

M

Musée Mainssieux

Le fantastique bestiaire de Lucien Mainssieux

Contact /

Charlotte Lasne, médiatrice
musee.mainssieux@wanadoo.fr
Tel. 04 76 65 67 17

L'exposition

«Le fantastique bestiaire de Lucien Mainssieux» - Janvier à Septembre 2015

Le musée Mainssieux propose tout au long de l'année de se pencher sur le thème des animaux dans l'art et de s'intéresser particulièrement aux dessins réalisés par Lucien Mainssieux. Cette thématique est explorée en lien avec le projet départemental d'éducation artistique et culturelle Arts Visuels 38 « le dessin d'un musée à l'autre », porté par l'Éducation Nationale en partenariat avec le musée.

Chats, chiens, mais aussi insectes et crustacés, ou encore animaux fantastiques, autant de dessins ou rapides croquis qui révèlent, en 59 feuilles et 34 carnets, un aspect méconnu de l'œuvre de Lucien Mainssieux. Ce thème est apparu lors du récolement décennal des collections, obligatoire pour les Musées de France, et qui a été finalisé à l'été 2014. Le récolement permet de vérifier sur place et sur pièce l'état de la collection et de voir se constituer des ensembles inédits.

Pour cette exposition, le point de départ a été le repérage d'un dossier constitué par Mainssieux lui-même, constitué d'animaux fantastiques, hybrides, mêlés à des branches et brandons. Ils sont accompagnés de textes où la poésie le dispute à l'ésotérisme et nous emmènent dans un univers tout autre que celui qu'on associe généralement à l'austère Mainssieux. On sait que cet ensemble a été composé plutôt dans les dix dernières années de sa vie.

Les autres dessins, plus communs, comme les animaux domestiques, ou espèces sauvages, montrent aussi que l'artiste entraînait sans cesse sa main, captant une posture, un mouvement, s'exerçant quotidiennement à représenter les moindres détails. Nous rencontrons là véritablement l'artiste au travail.

Et c'est aussi l'homme qui transparaît à travers ce bestiaire, familier, quotidien, ou fantastique.

Lucien Mainssieux semble beaucoup travailler sous forme de séries. Il dessine à plusieurs reprises le même animal, modifiant le cadrage, ajoutant des détails ou des ombres, plus rarement un contexte.

Sur l'ensemble des représentations animales de Lucien Mainssieux présentes dans la collection, on remarque la présence non négligeable des animaux domestiques.

Les Animaux domestiques

Parmi les animaux domestiques, Lucien Mainssieux s'intéresse particulièrement aux chiens, aux chats, aux chevaux et plus rarement aux animaux de la ferme. Ils tiennent une place importante dans la

vie des hommes et sont donc des sujets récurrents en art. En outre, ce thème touche différents genres, les natures-mortes, les paysages, mais aussi les portraits. Les artistes se plaisent à représenter un chien ou un chat sur les genoux ou aux pieds de leur maître. Dans l'histoire de l'art, les chevaux ont une place particulière. Bien souvent, ils sont représentés comme des montures prestigieuses et comme un fort marqueur social. Ce n'est pas le cas dans les dessins de Lucien Mainssieux. Ce sont le plus souvent des animaux lourds, figés, campés dans la même position. Probablement des animaux de travail.

Les Animaux exotiques

Bien que peu présents dans les collections du musée Mainssieux, l'artiste s'est essayé aux animaux moins communs, des fauves, des oiseaux que l'on qualifie parfois d'exotiques. Il a ainsi consacré une série de six dessins aux caméléons.

Animaux divers

Parmi tous ces dessins d'animaux, certains sont difficiles à cataloguer et surtout font figure d'exceptions dans l'œuvre de Lucien Mainssieux. Ainsi, on découvre des dessins de langoustes extrêmement détaillées ou encore quelques insectes minuscules.

Les Animaux fantastiques

Ces dessins font partie d'une série de 28 feuillets, qui ont été découverts regroupés dans un même dossier. Celui-ci contenait également des textes qui mêlent ésotérisme et poésie (textes reproduits pour l'exposition). Ces dessins sont originaux et inédits dans le répertoire de Lucien Mainssieux. Pour réaliser cette série, il s'est inspiré des formes du bois, des braises ou de celles que l'on retrouve parfois dans les feux de cheminée. Il semble qu'ils soient postérieurs à 1947, certains d'entre eux étant dessinés au revers de bulletins de vote municipaux d'Alger datant de 1947.

Les animaux...

... dans l'histoire de l'art

Depuis plus de 30 000 ans, les animaux n'ont cessé d'attirer et d'inspirer les artistes.

Préhistoire

La représentation animale est l'un des tout premiers sujets utilisés par l'Homme. Ces représentations très réalistes démontrent l'observation et la connaissance de leur environnement ainsi que la maîtrise du support pour donner le volume et le mouvement. Les grottes de Chauvet et de Lascaux en sont de parfaits exemples.

