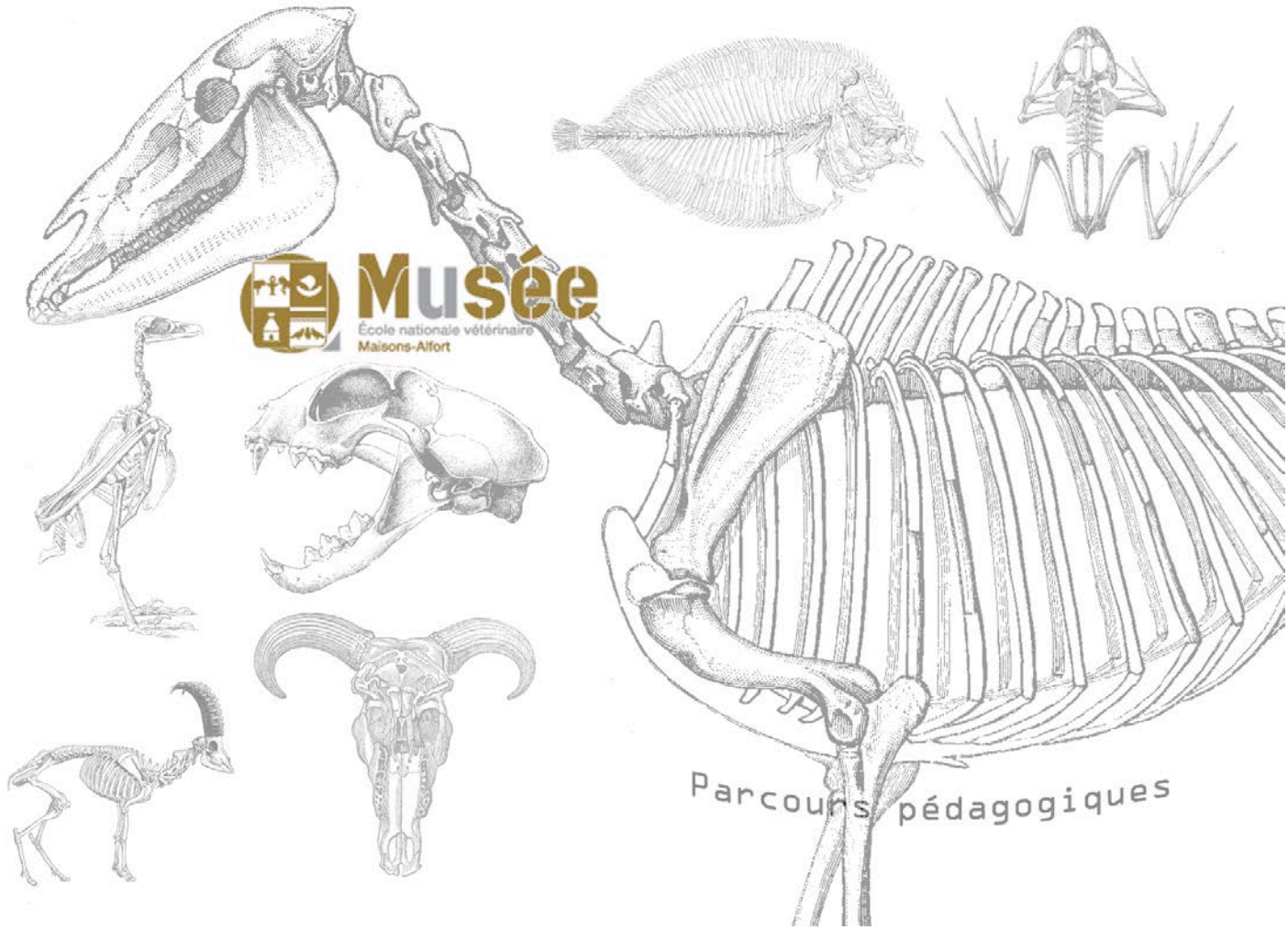


LE CHEVAL

entre l'Art et les Sciences

Parcours pédagogique

Niveau lycée
1h00 en classe
1h30 au Musée de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort

Avant la visite du musée

Travail en amont sur un diaporama en ligne

Premier temps :

1h00 en classe, de préférence de salle informatique avec accès internet.
Questionnaire à remettre aux élèves afin qu'ils se questionnent sur l'évolution du regard des artistes sur le cheval.

