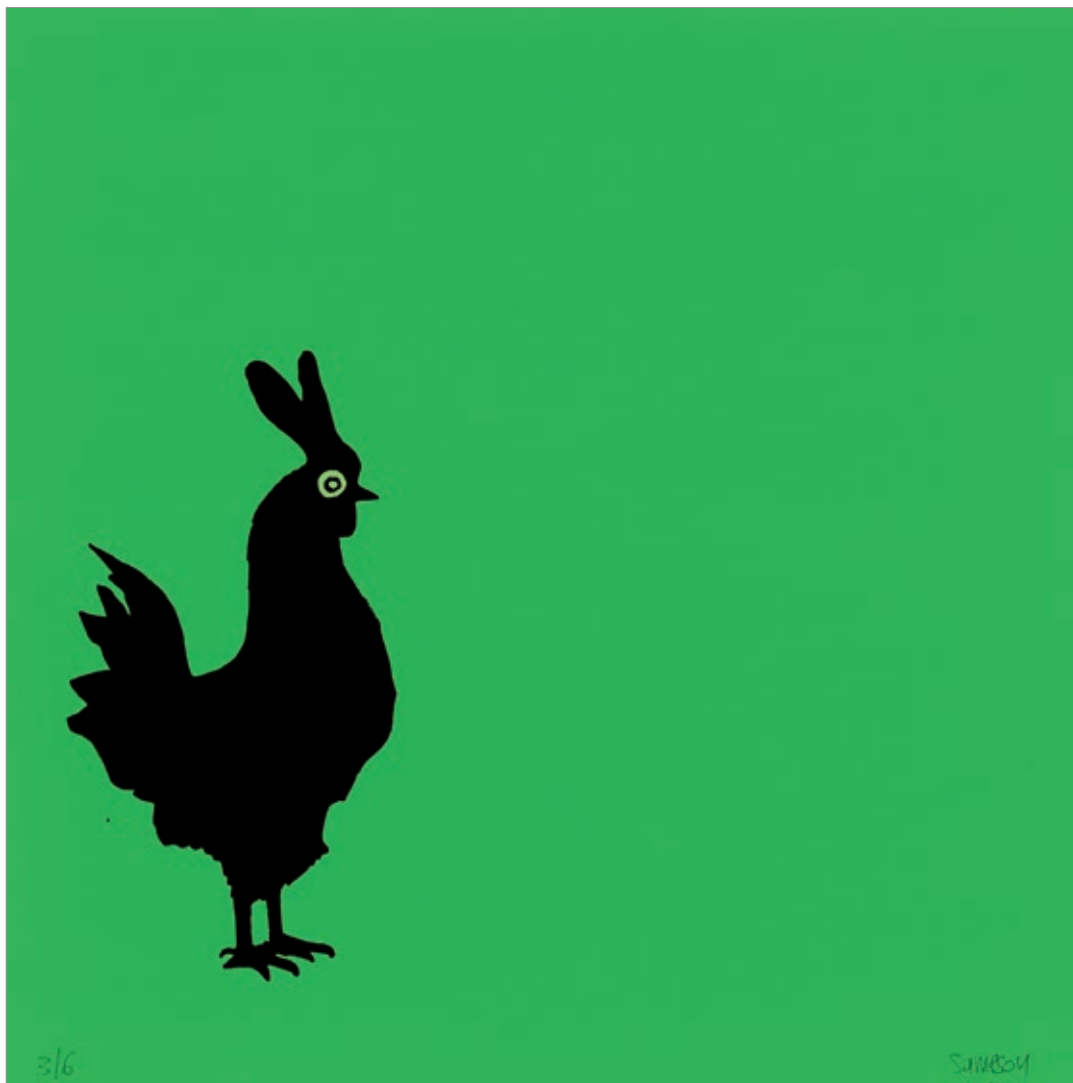

Le Bestiaire

Olivier Sampson, *Hello monsters*, 2011, Sérigraphie

Dans cette thématique, l'inventaire s'intéresse à la représentation de l'animal. **Petites bêtes, chimères, animaux sauvages ou domestiques**, l'animal peut être successivement effrayant, attirant ou même se confondre avec les traits de l'humain. Parmi les œuvres liées à ce thème, vous pourrez découvrir les photomontages de Marjorie DUBLICQ, les gravures de Joël ROCHE, les sérigraphies d'Olivier SAMPSON et bien d'autres choses encore...