Antiquité

Les Égyptiens vont développer un art employant beaucoup d'animaux derrière lesquels se cache toute une symbolique. Les dieux ont un corps d'homme et une tête animale. Ce sujet est peu présent dans l'art grec et dans l'art romain à part quelques processions d'animaux de profil sur les céramiques et les quadriges des représentations guerrières.

Renaissance

Les artistes montrent toujours beaucoup d'intérêt à la représentation animale au cours de la Renaissance. Les artistes vont progressivement faire évoluer ces représentations vers une observation naturaliste en particulier à partir du XVIe siècle. Une aquarelle de Dürer est, ainsi, le premier exemple d'un art animalier et savant.

XVIIe siècle

La représentation animalière s'intègre dans la peinture de genre. Elle prend beaucoup d'importance dans la peinture flamande (Frans Snyders, Paulus Potter). François Desportes initie la tradition française de la peinture animalière. Les animaux sont très présents dans les scènes de chasses et les natures mortes (Jean Siméon Chardin). Les artistes marquent leurs préférences pour les animaux domestiques qui prennent place dans les portraits à côté de leur maître. Le goût pour les représentations animalières peut aussi être rattaché au développement de la zoologie.

XVIIIe siècle

Naturalistes et artistes se rendent fréquemment aux Ménageries de Versailles et de Chantilly afin de réaliser des études attentives et réalistes. En

parallèle de cet intérêt scientifique, la projection anthropomorphique est très active comme les Fables de La Fontaine.

Le choix de l'animal vise à renforcer le caractère du personnage, il est le miroir des émotions humaines. On voit apparaître des animaux domestiques. La représentation des animaux devient un genre particulier de la peinture occidentale.

XIXe siècle

La zoologie fait de très nombreux progrès. L'art s'appuie désormais sur des connaissances exactes. L'amélioration des conditions de voyage permet de faciliter les envies d'ailleurs des artistes qui remplissent des carnets de croquis afin de les exploiter dans leurs peintures à leur retour (Delacroix,...). Les artistes sont fascinés par les découvertes ethnologiques et par les formes d'expressions artistiques lointaines où le motif animal conserve une place importante. Les jungles rêvées du Douanier Rousseau en sont un exemple parmi d'autres. La sculpture animalière, longtemps considérée comme un genre mineur, arrive à son apogée au cours du XIXe siècle et notamment avec le succès rencontré par les sculptures d'Antoine-Louis Barye.

Esthétique du monstrueux

Depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours, les artistes ont toujours été fascinés par les monstres et ont ainsi laissé une grande place à l'imaginaire dans leurs créations. Cette inspiration reste une source importante qui sert les mythologies.

Léonard de Vinci a ainsi proposé une recette : « Si tu veux donner une apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon : prends la tête du matin ou du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d'un vieux coq et le cou de la tortue. »

Bien souvent, les représentations fantastiques ou monstrueuses ont un sens caché, symbolique. L'œuvre de Jérôme Bosch en est une parfaite illustration. L'artiste dessine un monde tourmenté avec des êtres hybrides.

Propositions Pédagogiques

Le dessin est un outil de travail quotidien pour nombre d'artistes. Il permet d'exercer à la fois son œil et son geste.

Analyse et vocabulaire

Bien que chaque dessin soit unique, il existe, parfois, des liens entre eux. Plusieurs éléments peuvent être analysés, la technique utilisée (fusain, encre,...), le sujet (animaux domestiques, animaux imaginaires,...). Réaliser un travail de classement de différentes reproductions offre l'occasion d'analyser en détail les œuvres et d'apporter un vocabulaire technique.

Carnet de bord

Pour ne jamais être pris au dépourvu au hasard de leurs ballades, les artistes se promènent toujours avec un carnet dans leur poche, réunissant un répertoire de motifs et de compositions. Sur plusieurs séances de courtes durées, réalisez un carnet de bord rassemblant des croquis de différents animaux réalistes ou imaginaires, en utilisant différentes techniques (fusain, encre, aquarelle...) à partir d'observations directes, de photographies ou de reproduction de tableaux.

Il est intéressant aussi de travailler le cadrage, de représenter le même animal sous des angles différents.

La « recette » de Léonard de Vinci

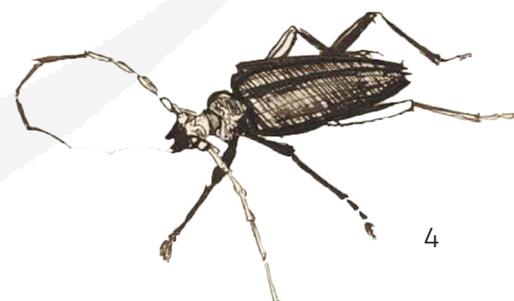
« Si tu veux donner une apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon : prends la tête du mâtin ou du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d'un vieux coq et le cou de la tortue ».

