

Les animaux et nous

Imaginer les animaux

Image : Arthur Joseph Gaskin, The Wild Swans © Creative Commons - Photo by Birmingham Museums Trust

La condition animale est un enjeu de société incontournable. Pour la questionner, la Bpi vous propose une sélection de ressources et de documents sur notre relation aux animaux en trois parties : Comprendre les animaux (sciences naturelles), Vivre avec les animaux (sciences sociales), **Imaginer les animaux** (dans les arts et la littérature).

Les animaux et nous : imaginer les animaux

Le sujet des animaux et nous est décliné en trois parties : Comprendre les animaux, Vivre avec les animaux, Imaginer les animaux. Ce document traite uniquement de cette dernière : Imaginer les animaux en arts et littérature.

Image : Arthur Joseph Gaskin, The Wild Swans © Creative Commons
Photo by Birmingham Museums Trust

Domestique ou sauvage, utile ou pure nuisance, sublime ou grotesque, triomphant ou tragique, le lion, l'ours, la panthère, le cheval, l'oiseau, le chat, le poisson... tels que représentés par des artistes sont de fascinants médiateurs de nos rapports à la création.

L'animal est le tout premier sujet représenté par les humains, aux origines de l'art, comme le montre encore les toutes récentes études des peintures pariétales de phoques de la grotte Nerja en Andalousie qui pourraient dater de 42 000 ans. La proximité et la différence de l'animal sont source à la fois de fascination et d'effroi pour les humains, lui conférant une dimension symbolique forte, représentée dans toutes les civilisations antiques jusque dans les cloîtres et les bestiaires médiévaux. A partir du XVIIe siècle la représentation des animaux devient un genre particulier, dans une démarche d'observation quasi scientifique. Les maîtres anciens comme les études de chevaux de Léonard de Vinci, le lièvre et le rhinocéros de Dürer ouvrent la voie à des illustrateurs chevronnés auxquels fera appel Buffon pour les planches de son « Histoire naturelle » -revisitée par Picasso- puis aux

naturalistes du XIXe siècle (*Birds of America* du peintre naturaliste Jean-Jacques Audubon) resserrant ainsi les liens entre art et science. Le XIXe est aussi le siècle des artistes animaliers comme les études de lionnes de Rosa Bonheur, les chevaux de Delacroix, les ours blancs du sculpteur Pompon. Le sujet de l'animal représenté pour lui-même est moins abordé ici, largement documenté par ailleurs, pour creuser celui du lien entre humain et animal.

La sacralisation de l'animal n'a plus le même sens aujourd'hui dans les imaginaires, tant artistique que littéraire et semble laisser sa place à celle d'un regret du lien vital, d'une forme de perte de notre humanité. Ces images se retournent vers nous en nous interrogeant avec insistance : " Qu'est-ce qu'un être humain ? ", " Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? ", " Quelle est notre place dans l'univers du vivant ? ". Questions qui gagnent en actualité à mesure que notre monde se déstabilise et que nos certitudes s'effritent.

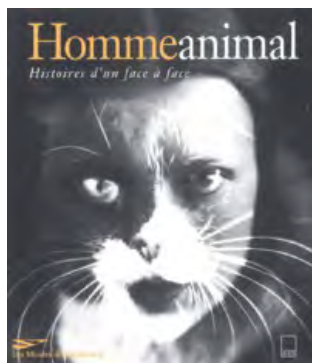
- L'animal dans l'imaginaire de l'artiste
- L'animal dans l'imaginaire architectural
- L'animal dans l'imaginaire musical
- L'animal dans l'imaginaire contemporain
- L'animal dans l'imaginaire littéraire

L'animal dans l'imaginaire de l'artiste

« L'identification de l'homme et de la bête remonte aux plus lointaines origines. Elle a donné naissance aux fables et aux dieux de toutes les civilisations anciennes ». (Jurgis Baltrusaitis)

« L'animal a toujours fourni à l'être humain un immense répertoire de signes et de songes ». (Michel Pastoureau)

Hommeanimal : histoires d'un face à face : exposition, 7 avril au 4 juillet 2004, Les musées de Strasbourg, 2004

En quoi l'homme diffère-t-il de l'animal ? L'animal peut-il être un révélateur de l'être humain, l'aider à figurer sa relation au monde ? Proches et séparés tout à la fois, homme et animal se côtoient en une relation complexe - familiarité, fascination ou répulsion - dont l'art s'est depuis toujours fait le témoin. Pour mieux se représenter, se glorifier ou explorer ses parts d'ombre, l'homme emprunte à l'animal ses traits, son étrangeté ou sa beauté. De l'art préhistorique aux manuscrits et chapiteaux médiévaux, des dessins de Léonard de Vinci et de Goya à ceux de Le Brun et de Grandville, des tendres animaux de Benjamin

Rabier aux créatures de Roland Topor, des jouets mécaniques aux inquiétantes représentations du cinéma ou de l'art vidéo, la même question revient : lequel, de l'homme ou de l'animal, est le miroir de l'autre ?

Cote Bpi : 7.158 HOM Niveau 3 – Arts

Animal/humain : passages dans Figures de l'art, revue d'études esthétiques, n°27, PUPPA, 2014

Les textes réunis dans cet ouvrage examinent la tension et les échanges qui existent entre figure humaine et figure animale, dans les domaines des arts visuels, des arts vivants, de la littérature ou de la musique. Nombreux sont en effet les artistes qui, dans la période contemporaine, manifestent une tentative de décentrement, une volonté de ressourcement à la rencontre d'autres vivants – dont les hommes partagent pour partie la condition tout en s'en démarquant.

Cote Bpi : 7(0) FIG Niveau 3 – Arts

Leonardo Caffo, Valentina Sonzogni
UN ART POUR L'AUTRE
 L'ANIMAL
 DANS LA PHILOSOPHIE ET DANS L'ART

L'Harmattan

Un art pour l'autre : l'animal dans la philosophie et dans l'art / Leonardo Caffo, Valentina Sonzogni, L'Harmattan, 2015

Est-il possible de reparcourir l'histoire de l'art à la lumière d'un paradigme inédit, concernant le rapport homme-animal ? Voilà le défi que Leonardo Caffo et Valentina Sonzogni lancent aux lecteurs, par cette correspondance très dense, où ils analysent la question animale à travers les notions clés de la philosophie et de la culture occidentale. Ce recueil de lettres aborde donc un thème complexe et délicat, en offrant une lecture originale de la pensée contemporaine de la différence.

Cote Bpi : 7.01 CAF Niveau 3 – Arts

Comme des bêtes : exposition, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, du 28 mars au 22 juin 2008 / Bernard Fibicher
 5 continents éditions, 2008

Comme des bêtes réunit des oeuvres - peintures, sculptures, photos, vidéos, installations - du XVIIe siècle à aujourd'hui en prenant comme point de départ neuf animaux emblématiques qui nous sont (qu'on le veuille ou non) " proches ". Domestique ou sauvage, utile ou pure nuisance, sublime ou grotesque, triomphant ou tragique, l'ours, le cochon, le chat... tels que représentés par des artistes sont de fascinants médiateurs de nos rapports à la création.

Ces images finissent par se retourner contre nous en nous interrogeant avec insistance: " Qu'est-ce qu'un être humain? ", " Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? ", " Quelle est notre place dans l'univers du vivant? " questions qui gagnent en actualité à mesure que notre monde se déstabilise et que nos certitudes s'effritent.

