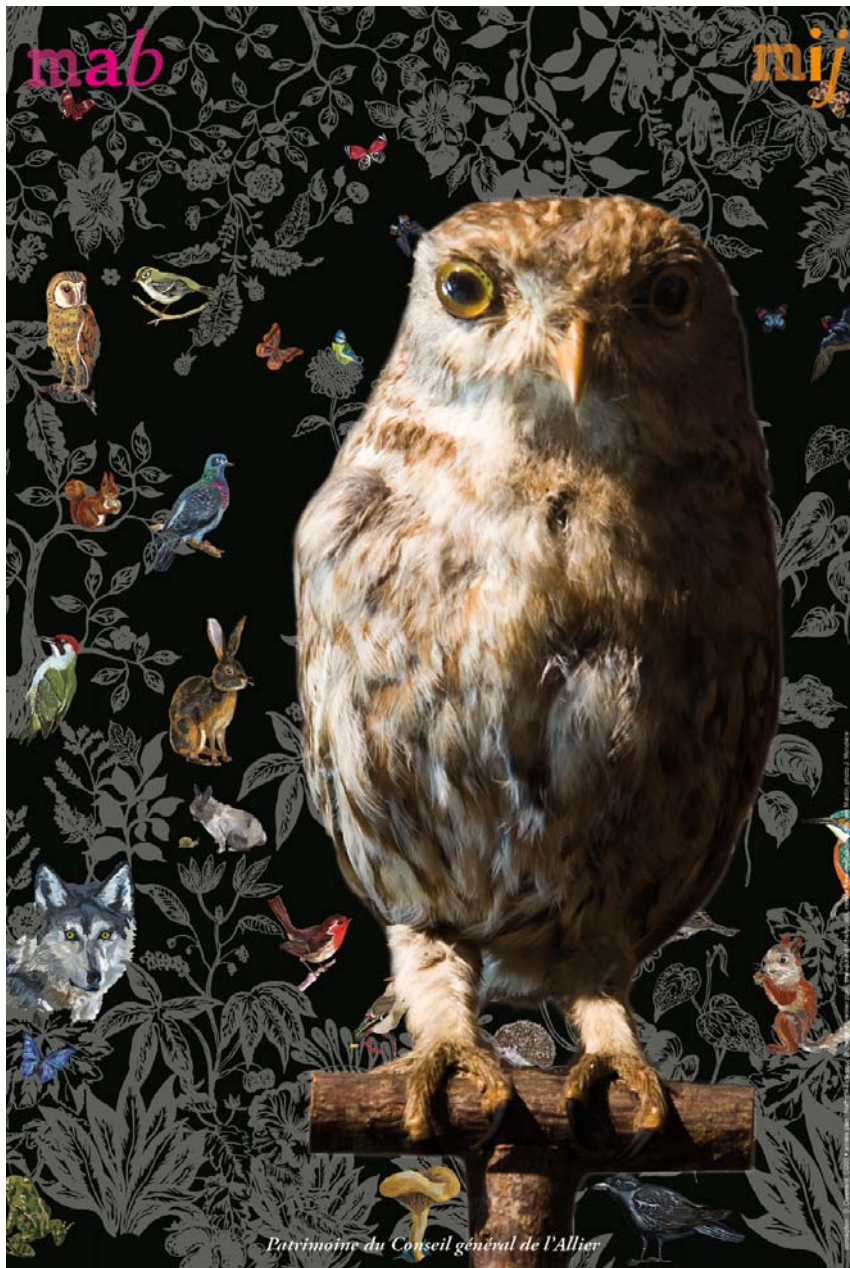

ANIMALEMENT VOTRE

Exposition temporaire du 5 avril au 16 septembre 2012

Musée Anne-de-Beaujeu

Patrimoine du Conseil général de l'Allier

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Scolaires et Péricolaires

Sommaire

- **Introduction**

- **Parcours de l'exposition**
- I. La classification des espèces**
- II. Mort ou vif**
- 1. L'animal dans le décor
 - Une matière première
 - Un répertoire de formes
- 2. L'animal symbolique
 - L'animal mythique et fantastique
 - Les croyances religieuses
- 3. L'animal sauvage
 - La chasse
 - La taxidermie
 - Nature dévastée ?
- 4. L'animal domestique

- **Pistes pédagogiques**

- **Offres pédagogiques**

- **Sources et bibliographie**

- **Informations pratiques**

Introduction

Pour la première fois, le musée Anne-de-Beaujeu et le musée de l'illustration jeunesse proposent une exposition conjointe : *Animalement vôtre*, du 5 avril au 16 septembre 2012.