Rassemblez des éléments de différents animaux en un nouvel animal. Ce travail peut être réalisé par le dessin, mais aussi par du collage.

Paréidolie

Sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale.

Comme Lucien Mainssieux amusez-vous à trouver des animaux dans des branches d'arbres, des ceps de vigne ou encore dans les nuages !

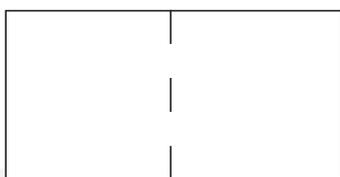
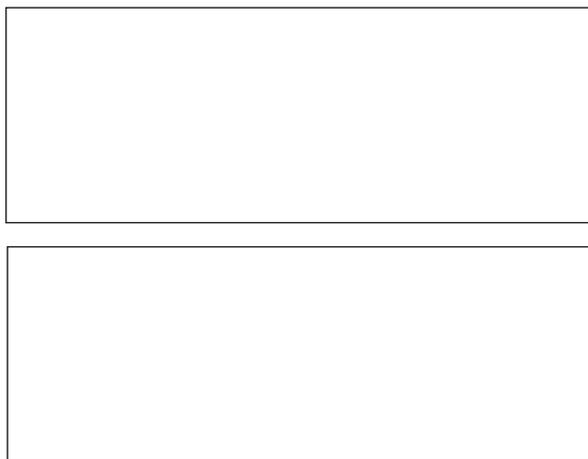
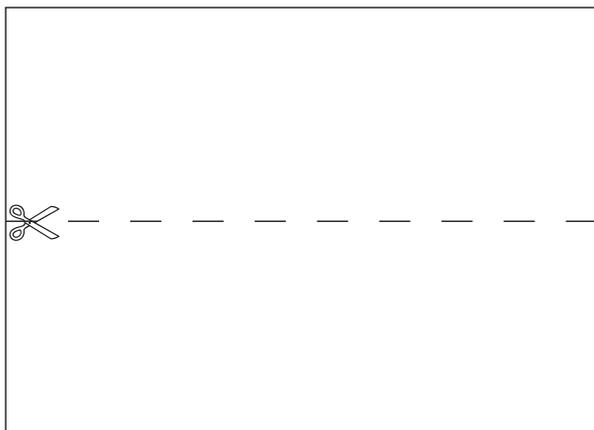

Atelier : Carnet de croquis en «accordéon»

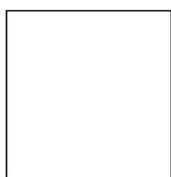
Cet atelier est proposé par le musée Mainssieux dans le cadre du projet «Art visuel 38». Le carnet peut être réalisé lors de la venue au musée ou en classe pour préparer la visite.

Étape 1 :

Pliez en deux dans le sens de la longueur la feuille. Coupez-la sur la ligne ainsi formée.

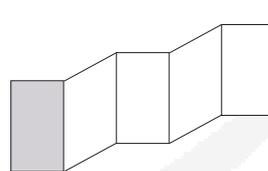
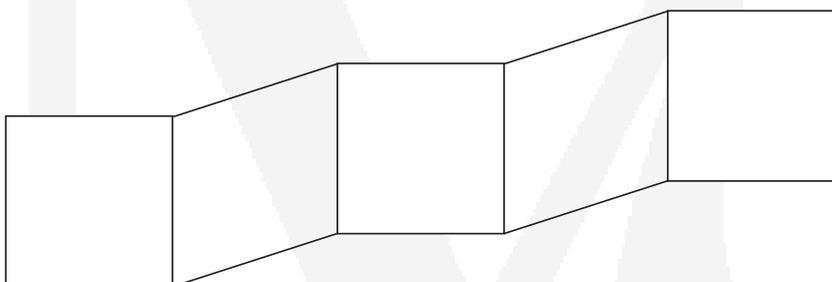
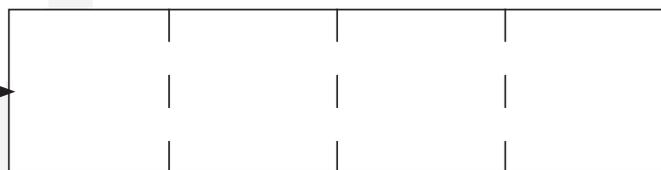
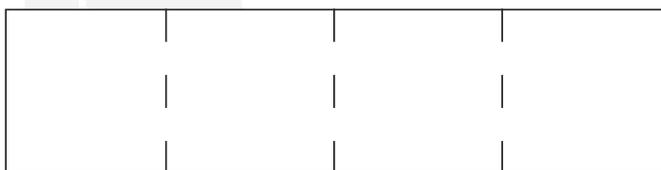
Plier en deux

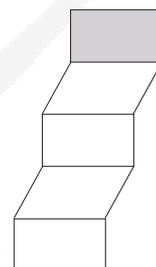
Plier en quatre

Étape 2 :

Pliez en deux une des bandes de papier, puis encore en deux. Dépliez et repliez la bande en accordéon. Refaites la même opération avec la seconde bande. Collez bout à bout les deux bandes à l'aide d'un scotch.