1. LE BESTIAIRE À TRAVERS L'HISTOIRE DE L'ART ET DE LA LITTÉRATURE

De la mythologie grecque aux fables de Jean DE LA FONTAINE, l'animal est une figure importante dans la littérature. Il en va de même pour le domaine des arts visuels avec la présence de dessins d'animaux sur les parois des cavernes ; un **art pariétal** datant de la Préhistoire et encore visible aujourd'hui dans certains sites. Tant sur le plan pratique que symbolique, l'animal a toujours accompagné l'humain dans sa réalité matérielle (transport, élevage, chasse) et dans son imaginaire (totem, mascotte, tatouage...). Il est aussi le fruit de nombreuses recherches scientifiques depuis l'Antiquité. On cherche parfois en lui des qualités humaines ou des liens de connivences avec notre espèce. A ce propos, le naturaliste Georges Louis Leclercq, comte de BUFFON, écrit au XVIIIe siècle : « *S'il n'existait point d'animaux, la nature de l'homme serait encore plus incompréhensible.* » (« L'Histoire naturelle », 1749-1789). En effet, si l'animal est au cœur de nos représentations mentales, c'est sûrement qu'il nous aide à mieux nous comprendre ; notre nature, nos comportements, nos instincts.

Au Moyen Âge, on voit apparaître de nombreux ouvrages consacrés aux animaux. Ce nouveau genre littéraire, que l'on nomme **bestiaire**, se présente sous forme de livres imagés qui mêlent savoirs scientifiques et croyances mystiques. Les **animaux réels et légendaires** (licorne, dragon, phénix...) qui y sont décrits sont dotés de qualités physiques et morales. Parmi les auteurs de bestiaires, on peut citer deux grandes figures : Guillaume LE CLERCQ qui produit un bestiaire mystique (vers 1210) et Thomas de CANTIMPRE (vers 1230-1240) qui écrit un bestiaire encyclopédique recensant plus de 400 espèces animales. Ces écrits du Moyen-âge sont inspirés de textes plus anciens tels que le **Physiologus**, qui a été composé en grec à Alexandrie (IIe siècle après J.-C.) et *L'Histoire des animaux* du philosophe et naturaliste grec ARISTOTE (IVe siècle avant J.-C.). A l'instar des écrits religieux et des récits mythologiques, ces bestiaires visent à enseigner les grands préceptes moraux et à divulguer la connaissance du Monde.

Du côté de la peinture, les toiles de Jérôme BOSCH sont très démonstratives d'une **approche mystique** de l'animal. De manière très libre, il peint des créatures hybrides et étranges évoluant au sein de décors fantastiques. Par l'intermédiaire de ces monstres, inspirés des bestiaires du Moyen-âge, ce célèbre peintre flamand met en scène le péché et la folie, tels qu'on peut le voir dans son triptyque

Le jardin des délices (1503). Proches de l'étrange et du fantastique, certaines gravures d'Albrecht DURER sont aussi chargées de figures animales inquiétantes. De l'autre côté des Alpes, en Italie, Piero DI COSIMO est connu pour sa maîtrise de la représentation de la faune et de la flore. Grâce à son intérêt pour les travaux de **naturalistes**, il peint avec réalisme toutes sortes d'animaux. Son tableau *Incendie de forêt* (1500) montrant des animaux fuyant le feu selon des postures expressives en est une belle illustration.

Qui n'a pas côtoyé les fables de Jean DE LA FONTAINE, célèbre poète du XVIIe siècle ? Dans un **dessein moraliste**, il utilise dans ses poèmes la figure de l'animal pour illustrer les vices et les vertus humaines. Ainsi, sous l'apparence d'une cigale, d'un héron ou d'un lion se cachent de vraies personnalités du monde. Par de courts récits, il cerne et apprivoise le caractère humain. Aujourd'hui encore, ces poèmes sont lus pour leurs sages enseignements. A savoir que certaines fables sont des retranscriptions des poèmes d'ESOPPE, auteur grec du VIe siècle av J.-C.

