



L'âme animale dans les yeux de la peintre Rosa Bonheur

Un nom qui sonne comme une promesse, artiste française farouchement indépendante, Rosa Bonheur ouvre un espace de liberté dans la peinture du 19^e siècle. Le thème principal de son œuvre, ce sont les animaux qui la fascinent depuis son enfance. Les animaux sont aussi pour elle des compagnons de vie. Elle va cohabiter avec des brebis, des cailles, des poules, des canards, des serins à proximité de ses différents ateliers et ménageries. Elle écume les champs, les marchés, les foires aux bestiaux et emploie son talent à traduire la qualité de la présence animale, à mettre « dans le regard de ses bêtes cette mesure exacte d'expression qui leur appartient ». Elle apprend l'ostéologie, la myologie, l'anatomie et adhère à la Société protectrice des animaux créée en 1845.

Adulée et très étudiée aux États-Unis, peintre des mondialement célèbres Labourage nivernais et du Marché aux chevaux (1853), son atelier, ses archives immenses, et sa biographie sont aujourd'hui peu à peu mis au jour.

Retour sur son œuvre et le patrimoine artistique qu'elle nous lègue.

Agnès Laporte : elle étudie la place des animaux domestiques et de ménagerie dans l'œuvre de Rosa Bonheur. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Lou Brault, directrice adjointe du Château de Rosa Bonheur de By-Thomery et Directrice artistique du Festival Rosa Bonheur

Jeudi 5 mars à 18h30 à l'Auditorium du Muséum

La **bibliothèque Cartailhac** vous propose une sélection de documents issus de ses collections pour prolonger la conférence.

Bibliographie : Bibliothèque Émile Cartailhac

Rosa Bonheur & son oeuvre

Elschner, Géraldine (1954-....)

Le lion aux yeux d'or : Rosa Bonheur ; Beethoven / Contée par Michel Vuillermoz ; Géraldine Elschner ; Anaïs Brunet. - Saint-Pierre-des-Corps: l'Elan vert, DL 2022. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 33 cm. - (Pont des arts).

ISBN 978-2-84455-686-8

Comme tous les étés, Léonie se rend chez sa marraine Rosa, qui vit dans un vieux château à la campagne dont le parc abrite des cerfs, des poules, des sangliers, des chevaux et même un lion. Cependant, dès son arrivée, un orage menace d'éclater. Une histoire inspirée par un tableau de Rosa Bonheur. Un QR code donne accès à l'histoire lue sur une musique de Beethoven. [Electre]

Médiathèque Pourquoi Pas ?. - Cote : **713.F E**

L'homme-animal dans les arts visuels : image et créatures hybrides dans le temps et dans l'espace

/ dirigé par Pascale Linant de Bellefonds et Agnès Rouveret. - Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre ; Paris : Belles lettres, 2017. - 1 vol. (271 p.) : ill. en noir et en coul. ; 25 cm. - (Les Passés dans le présent. Arts et mémoire).

Bibliogr. p. 264-266. Notes bibliogr. en fin de chapitres. - ISBN 978-2-251-44617-2

Contient : Rosa Bonheur par Édouard Dubufe : portrait totémique d'une peintre butch / Frédérique DESBUISSONS

Cet ouvrage s'est en quelque sorte modelé sur son objet en se présentant comme une hybridation aussi parfaite que possible des regards, des savoirs et des discours : de manière expérimentale et inédite, il propose une réflexion interdisciplinaire sur les mécanismes et les enjeux de l'hybridité homme-animal dans la création artistique, depuis les premiers témoignages laissés par les auteurs anonymes de l'époque paléolithique jusqu'aux réalisations des artistes les plus contemporains. Les vingt contributions ici réunies sont dues à des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs du patrimoine relevant de plusieurs domaines de spécialité - anthropologie, archéologie, histoire, histoire de l'art, histoire des sciences, littérature comparée. Après un premier chapitre consacré aux principes de création des êtres composites dans plusieurs aires géographiques (Proche Orient, Égypte et Méditerranée antiques, mondes amérindiens) et aux formes de réception de ces images hybrides aux époques médiévale (Centaures et Sirènes) et moderne (monstres imaginaires et rationalité des sciences naissantes), un deuxième chapitre permet de parcourir les enjeux de telles créations en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce, jusqu'aux "hybrides utopiques" de Grandville. Le troisième chapitre interroge le geste créateur depuis l'homme-lion aurignacien jusqu'aux créations des artistes contemporains ("Sphynges" en sucre de Kara Walker, masques d'Ensor, portrait de Rosa Bonheur) pour arriver à la collaboration homme-animal-machine. Un quatrième et dernier chapitre permet d'approfondir la sémantique des hybrides ailés dans leur dimension spatiale et symbolique, de l'antiquité classique à l'Asie centrale et à la Chine anciennes, ainsi qu'à l'Orient médiéval. Au fil des contributions se tissent ainsi d'étranges correspondances entre les images, d'un continent à l'autre, d'une aire culturelle à une autre, du passé le plus lointain à nos jours. [4e de couv.]

Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : **B 5527**

Les Pyrénées des peintres : gouffres, chaos, torrents et cimes : exposition, Toulouse, Musée Paul Dupuy, 18 oct. 2007-21 janv. 2008. - Toulouse : Privat, 2007. - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 28 cm. - (Beaux Arts). Bibliogr. p. 125-126. - ISBN 978-2-7089-8193-5

Dès la fin du XVIIIe siècle, mais surtout à partir de l'époque romantique, les plus grands artistes européens ont trouvé dans les massifs, les sommets et les gouffres pyrénéens d'inépuisables sources d'inspiration. Tout autant que les ciels et les paysages minéraux de Provence ou des Alpes, sous l'effet des violents contrastes lumineux, de la luxuriance des couleurs, de la démesure d'un chaos primitif - qui ne pouvait être traduit que par la hardiesse des compositions -, ces sites, jusque-là hostiles et méconnus, ont favorisé le renouvellement de l'art pictural qui allait aboutir à la révolution impressionniste. Après Eugène Delacroix, qui là aussi marqua sa présence, Gustave Doré, Théodore Rousseau, Eugène Isabey, Rosa Bonheur, Jules Coignet, Charles-François Daubigny, Narcisse Diaz de la Peña, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc... ont réalisé en ce lieu, souvent de façon inattendue, leurs plus étonnants chefs-d'oeuvre. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **013.900 PYR**

Rosa Bonheur (1822-1899) / sous la direction de Sandra Buratti-Hasan et Leïla Jarbouai. - Paris : Musées d'Orsay et de l'Orangerie : Flammarion, 2022. - 1 vol. (287 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. Bibliogr. p. 278-281. Index. - ISBN 978-2-08-028096-1

Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'exposition "Rosa Bonheur (1822-1899)" Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 18 mai - 18 septembre 2022, Paris, Musée d'Orsay, 18 octobre 2022 - 15 janvier 2023. Personnalité fascinante, Rosa Bonheur (1822-1899) est l'artiste des paradoxes. Créatrice hors norme encore trop méconnue, elle fut pourtant la meilleure artiste animalière de son temps et sut imposer, dans ce XIXe siècle très corseté, sa liberté et son indépendance. Sans anthropomorphisme ni sentimentalisme, ses peintures et dessins insufflent la vie aux animaux qu'elle observait inlassablement. Plus que jamais, au XXIe siècle, regarder l'art de Rosa Bonheur nous permet une nouvelle rencontre avec le vivant, et nous aide à mieux habiter le monde. Réalisé à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'artiste, cet ouvrage polyphonique accueille de nombreux spécialistes à la croisée de divers champs disciplinaires afin de donner à voir toute la richesse et la modernité de Rosa Bonheur. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 ROS**

Le dessin naturaliste

Chavigny, Denis

Un jour, un oiseau : mille croquis de terrain / Denis Chavigny. - Lausanne : Paris : Delachaux et Niestlé, cop. 2000. - 1 vol. (191 p.) : ill. ; 29 cm + dépliant central. Glossaire. Index. - ISBN 2-603-01195-2

Menant en parallèle une carrière de peintre et d'auteur naturaliste, Denis Chavigny s'affirme comme un fervent adepte d'un dessin vérité. Toute son œuvre est basée sur un travail de terrain quotidien. Avec un jour, un Oiseau, il ajoute une touche émotionnelle dans des textes où son amour pour les oiseaux

s'affiche de page en page. Cet ouvrage conduira le lecteur sur les traces de l'auteur pour un tour de l'Europe des oiseaux à cœur ouvert. 80 jours de balades naturalistes dans divers pays européens et les provinces françaises ; 80 histoires vécues décrites comme autant de reportages en direct avec la nature ; Plus de 300 espèces d'oiseaux dessinées dans tous les types de milieux ; 1000 croquis de terrain dont 80 pleines pages ; Un dépliant central retraçant une journée particulière où l'auteur a tenté de dessiner 100 espèces différentes entre l'aube et le crépuscule. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **480.801 CHA**

Chevallier, Jean (1961-....)

Petites leçons de dessin animalier : une approche de terrain / Jean Chevallier. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2013. - 1 vol. (191 p.) : ill. en noir et en coul. ; 27 cm.