Format portrait

Format paysage

Étape 3 :

Réalisez la première page pour personnaliser le carnet de voyage. Ce carnet peut être utilisé en format paysage ou en format portrait.

Iconographies

Les animaux domestiques

Les chiens

Ces dessins montrent l'intérêt particulier de l'artiste pour la tête, qui est chaque fois bien détaillée alors que le corps de l'animal n'est suggéré que par quelques traits. Contrairement à beaucoup d'artistes, Lucien Mainssieux n'a pas recherché à retranscrire le mouvement, choisissant de représenter les animaux statiques, endormis.

Ces dessins sont réalisés à l'encre noire, à la plume et au lavis. Le choix de cette technique permet à l'artiste de réaliser son dessin plus rapidement et avec plus de souplesse. La plume permet également de suggérer les poils de l'animal par quelques traits rapides et le lavis de placer les ombres.

Les chats

Les représentations de chats sont principalement réalisées au graphite ou à la pierre noire.

Chez de nombreux artistes, le choix de l'animal représenté vise à renforcer le caractère du personnage.

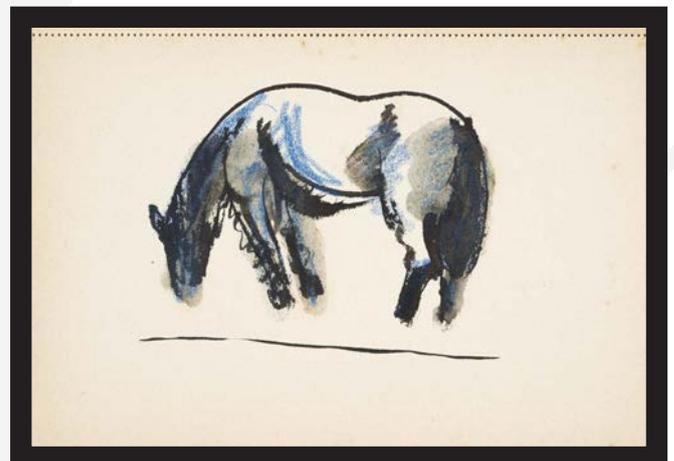
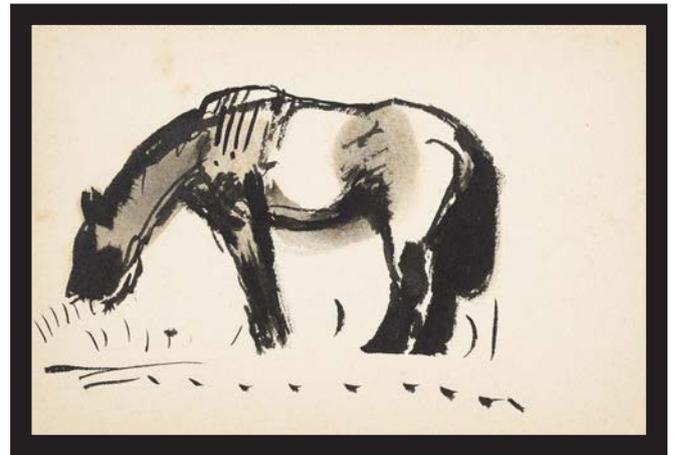