A la Renaissance, la tapisserie connaît un essor phénoménal du fait de l'appétence des rois et des nobles pour ces objets ornementaux. Celles-ci représentent parfois **des scènes de chasse** inspirées de la réalité ou de la mythologie, notamment du récit de Diane la chasseresse, déesse grecque des animaux. La chasse faisant partie des usages aristocratiques, il est de bon ton de montrer ses exploits par tous moyens possibles. **Au XVIIe siècle**, dans les pays nordiques, apparaissent des peintures représentant le quotidien : les scènes de genre. Parmi celles-ci figurent des mises en scène de chasse (*Chasse au héron avec l'archiduc Léopold-Guillaume de David TENIERS, 1650*) et de paysannerie, dans lesquelles sont représentés les animaux de la ferme (Le Taureau de Paulus Potter, 1647). Plus tard, Eugène DELACROIX réalise de nombreuses toiles figurant des combats héroïques et quelquefois exotiques, tels que *La chasse aux lions* (1861).

Les animaux sont aussi présents dans d'autres contextes, tels que dans des **portraits** (François DESPORTES, *Autoportrait en chasseur*, 1699 ; Diego VELASQUEZ, *Les Ménines*, 1656 ; Jan VAN EYCK, *Giovanni Arnolfini et sa femme*, 1434) ou dans les scènes bibliques. Dans d'autres pays, comme au Japon, les animaux sont peints pour eux-mêmes depuis très longtemps.

Aujourd'hui, riche de cet héritage figuratif et symbolique, l'animal est très présent dans notre culture visuelle. Humanisé, on le retrouve souvent comme héros ou personnages importants de **bandes dessinées, dessins animés** et récits pour enfants. Dans le domaine de la communication, il peut être présent sous forme de pictogramme ou de logo. Il est aussi présent dans les motifs décoratifs d'objets et de vêtements.

Reflet de nous-mêmes ou catalyseur de nos émotions, l'humain s'approprie l'animal, tels les mots de Françoise ARMENGAUD : « *L'animal est utilisé comme médiation souvent sacrificielle, pour fournir l'expression et la caution d'idéaux relationnels entre humains* » (Au titre du sacrifice : *l'exploitation économique, symbolique et idéologique des animaux, 1998*) A ce titre, nous projetons parfois sur l'animal notre univers mental.

2. LE BESTIAIRE DE L'INVENTAIRE

Retrouvez les œuvres de la thématique du bestiaire sur <http://inventaire-artotheque.fr> (onglet : collection > recherche thématique)

Figures hybrides

Au sein de la collection, plusieurs artistes expérimentent les liens formels et symboliques entre l'humain et l'animal. En premier lieu **Marjorie DUBLICQ**, qui à travers une série de photomontages, combine dans une même image portraits d'Hommes et portraits de poules et de coqs. Elle incruste plumes, becs et yeux de gallinacés sur des visages ou extraits de corps humains. La peau virtuellement recouverte de plumes se métamorphose en une chair extraordinaire. Au fil des images et des liens physiologiques entre ces deux espèces, on perçoit la relation étrange qui s'établit entre l'homme et l'animal. De son côté, **Anne VANDENABEELE** associe des ailes de papillons à des nus féminins. Ces femmes hybrides sont présentées sous forme de vignettes telles un inventaire de botaniste. A l'instar des oiseaux qui se servent de leur pelage coloré comme moyen de séduction, ces femmes ailées dessinées selon des postures aguichantes attirent notre regard. Si le papillon est souvent utilisé comme symbole de la métamorphose, au Japon, il est symbole de féminité. L'œuvre de l'artiste illustre bien ces deux approches métaphoriques.