Bibliogr. p. 189. Webliogr. p. 190. - ISBN 978-2-603-01936-8

Pour bien dessiner les animaux, il faut avant tout bien les connaître. Inversement, dessiner les animaux nous apprend aussi à mieux les observer. Comment croquer un oiseau en vol ? Comment rendre la matière d'un pelage au pinceau ? Quel matériel choisir pour dessiner sous l'eau ? Partant de ses expériences de terrain, Jean Chevallier mène son lecteur pas à pas et lui révèle les mille et un trucs du dessinateur animalier professionnel. Pratique et précis, cet ouvrage se destine tout autant à celui qui débute dans le dessin animalier, qu'à celui qui manie déjà habilement crayons et pinceaux. Il propose en outre un vaste panorama de toutes les techniques picturales permettant à chacun de trouver ou d'améliorer son style. Un apprentissage du dessin par l'observation et l'anatomie. Des conseils techniques, des astuces et des pas à pas. Des conseils pratiques pour la conservation, le partage et la mise en valeur des dessins. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 CHE**

Haevermans, Agathe

Le dessin naturaliste / Agathe Haevermans. - Paris : Dessain et Tolra, 2010. - 1 vol. (112 p.) : ill. ; 22 x 26 cm. - (Les carnets d'art).

Glossaire. - ISBN 978-2-295-00117-7

Plaines, montagnes, forêts offrent, à chaque saison, une infinité de sujets à dessiner... Grâce à ce cours complet, découvrez comment : observer et faire des croquis rapides de plantes, animaux et autres petites bestioles ; saisir l'essentiel, fixer les attitudes ou évoquer les nuances subtiles des textures (écorces, écailles, poils, plumes...) ; faire ressortir l'éclat et la transparence de l'eau ou rendre la fraîcheur d'une goutte de rosée... Vous apprendrez à rendre vivant ce que vous voyez, et à retranscrire votre regard passionné de nature. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **910.100 HAE**

Haevermans, Agathe

Le dessin naturaliste en bord de mer / Agathe Haevermans. - Paris : Dessain et Tolra, 2012. - 1 vol. (95 p.) : ill. en noir et en coul. ; 22 x 26 cm. - (Les carnets d'art).

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 978-2-295-00410-9

Des plages françaises à celles de Polynésie, observez et dessinez sables, végétaux, crustacés, oiseaux, rochers, galets... dans toutes leurs particularités. Grâce à cette véritable méthode de dessin par l'observation, vous apprendrez : à reconnaître et retranscrire les formes essentielles (cônes, cylindres,

sphères...) à la base de tous vos sujets ; à rendre fidèlement la réalité sur le papier ; à vous exercer aux croquis rapides en extérieur ; à maîtriser la technique de l'aquarelle pour des dessins plus aboutis. Avec ses nombreux exemples, conseils et astuces, l'auteure accompagne vos premiers pas dans le domaine fascinant du dessin naturaliste. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **910.100 HAE**

Les planches naturalistes anciennes

L'art et la science de Ernst Haeckel / [auteurs, Rainer Willmann, Julia Voss] ; directed and produced by Benedikt Taschen ; [traduit de l'allemand par Aude Fondard]. - Köln ; [Paris] : Taschen, 2020. - 1 vol. (511 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - (40).

Bibliogr. et webliogr. p. 508-510. - ISBN 978-3-8365-8427-2

Découvrez Ernst Haeckel, artiste et biologiste du XIXe siècle qui sut voir la beauté dans la plus improbable créature. Cette anthologie présente 300 planches parmi ses plus importantes publications, dont le majestueux *Kunstformen der Natur*, ainsi que ses larges recueils sur la vie marine. À l'heure où la biodiversité est toujours plus menacée, ces images extraordinaires constituent un chef-d'œuvre scientifique, artistique et environnemental. [source éditeur]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.440 ART**

Audubon, John James (1785-1851)

Le grand livre des oiseaux / J.J. Audubon ; par Roger Tory Peterson et Virginia Marie Peterson ; trad. de l'anglais par Michel Cuisin ; préf. par Jean Dorst, ... - Paris : Citadelles & Mazenod, 2007. - [48] p.- 435 p. de pl. en coul. : ill. en noir et en coul. ; 39 cm. - (L'art et la nature).

ISBN 2-85088-033-7

Titre de la série des 435 pl. de J.J. Audubon : "The birds of America", "Oiseaux d'Amérique". Index
Edition française complète de l'oeuvre de cet ornithologiste et peintre américain du XVIIIe siècle.

L'ouvrage représente des oiseaux d'Amérique du Nord peints dans leur milieu naturel et classés par groupes : lamellirostres, charognards et rapaces, colombrins, chasseurs nocturnes et oiseaux-mouches..., et 917 illustrations dont 435 pleine page en couleurs.