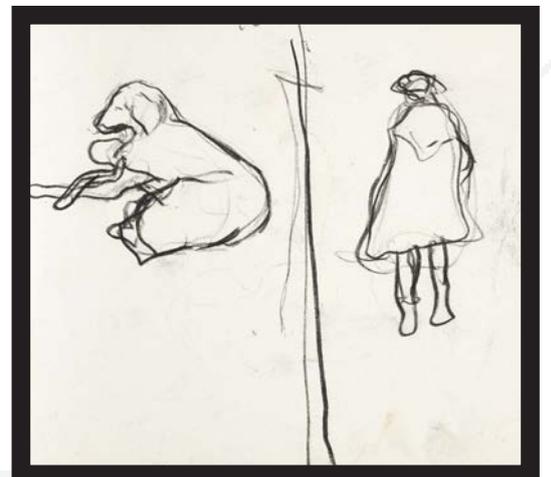
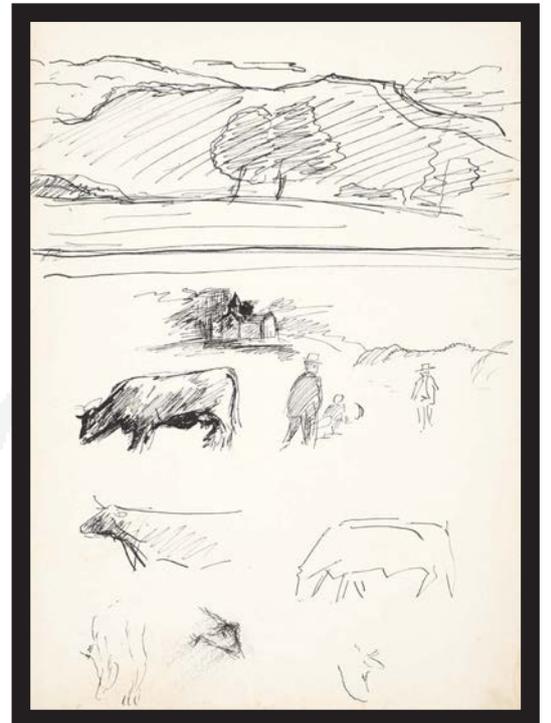
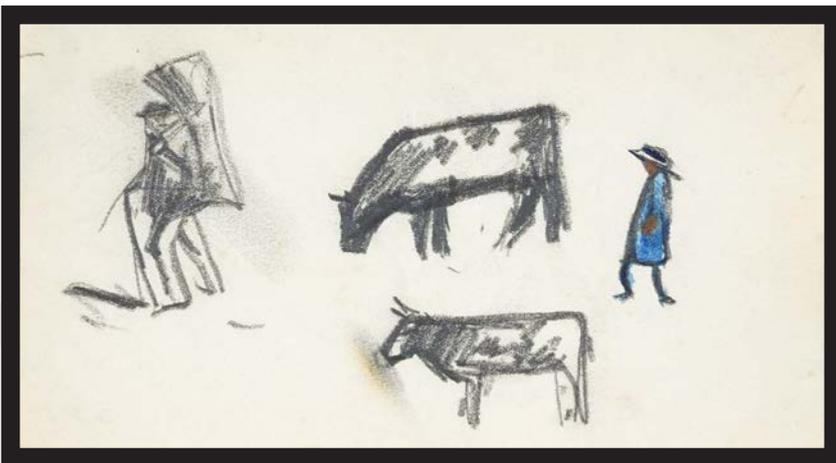
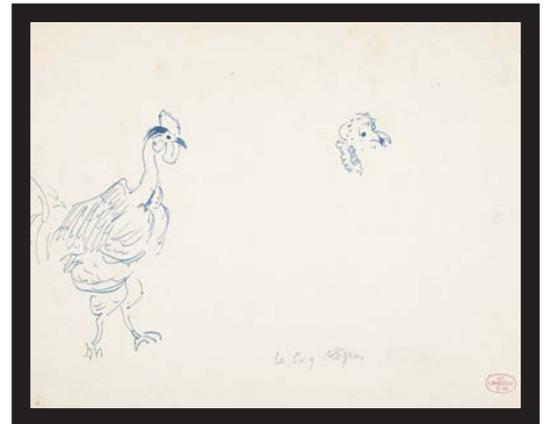
Lucien Mainssieux a rarement choisi de peindre des animaux. Dans ce tableau montrant Asma allongée, l'artiste a peint un chat dont la position rappelle celle de la jeune femme.

Les chevaux

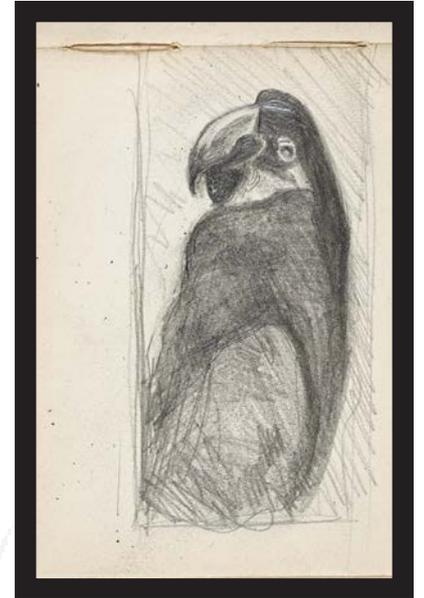
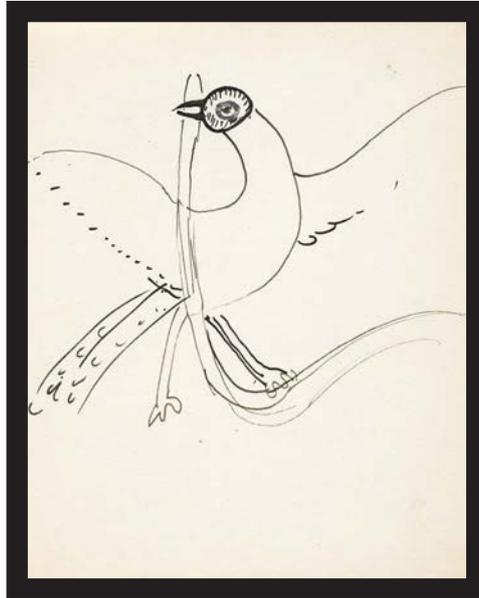
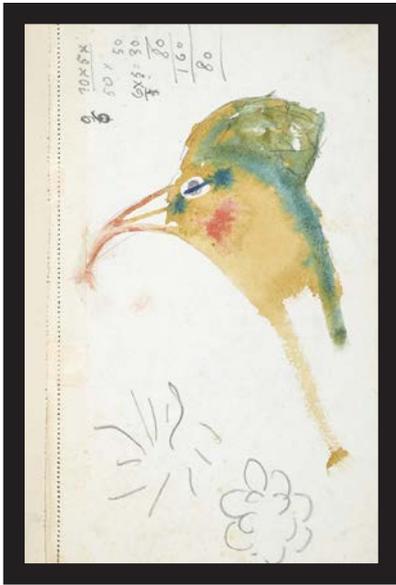
Les animaux de la ferme