Diaporama à consulter en ligne

Questionnaire sur le diaporama

1. Posture du cheval

Indiquez pour chaque posture un tableau qui lui correspond.

Cheval de profil statique : _____

Cheval de profil pattes avant dressées : _____

Cheval de profil en mouvement : _____

Cheval de 3/4 face, pattes avant dressées : _____

Cheval de 3/4 arrière, pattes avant dressées : _____

Analysez et comparez le tableau de Géricault «Le derby d'Epsom» avec le travail photographique de Muybridge sur le cheval en mouvement. Que constatez vous ?

2. Rapport entre le cheval et l'Homme

Le regard de l'Homme/artiste sur le cheval/sujet a changé au cours du temps.

Pour chacun des thèmes suivants, proposez un tableau qui l'illustre

Le cheval animal sauvage : _____

Le cheval compagnon d'arme : _____

Le cheval fidèle compagnon : _____

Le cheval «animal de rente» :_____

Glossaire : Par «animal de rente», on entend « tout animal vertébré élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles».

Dans le tableau de Guernica, le cheval éventré symbolise le peuple. C'est le sujet majeur de la toile, placé au centre, il incarne la liberté mourante.

Indiquez un autre tableau dans lequel le cheval vous semble humanisé. Justifiez votre choix.

3. Une évolution du regard de l'Homme sur l'animal

Dans sa globalité ce diaporama traduit une évolution dans la position du cheval au sein de la société humaine.

- ☐ Animal domestique
- ☐ Animal sauvage
- ☐ Animal de compagnie
- ☐ Compagnon d'arme
- ☐ Animal de loisir

Remettez dans l'ordre (en numérotant) les différentes étapes des rapports entre l'Homme et le cheval.
Justifiez votre choix.

Selon vous, quelle est la place du cheval dans la société contemporaine ?

Ces différentes oeuvres sont le reflet au cours du temps de l'étroite relation entre l'Homme et le cheval. Les oeuvres artistiques révèlent également une évolution du regard que l'Homme pose sur cet animal en particulier.

Comment expliquer l'étroite relation entre l'Homme et le cheval ?

Comment cette relation Homme-cheval a pu laisser des traces ailleurs que dans l'Art ?

La visite du musée

Un des plus vieux musées de France, fondé en 1766, héritier du cabinet de curiosités du 18ème siècle, situé dans le parc historique de la prestigieuse Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort.Une collection unique en son genre consacrée aux animaux domestiques, présentant squelettes, moulages, anomalie de la nature (cyclopes, sirènes, veaux à 2 têtes, …) et les célèbres « écorchés de Fragonard ».

La grande place du cheval dans la civilisation occidentale explique que les artistes comme les hommes de sciences l'aient observé et représenté plus qu'aucun autre animal.

Lors de la visite, plusieurs étapes sont proposées aux élèves. Ils peuvent parcourir le musée et les étapes dans l'ordre qu'ils souhaitent.

LA DENTURE

«A cheval donné, on ne regarde pas la denture»

A votre avis que signifie ce vieux dicton ?

La denture d'un cheval renseigne sur ...

- ☐ sa robustesse
- ☐ son âge
- ☐ sa force
- ☐ sa valeur

On retiendra que la dentition correspond au phénomène de croissance de la denture. Dans une bouche soignée, la denture sera réservée à l'ensemble des dents et à leur disposition, quand la dentition désignera leur naissance et leur formation jusqu'à l'âge adulte.