Des arts décoratifs à l'illustration en passant par la peinture et la photographie, l'exposition interroge la diversité des rapports entre l'homme et l'animal à travers les collections des deux musées, des prêts de musées publics et de collectionneurs privés, ainsi que des œuvres d'artistes contemporains travaillant sur la question du rapport de l'homme à l'animal.

Au MAB plusieurs axes de lecture vous sont proposés : la supériorité de l'homme sur l'animal, développée dans la Bible par exemple, la volonté de classification des espèces qui est l'un des grands enjeux scientifiques du 18e siècle, les rapports entre l'homme et l'animal qu'il soit sauvage ou domestiqué à travers des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines.

Parcours de l'exposition

I. La classification des espèces

Le travail de classification de la faune et de la flore existe depuis l'antiquité. Il prend une autre ampleur au cours du 18e siècle avec le botaniste suédois Carl Von Linné qui établit un nouveau système de classification en regroupant les espèces entre elles. Il propose une nomenclature universelle en langue latine afin que tous les nouveaux animaux soient nommés d'une même manière, intelligible par tous. C'est selon ce modèle que sont identifiés tous les **oiseaux** exposés dans la première salle.

« Animalement vôtre » première salle

Circaète Jean le Blanc, oiseau naturalisé,
musée Anne-de-Beaujeu

En France, c'est Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui marque une avancée des connaissances dans ce domaine.

Il administre le Jardin des Plantes qu'il remodèle et agrandit en y créant un musée. Son œuvre, l'***Histoire Naturelle*** publiée entre 1749 et 1789 a pour objet de dresser l'inventaire des connaissances sur les espèces animales et végétales. Il concentre ses recherches sur les minéraux ainsi qu'une partie des animaux (quadrupèdes et oiseaux).

Collection de lépidoptères, musée Anne-de-Beaujeu

II. Mort ou vif

1. L'animal dans le décor

Une matière première

Dès la préhistoire l'animal est recherché pour sa viande et sa fourrure. Les ossements sont utilisés pour fabriquer des outils ou des objets du quotidien.

Au fil du temps, nacre, os, perle, ivoire, plume, galuchat, corail, sont considérés comme précieux. Ces matières premières sont utilisées en joaillerie ou encore dans les arts décoratifs.

Cornet à dés ?, Tyrol, corne, 19e siècle, musée Anne-de-Beaujeu

Produits de luxe, objets de raffinement, les peaux et les fourrures symbolisent la victoire de l'homme sur l'animal. Elles attestent de la richesse et du statut social de son propriétaire.

Un répertoire de formes

La figure animale est très utilisée dans l'artisanat, le mobilier et les arts décoratifs. On la retrouve comme motif décoratif dans la porcelaine, la faïence, la verrerie et comme répertoire figuratif lorsque les pieds ou les anses prennent une forme animale.

C'est également le cas pour les civilisations orientales comme la Chine où la figure du dragon est, par exemple, largement employée.

Plat décoratif, Charles-Jean Avisseau (1796-1861), Tours, milieu du 19e siècle, faïence stannifère, musée Anne-de-Beaujeu

Vase orné de deux dragons formant anses, Chine, bronze, 19e siècle, musée Anne-de-Beaujeu

2. Animal symbolique

Animal mythique, animal fantastique

Dans les mythes antiques, nombreux sont les animaux imaginaires que doivent affronter les héros de tous poils. Persée défait la Méduse qui pétrifie d'un regard, grimpe sur le cheval ailé **Pégase** pour délivrer Andromède menacée par un monstre marin.