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.480-2 AUD**

Baratay, Éric

Les planches du Dictionnaire universel d'histoire naturelle de Charles d'Orbigny : portraits d'animaux / Charles d'Orbigny ; édition d'Éric Baratay. - Lyon : Fage éd., 2007. - 1 vol. (336 p.- pl.) : ill. ; 29 cm.

ISBN 978-2-84975-070-4

Les planches de zoologie du Dictionnaire universel d'histoire naturelle (1841-1849), dirigé par Charles d'Orbigny, sont les plus belles qui aient été publiées pour le grand public à une époque de passion inégalée pour les sciences naturelles et d'apogée du dessin animalier scientifique. Illustrant l'un des plus importants ouvrages de vulgarisation scientifique, aux ambitions égales à celles des dictionnaires de Littré et de Larousse, ces planches résument l'état de la science et la vision de la nature. Le texte d'introduction et les commentaires d'accompagnement dévoilent la mise en scène de ce théâtre des

bêtes où chaque planche étonne et ravit par la précision du dessin et la beauté des couleurs. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.130 BAR**

Martinet, François-Nicolas (1725?-180.)

Histoire des oiseaux = Geschichte der Vögel = A history of birds = Historia de las aves / peints dans tous leurs aspects apparents et sensibles par Martinet, ingénieur, peintre et naturaliste ; [présentée par] Antoine Reille. - Potsdam : Ullmann Publishing, 2011. - 1 vol. (428 p.) : ill., [208] p. de pl.; 34 cm. ISBN 978-3-8331-5966-4

François Nicolas Martinet, l'un des plus célèbres graveurs français dans le domaine de l'ornithologie, réalisait ses lithographies colorées à la main d'abord dans un but d'identification et de classification des espèces d'oiseaux. Elles ont été reproduites dans les ouvrages de Mathurin Jacques Brisson et de Georges-Louis Leclerc de Buffon, les plus grands ornithologues du XVIIIe siècle et ont toujours été considérées comme de véritables oeuvres d'art. Les illustrations de Martinet sont caractérisées par un grand sens du détail, leur coloration qui s'exprime surtout dans le plumage des oiseaux, ainsi que par leur réalisme. Histoire des Oiseaux réunit plus de 200 espèces d'oiseaux en un volume. Elles offrent un superbe aperçu de l'extraordinaire créativité de Martinet et témoignent également de son art singulier. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.480 MAR**

Pietsch, Theodore W.

Charles Plumier (1646-1704) and his drawings of French and Caribbean fishes = **Charles Plumier (1646-1704) et ses dessins de poissons de France et des Antilles** / Theodore W. Pietsch. - Paris : Publications scientifiques du Muséum, Publications scientifiques, DL 2017. - 1 vol. (407 p.) : ill. ; 35 cm. - (Des planches et des mots ; 6).

Bibliogr. p. 391-397. Index. - ISBN 978-2-85653-794-7

Texte en anglais et traduction française à la suite. - Contient des fac-sim. des dessins de Charles Plumier accompagnés d'une part, du nom latin du poisson et, d'autre part, de la nomenclature adoptée par Charles Plumier puis de la nomenclature des ichthyologistes plus récents.

La 4e de couverture indique : "Jamais un homme ne s'est autant vu refuser une place dans l'histoire que Charles Plumier. Artisan, dessinateur et graveur, mieux connu pour son œuvre de botaniste, Plumier a consacré la plus grande partie de sa vie à recueillir et dessiner des plantes et des animaux. Précédant de près d'un siècle les grands naturalistes du dix-huitième siècle dont les descriptions de nombreux nouveaux organismes ont inondé l'Europe à cette époque, le principal mérite de l'apport de Charles Plumier à la botanique et à la zoologie a été attribué à d'autres. Né à Marseille en 1646, Charles Plumier fut d'abord formé par les religieux du Couvent des Minimes aux mathématiques et aux sciences physiques, mais il se tourna rapidement vers l'histoire naturelle, se lançant dans l'étude de la botanique avec un grand enthousiasme. Il impressionna tellement ses supérieurs, tant par ses talents de botaniste que de dessinateur et de graveur qu'il fut engagé, en 1689, comme naturaliste à bord d'une expédition vers les possessions françaises des Antilles pour collecter des spécimens d'histoire naturelle.