Expliquez le lien entre l'âge d'un cheval et sa valeur marchande.

Comparez les dentures. Quelle indication était recherchée pour estimer la valeur d'un cheval

«Maquiller» un cheval, c'est lui mettre des tâches noires à l'encre de chine sur le dents pour le faire paraitre plus jeune

A gauche
un cheval jeune

A droite
un cheval âgé
«maquillé» en jeune

LE CHEVAL D'AUZOUX

Les déboires de l'armée française en Russie sous l'Empire, en partie liés à la méconnaissance des soins à donner aux chevaux, étaient encore très présents à l'esprit au XIXe siècle.

Il fallait améliorer la production équine et rationaliser l'élevage . Pour ce faire, il fallait créer des écoles d'éleveurs de chevaux. On y enseignait la science du cheval, pour qu'ils sachent choisir l'animal, l'élever correctement dans le respect de ses aptitudes et de ses limites, détecter une pathologie naissante et la juguler.

Un lieu réunissait de futurs disciples : les régiments militaires où les jeunes faisaient leurs services militaires.

Une fois le service militaire terminé, les soldats rentraient chez eux et diffusaient leur savoir dans les campagnes françaises.

Afin de diffuser ce savoir, l'armée a utilisé le travail d'un artiste du nom d'Auzoux. Ce dernier a réalisé des chevaux miniatures en papier mâché. Il a peint avec d'importants détails les organes, les vaisseaux sanguins, les tissus.

L'équidé mesure 1,10 m de hauteur. Auzoux avait imaginé un système de charnières placées à l'arrière du tronc qui permettaient d'ouvrir le cheval en soulevant la tête et la partie dorsale du tronc, un peu à la façon d'un couvercle pour faire apparaître les plans profonds.

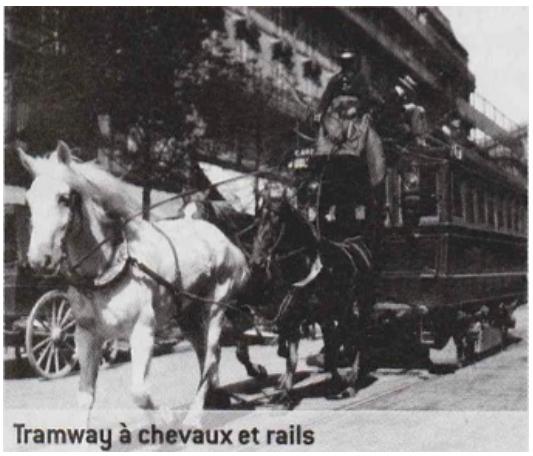
Chaque détail est nommé à l'aide d'une très petite étiquette sur laquelle on peut lire le nom de l'organe ou de la structure concernée.

LE CHEVAL EN VILLE

A Paris, ces animaux sont utilisées pour tracter les fiacres et omnibus (26 à 40 places) :

Ces modes de transport sont appelés :

- ☐ Equimobile
- ☐ Hippomobile
- ☐ Canassonmobile
- ☐ Etalomobile



Tramway à chevaux et rails

Des percherons du nord de la France sont acheminés à la capitale pour effectuer cette tâche exténuante.
Les Halles sont le ventre de Paris. Chaque matin de nombreux maraîchers viennent des banlieues avec des charrettes chargées de denrées, tractées par des chevaux.

« Là, sur une charrette une poutre branlante
Vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente ;
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant
Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant.
D'un carrosse en tournant il accroche une roue,
Et du choc le renverse en un grand tas de boue :
Quand un autre à l'instant s'efforçant de passer,
Dans le même embarras se vient embarrasser.
Vingt carrosses bientôt arrivant à la file
Y sont en moins de rien suivis de plus de mille ;
Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux
Conduit en cet endroit un grand troupeau de boeufs ;
Chacun prétend passer ; l'un mugit, l'autre jure.
Des mulets en sonnant augmentent le murmure.
Aussitôt cent chevaux dans la foule appelés
De l'embarras qui croit ferment les défilés,
Et partout les passants, enchaînant les brigades,
Au milieu de la paix font voir les barricades."

