

LES CAHIERS BUISSONNIERS

 Jean-Claude Gérodez

50 EXERCICES
POUR PEINDRE

LES ANIMAUX

© Groupe Eyrolles 2014,
ISBN : 978-2-212-13916-7

EYROLLES

sommaire

1. L'ANIMAL DOMESTIQUE	5	6. LE CHEVAL	36
1 - Chat	6	26 - Lascaux	37
2 - Chien	7	27 - Stubbs	38
3 - Mythologie	8	28 - Degas	39
4 - Chien et légendes	9	29 - Marc	40
5 - Bêtes de somme	10	30 - Cheval de Troie	41
2. L'ANIMAL SAUVAGE	11	7. LES INSECTES	42
6 - Rapaces : l'aigle	12	31 - Scarabée	43
7 - Faunes : le lion	13	32 - Insecte moderne	44
8 - À partir de Bosch	14	33 - Mante religieuse	45
9 - Réserve zoologique	16	34 - Abeilles, figuration	46
10 - Rhinocéros	17	35 - Abeilles, abstraction	46
3. L'ANIMAL DANS L'HISTOIRE DE L'ART	18	8. LES OISEAUX	47
11 - À partir de Paul Ranson	19	36 - Migrateurs	48
12 - Animal moderne	20	37 - Quetzalcoatl	49
13 - Animal contemporain	21	38 - Corbeau de Poe	50
14 - Rackham « l'enchanteur »	22	39 - Braque	51
15 - Rencontres	23	40 - Vie silencieuse aux oiseaux	52
4. LA DÉCORATION ET LES MÉTAMORPHOSES	24	9. LE MINOTAURE	53
16 - Lalanne	25	41 - Minotaure antique	54
17 - Animal comme motif	26	42 - Minotaure à l'encre	55
18 - Transformation d'un objet en animal	27	43 - Minotaure de Picasso	56
19 - Anthropomorphisme	28	44 - « Les toros s'ennuient le dimanche »	57
20 - Cirque	29	45 - Tauromachie	58
5. LA SCULPTURE	30	10. LES SYMBOLES ET LES ALLÉGORIES	59
21 - De l'animal au totem	31	46 - Lièvre mis à mal	60
22 - Araignée	32	47 - La Belle et la Bête	61
23 - De l'ours à l'araignée	33	48 - Dragon et tortue	62
24 - Les possibles	34	49 - Fable	63
25 - Tinguely et la modernité	35	50 - Maxime	64

1

Chat

CONSIGNE

Réaliser une série d'études de chats dans l'espace domestique, en exprimant des situations et des caractères différents : sommeil, jeu, éveil, chasse... Tenir compte de la composition et de la lumière. Observer le chat chez Léonard de Vinci (*Études du mouvement des chats*, 1517, château de Windsor), Rembrandt (*La Sainte Famille ou Le Ménage du menuisier*, 1640, musée du Louvre, Paris), Pierre Bonnard (*Le Chat blanc*, 1894, musée d'Orsay, Paris), Léonor Fini (*Les Étrangers*, gravures, Éditions Michèle Trinckvel, Paris, 1976), Théophile Alexandre Steinlen (*Tournée du Chat noir*, lithographie, 1896, musée Carnavalet, Paris)... Travailler sur un format quart raisin (le format raisin étant de 50 × 65 cm) à l'aide de différents crayons et stylos. Temps de travail : environ 30 min.

ÉTUDES

CORRECTION 1 Croquis nerveux, au stylo, dont les lignes cherchent à suggérer le mouvement, parfois avec maladresse ou raideur : l'ensemble paraît en lévitation !

CORRECTION 2 Croquis d'expression, les lignes et les surfaces tentent de définir les volumes et les plans en respectant l'espace ; certains pourraient être plus lisibles en revisitant l'ensemble plus rigoureusement.

2

Chien

CONSIGNE

Réaliser différentes études ou croquis de chiens dans la maison, le jardin ou la rue. Tenir compte de l'espace et de la lumière. Observer le chien chez Diego Vélasquez (détail des *Ménines*, 1656, musée du Prado, Madrid), Bartolomé Esteban Murillo (*L'Enfant et le Chien*, 1660, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg), Francisco de Goya (*Le Chien*, 1819-1823, musée du Prado, Madrid), Alberto Giacometti (*Le Chien*, 1957, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence)... Travailler au crayon et stylo sur format demi-raisin. Temps de travail : environ 30 min.

ÉTUDES

CORRECTION 1 Études sensibles. La définition des plans est parfois hasardeuse, certains traits sont incertains : poursuivre la recherche pour des croquis plus « francs ».

CORRECTION 2 Au trait large, déterminé, particulier, ce croquis rapide cerne la posture, mais l'anatomie en souffre. Les parasites d'arrière-plan semblent inutiles, perturbant la lisibilité.

CORRECTION 3 Croquis d'observation simple et touchant, où quelques traits incarnent l'animal. Certaines lignes pourraient être plus inscrites (le poitrail, par exemple). Vérifier la pertinence des traits larges en diagonale.