Persée délivrant Andromède, François-Emile Ehrmann (1833-1910)
Aquarelle gouachée, 1875, musée Anne-de-Beaujeu

Durant la période médiévale et à la Renaissance, l'imaginaire collectif déborde de griffons, de chimères et de licornes. L'animal est aussi utilisé comme un emblème, c'est le cas des Bourbons qui choisissent le **cerf ailé**.

Panneau sculpté d'un cerf ailé et d'une ceinture d'espérance,
Emblème des ducs de Bourbon,
Atelier bourbonnais, bois, vers 1500, musée Anne-de-Beaujeu

Aujourd'hui encore, animaux fantastiques et monstrueux continuent de peupler notre imaginaire.

Les croyances religieuses

Dans toutes les croyances et religions, la figure animale est porteuse de sens. Le christianisme perpétue cette association : le pélican qui s'ouvre le ventre pour nourrir ses enfants est une métaphore du sacrifice du Christ.

Les évangélistes sont également symbolisés par des animaux comme le taureau pour Luc, le lion pour Marc, l'aigle pour Jean. Mathieu est représenté par un ange. C'est ce que l'on appelle le **tétramorphe**, que l'on retrouve souvent sur les croix médiévales.

Extrémités de d'une croix processionnelle (il manque l'aigle)
Limoges, cuivre doré, 15e siècle, musée Anne-de-Beaujeu

Pélican nourrissant ses petits, huile sur bois,
Première moitié du 17e siècle,
musée Anne-de-Beaujeu

La culture chrétienne considère l'animal comme une créature au service de l'homme. Selon la Genèse, Dieu créé les animaux le cinquième jour, l'homme le sixième jour. **Adam baptise les animaux**, leur donnant un nom. C'est une manière de marquer sa domination sur le monde vivant qui l'entoure.

Adam baptisant les animaux, anonyme, école française ou anglaise,
Lavis d'encre sur papier, fin du 18e ou début du 19e siècle,
Collection particulière

3. Animal sauvage

La chasse

L'animal sauvage fascine autant qu'il effraie. Abattu au cours de la chasse, il est le symbole de la domination de l'homme sur la nature, la victoire de la civilisation sur la barbarie. Cette idée se développe en Grèce antique où le monde sauvage est considéré comme un espace de non civilisation par opposition au monde urbain propre et policé symbole de la société humaine organisée.

On retrouve cette vision avec **Méléagre**, héros antique, qui prouve son courage en abattant le sanglier qui terrorisait la région.

Plat, Atalante reçoit de Méléagre la tête du sanglier Calydon,
Nevers, faïence de grand feu, 17e siècle, musée Anne-de-Beaujeu

Depuis le Moyen Age, la chasse est réservée aux puissants, elle marque le statut social de la personne qui la pratique.

La littérature décrit aussi des scènes de chasse extraordinaires comme ***Moby Dick*** d'Herman Melville (1851).

La taxidermie

Elle consiste à traiter l'animal mort afin de le conserver. La peau est tannée pour créer un cuir souple et imputrescible, puis on construit une armature pour ajuster cette dernière. Le remplissage garantit le volume et la forme initiale. C'est au 18e siècle que cette pratique connaît d'importants développements, autorisant la naturalisation d'animaux entiers.

Lynx, animal naturalisé, 19e siècle, musée Anne-de-Beaujeu

Le trophée occupe une place à part, partie d'animal naturalisé employé dans le décor intérieur, il se charge au 19e siècle d'une valeur affective, lien matériel et mémoriel unissant le chasseur à sa proie.

La nature morte

Genre mineur parcourant toute l'histoire de l'art, la nature morte a pu être prétexte à un message chrétien sur la vanité des choses terrestres. Elle peut également être comprise comme un hommage épicurien devant la richesse de la Nature. Certains artistes contemporains revisitent ce genre et lui redonnent vie !