Nicolas BOILEAU (1636-1711)
"Les embarras de Paris"

C'est un travail difficile et les risques d'accident sont nombreux. La durée de vie de ces chevaux est très courte, 5 ans. Ils meurent d'épuisement, de crise cardiaque, de fracture…

La circulation est très dense et les petites rues ne sont pas adaptées aux croisements des charrettes et voitures à cheval. Paris devient « la ville des embarras ».

1890 : 80 000 chevaux à Paris

1912 : 56 000 chevaux à Paris

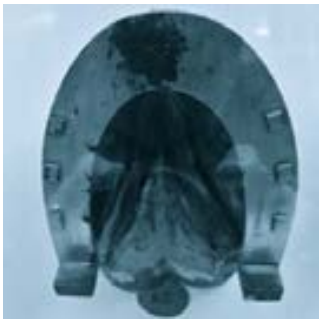
1914 : 3 millions de chevaux en France

De grandes écuries sont construites (écuries des pompes funèbres de Paris au 104 Rue d'Aubervilliers) .

Des métiers accompagnent la vie des chevaux : vétérinaires, cochers, cavaliers, maréchaux-ferrants … Les forges confectionnent des fers en grande quantité pour protéger les sabots qui battaient les pavés de Paris. Le cheval est un grand consommateur de fer et d'acier pour la fabrication des fers. Ces fers sont renouvelés régulièrement selon l'accroissement du sabot .

Dessinez un fer à cheval

Reliez chaque fer ci-dessous, à leur condition d'utilisation



Utilisation sur sol boueux - Utilisation orthopédique - Utilisation sur sol gelé.

En 1912, un code de la rue est inventé pour organiser la cohabitation des attelages et des automobiles. Le cheval devient gênant car trop dangereux. En 1918, les Champs Elysées sont interdits aux hippomobiles.

Au cours du XXème siècle de nouveaux types de transports vont lentement remplacer les anciens, ainsi les autobus, voitures automobiles, tramways et trains ont partagé encore pour un temps la voirie avec les chevaux.

Objet de fascination, le rôle du cheval va peu à peu se réduire à la nourriture ou au loisir. Les chevaux ne sont plus le moteur de notre économie, mais ils continuent à faire partie de nos vies.

Bien que le cheval ait disparu de nos voiries, il perdure dans le langage automobile puisque la puissance des véhicules est évaluée en chevaux (CV)

En ce début du XXIème siècle, peut-on considérer cette progression comme la solution parfaite alors que les effets pervers des transports et de l'industrie, grands consommateurs d'énergie, nous conduisent à de nouvelles mutations.

LE CHEVAL HUMANISÉ

Le buste en plâtre « la Truffe » propriété du duc d'Angoulême date de 1824. Il était un des plus beaux étalons de son époque. Son propriétaire a décidé de le statufier pour conserver la beauté de l'animal.

Le sculpteur, Jacques-Nicolas Brunot va alors ennoblir la bête en rapprochant les yeux , lui donnant ainsi un regard plus humain.

Par cette transformation, l'étalon devient un compagnon intelligent et dévoué presque un ami.

On peut observer le crâne du cheval placé à coté, les orbites très écartés et haut-placés sur le crâne définissent le regard chevalin.

Retrouvez d'autres détails qui humanisent le buste de «la Truffe»

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Depuis le début du XIXe siècle, les Cracks, les bons reproducteurs (ceux qui transmettent leurs qualités) sont les chevaux les plus nobles et les plus précieux.

Ces étalons aux qualités sélectionnées participent aux courses hippiques. En France, la première course a lieu en 1765 et c'est l'Empire qui instaure cette pratique. Le phénomène s'amplifie sous le second Empire avec la construction de grands hippodromes.