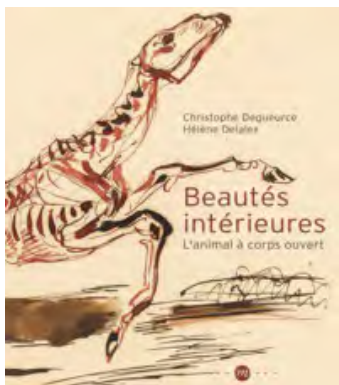
Cote Bpi : 7.158 COM Niveau 3 – Arts

Beauté animale, de Dürer à Jeff Koons : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21 mars-16 juillet 2012 / Emmanuelle Hérin
 RMN-Grand Palais, 2012

Les animaux ont toujours séduit les artistes. A partir de la Renaissance, cet intérêt s'accroît considérablement à la faveur des grandes explorations, qui introduisent en Europe des espèces "exotiques". Dans le sillage de Dürer, et sous l'impulsion des pionniers de la zoologie, artistes et savants éprouvent alors le besoin d'observer ces bêtes proches ou inconnues, et de traduire leur émerveillement. Ils prennent pour modèles les pensionnaires des premières ménageries, comme celle de Louis XIV à Versailles, ou bien des spécimens conservés dans les cabinets de curiosités. L'essor des zoos et des musées d'histoire naturelle au XIXe siècle élargit bientôt leur champ d'étude. Tout un bestiaire se constitue, mêlant le sauvage et le domestique, l'étrange et le familier, d'où émerge un genre nouveau : le portrait d'animal, représenté seul, pour lui-même, en majesté. Boel et Oudry en peinture, Barye et Pompon en sculpture ont fait de l'art animalier leur spécialité. D'autres artistes ont inscrit leurs créatures de prédilection dans notre mémoire, des oiseaux d'Audubon aux chevaux de Géricault, des éléphants de Rembrandt aux araignées de Louise Bourgeois. Tous ont magnifié l'animal et interrogé le mystère de sa présence.

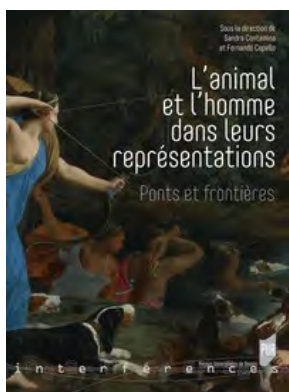
Cote Bpi : 7.158 BEA Niveau 3 – Arts

Beautés intérieures : l'animal à corps ouvert de Léonard de Vinci à Damien Hirst
/ Christophe Degueurce
RMN-Grand Palais, 2012

Depuis les temps immémoriaux des dissections sacrées, savants et artistes se sont penchés sur le corps ouvert de l'animal pour comprendre les ressorts cachés de la nature. De l'Antiquité, avec Galien, jusqu'à Buffon au XVIIIe siècle, l'anatomie a fait la conquête du corps animal, ouvrant la voie à la science moderne. Des artistes tels que Titien ou Léonard de Vinci ont illustré ces découvertes par des gravures et des dessins. Les enjeux propres à l'art se sont épanouis dans l'observation fascinante des Beautés intérieures : la justesse de la représentation animale a fait l'objet, jusqu'au XIXe siècle, d'admirables études anatomiques, comme celles de Delacroix ou de Géricault. Et l'essor des arts appliqués a fourni à l'anatomie des moyens ingénieux de reproduction en trois dimensions. Bien loin des défis de la science, les artistes de notre époque entendent encore la leçon magistrale de Rembrandt dans son célèbre Boeuf écorché, et participent à sa profonde compassion pour la condition mortelle que partagent l'homme et la bête. Une longue lignée d'artistes ont choisi cette œuvre comme emblème des souffrances de notre temps et ce livre nous invite à partager leur méditation : Chaïm Soutine, Jean Fautrier, Marc Chagall, Francis Bacon, Lovis Corinth, Philippe Cognée, Anne Ferrer, Mona Hatoum et Damien Hirst.

Cote Bpi : 7.158 DEG Niveau 3 – Arts

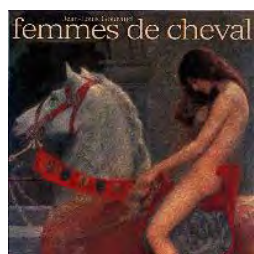

L'animal et l'homme dans leurs représentations : ponts et frontières / Sandra Contamina
Presses universitaires de Rennes, 2018

Une phrase lumineuse de Jurgis Baltrusaitis a éveillé l'intérêt de quinze chercheurs : "L'identification de l'homme et de la bête remonte aux plus lointaines origines. Elle a donné naissance aux fables et aux dieux de toutes les civilisations anciennes". Ce point de départ a permis de poser la question de l'élaboration du portrait dans une perspective ouverte qui met en relation les concepts d'humanité et d'animalité, parfois d'hybridité comme synthèse constructive. Le portrait, champ d'expérimentation producteur d'identités, constitue l'angle à partir duquel ces quinze essais se posent la question de la nature de l'être animal/humain.

Ces travaux concernent le portrait littéraire et iconographique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Apulée, Cervantès, Calderón, Kafka mais aussi Léonard, Goya, Klee et César... sont évoqués dans les pages de ce volume.

Cote Bpi : 7.158 ANI Niveau 3 – Arts

Femmes de cheval : dix mille ans de relations amoureuses
Jean-Louis Gouraud
Favre, 2004

Entre la femme et le cheval, c'est une très belle, très longue et très ancienne histoire d'amour. Sur une fresque préhistorique, déjà, on les voit juxtaposés : depuis l'aube des temps, les artistes ont associé ces deux êtres "chevelus et fessus" (dixit Michel Tournier), entre lesquels ils ont trouvé, outre une indiscutable ressemblance physique, une inépuisable matière à fantasmer. Gibiers ou montures, esclaves ou partenaires, outils de travail ou bêtes à plaisir, le cheval et la femme sont, de très loin, les deux créatures les plus représentées dans les arts de tous les temps et de tous les pays. Ils ont été souvent réunis, comparés, voire confondus dans un culte commun. C'est ce que démontre ici, de façon spectaculaire, et de sa manière toujours aussi peu conventionnelle, l'encyclopédiste du cheval Jean-Louis Gouraud, dans une sorte d'anthologie iconographique qui réserve quelques surprises - et quelques découvertes. Assemblages parfois très audacieux de plusieurs centaines de reproduction, cette imagerie puise sans restriction dans toutes les formes d'expression -

peinture, sculpture, photo, bande dessinée -, toutes les époques et toutes les cultures. On y trouve, côte à côte, Botticelli et Toscani, Pablo Picasso et Guido Crepax. On y croise Jeanne d'Arc et lady Godiva, Penthésilée et Brigitte Bardot. Ces rencontres insolites permettent de mieux comprendre que l'étonnante communauté de destin entre la femme et le cheval ait forgé entre eux des relations privilégiées, pour ne pas dire particulières, qui trouvent leur éclosion de nos jours, où la féminisation du monde équestre est telle qu'aujourd'hui deux cavaliers sur trois sont... des cavalières. " La femme est l'avenir du cheval " n'hésite pas à en conclure Jean-Louis Gouraud qui, pour préfacier son livre, a fait appel à une demi-douzaine de ces femmes de cheval. Parmi lesquelles on trouve Madeleine Chapsal, Andrée Chedid, Karine Lou Matignon, Lorette Nobécourt et quelques autres écrivaines ou écuyères célèbres et inattendues.