Les animaux exotiques

Les Oiseaux

Dans ce premier dessin réalisé à l'aquarelle, rapidement esquissé, Lucien Mainssieux s'intéresse avant toute chose à la couleur. L'espèce représentée est difficilement identifiable. Lucien Mainssieux est parfois allé très loin dans la simplification. D'autres représentations semblent plus réalistes. Contrairement à ses dessins d'animaux domestiques, Lucien Mainssieux s'intéresse ici aux mouvements, aux ailes de ces animaux.

Les Fauves

L'artiste a très rarement dessiné des fauves. Dans l'un de ses carnets apparaît un fauve assoupi.

Ce dessin est très schématique et montre peu de détails, à peine quelques hachures pour marquer les ombres.

Les caméléons

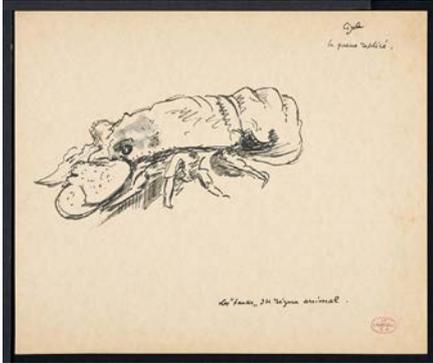
Du simple contour au dessin plus abouti, Lucien Mainssieux a consacré une série de dessins au caméléon. Il s'intéresse à la texture de la peau, mais aussi aux détails de la tête de l'animal, des pattes. Il réalise différents dessins selon différents cadrages, de face, de profil, de dessus...