De ces cracks les propriétaires n'hésitent pas à commander le portrait. Le cheval n'est plus le faire-valoir d'un cavalier mais il est peint ou sculpté grandeur nature pour lui-même.

LE CHEVAL OEUVRE D'ART ET OBJET PEDAGOGIQUE

Le musée possède de belles représentations de chevaux en plâtre notamment pour apprendre aux élèves vétérinaires à reconnaître les muscles, les os et les différentes maladies liées à ses efforts.

Un cheval en plâtre de Antoine-François Vincent en 1780 est une copie de celui des Beaux Arts de Paris. Initialement blanc, il a été peint par Petit Colin par la suite.

Les muscles et les tendons sont peints sur ce cheval écorché. Il passe de l'objet artistique à l'objet pédagogique avec des codes de couleurs spécifiques.

Indiquez les codes couleurs utilisés.

_____

_____

_____

Petit Colin en artisan d'art, a peint le cheval, il a changé l'œuvre en objet pédagogique. Alors que Géricault, a pu s'inspirer de ces moulages pour réaliser ses oeuvres. Ce qui pose les questions suivantes :

Est ce que les artistes se sont inspirés des traités d'anatomie ?

ou

Est ce les scientifiques qui se sont inspirés des artistes ?

LE CAVALIER DE FRAGONARD, UNE OEUVRE EMBLEMATIQUE

A la demande de Bourgelat (directeur de l'école vétérinaire de Lyon) et de Bertin, ministre des finances du Roi, Louis XV décida la création d'une école vétérinaire. L'école s'implanta en 1766 à Alfort et Honoré Fragonard en devint le directeur et le professeur d'anatomie.

Ses préparations furent exposées dans le nouveau cabinet de Roi du Château d'Alfort où il acquit une certaine notoriété. Sa carrière à Alfort fut cependant brève. Les conflits incessants qu'il avait avec Claude Bourgelat conduisirent à son renvoi.

Ce cavalier est une pièce exceptionnelle, le plus volumineux des écorchés de Fragonard. Elle représente un homme et un cheval disséqués, chevauchant pour l'éternité.

Expliquez comment l'installation du cavalier et de son cheval font de cet objet scientifique, une oeuvre d'art.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Pour réaliser ses écorchés, il préparait un mélange de graisse de moutons et résine de pin qu'il portait à ébullition. Le mélange chaud était alors pompé et poussé dans le système artériel des cadavres du cheval et de l'homme.

Fragonard par cette oeuvre souhaitait mettre en évidence que l'Homme est un animal comme les autres. Cela à l'encontre des théories de Buffon pour qui «rien n'était plus éloigné de l'Homme que le cheval». La texture et l'organisation des corps en muscles et os est semblable chez les deux êtres vivants, ce qui confirme les idées de Fragonard.