Cote Bpi 7.158 CHE Niveau 3 - Arts

Malin comme un singe : le singe et ses représentations, miroir caricatural de l'humanité / Yoann Gros Lambert

Silvana Editoriale, 2022

Cousin de l'homme par son aspect et son intellect, le singe a longtemps été fantasmé en Europe, avant que les premiers spécimens ne deviennent les animaux d'apparat des grands de ce monde. Réputé pour ses capacités d'imitation et d'apprentissage, il est peu à peu devenu le miroir caricatural de l'humanité, reflétant la bestialité qui sommeille en tout individu. Grandioses, divertissants ou attendrissants, les primates ont inspiré la création, des mythes à la littérature, en passant par la pop culture, l'art ou l'éducation. Cet ouvrage propose, à travers le prisme de nombreuses œuvres d'art et d'objets, de découvrir cet

animal facétieux et ô combien fascinant

Cote Bpi : 7.158 GRO Niveau 3 - Arts

Des Lions et des hommes : Mythes félins : 400 siècles de fascination / Sous la direction scientifique de Maria Gonzales Menéndez

Gallimard / Grotte Chavet, 2019

Les grands félins sont sans doute les prédateurs auxquels les hommes se sont le plus souvent identifiés, se mesurant à leur force et leur puissance, leur vouant à la fois crainte et admiration. Du regard porté sur ces animaux dès la préhistoire est née une multiplicité de symboles et mythes dans les sociétés antiques du Proche-Orient, d'Egypte, de Grèce et Rome, mais aussi dans les cultures anciennes et prémodernes d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Cette exposition interdisciplinaire allie histoire de l'art, archéologie, ethnologie et histoire naturelle afin de mieux comprendre le rôle joué par les grands félins dans les diverses conceptions du monde et de l'humanité.

Cote Bpi : 7.158 GON Niveau 3 – Arts

Zoo de papier : 500 ans d'art naturaliste / Charlotte Sleigh
Citadelles & Mazenod, 2017

"La vie dans la nature donne à reconnaître la vérité... L'art réside dans la nature." Albrecht Dürer. Cet ouvrage retrace le rôle multiple et crucial joué par l'illustration d'histoire naturelle depuis le XVIe siècle. Les œuvres marquantes de grandes figures du domaine - John James Audubon et ses oiseaux, Maria Sibylla Merian et ses insectes - côtoient les planches, moins connues mais tout aussi fascinantes, d'une foule de manuscrits, journaux et livres rares.

Ensemble, leurs créateurs œuvraient à une collection des merveilles de la nature. Oiseaux, insectes, mammifères, reptiles et poissons étaient autant de trésors ; des créatures les plus infimes, le microscope faisait des monstres. Savants et mécènes s'enthousiasmaient pour l'exotique, avant de redécouvrir la faune sauvage et domestique de leurs campagnes - jusqu'aux cochons et aux mites. Charlotte Sleigh éclaire l'évolution des enjeux et du style de l'image en histoire naturelle, depuis les alphabets animaliers jusqu'aux extraordinaires créations des naturalistes qui, aux XVIIIe et XIXe siècles, voulurent consigner et classer le monde vivant. Elle rend hommage aux peintres et coloristes oubliés qui, aux côtés des artistes les plus fameux, contribuèrent à inventorier, définir et donner à voir la vie animale sur le papier. De cette immense entreprise, elle pointe aussi les contradictions : les naturalistes furent souvent d'avidés chasseurs, et c'est par la mort de l'animal que s'ouvrait la vie éternelle du spécimen.

Cote Bpi : 7.158 SLE Niveau 3 – Arts

Bestiaire médiéval : L'animal dans les manuscrits enluminés / Christian Heck, Rémy Cordonnier
Citadelles & Mazenod, 2018

Les animaux occupaient une place centrale dans la société médiévale. Ce livre propose de visualiser cette présence animale au Moyen Age à travers les représentations que l'on en trouve dans l'enluminure. La richesse matérielle, ornementale et iconographique de ce mode d'expression artistique en fait le témoin privilégié de son époque dont il est également emblématique entre tous les arts.

Ce livre est richement illustré de plus de six cents reproductions d'enluminures peintes durant tout le Moyen Age dans sa plus large acception (du IVe au début du XVIe siècle).

Nombre d'entre elles qui sont encore inédites ou très peu connues en dehors du cercle des spécialistes, se verront ainsi mises en lumière et portées à la connaissance d'un plus grand nombre d'amateurs. Ces derniers trouveront dans cet ouvrage de nouvelles clefs de lecture du bestiaire de l'art médiéval, comme de la vision du monde qu'il exprime.

Cote Bpi : 76.42 HEC Niveau 3 – Arts

Bêtes de pouvoir : Caricatures du XVIe siècle à nos jours / Guillaume Doizy, Jacky Houdré
Nouveau Monde ed. , 2010

Du "Tigre" Clemenceau aux "éléphants" du Parti socialiste, des "corbeaux" catholiques à l'insulte de "chien" lancée à la face de Georges W. Bush, du coq français à l'aigle impérial, la métaphore animalière ne manque pas d'atouts pour qualifier et disqualifier les "bêtes" politiques qui nous gouvernent, les élites sociales, religieuses et culturelles. La caricature, depuis la Réforme, imprégnée de culture populaire, religieuse puis savante, inflige à ses ennemis les pires

régressions animales, puisant dans un vaste bestiaire, propre à suggérer les travers d'un adversaire, la complexité d'une situation, ou encore les conséquences d'une crise...

Depuis Lucas Cranach, jusqu'à André Gill, Sennep, Siné, Charb ou Plantu, quasiment tous les dessinateurs ont trouvé dans la bestialisation caricaturale une rhétorique impertinente et parfois injurieuse pour mettre scène, de manière fascinante et virtuose, les tensions politiques et sociales. Avec plus de 600 illustrations, cet ouvrage embrasse une histoire sociale et politique riche en rebondissements, que les plus grands dessinateurs auront rendu intelligible en trouvant dans l'univers fabuleux du monde animal une matière extraordinaire et redoutable.

Cote Bpi : 767 DOI Niveau 3 – Arts

Le bestiaire d'Eugène Delacroix / Arlette Serullaz, Edwart Vignot
Citadelles & Mazenod, 2008

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.