L'immense succès de son voyage, suivi par deux expéditions aux Antilles, lui assura un revenu à vie et lui valut le titre de Botaniste du roi. Souvent malade et toujours préoccupé par l'édition de son œuvre, le père Plumier passa les dernières années de sa vie dans la cellule du Couvent des Minimes de la Place

royale de Paris à compiler ses notes et ses dessins et à préparer ses manuscrits pour l'édition. Alors qu'il avait entrepris un voyage vers le Pérou pour identifier l'arbre qui produit de la quinine, il fut victime d'une attaque de pleurésie et mourut le 20 novembre 1704 à l'âge de 58 ans. L'héritage de Charles Plumier s'incarne dans un corpus considérable de dessins toujours conservé dans les collections de la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. Si ses contributions à la botanique ont été étudiées de façon assez détaillée et un certain nombre de ses dessins de plante ont été publiés, son influence sur la zoologie a été relativement peu explorée et ses dessins zoologiques sont restés largement inédits jusqu'à présent. Cet ouvrage, le premier d'une série de monographies à paraître sur Plumier, a été conçu pour mettre en lumière l'œuvre exceptionnelle de Plumier et donner une nouvelle vie à des images qui ont été quasiment invisibles depuis plus de trois siècles".

Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : **B 5164**

Salvi, Claudia

Le grand livre des animaux de Buffon / Claudia Salvi. - Tournai (Belgique) : La Renaissance du livre, 2002. – 1 vol. (215 p.) : ill. ; 32 cm. – (Références).

Bibliogr. p. 215. - ISBN 2-8046-0684-8

Lorsque Buffon fut élu intendant du Jardin du Roi en 1739, il ne se doutait point encore du succès immense que son Histoire naturelle générale et particulière allait emporter auprès d'un vaste public. L'histoire de la vie de Buffon s'identifie au XVIII^e siècle, ce siècle des Lumières et de l'Encyclopédie. En effet, à l'égal des encyclopédistes, Buffon fut l'un de ceux qui permit de diffuser une synthèse des connaissances de l'époque sur la nature. Pour ce faire, Buffon avait conçu le projet d'une histoire naturelle qui traiterait - avec l'éloquence de Pline et la logique d'Aristote - les observations scientifiques de son temps. Après dix ans de travail, assisté par Daubenton, Buffon fit paraître les quinze premiers volumes de son Histoire naturelle où il traitait d'une théorie de la terre, de l'histoire de l'homme, de la nature des animaux et des quadrupèdes vivipares. De 1770 à 1783, seul, il fit paraître neuf autres volumes consacrés à l'histoire des oiseaux, suivis, de 1783 à 1788, de cinq volumes portant sur l'histoire des minéraux. Sept volumes suivirent encore dont un essai consacré à une deuxième théorie de la terre. Le comte de Lacépède poursuivit son œuvre par des ouvrages voués aux cétacés, aux reptiles et aux poissons. Buffon n'a été égalé par personne pour l'élévation de ses points de vue, la noblesse et la majesté de ses images, la gravité de ses expressions et la beauté de son style. C'est aussi à Buffon que revient le mérite d'avoir conçu que la morphologie du globe terrestre résulte d'une succession de modifications. L'ouvrage de Claudia Salvi s'attache à accompagner la présentation de Buffon et de son vaste projet d'une sélection importante d'environ 300 illustrations réalisées pour les éditions de Buffon à l'époque. Grâce à leur succès, dès le XVIII^e siècle, ces gravures devinrent des références que l'on peut admirer tant pour leur description des espèces que pour leurs qualités artistiques intrinsèques, à l'image des célèbres roses de Redouté. A travers cette célébration de Buffon et de son œuvre scientifique et graphique, c'est l'histoire d'un siècle de diffusion des connaissances qui est dressée dans cet ouvrage original. [4^e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.BUF SAL**

Pour apprendre à croquer les animaux

Fabbretti, R.

Dessiner les animaux / R. Fabbretti ; [traduit de l'italien par Cécile Bréffort]. - Paris : De Vecchi, impr. 2007. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 30 cm. - (Beaux-arts).

ISBN 978-2-7328-8687-9

Amoureux de nos amis les bêtes ou artistes en herbe, qui n'a jamais souhaité savoir dessiner les animaux ? Que ce soit pour réaliser des croquis afin d'impressionner vos amis, pour votre satisfaction personnelle, ou bien pour immortaliser votre animal préféré et en orner fièrement votre mur, tout cela est désormais à votre portée. Malgré les idées reçues, il n'est pas si difficile d'apprendre seul à dessiner. Pour y parvenir, il suffit de suivre une méthode logique et rationnelle. Ce livre vous dévoile comment faire pour dessiner des animaux, à partir d'une simplification liée à la connaissance du squelette comme structure de base. La construction du dessin se fait ensuite par l'association de formes géométriques. Tout le monde peut dessiner un rond, un carré, un triangle, mais personne ne soupçonne qu'en quelques coups de crayon supplémentaires cela peut rapidement se transformer en un lion, un cygne ou un mouton des plus réussis ! Voici une méthode simple, amusante et efficace pour acquérir les règles de base du dessin et obtenir tout de suite des résultats surprenants. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 FAB**

Letenneur, Charlène

Les animaux / par Charlène Letenneur. - Paris : Éditions Eyrolles, 2024. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - (Dessiner).