Avec sa gravure *Sedia*, **Matild GROS** propose une autre interprétation du papillon. Celle-ci montre un homme debout sur une chaise et recouvert d'un papillon plus grand que nature au niveau de son sexe. Un tourbillon noir et des formes colorées jaillissent au niveau de la tête de l'homme. On imagine alors qu'il est à la fois heureux et étourdi par cette situation. Œuvre ouverte quant à son sens, cette citation de Paul CLAUDEL peut-être nous éclairer : « *Keats fut vraiment l'homme-papillon, né pour une seule heure d'extase et plein d'un feu deux fois distillé* » (Correspondance avec Gide, 1899-1926). Dans ses gravures *Grue et Coq*, on retrouve le

Marjorie Dublicq, *Portrait*, 2009, Photographie

même procédé de combinaison entre noir et blanc/couleur qu'utilise Marjorie DUBLICQ. Le contraste provoqué par cette technique est un moyen de mettre en avant la puissance de la couleur chez l'animal. Chez **Dominic GRISOR**, c'est avec le poisson que la rencontre animale a lieu. La composition est surréaliste. Un homme debout, vu de dos, porte un livre rouge au niveau de son oreille. Celui-ci est ouvert sur l'extérieur et un petit requin, flottant dans les airs, a le museau plongé dedans. Homme écoutant le poisson à travers un livre ou éducation du poisson à la lecture ? L'artiste, fabricant d'énigmes, nous laisse le choix de l'interprétation.

Monde de la nuit

Une créature allée se tient face à nous et nous observe de ses yeux vides... *L'oiseau de nuit* de **Yann LEGRAND** porte les attributs d'une chouette, mais a une bouche sous son bec et trois yeux blancs sur ses deux grands disques. Veilleur isolé au milieu d'une belle nuit bleue, cet oiseau clairvoyant serait-il une métaphore de l'inspiration nocturne de l'artiste ? Ce dont on peut être sûr, c'est que ce dessin gravé par un procédé de traits extrêmement fins, est le fruit de nombreuses heures de travail. Autre scène nocturne, les gravures de **Michèle PELLEVLAIN** qui représentent des puces géantes menaçant une figure féminine. Portant des titres évocateurs - *La Revanche*, *La Fuite*, *Le Cauchemar* - on comprend que ces images sont des allégories ; expriment par le biais d'une narration visuelle une idée, une situation. Dans un registre plus abstrait, *Sécrétions enlacés de nuit* de **J.G GWEZENEG** semble montrer un microcosme animal à l'état organique, entre vision onirique et imagerie scientifique.

Yann Legrand, *L'oiseau de nuit*, 2011, Eau forte

Joël Roche, *Echappés de la plaque*, Gravure

Petites bêtes

A la manière d'une planche encyclopédique **Bruno DUPLANT** nous montre trois insectes « nuisibles pour l'homme » : la punaise, la puce, le pou. Autre insecte dangereux montré dans la collection : la mouche Tsé Tsé, vectrice de la maladie du sommeil (trypanosomiase). Pour figurer ce danger, **Daniel NADAUD** dessine une tête de mort juste au-dessus d'un visage en train de se faire piquer par l'insecte. Dans un genre plus poétique, **Joël ROCHE**, grave de petits insectes pris dans des rhizomes de traits fins évoquant des formes végétales ou organiques. Quelquefois un moustique, dessiné dans un îlot de teintes grises, s'échappe du cadre principal. Il est en effet propre au moustique d'être un « échappé de la plaque », tel l'indique le titre des œuvres.

Notice thématique LE BESTIAIRE

Drôles de bêtes

Un chien avec un pis de vache, un oiseau avec un bouc de chèvre et un cheval avec une queue de cochon, **Olivier SAMPSON**, manie avec astuce les phénomènes d'hybridation. Figures noires sur fond colorés, sa série « Hello monsters » procède de manière tellement simple qu'on est tenté de croire en l'existence de ces animaux génétiquement modifiés. **HONORÉ** ne transforme pas les animaux mais les humanise en leur attribuant des qualités de musiciens. Accrochés à un arbre ou en balade dans la forêt tropicale, nos amis primates divulguent un air de fête. Avec une grande expérience du dessin de presse – et plus particulièrement de la presse satirique - Honoré sait en quelques traits nous faire partager une idée et un éclat de rire.

L'imaginaire de **Robert COMBAS** est délirant, généreux et coloré. Figure de proue du mouvement de la figuration libre (né au début les années 80), Il peint toutes sortes de figures et scènes fantastiques ou excentriques. Ici, des monstres verts un peu agités jouxent un dompteur de cirque coincé sur le bord de l'image. C'est peut-être le maître qui se fait déborder par ses propres animaux ? Autres créatures étranges, celles du « Bestiaire fabuleux » de **Didier HAMEY**. Dans cette série, il grave pêle-mêle végétaux, animaux et créatures imaginaires. Avec une once de candeur et beaucoup de gaieté, il nous plonge dans un monde miniature et carnavalesque.