Cote Bpi : 70 «18 » DELA 2 Niveau 3 - Arts

Rosa Bonheur, le regard des animaux

Exposition. Bordeaux, Musée des beaux-arts. 2022 ; Paris, Musée d'Orsay. 2022. 2023

Ed. des Falaises, 2022

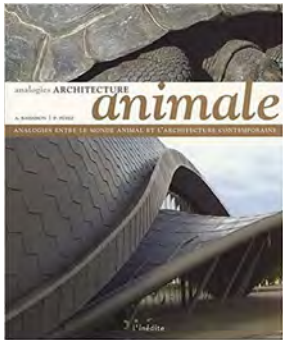
A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, sa ville natale, et le musée d'Orsay, organisent une importante rétrospective de son œuvre. Événement majeur sur le plan national et international, cette manifestation met à l'honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante. Véritable icône de l'émancipation des femmes, Rosa Bonheur plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité. Plaçant l'animal au cœur de sa création artistique, elle peint de véritables portraits, que par sa maîtrise technique, elle rend vivants à la fois dans l'anatomie que dans la psychologie. Rosa Bonheur a su créer une œuvre expressive, dénuée de sentimentalisme et d'un grand réalisme, nourrie des découvertes scientifiques et de l'attention nouvelle portée aux espèces animales de terroirs, remettant en cause la hiérarchie entre les espèces. Rosa Bonheur se mesura aux plus grands maîtres du genre animalier, et se confronta à des formats monumentaux, conférant à ses œuvres la grandeur de la peinture d'histoire. Cette exposition permet de faire (re)découvrir au public la puissance et la richesse de son art, ainsi que sa vie de femme libre, devenue mythique, et de son œuvre, formidablement populaire aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Cote Bpi : 70 «18 » BONH 2 Niveau 3 – Arts

L'animal dans l'imaginaire architectural

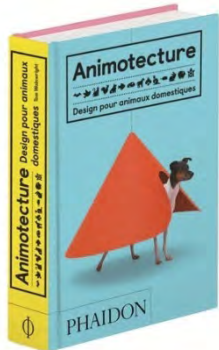
Depuis les époques primitives jusqu'à nos jours, l'homme a analysé l'anatomie et la morphologie des animaux en vue d'appliquer ces formes à la fabrication d'instruments, de structures, d'outils ou de machines. Au XIXe siècle, l'architecture Art nouveau s'inspire de l'animal comme source d'inspiration formelle. En architecture contemporaine, l'utilisation des formes animales est une pratique connue – le biomorphisme - pour marquer le projet d'une certaine symbolique, que ce soit pour leur beauté ou pour trouver des solutions fonctionnelles en s'inspirant du génie animal adapté à leur environnement.

Architecture animale : analogies entre le monde animal et l'architecture contemporaine / Alejandro Bahamón, Patricia Pérez Inédite, 2007

Ce livre est une recherche sur les analogies liées aux stratégies que les animaux mettent en œuvre pour se protéger des forces climatiques, substances, radiations ou attaques en général, sans pour cela empêcher la circulation des flux vitaux entre l'extérieur et l'intérieur. Au-delà de l'étude des techniques et matériaux utilisés dans les constructions animales, comparée aux exemples d'architecture, cet ouvrage introduit des informations sur les comportements animaux en relation avec leur habitat. La relecture de ces données peut apporter des enseignements essentiels à la recherche et au développement de l'architecture contemporaine. C'est ainsi que l'incorporation au projet architectonique, de formes animales primordiales, logiques et en même temps viables, d'un point de vue écologique, peut être une alternative à la sophistication environnante.

Cote Bpi : 72.20 BAH Niveau 3 – Arts

Animotecture : design pour animaux domestiques / Tom Wainwright Phaidon, 2018

De la niche en béton au griffoir pour chat en forme de chien, du poulailler de luxe à l'aquarium imprimé en 3D, une collection surprenante d'objets imaginés pour les animaux, à poils, à plumes et même à écailles ! Aussi amusant qu'irrésistible, Animotecture comblera les amoureux des animaux ainsi que les amateurs de design.

Cote Bpi : 721.75 WAI Niveau 3 – Arts

Land Milk Honey : animal stories in Imagined landscapes: Biennale architettura Venezia, 2021. Park Books, 2021

Ce livre, publié conjointement avec le pavillon israélien de la 17e exposition internationale d'architecture de la Biennale de Venise, examine les relations réciproques entre les humains, les animaux et l'environnement dans le contexte de la Palestine-Israël moderne et étudie comment le colonialisme, l'urbanisation et l'agriculture mécanisée ont radicalement transformé l'environnement et modifié les relations homme-animal.

Cote Bpi : 725.73 LAN Niveau 3 – Arts

Paris animal : histoire et récits d'une ville vivante : Exposition, Paris, Pavillon de l'Arsenal, du 29 mars au 3 septembre 2023 / Henry Bony, Léa Mosconi Pavillon de l'Arsenal, 2023

Cet ouvrage propose de construire une histoire animale de Paris en articulant deux principaux objectifs. D'une part, il s'agit de rendre visibles le rôle et la place des bêtes dans l'histoire de la ville et de révéler que ce sont aussi les vaches, les mésanges, les loups, les fouines, les

faucons, les girafes, les chevaux, les brochets et les cerfs qui ont fait le Paris d'aujourd'hui. Alors que les animaux ont longtemps été effacés ou minorés des récits dominants, l'histoire que nous campons tente de mettre en lumière ce que la présence animale a généré dans la capitale.

Cote Bpi : AR BUR EXP Niveau 3 – Arts

A voir à la Bpi

L'Hypothèse du Mokélé-Mbembé / Marie Voignier

1 vidéo numérisée (1 h 18 min) : couleur (PAL), sonore

C'est dans la jungle et les berges boueuses des rivières du Sud-est du Cameroun que nous entraîne Marie Voignier sur les traces d'un animal mystérieux inconnu des zoologues : le Mokélé-Mbembé. Un homme, Michel Ballot, qui fut juriste à Nice, a depuis plus de sept ans tourné le dos à son métier pour devenir explorateur, concentrant et consacrant toute son énergie à cet étrange et terrifiante bête que les Pygmées décrivent comme un rhinocéros à queue de crocodile et à tête

de serpent. La réalisatrice accompagne Michel Ballot lors d'une de ses expéditions. Habité par sa recherche, persuadé de l'existence du Mokélé-Mbembé, Michel Ballot arpente sans relâche des terres inhospitalières, lieux d'élection de l'animal aux allures de dinosaure et recueille auprès de ses seuls informateurs Pygmées des témoignages (parfois contradictoires) et des croquis. La vie de l'explorateur est tendue vers l'instant furtif à la charge émotionnelle forte où il rencontrera le Mokélé-Mbembé...

A consulter dans l'espace vidéo de la Bpi - Niveau 3 – Arts

A écouter en ligne :

Gilles Clément : **La liberté des animaux. La ville, territoire de cohabitation.**

Conférence au Pavillon de l'Arsenal, Paris, 21 mai 2023

À l'occasion de l'exposition Paris Animal et de l'ouvrage éponyme auquel il a contribué, le jardinier Gilles Clément questionne notre relation au vivant, sa place dans notre société, la

possible liberté des animaux dans nos villes.

« Partout dans le monde, on peut voir les habitants d'une ville se rencontrer sur la base d'un jeu. Les écureuils gris de Central Park à New York attendent les habitués du sous-bois qui distribuent les graines ; les merles et les migrateurs de passage se posent sur le jardin perché de l'île Derborence au parc Matisse, à Lille, espace libre au coeur de la ville où aucun humain ne peut se rendre, paradis pour les animaux qui peuvent nous regarder d'en haut sans craindre d'être chassés pour occupation illégale de territoire urbain. Les oiseaux n'ont pas de pass sanitaire ; les cafards, les mites, les souris et les renards ne sont pas encore pucés. Par le seul fait de leur existence, ils expriment le principe de liberté. »

<https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/12780-gilles-clement.html>

France Culture, émission Géographie à la carte : **Chiens, rats, moustiques : en ville avec les animaux.**

Comment habiter avec les animaux. Bien souvent, la question de la ville écologique est pensée à travers la nécessité d'économiser l'énergie et de la décarbonner. Mais on oublie parfois la biodiversité urbaine, plus importante qu'on ne le croit.