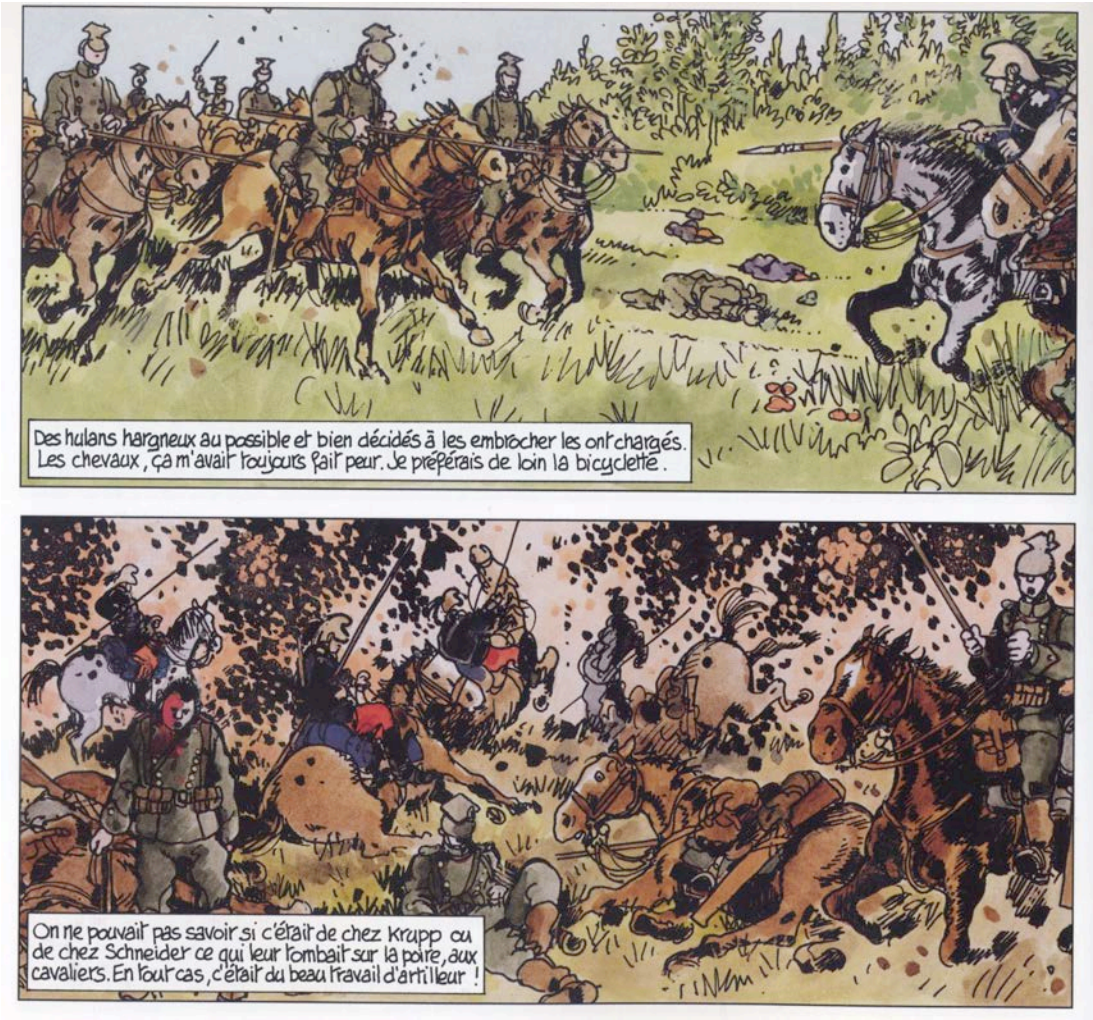
Par cette mise en scène, les capacités de l'Homme et du cheval semblent combinées en un centaure : alliance de force et de beauté, de fureur et de sagesse.

Cette dissection a souvent été appelée Cavalier de l'Apocalypse, faisant ainsi explicitement référence à l'oeuvre d'Albrecht Dürer.

Sorti de l'Enfer une cavalier squelettique, aux chairs éclatées est figée avec sa monture au galop.

Le cheval et la Guerre

En 1914, c'est la mobilisation, 1 700 000 équidés sont réquisitionnés.



Tardi et Vernet «Putain de guerre» 1914, 1915 et 1916

Dans le vocabulaire des tranchées , le cheval est appelé le "bourrin". Les chevaux sont très présents au début en 1914 mais ils vont vite être dépassés et remplacés par des camions pour le transport de l'artillerie lourde et des chars d'assaut pour la défense (utilisés pour la première fois en 1916 par l'armée britannique).

A la fin de la guerre, des chevaux sont cités à l'ordre de leurs unités.

Les soldats reconnaissent les services très nombreux que le cheval a effectué pour sauver les hommes.