Ainsi Hélène Singer (née en 1977), artiste plasticienne, crée des compositions théâtralisées où notre rapport à l'animal est questionné.

Bicorne, Hélène Singer, 2008, diasec

Nature dévastée ?

Thomas Monin (né en 1973) s'interroge quant à lui sur la place de l'animal sauvage et domestique. Connu pour ses créations imposantes, il utilise souvent la taxidermie à laquelle il ajoute une composante originale dans la présentation ou dans l'apparence physique de l'animal. Il soulève les questions de la survie de l'animal, de la préservation des espèces, et du rôle que l'homme lui attribue.

Sans titre (cerf-volant), Thomas Monin, cerf naturalisé, 2009,
Courtesy Galerie Barnoud, Dijon

4. L'animal domestique

Depuis la préhistoire l'homme a appris à domestiquer les animaux pour répondre à ses besoins essentiels : se nourrir, se vêtir, se déplacer... De l'animal utilitaire qui témoigne du prestige de son propriétaire au compagnon qui devient progressivement un membre de la famille, l'évolution du statut social de l'animal est visible dans les arts. Ainsi les **portraits équestres** sont de véritables manifestes politiques où le cheval prête ses qualités à l'homme qui le monte. La monture fait l'homme !

Bonaparte entrant au Caire, Jean-Léon Gérôme (1824-1904), fonte Siot-Decauville,
Bronze doré et patiné, bois vernis, 1897, ancienne collection du prince Paul Murat,
musée Anne-de-Beaujeu

L'animal trouve une place sur les portraits de famille, parfois présent dans la après sa mort, naturalisé pour en conserver le souvenir. L'animal devient un objet d'étude sociologique dans le rapport qui l'unit à son maître.

Portrait de James Marmaduck Clarence, Harvey Stevenson
(né en 1960 aux Etats-Unis), Collection particulière

Sacha, chat siamois, animal domestique naturalisé
Collection Museum-Aquarium de Nancy

Pistes pédagogiques

Des liens peuvent être créés entre l'exposition *Animalement vôtre* et le programme scolaire, au travers de disciplines comme l'histoire, le français, les sciences et vie de la terre et l'histoire des arts.

La variété et la richesse des collections présentées sont le moyen d'illustrer les thèmes de la place de l'animal par rapport à l'homme, de la classification des espèces, des relations entre homme et animal à travers la chasse, l'utilisation comme matière première, la domestication.

Découvrir l'exposition peut constituer une introduction ou un complément des connaissances théoriques abordées en classe.

Maternelle

La visite de l'exposition permet aux enfants d'éveiller leur curiosité, de reconnaître des animaux et de questionner leur rapport à l'animal. Forme, couleur, taille, relief, texture, utilité, familiarité, sont les points abordés au fil de la découverte en engageant le dialogue avec les enfants pour connaître leur sentiment face à l'objet. Comment l'apprécient-ils ? Comprennent-ils de quoi il s'agit ? Ont-ils déjà vu un objet identique ? Quel est l'attitude de l'animal représenté ? Peuvent-ils le mimer ou imiter son cri ?

Deux ateliers sont créés à leur intention :

- **Bestiaire**

A partir de silhouettes d'animaux, l'enfant utilise différents matériaux et techniques pour habiller sa silhouette d'écailles, de poils ou de plumes, sans oublier les dents, les griffes et tous les détails anatomiques qui en feront un animal unique.

- **Parure d'animaux**

L'enfant joue et observe la variété des parures des animaux (couleur, motifs géométriques) puis un jeu de mémoire lui permet de reconstituer des paires composées de l'animal et du détail de sa parure. Un dessin conclue l'atelier, chaque enfant représente son animal préféré.

CP-CE1

En plus de l'observation, la réflexion est sollicitée au long du parcours en s'appuyant sur l'histoire et ses légendes, sur les représentations artistiques des animaux et en découvrant le monde vivant (cycle de vie, régime alimentaire), sa matière (métiers d'art l'utilisant), ses caractéristiques, son interaction avec l'environnement.