Didier Hamey, *Sous ta canopée*, 2009, Pointe sèche rehaussée

Robert Combas, *Sans titre*, 1997, Sérigraphie

Notice thématique LE BESTIAIRE

l'inventaire – Artothèque du Nord-Pas de Calais / <http://inventaire-artotheque.fr> / inventaire@yahoo.fr / 03 20 04 88 12
Texte Ressources Pédagogiques / Lucille Dautriche, 2015. Tous droits réservés. Les visuels des œuvres ne sont pas libres de droit.
Réalisation graphique : www.laetitiamorin-graphiste.fr

Animaux domestiques

Issus d'une série intitulée « Chats et chiens de compagnie », les dessins de **Lucille DAUTRICHE** mettent en scène des animaux domestiques dans des décors s'accommodant à leur pelage, leur posture, leur corpulence. Le trait du dessin intègre les motifs du papier peint. Entre l'animal de compagnie décoré et le décor de compagnie, chats et chiens sont présentés comme des objets ornementaux. En même temps, il se dégage de ces portraits une certaine douceur et tendresse... N'est-ce pas là des sentiments que nous projetons sur nos animaux de compagnie ? A ce propos, Elizabeth VON ARNIM écrit : « *Or quand on appelle quelqu'un, c'est pour qu'il vienne [...] prêt à partager le moindre de nos plaisirs. Bref, nous avons envie d'avoir un compagnon de jeu, un camarade, un ami. Nous avons envie d'un chien* » (*Tous les chiens de ma vie*, 1936). Dans un registre moins familier, on peut voir l'œuvre de **Gilles AILLAUD**. Artiste important du mouvement de la Figuration narrative (années 60), Gilles Aillaud a peint quasi exclusivement des animaux. Tel l'iguane présent dans la collection, il s'agit d'animaux enfermés dans des cages ou derrière des grilles de zoos. Ici, derrière une vitre, un reptile repose sur une branche. Il est entouré d'un mur de carreaux de mosaïque reprenant les teintes de ses écailles. A gauche, un mur bleu contraste avec la dominante verte de l'image. C'est un univers coloré réalisé avec une facture réaliste qui offre les apparences de la légèreté. Pourtant, par le choix du cadrage et l'importance accordée au mur, on ressent une certaine froideur, une distance avec l'animal.

Lucille Dautriche, *Croquette et Fripon*, 2008, Dessin

Fable

Les dessins de **Valérie ROBBE**, réalisés par une technique de perforage (le poncif), proposent une illustration des fables de Jean DE LA FONTAINE. Comme une écriture en braille qui serait inversée, on suit du regard les lignes que forment les petits trous. Parmi les formes végétales et abstraites que l'on perçoit, apparaissent les traits d'un héron. « *Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, Le Héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière.* » (Le héron, vers 1668) La fable raconte l'histoire d'un héron qui par excès de fine bouche, ne trouve rien à manger alors qu'un tas de poissons défile sous ses yeux. Par ce récit, le poète nous met en garde contre le dédain et nous préconise l'ouverture à ce qui se présente à nous. Voilà une belle idée pour entamer une visite du bestiaire l'inventaire !

3. RESSOURCES

Artistes contemporains **hors collection** traitant de la thématique

- Bertrand GADENNE (*vidéo*) - www.bertrand-gadenne.com
- Katharina FRITSCH (*sculpture*) - www.boumbang.com/katharina-fritsch
- Kiki SMITH (*dessin, sculpture*) - www.galerie-lelong.com/fr/oeuvres-kiki-smith-317-p5.html
- Laurent LE DEUNFF (*sculpture*) - www.laurentledeunff.fr
- AURELE (*dessin, sculpture*) - www.aurele.net
- William WEGMAN (*photo, vidéo, performance*) - www.wegmanworld.com
- Olaf BREUNING (*sculpture, installation*) - <http://olafbreuning.tumblr.com>
- Olivier O. OLIVIER (*peinture, dessin*) - www.galerieditesheim.ch/artistes/olivier-o-olivier