Bibliogr. - ISBN 978-2-416-01687-5

Apprenez à dessiner félidés, canidés, équidés, poissons, oiseaux et bien d'autres animaux de façon réaliste en suivant les principes fondateurs abordés simplement par Charlène Letenneur : simplifier les volumes, détailler les formes du corps et de la tête, adapter les proportions et les pelages ou les plumages selon les espèces... Chaque notion est illustrée de nombreux exemples et de quelques pas à pas pour mieux la comprendre et la mettre en application. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 LET**

Newey, Jonathan

Les animaux sauvages / Jonathan Newey. - Paris : Fleurus, 2012. - 1 vol. (32 p.) : ill. en noir et en coul. ; 29 cm. - (Dessinez en un coup d'oeil ; 7).

ISBN 978-2-215-11123-8

Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ! Et la sûreté du trait est avant tout une question de regard... Laissez-vous guider pas à pas pour dessiner et mettre en couleur 28 magnifiques animaux sauvages. Des premières esquisses à la touche finale, observez les étapes pour représenter votre modèle favori dans une attitude typique. Suivez simplement les images pour apprendre à dessiner en un coup d'oeil ! [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 NEW**

Ronin, Gilles

Croquer les animaux / Gilles Ronin. - Paris : Dessain et Tolra, 2012. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 26 cm.

ISBN 978-2-295-00411-6

Particulièrement adaptée aux débutants, cette méthode permet d'apprendre à dessiner les animaux d'après nature, dans leur cadre naturel, au zoo... ou plus simplement d'après photo. Vous saurez comment vous y prendre pour observer l'animal, identifier son mouvement et sa dynamique générale, évaluer ses proportions, croquer schématiquement sa silhouette... Puis au crayon ou à l'encre, vous vous exercerez à tracer des traits souples, à rendre les valeurs, à distinguer une ombre sur un pelage, à reproduire le poil ou le plumage... Pour vous entraîner, 22 dessins animaliers - de l'adorable chaton au cheval fringant en passant par l'orang-outan... - sont décomposés étape par étape. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 RON**

Szunyoghy, András (1946-....)

Grand cours d'anatomie artistique : homme, animaux, anatomie comparée / dessins d'András Szunyoghy ; texte de György Fehér ; [traduction de Delphine Nègre et Jean-Marc Nothias]. - Cologne : Ullmann, 2007. - 1 vol. (602 p.) : ill. ; 31 cm.

ISBN 978-3-8331-2140-1

Dépouillement : Anatomie des animaux : le cheval ; le chien ; le chat ; le porc ; le singe ; le mouton ; l'ours ; le cerf ; le boeuf ; le chameau ; le lion

Plus de 1200 illustrations commentées par un vétérinaire permettent aux artistes et aux dessinateurs de découvrir de façon approfondie le squelette et la musculature du corps humain et de quelques mammifères au repos et en mouvement.

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 SZU**

Les animaux dans l'art

Le cheval dans l'art / Nicolas Chaudun, Yves Christe, Henri-Paul Francfort [et al.]; [Ouvrage publié sous la direction de Roselyne de Ayala]. - Paris : Citadelles & Mazenod, DL 2008. - 1 vol. (399 p.) : ill. en coul. ; 35 cm.

Bibliogr. pp. 394-396. Index. - ISBN 978-2-85088-251-7

Histoire des représentations artistiques, à travers le monde, du cheval, des cavaliers et des usages du cheval par l'homme pour la guerre, les transports, les loisirs, etc. Présente des oeuvres de Donatello, Clouet, Le Brun, Stubbs, Chassériau, Degas, etc. [Electre]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.490 LEC**

Hyland, Angus

Au galop : les chevaux dans l'art / Angus Hyland, Caroline Roberts ; traduction Nadia Fischer. - Paris : Pyramyd éditions, DL2024. - 1 vol. (159 p.) : ill. en coul. ; 21 cm.

ISBN 978-2-35017-603-1

Une sélection des représentations artistiques classiques et contemporaines de chevaux, en peinture, dessin ou estampe, avec des citations et l'histoire de certaines peintures emblématiques de Dürer, O'Keeffe ou encore Magritte. [Electre]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.490 HYL**

Jaubert, Alain (1940-....)

La beauté animale / Un film écrit et réalisé par Alain Jaubert ; commentaire dit par Daniel Gall. - Paris : Arte Editions, cop. 2012. - 1 DVD : 16/9, coul. (PAL), son., Dolby ; 1h 52.