Raconter, détailler, créer un lien avec le quotidien (les animaux domestiques) contribue à l'intérêt de la visite.

Plusieurs ateliers sont proposés :

- **Animal puzzle**

Dessin d'un ou de plusieurs animaux, puis à l'aide d'une paire de ciseaux l'enfant crée un puzzle original.

- **Pense-bête**

A partir d'une pince à linge en bois et de différents matériaux (peinture spéciale, éléments décoratifs, papiers à coller), l'enfant réalise un pense-bête en s'inspirant de son animal fétiche.

- **Bestiaire**

A partir de silhouettes d'animaux, l'enfant habille sa silhouette d'écailles, de poils ou de plumes, sans oublier les dents, les griffes, et tous les détails anatomiques qui en feront un animal unique. Différents matériaux et techniques (dessin, collage) sont à sa disposition.

CE2 - CM1 - CM2

La découverte de l'exposition s'appuie sur la notion de biodiversité et de classification du vivant, tout en l'illustrant par des œuvres mêlant intérêt scientifique et artistique. Les travaux des naturalistes sont des supports pertinents pour sensibiliser à la nécessité de nommer et classer.

L'approche esthétique contribue à la précision des représentations zoologiques (couleur, forme, parure, écriture) et à la compréhension du règne animal.

Des ateliers complètent la visite :

- **Planche encyclopédique**

Comme les naturalistes du 18e siècle, l'élève crée sa planche encyclopédique pour présenter l'animal de son choix, réel ou imaginaire. Nom, forme, taille, régime alimentaire, lieu de vie, la description la plus complète possible est la bienvenue.

- **Jeu des 7 familles**

En s'inspirant du jeu, l'élève s'amuse avec les spécimens animaliers et crée les cartes de la famille de son choix : les animaux sauvages, domestiques, de la ferme, du cirque, fantastiques.

- **Pense-bête**

A partir d'une pince à linge en bois et de différents matériaux (peinture spéciale, éléments décoratifs, papiers à coller), l'élève réalise un pense-bête animalier en s'inspirant de sa bestiole fétiche.

Collège - Lycée

Pour ce niveau scolaire, les élèves combineront l'observation, la compréhension et l'analyse des informations.

L'exposition interroge le rapport de l'homme à l'animal : étude (classification), domestication (animal de compagnie, changements de considération selon les époques historiques), représentation (portraits d'animaux avec leurs maîtres, l'animal comme miroir de l'homme), diversité d'interprétation selon les civilisations et les religions, trophée de chasse... et découverte de l'utilisation de l'animal comme une matière première en la sublimant, pour les arts décoratifs.

D'autre part, la création contemporaine, la publicité et les produits de consommation exploitent l'animal comme concept en s'appuyant sur sa force symbolique.

Les ateliers créés à leur intention sont :

- **Animal publicitaire**

Depuis longtemps, les animaux sont devenus de véritables stars de la pub. Les qualités de l'animal sont alors assimilées aux vertus d'un produit. Les élèves peuvent concevoir, en petits groupes, une affiche publicitaire où un animal est en vedette pour vanter les mérites du produit de leur choix, sans oublier un slogan.

- **Planche encyclopédique**

Comme les naturalistes du 18e siècle, l'élève est invité à créer sa planche encyclopédique pour présenter l'animal de son choix, réel ou imaginaire. Nom, forme, taille, régime alimentaire, lieu de vie, la description la plus complète possible est la bienvenue.

Offres pédagogiques

Les offres pédagogiques s'adressent aux groupes scolaires, du niveau maternelle au niveau lycée, et aux périscolaires. Elles sont adaptées en fonction de l'âge des enfants. Des thèmes précis peuvent être abordés sur proposition des enseignants, et les médiateurs du service des publics peuvent aider à orienter le choix d'une prestation.

Formule 1

Séance découverte : visite guidée

La visite guidée est l'occasion de découvrir les collections avec les commentaires d'un guide du musée. Elle est l'occasion d'engager une discussion et un échange avec les élèves. Elle s'organise selon un parcours choisi et adapté en fonction du public.