Dans le hall du musée on peut voir un ensemble de statues en plâtre . Cet étrange monument aux morts de la grande guerre n'a pas été accepté et n'a jamais orné la place d'un village français.Il représente deux centaures, un allemand et l'autre français,

Déterminez s'il s'agit du centaure allemand ou français. Justifiez.

Peut être est ce la douceur des attitudes des chimères et surtout leur position symétrique et égalitaire qui ont déplu?

Le centaure symbolise la place particulière qu'occupe le cheval dans cette guerre.

Il est le compagnon de bataille du soldat. Il est exterminé comme les hommes dans la bataille de la Somme ou à Verdun. Les cavaliers chargeaient sur des percherons réquisitionnés dans les campagnes de France avant de se faire laminer sous la mitraille des artilleurs ennemis.

CORRECTION ET PISTES DE REFLEXION

Questionnaire sur le diaporama

1. Posture du cheval

Cheval de profil statique : Peinture rupestre, L. de Vinci,

Cheval de profil pattes avant dressées : Phidias, G. Stubbs,

Cheval de profil en mouvement : bronze chinois, T. Géricault

Cheval de 3/4 face, pattes avant dressées : P. Ucello, E. Delacroix,

Cheval de 3/4 arrière, pattes avant dressées : A. Frans Wan Der Meulen,

On constate que sur le tableau de Géricault, le mouvement du cheval n'est pas correct. En effet le cheval est dans une posture improbable : «ventre à terre». Or lorsqu'on observe le travail Muybridge, on peut constater que jamais le cheval n'est dans une telle position.

Lorsqu'il n'est plus en contact avec le sol, comme dans le tableau de Géricault, ses pattes ne sont pas déployées mais repliées sous son corps. Le travail photographique de Muybridge a permis de révéler quelque chose d'invisible à l'oeil nu.

Rapport entre le cheval et l'Homme

Le cheval animal sauvage : Peintures rupestres, E. Delacroix, bronze chinois,

Le cheval compagnon d'arme : Eginhard, P. Ucello

Le cheval fidèle compagnon : Phidias, G. Stubbs, T. Géricault, E. Degas

Le cheval animal de rente : A. Dürer, A. Frans Wan Der Meulen, T. Géricault, E. Degas

Autre exemple de tableau où le cheval est humanisé :

G. Stubbs car il reprend les codes du portrait.

2. Une évolution du regard de l'Homme sur l'animal

Animal sauvage ➔ Animal domestique ➔ Compagnon d'arme ➔ Animal de compagnie ➔ Animal de loisir.

Le cheval apparait dans l'art rupestre en tant qu'animal sauvage. Une fois domestiqué, il est toujours représenté. Puis on le dote d'éléments pour lui permettre d'endurer les combats, il devient compagnon d'arme. Ensuite les guerres s'industrialisent. Il devient animal de «compagnie», on l'utilise pour participer à des courses. Il devient objet de désir car il coûte très cher. Les propriétaires n'hésitent pas à commander des portraits de leurs chevaux

Place du cheval dans la société contemporaine : En dépit de sa disparition de la vie quotidienne au profit des véhicules motorisés, le cheval demeure « tapi dans le subconscient

collectif profond ». L'utilisation de son image à l'époque moderne est toujours aussi conséquente, tant dans la publicité qu'au cinéma ou dans les magazines.

Questions lors de la visite

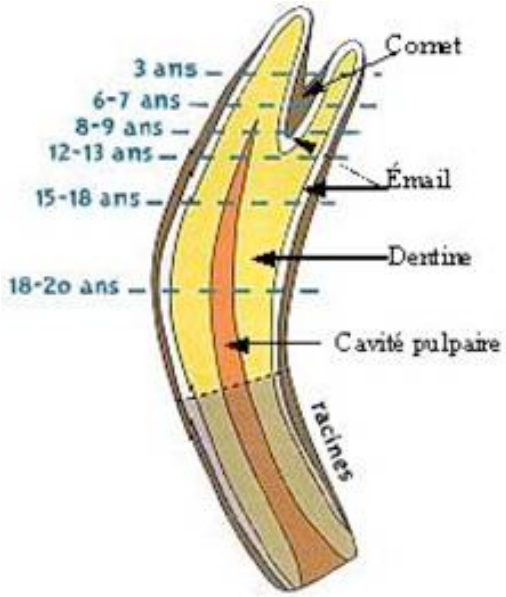
La denture

A cheval donné on ne regarde pas la denture : Si l'on vous fait un cadeau, prenez le tel qu'il est sans vous préoccuper de sa valeur.