La jaquette porte "La beauté animale : célébrée par les plus grands artistes"

Contient aussi : "Lascaux, Préhistoire de l'art" / Alain Jaubert (60 min - épisode de la série "Palettes")

"Depuis la préhistoire de l'art, la surprenante beauté du monde animal n'a cessé d'inspirer les artistes. Dieux chez les Égyptiens, diables mélfiques chez les Européens du Moyen Âge, génies chez les anciens Chinois, esprits des ancêtres chez les Africains, les animaux ont toujours été au centre des cultures humaines. Si les artistes des temps modernes comme Léonard de Vinci, Géricault, Delacroix, Giacometti ou Louise Bourgeois, ont été hantés par certaines figures, c'est bien qu'ils comprenaient que le statut des animaux posait de vraies questions philosophiques...." (jaquette)

Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : **E 494**

Beauté animale : [exposition], Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 21 mars-16 juillet 2012 / [organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais] ; [catalogue par Éric Baratay, Laurence Bobis, Élise Voisin, et al.]. - Paris : RMN-Grand Palais, 2012. - 1 vol. (239 p.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 230-237. Webliogr. p. 237. Notes bibliogr. Index. - ISBN 978-2-7118-5957-3

Dans les rapports que les artistes entretiennent avec les animaux, les liens entre science et art, entre connaissance de l'animal et fascination pour sa beauté, ont toujours été étroits. Le catalogue réunit 130 chefs-d'œuvre de l'art occidental, de la Renaissance à nos jours, en suivant un parti pris radical et inédit : l'animal y est représenté seul, pour lui-même, hors de toute présence humaine. A travers peintures, dessins, sculptures et photographies se forme ainsi une galerie de portraits inédite où se mêlent le sauvage et le domestique, l'étrange et le familier... Parmi les artistes représentés : Barye, Calder, Degas, Delacroix, Durer, Géricault, Giacometti, Manet, H Moore, Picasso, Van Gogh, Koons, Louise Bourgeois.... C'est au début de la Renaissance que des artistes exceptionnels, tels Dürer, puis des pionniers de la zoologie, se penchent sur les animaux et les décrivent avec minutie. C'est aussi le moment où la découverte du Nouveau Monde révèle des animaux exotiques, aussitôt très recherchés, et qui connaissent parfois des destins extraordinaires, telle la girafe de Charles X dont la traversée de la France, de Marseille à Paris, fit sensation. Rubens étudie des lions, Rembrandt un éléphant... En 1793, la Ménagerie du Jardin des Plantes donne le signal de l'essor des zoos, qui permettent aux artistes d'approcher de près les animaux : c'est la naissance de l'« art animalier », sous l'impulsion de Barye et de Delacroix. Mais les compagnons plus familiers sont aussi les modèles favoris, inspirant Goya, Manet, Bonnard, Giacometti, Picasso... Beaucoup de créateurs s'interrogent aujourd'hui sur la relation entre l'homme et l'animal et s'alarment de la menace qui pèse sur la biodiversité. L'ours polaire est devenu le symbole de cette vulnérabilité, et le célèbre Ours blanc de Pompon lui survivra peut-être. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 BEA**

Charbonnier, Laurent

Art et nature / Un film de Luc Charbonnier et Mathilde Louveau ; Musique originale Mathieu Gauriat. - [S.l.] : Tandem image production, 2021. - 1 DVD : 16/9, coul., son. ; 53 min.

"De tout temps l'animal sauvage a été représenté par l'homme. Depuis le Paléolithique, les animaux fascinent, jusqu'à aujourd'hui où de nombreux dessinateurs, peintres, sculpteurs ont représenté la

nature sauvage. Certains sont passionnés d'oiseaux, de mammifères ou encore d'arbres, d'autres d'insectes ou de tortues. Nous sommes allés à leur rencontre, chez eux ou sur le terrain. Dans ce documentaire, ils évoquent l'histoire d'une peinture, d'un dessin ou le récit d'une photographie, avec les anecdotes qui les accompagnent." (jaquette)

Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : **E 1389**

Harter, Jim (1941-....)

Animals : 1419 copyright-free illustrations of mammals, birds, fish, insects, etc. : a pictorial archive from nineteenth-century sources / selected by Jim Harter. - New York : Dover Publications, 1979. - 1 vol. (283 p.) : ill. ; 31 cm. - (Dover pictorial archive series).

Index. - ISBN 0486237664

Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : **B 3466**

Laugée, Thierry

Ernest Thompson Seton, portraitiste du monde sauvage / Thierry Laugée. - Paris : Vendémiaire, 2022. - 1 vol. (257 p.-[16] p. de pl.) : ill. en coul. ; 20 cm. - (Art).