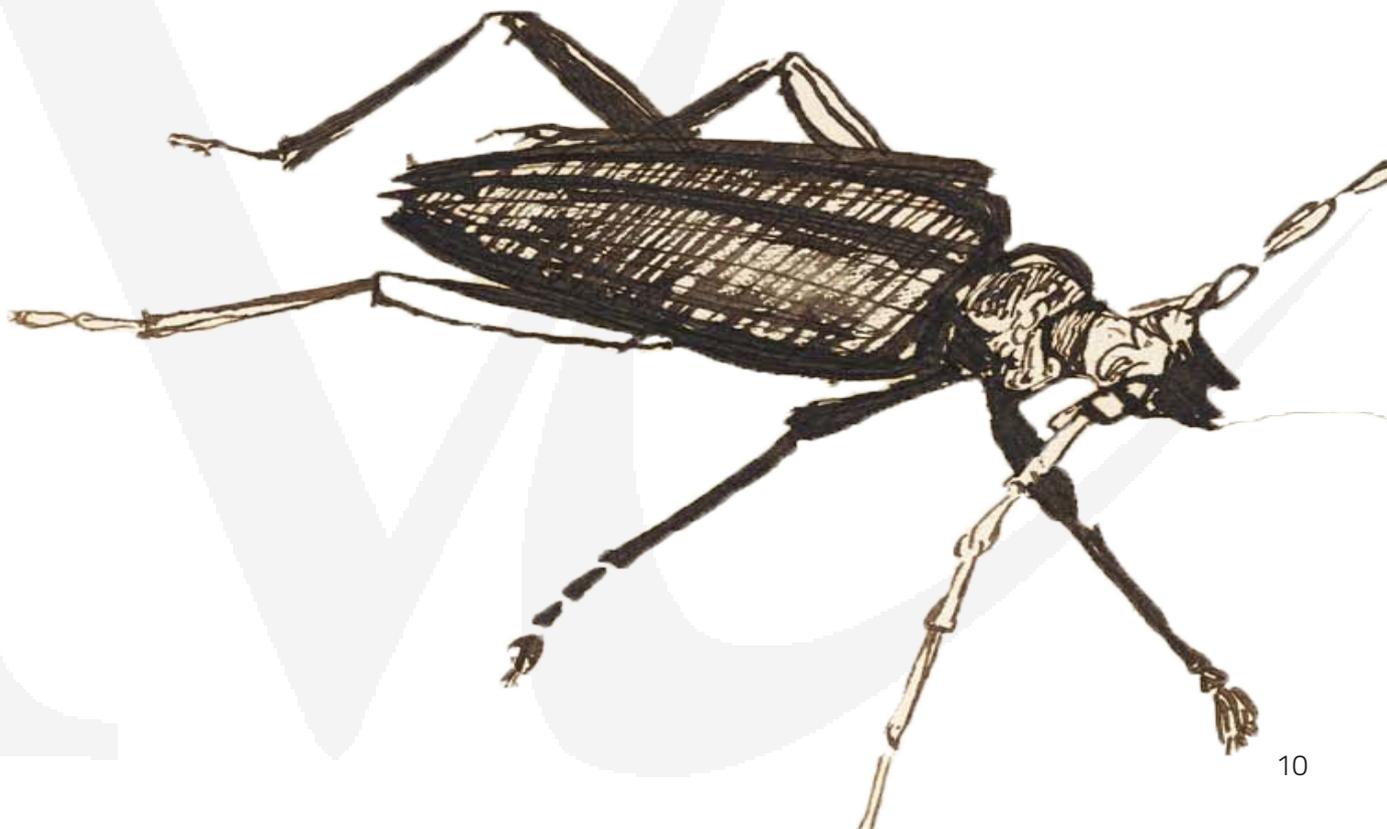
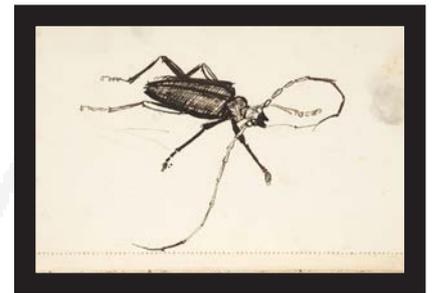
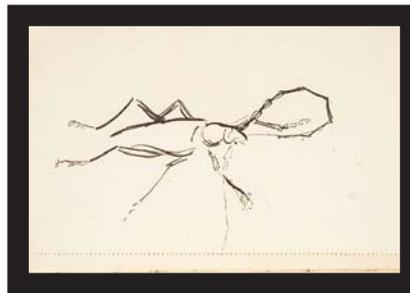
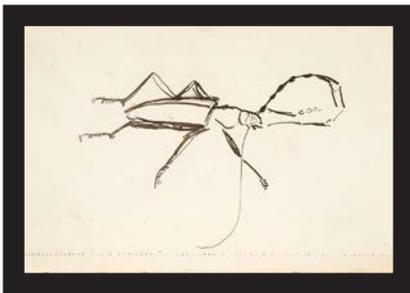
Les animaux divers

Les animaux de la mer

Ces dessins sont intéressants par leur précision. Ils peuvent évoquer un travail préparatoire pour une nature morte mais la collection de l'artiste en possède peu. Ils peuvent être aussi un travail de copie de précision à partir d'Encyclopédie.

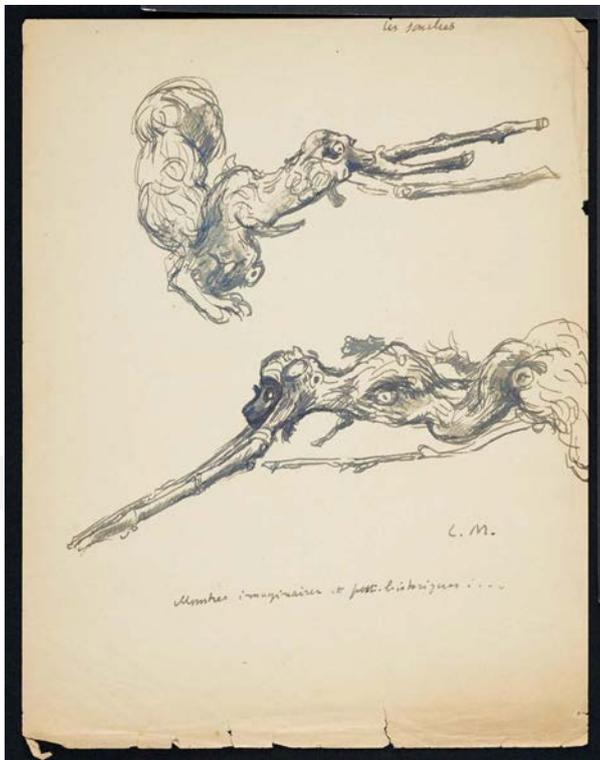

Les petites bêtes

Les Animaux fantastiques

Lucien Mainssieux s'est inspiré des formes du bois, des braises....

Lexique des techniques de dessins

Croquis

Dessin rapide, d'après nature ou non, parfois de mémoire ou pour fixer les traits essentiels d'une idée.

Dessin préparatoire

Il est réalisé avant l'œuvre définitive. Il représente les principaux traits de l'ensemble de la composition.