La denture du cheval renseigne sur son âge. Plus un cheval est jeune plus il coutera cher, car il pourra servir un long temps contrairement à un cheval plus âgé. Donc la denture renseigne indirectement sur la valeur d'un cheval.

En regardant les dents on constate qu'il y a la présence d'une tâche sombre, incluse dans une ligne grise. Cette tâche correspond au cornet empli de cément. Lorsque le cheval à plus de 8-9 ans, la tâche n'est plus visible.

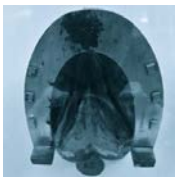
L'acheteur a un intérêt à vérifier la présence de cette tâche pour juger de l'âge et de la valeur du cheval.



Le cheval en ville

Le mode de transport, tels des fiacres ou des omnibus tractés par des chevaux étaient appelés : hippomobile.

☑Fer à cheval utilisation pour l'orthopédie du sabot la vis permettant de procéder à des réglages au cours de la convalescence.



☑Fer à cheval utilisé sur sol boueux pour éviter au cheval de glisser.

☑Fer à cheval utilisé sur son gelé, ce qui permettait au cheval de s'ancrer dans le sol gelé.

Le cheval humanisé

D'autres détails ont été apportés par l'artiste pour humanisé ce buste. Il a abaissé le regard du cheval créant un front artificiel qui donne à la crinière des allures de frange.

Le cheval oeuvre d'art et objet scientifique

Le code couleur utilisé par Petit Colin est le suivant :
Les muscles sont représentés en rouge
La veine jugulaire visible au niveau du cou est peinte en bleu.
Les tendons sont peints d'un blanc laiteux leur donnant un aspect fibreux.

Le cavalier, une oeuvre emblématique

Chirurgien de formation , Honoré Fragonard aurait pu installer les écorchés dans des positions simples mais il décida de les mettre en scène. Les écorchés deviennent une installation artistique et plus seulement une présentation scientifique .

Sorti de l'enfer, un cavalier squelettique, aux chairs éclatées, à la peau parcheminée est figé avec sa monture au galop. L'effroi fait place à la curiosité puis à une inavouable attirance.On regarde de plus prés, on scrute, on analyse. Ce ne sont plus des sculptures, ni des moulages, ni des modèles en cire. Il s'agit de vraies chairs, de vrais os, de vrais nerfs, de vraies artères, conservés et momifiés.

Les oeuvres de Fragonard sont des préparations anatomiques poussées jusqu'au raffinement artistique.

Le cheval et la Guerre

La photo représente le centaure français car il arbore les tresses et moustache de gaulois.

Bibliographie

Beauté Animale
RMN - Grand Palais
Auteur : Emmanuelle Héran
Beautés intérieures - L'animal à corps ouvert
RMN - Grand Palais
Auteurs : Christophe Degueurce, Hélène Delalex
Corps de papier L'anatomie en papier mâché du Docteur Auzoux
Edition de La Martinière
de Christophe Degueurce
L'autre Fragonard »
Jupilles
Auteur : Michel Ellenberger
La culture équestre de l'Occident, XIVe-XIXe siècle : l'ombre du cheval
Fayard, 2008
Auteur : Daniel Roche
Quatre émissions «la fabrique de l'histoire» par Emmanuel Laurentin
" Histoire du cheval"
France Culture en Novembre 2011