Notes bibliogr. p. 229-257. - ISBN 978-2-36358-383-3

Les animaux peuvent-ils penser ? Ont-ils des sentiments ? Une morale, même ? Ces questions, qui nourrissent aujourd'hui de brûlants débats de société, faisaient déjà l'objet de vives controverses à l'aube du XXe siècle. Aux États-Unis, elles furent introduites auprès du grand public par un illustrateur et écrivain immensément populaire : Ernest Thompson Seton, qui fut, avec Jack London, le propagateur d'une nouvelle perception du règne animal. Précurseur dans la sensibilisation des masses à la nécessité de protéger les espaces naturels, créateur d'un genre littéraire à succès, la biographie animalière, il a irrévocablement transformé le regard que nous portons sur les autres espèces vivantes, leur sensibilité et leur intelligence. Des vastes forêts du Manitoba au zoo de New York, en passant par l'École des Beaux-Arts et le Muséum d'histoire naturelle à Paris, ce dessinateur, trappeur et promeneur a raconté et peint la vie des loups, ours, coyotes, cerfs, oiseaux et autres créatures sauvages de l'Ouest américain. Aucune étude n'avait encore été consacrée en France à cet artiste pionnier, adulé aux États-Unis, admiré par Tolstoï et Walt Disney, qui sut faire de la sensibilité animale un objet esthétique, littéraire et scientifique. [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 LAU**

Marcilhac, Félix

Paul Jouve : peintre sculpteur animalier 1878-1973 / Félix Marcilhac. - Paris : Éd. de l'amateur, cop. 2005. - 1 vol. (450 p.) : ill. ; 31 cm.

ISBN 2-85917-409-5 98.00 EUR

Présente la vie et l'oeuvre du peintre, sculpteur et dessinateur Paul Jouve (1880-1973), spécialisé dans l'art animalier, illustrateur de nombreux ouvrages, parmi lesquels le Livre de la jungle, de Robert Kipling et Un pèlerin d'Angkor, de Pierre Loti. Il manifesta très tôt des dons pour le dessin et la sculpture qu'il perfectionna en étudiant la physionomie au cours de ses nombreux voyages

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 MAR**

Pickeral, Tamsin

Le chien dans l'art / Tamsin Pickeral ; traduit de l'anglais par Christine Monnatte. - Paris : Citadelles Variations, 2009. - 1 vol. (287 p.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 280-281. Chronol. Index. - ISBN 978-2-85088-291-3

"Citadelles variations" est une marque de "Citadelles & Mazenod" et non une mention de collection.

Des peintures rupestres à l'art contemporain, d'Asie en Amérique en passant par l'Europe et l'Afrique, l'histoire captivante de la représentation du chien dans l'art permet de redécouvrir les multiples facettes de l'animal, prédateur et protecteur à la fois, gardien du royaume des morts dans les civilisations anciennes ou symbole de fidélité dans l'iconographie chrétienne. À travers plus de 250 oeuvres d'art, ce livre montre comment le chien a conquis sa place de "meilleur ami de l'homme". [4e de couv.]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.490 PIC**

Sérullaz, Arlette

Le bestiaire d'Eugène Delacroix / Arlette Sérullaz, Edwart Vignot. - Paris : Citadelles & Mazenod, 2008. - 1 vol. (239 p.) : ill. en coul. ; 31 cm.

Bibliogr. p. 229-231. Notes bibliogr. Index. - ISBN 978-2-85088-268-5

Présentation des peintures, dessins préparatoires, croquis et pages de carnets de Delacroix, issus de collections publiques et privées du monde entier, représentant des animaux domestiques ou exotiques : chiens, chats, chevaux, tigres, panthères, jaguars, lions, oiseaux, serpents, etc.

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 SER**

Wild Life : The Life and Work of Charley Harper / [text and introduction Margaret Rhodes ; preface by Brett Harper ; edited by Robert Klanten and Andrea Servet]. - Berlin : Gestalten, 2022. - 1 vol. (333 p.) : ill. en coul. ; 34 cm.

ISBN 978-3-96704-046-3

Ladybugs, dogs, owls, otters: Charley Harper's geometric illustrations are more than a source of delight. With a never-ending curiosity for the natural world, especially for wildlife and flora, Harper developed a unique style that influenced generations of artists and designers. Wild Life celebrates the centenary and legacy of Charley Harper, a master of midcentury American illustration: a vast collection of works originally created as posters, magazine covers, murals, and more. Compiled by design writer Margaret Rhodes and the artist's son, Brett Harper, this definitive monograph offers a glimpse into Harper's creative universe and considers him anew in different contexts: as a student, a professional artist, a husband, an honorary naturalist, and a conservationist. Telling the story of his life and of his masterpieces, Wild Life is essential for enthusiasts of the American master and for anyone interested in midcentury visual culture. [source éditeur]

Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : **410.400 WIL**

Bibliothèque Emile Cartailhac

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 14 h-18 h

Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.

Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 – bibliotheques.museum@toulouse-metropole.fr <https://museum.toulouse-metropole.fr/>



toulouse
métropole