Avec Jean Estebanez, Maître de conférence en géographie à l'Université de Paris-Est

Il s'agira d'éclairage, de morphologie, des modes de mobilités, de bétonisation et de verdure mais aussi de politiques publiques et de plan d'action contre les espèces invasives. Une façon de réfléchir à la ville écologique en passant par le biais de la biodiversité urbaine.

Avec Léa Mosconi, architecte, maîtresse de conférences à l'ENSA Nantes, chercheuse au CRENEAU et présidente de la Maison de l'architecture Ile-de-France, co-commissaire de l'exposition Paris animal. Histoire et récit d'une ville vivante, au Pavillon de l'Arsenal jusqu'au 3 septembre 2023.

<http://bitly.ws/K9zV>

L'animal dans l'imaginaire musical

Musique humaine et sons produits par les animaux ont un lien étroit. Si le rapport entre musicien-nes et animaux est extrêmement ancien et que l'histoire de la musique est saturée d'inspirations animales (chant des oiseaux, bourdons des abeilles), les développements technologiques et l'émergence de la bio-acoustique ont permis de modifier le rapport de la musique aux sons des animaux en rendant certains bruits, jusqu'alors inaudibles, accessibles à l'oreille humaine. De ce fait, ils sont entrés dans l'escarcelle des compositeurs et compositrices et ont nourri la musique, sous toutes ses formes.

Écoutez sur Tympan, en vous connectant au wifi-bpi

Le service musique propose ici d'étudier le lien entre son animal et musique humaine via trois mettant en regard l'enregistrement de chants de certains animaux (oiseaux, baleines et insectes) et ce qu'en **playlists** ont fait des artistes qui s'en sont inspirés.

Le chant des baleines

Depuis 1970 et la sortie de Songs of the Humpback Whale, les baleines chantent et bio-acousticiens, aussi bien que compositeurs contemporains, chanteurs de variétés ou musiciens écologistes sont fascinés par les sons qu'elles produisent.

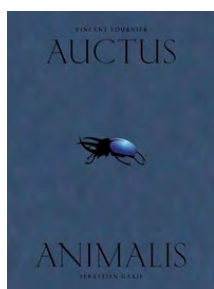
Le chant des oiseaux

L'oiseau est peut-être l'espèce animale qui a, par excellence, un rapport particulier à la musique – son cri n'est-il pas appelé « chant » ?

Le chant des insectes

Les insectes fascinent et leurs bruits les plus reconnaissables sont présents dans toutes les musiques, de façon plus ou moins réaliste.

Auctus Animalis / Vincent Fournier, Sébastien Gaxie Filigrane, 2022

Auctus Animalis (animal augmenté) Au croisement de la science et de la magie, Auctus animalis raconte l'expérience d'un biotope créée par une société parallèle au XVIIIe siècle sur l'île de Kyramide. Cet étonnant bestiaire associant histoire et anticipation, mémoire et science-fiction révèle une collection de créatures inspirée d'une nature repro-grammée par les biotechnologies et certaines mythologies : panthère au pelage luminescent, papillon créateur de silence, oiseaux sculpteur de nuages... La composition musicale qui joue avec cette galerie de portraits donne à entendre des sons hybrides qui résonnent avec l'univers de ces néo-êtres. Auctus animalis est une fable qui fait l'expérience de nouvelles relations possibles avec la nature. Auctus Animalis, un bestiaire surréaliste et futuriste. Entre histoire et anticipation, mémoire et science-fiction. La série se situe au croisement entre la biologie et le surréalisme, en nous plongeant dans un monde suspendu entre réel et virtuel qui défie les réalités scientifiques à l'image de l'ère anthropocentrique que nous vivons.

Ce bestiaire imaginaire met l'accent sur des animaux potentiellement en voie de disparition : un paon à l'exosquelette en argent serti de diamants, une libellule dotée d'un capteur luminescent qui mesure la qualité de l'air...

Cote Bpi : 7.158 FOU Niveau 3 – Arts

Musicanimale - Le grand bestiaire sonore /Marie-Pauline Martin, Jean-Hubert Martin
Gallimard / Musée de la musique, 2022

Vocalises d'oiseaux, stridulations d'insectes, chants mélodiques de baleines, hurlements chorals de loups... Depuis toujours, l'homme s'est confronté aux voix animales pour les reproduire, les transcrire ou les transfigurer. D'innombrables bestiaires jalonnent ainsi l'histoire de la musique, de Rameau à Saint-Saëns. De nombreux instruments, appeaux, serinettes ou flageolets d'oiseaux, empruntent aussi aux animaux leurs formes et leurs matières, ou cherchent à en imiter les sons. Sans oublier les récits qui poétisent le lien des hommes aux animaux, comme Les Musiciens de

Brême, ou encore Papageno, célèbre homme-oiseau de La Flûte enchantée de Mozart, dont l'identité même rend évidente l'affinité profonde que l'humanité nourrit avec la partition du vivant. Entre imagier vagabond et cabinet de curiosités, chaque lettre de ce catalogue en forme d'abécédaire montre l'influence extraordinaire des voix animales dans l'histoire de l'art et de la musique, et questionne le devenir de la biodiversité et la disparition d'un patrimoine sonore en danger.

Cote Bpi : 780.0 MUS Niveau 3 – Musique

Ressources en ligne :

Les animaux en musique

Site créé par la Philharmonie de Paris qui agrège une grande sélection de ressources et qui renvoie vers d'autres liens tous en rapport avec la musique et les animaux et qui explique les rapports d'imitation entre musique et animaux, mais également la manière dont certains instruments sont utilisés pour reproduire certains sons, l'évolution de la représentation musicale de certains chants dans l'histoire... Bpi abonnée à la ressource.

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-les-animaux-en-musique.aspx>

Le grand orchestre des animaux, exposition Fondation Cartier, Paris, 2016

Depuis plus de quarante ans, Bernie Krause a collecté près de 5 000 heures d'enregistrements sonores d'habitats naturels sauvages, peuplés par près de 15 000 espèces d'animaux. Ses recherches offrent une merveilleuse plongée dans l'univers sonore de la faune sauvage. Bernie Krause nous révèle la beauté, la diversité et la complexité des langues animales, progressivement réduites au silence par le vacarme des activités humaines.

<https://www.legrandorchestredesanimaux.com/fr>

Humanimalismes / Paul Ardenne

Manufacture de l'image ; Topographie de l'art, 2020

Présentation d'un ensemble d'oeuvres réalisées par 17 artistes qui interrogent la part d'animalité en eux et dans leurs réalisations artistiques : Art Orienté Objet, Joseph Beuys, Tia-Calli Borlase, Mat Collishaw, Alix Delmas, Jan Fabre, Robert Gligorov, Horst Haack, Joël Hubaut, Joachim Koester, Léa Le Bricomte, Catherine Mainguy, Joanna Malinowska, Maël Nozahic, Agnès Pezeu, Abraham Poincheval, Camille Sabatier.