Dessin d'études

dessin représentant plusieurs études.

Étude

Oeuvre réalisée afin de préparer un détail ou un élément d'une composition future ou comme exercice.

Esquisse

De facture libre, elle figure l'ensemble de la composition dont elle met en place les éléments principaux et présente la structure générale.

Lavis

Dessin au pinceau, utilisant un matériau fortement dilué. Souvent monochrome, il permet d'établir des degrés de valeurs. Par son exécution rapide, il sert souvent pour les esquisses, des croquis ou des études. Cette technique est connue depuis l'Antiquité. Elle est rapidement apparue comme une solution à la représentation de l'ombre.

Graphite

Minéral qui provient du carbone cristallisé. Il a une coloration grise soutenue. On l'utilise depuis très longtemps pour l'écriture et le dessin. C'est un matériau très friable. Pour cette raison, il a été remplacé au XVIIIe siècle par la mine de plomb. La mine du crayon à papier est du graphite.

Mine de plomb : petit cylindre de matériau noir ou gris contenant du plomb, destiné à réaliser un dessin. La « mine de plomb » actuelle est un mélange de poudre de graphite et d'argile, broyée au cylindre et agglomérée au four. La quantité d'argile détermine la dureté (2H, H, HB, 2B, 4B...).

Fusain

Bâtonnet de charbon de bois utilisé depuis l'antiquité. Très fragile, il doit être fixé. Il est surtout utilisé comme matériau d'appoint ou d'étude.

Pierre noire

Il en existe deux sortes. La pierre noire naturelle constituée de noir de charbon inclus dans un schiste argileux ou artificiel, du noir de fumée mêlé à de l'argile. La forme naturelle est utilisée depuis le XVIe siècle. Il laisse de fines particules ce qui donne un trait qui n'est pas net.

Pastel

Bâtonnet cylindrique ou quadrangulaire qui se compose de pigments de couleurs broyés, de talc et de kaolin puis agglutiné avec de la colle de méthyle et de la gomme arabique. Une formule ancienne employait du miel et du lait. Le support doit être rugueux afin de retenir la poudre. Le pastel est inventé au XVIe siècle, mais se développe principalement au XVIIIe et au XIXe siècle. Aujourd'hui, il existe plus de 1700 couleurs.

Craie

Constituée de carbonate presque pur et obtenu par concassage et broyage de roche calcaire fossile, elle est utilisée depuis la préhistoire.

Aquarelle

Peinture à l'eau qui se caractérise par sa transparence. Sous forme de godets ou de pains, elle se compose de pigments colorés mêlés à un liant aqueux qui contient de la gomme.

Plume

Instrument d'origine animale ou végétale trempée dans de l'encre. Par extension, petit objet métallique creux, demi cylindrique et pointu, partiellement fendu, fixé à l'extrémité d'un porte-plume. Utilisée depuis l'Antiquité.

Encre

Matériau noir, brun ou coloré destiné à l'écriture, au dessin ou à l'impression. Il est en général posé sur du papier ou du parchemin. Il se compose d'un pigment dilué dans de l'eau.

Réserve

Utilisée dans les lavis ou les aquarelles, surface de l'œuvre où le papier apparaît.

Rehaut : apport de lumière par une touche de blanc ou d'une couleur très clair.

Ressources

<http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique163>

http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier2_animaux/animaux_rupestre.html

Atelier sur l'art rupestre.

Revue Dada; N° 152; janvier 2010

Du croquis d'ensemble aux études de détails, le dessin est une étape essentielle dans le travail des artistes. Mais c'est aussi un art en lui-même, avec ses différentes techniques (crayon, sanguine, fusain) et ses chefs d'œuvres, signés Raphaël, Ingres, Matisse...

Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo; 50 activités pour aller au musée dès la maternelle, CRDP Midi-Pyrénées, 2005

Fruit du partenariat entre une enseignante en classe maternelle et la responsable du service éducatif d'un musée classique, cet ouvrage invite à faire découvrir les œuvres d'art aux jeunes enfants dès la maternelle. En stimulant la curiosité de l'enfant, en éveillant son esprit critique, en intégrant une pédagogie active, les démarches présentées ici ont pour objectif de lui permettre d'acquérir cette familiarité, indispensable selon Ingres, pour apprendre à inventer soi-même. Classées par genres picturaux et référents plastiques comme dans beaucoup de musée des Beaux-Arts, les œuvres qui servent de support aux activités sont assez universelles pour trouver des échos dans d'autres musées et permettre partout la transposition des méthodes proposées.

Chapitre 16 : le carnet de voyage.

<http://expositions.bnf.fr/bestiaire/>

Exposition virtuelle proposée par la BNF sur le thème du bestiaire au Moyen Âge. Des ateliers en ligne et des fiches pédagogiques sont également disponibles.

<http://dessinprimaire.blogspot.fr>

Blog qui rassemble de nombreuses ressources pour les scolaires.