Sur réservation, durée : 1h

Tarif : 30 €

Formule 2

Séance couplée : visite guidée + atelier

L'atelier permet de parcourir l'exposition puis de prolonger la visite par une pratique artistique liée à la thématique de l'exposition. C'est un moment de création. Les élèves repartent de l'atelier avec leur production, personnelle ou collective.

Sur réservation, durée : 1h30-2h

Tarif : 55 €

Formule 3

Séance liberté : visite libre

Sur réservation

Tarif : 20 €

Sources et bibliographie

- BELLOIR Véronique., FORRAY-CARLIER Anne (dir.), *Animal*, catalogue d'exposition, (18 février 2010-30 novembre 2011), Musée des Arts décoratifs, Paris, édition Union Centrale des Arts décoratifs, 2010 (c'est un catalogue d'expo)
- COMTE Hubert, *Bestiaire, l'Animal dans l'Art*, Tournai, Edition la Renaissance du Livre, 2001
- DELACAMPAGNE Ariane et Christian, *Animaux étranges et Fabuleux, un bestiaire fantastique dans l'art*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2003
- HARDOUIN-FUGIER Elisabeth, *Le Peintre et l'Animal en France au 19e siècle*, Les éditions de l'Amateur La Spezia, 2001
- HERAN Emmanuelle (dir.), *Beauté Animale*, catalogue d'exposition (21 mars-16 juillet 2012), Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, RMN, 2012
- IMPELLUSO Lucia, *La nature et ses symboles, repères iconographiques*, Paris, Editions Hazan, guide des arts, 2004
- Petites et grosses bêtes*, catalogue d'exposition (17 juin 2010 - 17 octobre 2011) Musée des Arts décoratifs, Paris, Albin Michel Jeunesse, 2010
- SCHELS Walter, SCHWABENTHAN Sabine, *Visage animal, un bestiaire photographique*, Chamalières, Artémis éditions, 2002

Expositions en cours sur le sujet

- Beauté animale*, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 21 mars-16 juillet 2012
- Inventaire de la biodiversité*, Museum d'histoire naturelle de Bordeaux, 13 avril - 30 juin 2012
- 100 Sculptures animalières : Bugatti, Pompon, Giacometti*, Musée des années 1930-Espace Landowski Boulogne-Billancourt, 13 avril 2012 - 28 octobre 2012
- Mascarades et Carnavals*, Musée Dapper, 5 octobre 2011 - 15 juillet 2012.
- Veaux, vaches, cochons... Comment a-t-on domestiqué les animaux ?*, Musée Henri Lecoq, à partir de fin juin.

Livrets pédagogiques

- BERTRAND P., BORSOTTI L., LAURENT B., *arts visuels, contes et légendes*, CRDP Franche-Comté, Besançon, 2009
- CHANET B., LUSIGNAN F., *classer les animaux au quotidien*, CRDP Rennes, 2007

-DOBRZYCKI M., les créatures fantastiques : apprendre à dessiner pas à pas, Edition Vigot, Paris, 2008

-PERRAUD E., WIBAUT S., *la reine des pommes, Darwin et l'évolution*, CRDP Aix-Marseille, 2009

Film

-PERRIN J., *Microcosmos, le peuple de l'herbe*, 1996

Informations pratiques

Coordonnées

Musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin

Place du Colonel Laussedat

03 000 Moulins

Téléphone : 04.70.20.48.47

Fax : 04.70.20.89.31 Mail : mab@cg03.fr

www.mab.allier.fr

Adresse postale :

Département de l'Allier

1 avenue Victor Hugo

BP 1669

03016 Moulins Cedex

Renseignements et réservation

Service des Publics : 04.70.34.16.09

Vincent Briand briand.v@cg03.fr

Julie Courtinat courtinat.j@cg03.fr

Horaires

Le musée est ouvert toute l'année, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le lundi

Ouvert de 14h à 18h les dimanches et jours fériés

Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre

Juillet et août :

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Ouvert de 13h à 18h les dimanches et jours fériés

Fermeture le lundi