Cote Bpi 704-96 HUM Niveau 3 – Arts

Zaric : corps à corps / Erri De Luca ; Michel Thévoz ; David Bosc ; Pierre Starobinski

Actes Sud, 2019

Le sculpteur suisse a créé un univers dans lequel l'homme et l'animal se mélangent, offrant une oeuvre qui évoque la fragilité, l'amour, la méditation, l'espoir, le déracinement ou encore la vanité. ©Electre 2019

Cote Bpi : 70"20" ZARI 2 Niveau 3 – Arts

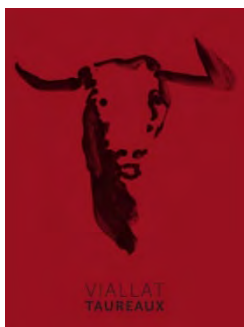

Une animalerie / Nelly Blumenthal

Ed. du Centre Pompidou, 2013

Un imagier sur le thème des animaux familiers pour initier les enfants à l'art moderne.

Cote Bpi : 704-96 UNE Niveau 3 – Arts

Viallat : taureaux / Aymeric Mantoux

Ceysson, 2021

Notes : Bibliogr.

350 reproductions d'oeuvres tauromachiques réalisées entre 1956 et 2020 par le peintre français Claude Viallat, qui s'est exercé durant toute sa vie à représenter ces animaux, de diverses manières. Elles sont accompagnées d'une biographie, d'un texte sur les créations de l'artiste et d'un entretien. ©Electre 2021

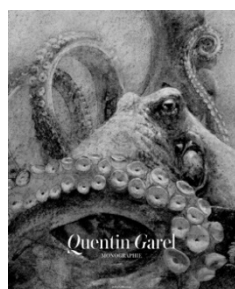
Cote Bpi : 70"19" VIAL 2 Niveau 3 – Arts

Si loin, si proche : bêtes et hommes au château d'Avignon : exposition, les Saintes-Marie-de-la-Mer, Domaine du château d'Avignon, 1er juillet-31 octobre 2011 / Véronique Baton ; Bertrand Mazeirat ; Natacha Pugnet ; Agnès Barruol ; Silvana, 2011

Aménagé et meublé par une famille entreprenante de la bourgeoisie industrielle à la fin du XIXe siècle, le château d'Avignon en Camargue fut à la fois un grand domaine agricole faisant une large part à l'élevage et un lieu de villégiature dédié à la chasse, comme en témoigne la très riche iconographie animalière et cynégétique présente dans la sculpture, la peinture, le mobilier et les décors. Ce lien originel entre ce site et l'animal ainsi que la permanence d'un thème que les artistes ne cessent d'interroger à la lumière des préoccupations actuelles forment la trame de cette exposition.

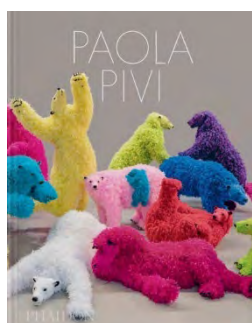
Cote Bpi : 704-96 SIL Niveau 3 – Arts

Quentin Garel : Monographie / Alin Avila ; Daniel Havis ; Luc Vivès ; Christine Argot Albin Michel, 2019

Monographie de l'artiste Quentin Garel consacrée à la sculpture animalière présentant vingt années de projets en collaboration avec des musées, des galeries, des paysagistes et des architectes. Chaque étape du processus créatif est détaillée, depuis les dessins de recherche au fusain, oeuvres à part entière, jusqu'au travail du bronze en passant par la taille à la tronçonneuse de modèles en bois.

Cote Bpi : 70"20" GARE 2 Niveau 3 – Arts

Paola Pivi / Justine Ludwig Phaidon, 2022

Monographie de l'artiste multimédia italienne, célèbre pour ses installations ludiques traitant d'enjeux sociétaux et environnementaux. La pratique artistique de Paola Pivi (née en Italie en 1971) est à la fois multiple et énigmatique. Mêlant le familier à l'étrange, Pivi travaille avec des objets communément identifiables qu'elle détourne en y introduisant une nouvelle échelle, un nouveau matériau ou une nouvelle couleur, défiant le public à changer son point de vue.

Véritables protagonistes de son oeuvre, les animaux sont dotés de manières humaines. Les ours polaires s'adonnent ainsi au yoga, se suspendent à des trapèzes et interagissent les uns avec les autres. La pratique de Paola Pivi fait aussi bien intervenir la sculpture, la vidéo, la photographie, la performance que l'installation. Des zèbres gambadent dans l'Arctique, des poissons rouges prennent l'avion...

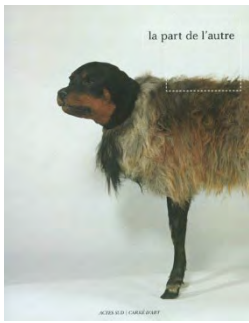
Cote Bpi : 70"20" PIVI 2 Niveau 3 – Arts

Les Lalanne à Trianon / Catherine Pégard, Musée national du Château de Versailles et de Trianon Editions du Regard, 2021

Présentation des oeuvres des sculpteurs Claude et François-Xavier Lalanne dans un parcours champêtre au coeur du domaine de Trianon. Leur art célèbre la faune et la flore à partir d'associations ludiques et poétiques dans une volonté de désacraliser la sculpture et de lui rendre une dimension familière.

Cote Bpi : 70"19" LALA 2 Niveau 3 – Arts

La part de l'autre : exposition. Nîmes, Carré d'art-Musée contemporain, 2002
Actes Sud, 2002

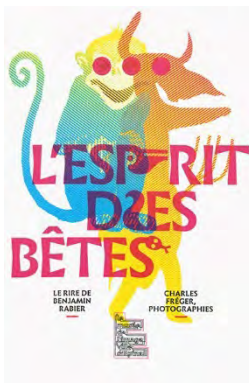
Un beau-livre consacré à la représentation de l'animalité dans les arts plastiques des années trente à la fin du XXe siècle.
Cote Bpi : 704-96 LAP Niveau 3 – Arts

L'art contemporain à l'épreuve de l'animal / Vincent Lecomte, Anne Simon
l'Harmattan, 2021

Conçu comme une enquête, cet ouvrage invite à la traversée de quelques œuvres où l'animal tient un rôle central. En menant des études de cas, à la croisée des champs de recherche, Vincent Lecomte analyse la manière dont l'art contemporain contribue à interroger et à réinventer les rapports et la distribution des places entre l'homme et les autres animaux. Par ses moyens et procédés, la création contemporaine éclaire la relation parfois trouble entre l'humain et les autres vivants. Mais elle révèle aussi une époque qui s'engage dans une investigation critique de ses modalités de pensée et d'existence. En mettant en scène l'animal, les artistes offrent un portrait indulgent, ironique ou acerbe d'une humanité en quête de redéfinition.

Cote Bpi : 704-9 LEC Niveau 3 – Arts

L'esprit des bêtes : le rire de Benjamin Rabier, Charles Fréger photographies : exposition,
Épinal, Musée de l'image, 29 mai-1er novembre 2015
Le Musée de l'image Ville d'Épinal, 2015

L'exposition met en connivence les images de Benjamin Rabier et de quelques autres dessinateurs de la fin du XIXe siècle illustrant le monde des animaux et les photographies contemporaines de Charles Fréger de la série Wilder Mann où des hommes sont grimés en animaux.