6. Le cheval

Le cheval attise l'imaginaire, et la littérature comme l'art lui réservent une place de choix. Son esthétique et sa noblesse, ses particularités anatomiques, son rôle valorisant le cavalier, en font un sujet artistique idéal. Dès la préhistoire, il est peint sur les parois avec une justesse admirable, et à Lascaux, la silhouette de l'animal d'une exceptionnelle élégance est un cheval renversé, brun, ou rouge et noir. Les lignes tremblent sur la paroi rugueuse, la crinière sombre provient des caractéristiques de la roche, le noir cerne avec sensibilité la forme et le brun orangé conçoit le volume.

La noblesse s'impose dans les statues équestres. Le *Cavalier de Bamberg*, dû à un anonyme allemand, est probablement l'une des premières du Moyen-Âge, réalisée autour de 1230, bien avant le *Gattamelata* (terminé en 1453) de Donatello à Padoue, ou *Cosme Ier de Médicis* (1594) de Jean de Boulogne à Florence.

George Stubbs, Théodore Géricault et Eugène Delacroix explorent aux XVIIIe et XIXe siècles l'anatomie et les caractéristiques de l'animal. Le premier est spécialiste des champs de courses et de la précision morphologique des équidés, sur lesquels il publie un traité d'anatomie. Géricault peint les champs de bataille où des chevaux se cabrent, tel l'*Étalon napoléonien*, *Tamerlan* (1816, Musée des beaux-arts, Rouen). Sous une touche vive, ferme, moderne, les chevaux, avec leurs somptueuses robes, sont une preuve éclatante du vivant, qu'ils soient attelés ou solitaires, calmes ou effrayés par la foudre. Delacroix, lui, les charge d'une puissance parfois effrayante, comme dans ses mines de plomb ou ses lithographies de *Faust et Méphistophélès galopant dans la nuit du Sabbat* (vers 1827, département des arts graphiques du musée du Louvre, Paris).

L'art moderne n'échappe pas à l'attrait du thème, complexe mais riche, et l'on retrouve l'animal chez Pablo Picasso, Henri Matisse, Edgar Degas, Gustave Moreau, Franz Marc...

LECTURES

Nicolas Chaudun,
La Majesté des centaures : Le portrait équestre dans la peinture occidentale, Actes Sud, Arles, 2006.

Éric Baratay,
Et l'homme créa l'animal : histoire d'une condition, Odile Jacob, Paris, 2003.

26

Lascaux

CONSIGNE

Réaliser une étude d'après une peinture pariétale. Apprécier l'importance du support et des textures, des couleurs (pigments : ocre jaune, rouge, noir de charbon, blanc, etc.) et de la qualité, de l'énergie des lignes. Technique personnelle sur format demi-raisin environ. Temps de travail : environ 45 min.

ÉTUDES

LES MATÉRIEAUX À LASCAUX

« Chapelle Sixtine de l'art pariétal », Lascaux date du Paléolithique supérieur (environ – 17 000 ans). Les signes et les « images » sont gravés et peints sur les parois par des outils constitués de silex, d'os, de bois de renne. Le noir est obtenu par des oxydes de manganèse, les jaunes, rouges, orangés, par des oxydes de fer. Les éléments stylistiques et thématiques sont des signes géométriques, des aurochs, un humain affronté à un bovidé, des cerfs, des chevaux, des bouquetins...

CORRECTION 1 Trois études en accord avec le thème par la couleur et les textures. Simplicité et « justesse » pariétale, formes et positions des chevaux plutôt construites.

CORRECTION 2 Cheval archaïque sur une texture granuleuse. L'ocre-rouge anime le corps, la suggestion de mouvement est plausible. Pastel sec à prolonger par quelques mélanges ou superpositions.

36

Migrateurs

CONSIGNE

Concevoir des études à partir d'oiseaux migrateurs comme le goéland, l'échassier... Tenir compte de l'espace et de la lumière. Technique personnelle sur format moyen (30 × 60 cm, par exemple). Temps de travail : 30 min pour chacune.

ÉTUDES

CORRECTION 1 Magnifique goéland entre eau et roches, peinture aboutie quant aux plans et aux couleurs. Le dessin travaille avec sensibilité dans une séduisante vue en gros plan.

CORRECTION 2 Fragile et élégant, cet oiseau danse ou prend son envol. Délicatesse des couleurs tendres sur lesquelles quelques lignes précisent son plumage rose pâle et violette.

Quetzalcoatl

CONSIGNE

Réaliser une interprétation personnelle de la mythologie mexicaine, analyser l'espace, les rythmes, les couleurs, les plans et arrière-plans. Techniques mixtes personnelles sur format moyen (30 × 60 cm, par exemple). Temps de travail : 40 min environ.

ÉTUDES

QUETZALCOATL

Également appelé « serpent à plumes », Quetzalcoatl est une divinité mexicaine liée à la création de l'homme, dont le culte s'est exprimé pendant plus de 2 000 ans. Les Aztèques, les Mayas, les Olmèques le vénéraient, et des sacrifices humains ou des rites initiatiques pouvaient lui être associés. On le représente muni de nombreux attributs et revêtu de plumes dans l'art populaire. Il existe de multiples versions du mythe, portées par un imaginaire fantastique et troublant.

CORRECTION 2 Forme décorative mais efficace, liée aux « images » traditionnelles ; contours cloisonnant la couleur simplement, structure générale dynamique.

CORRECTION 1 Aquarelle enlevée malgré l'aspect décoratif du serpent à plumes. Les transparences sont assez réussies.