Cote Bpi : 70"19"RABI.B 2 Niveau 3 – Arts

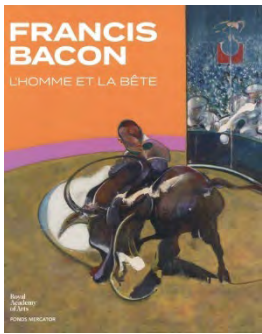

Johan Creten : Bestiarium / Colin Lemoine ; Galerie Almine Rech ; La Piscine-Musée d'art et d'industrie André Diligent (Roubaix, Nord).
Éditions Gallimard, 2022

Présentation d'un bestiaire composé de dix-sept céramiques inédites créées par l'artiste belge, artisan majeur de la discipline. L'ensemble offre une vision symbolique, chaque animal faisant signe vers l'impalpable, entre désolation et abandon, pulsion et mélancolie.

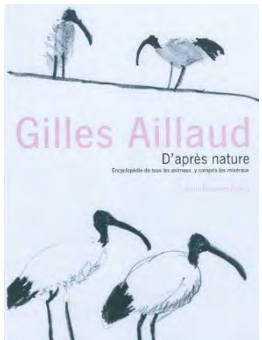
Cote Bpi : 70"20" CRET 2 Niveau 3 – Arts

Francis Bacon : l'homme et la bête / Catherine Howe ; Stephen F. Eisenman ; Michael Peppiatt
Fonds Mercator ; Royal academy of arts, 2021

L'exposition analyse la place des représentations animalières dans l'oeuvre de Francis Bacon. Elle met en lumière ce qu'elles révèlent de l'artiste et plus largement de la condition humaine.
Cote Bpi : 70"19" BACO 2 Niveau 3 – Arts

D'après nature : encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux / Gilles Aillaud, ; Jean-Christophe Bailly ; Ianna Andréadis ; Frank Bordas ; Hanns Zischler
A. Dimanche, 2010

Entre 1988 et 2000, Gilles Aillaud conçoit et réalise l'«Encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux», suite lithographique composée de quatre volumes, dont 194 planches et textes, éditée par Franck Bordas. Le présent ouvrage en retrace la genèse, à travers un choix de planches et de textes, et d'un catalogue raisonné.

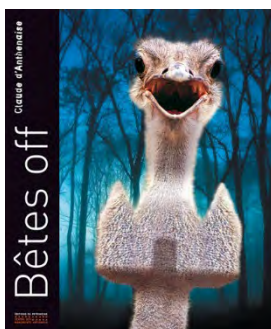
Cote Bpi : 70"19" AILL.G 1 Niveau 3 – Arts

Bêtes de style : exposition, Lausanne, Musée de design et d'arts appliqués contemporains, 13 octobre 2006-11 février 2007
5 Continents ; MUDAC, 2006

En privilégiant sept thématiques mettant l'animal en tension comme autant de figures de styles, ce catalogue d'exposition fait sien l'interdisciplinarité et montre l'animal sous toutes les facettes, de la représentation animale à l'animal en représentation, à travers les oeuvres d'une centaine de créateurs, artistes, designers de tous pays.

Cote Bpi : 704-96 BET Niveau 3 – Arts

Bêtes off : exposition, Paris, Conciergerie, 16 novembre 2011-11 mars 2012 / Claude d'Anthenaise

Éd. du Patrimoine-Centre des monuments nationaux, 2011

L'hiver venu, des bêtes étranges viennent peupler une forêt mystérieuse implantée au coeur de la Conciergerie. Trente-cinq créations contemporaines (sculptures et installations, vidéos, oeuvres graphiques) sont ainsi présentées, précédées d'une introduction sur la place et les rôles de la figure animale dans l'imaginaire et la pratique des artistes d'aujourd'hui.

Cote Bpi : 704-96 BET Niveau 3 – Arts

Les artistes contemporains et le monde animal

Provient du Podcast "L'heure du documentaire" - France Culture - Mercredi 17 août 2016

Gilles Deleuze et Félix Guattari l'observaient au début des années 70 : « L'art ne cesse pas d'être hanté par l'animal ».

Depuis les peintures rupestres, en passant par Jérôme Bosch et les « animaux des Lumières », tous les âges de l'art se sont intéressés à la chose animale pour en offrir une lecture représentative de leur temps. Suite à l'horreur nazie, la relation de l'artiste à l'animal s'est radicalisée. On se souvient de l'expérience première menée en 1974 par Joseph Beuys : l'artiste s'enferme plusieurs jours dans une galerie américaine avec un coyote, animal sacré pour le peuple amérindien mais chassé par les Américains...

Depuis vingt ans, d'autres expériences sont menées. Guillermo Vargas laisse mourir un chien dans une galerie. Une pétition s'indigne et recueille trois millions de signatures. Damien Hirst laisse mourir des mouches dans une cage de verre : silence. La vie d'une mouche vaut-elle celle d'un chien ? Un animal domestique est-il aussi précieux qu'un animal sauvage ou d'abattage ?

La violence que l'artiste fait subir à l'animal est un autre moyen de dénoncer celle que l'homme s'inflige à lui-même, pour paraphraser Jacques Derrida. Un moyen d'autant plus radical que certains artistes cherchent à se projeter dans la peau de l'animal. En 2001, à Berne, Xiao Yu présente dans du formol une tête de fœtus humain greffé à un corps de mouette. En 2010, Marion Laval-Jeantet se fait transfuser du sang de cheval dans une galerie slovène... Simple escalade d'un art soumis à la surenchère ou réelle appréhension de la part animale de l'homme du XXIe siècle ? Désir d'un retour au primitif ? Espoir de renouer avec la « félicité animale » (Pierre Bergounioux), synonyme d'innocence ? Pour Sur les Docks, état des lieux avec quatre artistes qui portent un regard singulier sur « la bête ».

Avec :

Pierre Bergounioux, écrivain, Marion Laval Jeantet, artiste, Françoise Pérovitch, artiste, François-Bernard Mâche,, compositeur, Bernard Lafargue, historien de l'art.

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-heure-du-documentaire/les-artistes-contemporains-et-le-monde-animal-9271542>

La condition animale au centre des œuvres artistiques

Provenant du podcast Affinités culturelles- France Culture 28 mai 2022

Tewfik Hakem s'entretient avec Jacques Lœuille, réalisateur, pour la sortie de son documentaire *Birds of America*, Gaétan Nocq, dessinateur, peintre et auteur de BD, pour la sortie de son roman graphique *Les Grands Cerfs* (ed. Daniel Maghen), Christine Germain-Donnat, co-commissaire de l'exposition "Inursions sauvages" et directrice du Musée de la Chasse et de la Nature et Pierre

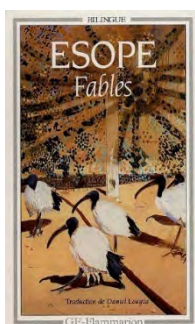
Schoentjes, professeur à l'Université de Gand en littérature française en Belgique, pour la sortie de son essai *Nos regards se sont croisés. La scène de la rencontre avec un animal* (ed. Le mot et le reste).

"Dans l'Amérique d'Audubon, parler d'écologie n'aurait pas de sens car l'idée qui prédomine dans les esprits, c'est celle d'une nature infinie parce qu'elle a été offerte aux colons par Dieu et elle est à la libre jouissance de l'Homme. Imaginer la nature finie c'est presque une impossibilité ontologique, presque religieuse. Et penser que les oiseaux puissent s'éteindre c'est quasiment de l'ordre de l'aberration, et pourtant, c'est dans ce contexte qu'il faut se mettre pour comprendre qu'Audubon est le premier à établir le lien de causalité entre la destruction de l'environnement et la destruction des espèces animales." (Jacques Lœuille)

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affinites-culturelles/nos-rapports-aux-animaux-a-travers-la-litterature-le-cinema-et-l-art-9809995>

Imaginer les animaux en littérature

Si la Mésopotamie est le berceau des fables animalières occidentales, c'est avec le fabuliste de l'Antiquité Esope que la fable devient un genre littéraire entre le VIIe et VIe siècle av. J.-C. source d'inspiration pour Jean de la Fontaine vingt-quatre siècles plus tard, à la fois pour l'éducation moral des enfants et médiateurs pour la dérision et la caricature des humains. Les animaux étaient le prétexte à une forme d'anthropocentrisme, un miroir des comportements humains sans pour autant connaître le fonctionnement véritable de l'animal. La science est passée par là et aujourd'hui les animaux sont considérés, observés, analysés, admirés, interrogés dans ce qu'ils ont peut-être mieux réussi que les humains, alors que certains d'entre eux sont « le dernier des siens ».

Fables/Esope Flammarion, 1995

Des grenouilles qui réclament un nouveau roi, une poule aux oeufs d'or tuée par son propriétaire, un lièvre trop sûr de lui qui défie une tortue à la course... De brèves histoires d'animaux, malicieuses ou cruelles, où l'on se moque des défauts des hommes pour leur apprendre à être plus sages. Les meilleures fables du grand poète grec dont s'inspira La Fontaine.

Cote Bpi : 875 ESOP 1 Niveau 3 - Langues et littératures

Se rafraîchir à La Fontaine : l'animalité de l'homme dans les "Fables"/ Pierre Campion Ennoïa, 2004

« Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » Jean de la Fontaine

Entre une tortue aventureuse et Ulysse, entre deux chèvres et deux grands rois, entre l'homme et la couleuvre, les membres et l'estomac..., entre les végétaux, les animaux, les dieux et les hommes, entre les hommes et les êtres de leur imagination, La Fontaine dépeint l'arc-en-ciel de tout ce qui est vivant.

Comment ses fables rafraîchissent en nous le sens de cette existence mêlée, voilà ce que l'on recherche ici, sur pièces.

Cote Bpi : 840"16" LAFO 5 CA Niveau 3 - Langues et littératures

Le lion/Joseph Kessel Gallimard, 2004

Dans le parc royal du Kenya, Patricia, une petite fille occidentale a su apprivoiser le lion King, devenu son ami le plus cher. Mais dans ce parc vivent aussi les Massaï. Le texte est suivi d'un dossier construit autour de six points : le romancier et reporter, l'aventure, la chasse à l'animal sauvage, la rencontre de l'autre, J. Kessel et son temps, des pistes pour rendre compte de sa lecture.

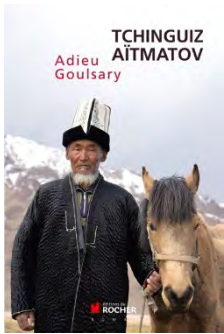
Cote Bpi : 840 »19 » KESS 4 LI Niveau 3 - Langues et littératures

Chien blanc/ Romain Gary *in* Romans et récits I,
Gallimard, 2019

« C'était un chien gris avec une verrue comme un grain de beauté sur le côté droit du museau et du poil roussi autour de la truffe qui le faisait ressembler au fumeur invétéré sur l'enseigne du Chien-qui-fume, au bar-tabac à Nice, non loin du lycée de mon enfance. Il m'observait, la tête légèrement penchée de côté, d'un regard intense et fixe, ce regard des chiens de fourrière qui vous guettent au passage avec un espoir angoissé et insupportable. Il entra dans mon existence le 17 février 1968 à Beverly Hills, où je venais de rejoindre ma femme Jean Seberg, pendant le tournage d'un film. »

Cote Bpi : 840 »19 » GARY 1 tome1 Niveau 3 - Langues et littératures

Adieu Goulsary : le vieil homme et le vieux cheval / Tchinguiz Aïtmatov, traduction de Lily Denis

Éd. du Rocher, 2012

Un vieil homme et un très vieux cheval cheminent ensemble, jusqu'à ce que l'animal tombe d'épuisement. Chacun se remémore alors les événements marquants de son existence.

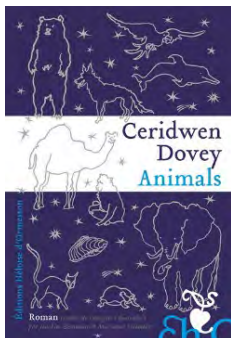
Cote Bpi : 888.1 AITM 4 AD Niveau 3 - Langues et littératures

Animals in American literature / Mary Allen

University of Illinois press, 1983

Cote Bpi : 821(091) ALL Niveau 3 - Langues et littératures

Animals / Ceridwen Dovey, traduction de Marianne Colombier et Joachim Zemmour

Ed. Héloïse d'Ormesson, 2016

Au seuil de la vie éternelle, Elizabeth patiente. A ses côtés se trouvent dix animaux tués lors de conflits armés. Aucune âme ne sera autorisée à passer avant qu'elle n'ait fourni la preuve de sa foi. Alors, pour tromper l'ennui, ils racontent leur histoire : une moule victime de Pearl Harbor, un ours affamé durant le siège de Sarajevo, un chien fauché pendant la Seconde Guerre mondiale, etc.

Cote Bpi : 829.4 DOVE 4 ON Niveau 3 - Langues et littératures

Bête à croquer : nouvelles / Hannah Tinti, traduction de Claire Cera
Gallimard, 2005

La description et le récit des comportements d'animaux cruels nous rappellent nos instincts les plus archaïques. Ils sont des miroirs tendus à l'être humain avec ses fêlures, ses ambivalences et sa peur de lui-même.

Cote Bpi : 821 TINT 2 Niveau 3 - Langues et littératures

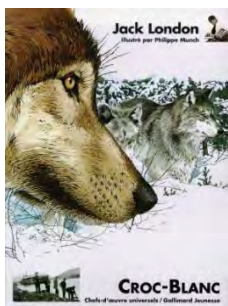
Romans, récits et nouvelles / Jack London
Gallimard, 2016

Contenu : L'Appel du monde sauvage ; Le Peuple de l'Abîme ; Le Loup des mers ; Croc-Blanc ; Nouvelles.

Le premier roman de cette anthologie raconte l'histoire du chien Buck, en Californie, à la fin du XIXe siècle. Un soir, il est enlevé à son maître. Jeté de train en train, le pauvre animal se retrouve chien de traîneau dans le Grand Nord canadien, où la quête de l'or fait rage. Mais Buck ne rêve que de liberté.

Cote Bpi : 821 LOND 2

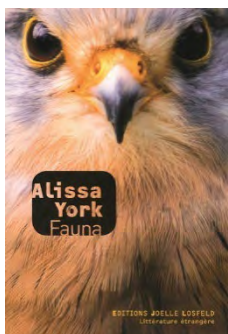
Niveau 3 - Langues et littératures

Croc-blanc / Jack London, traduction de Noël Chassériau
Gallimard-Jeunesse, 1997

Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc refuse d'être dompté. Pour se défendre, il deviendra féroce. Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.

Cote Bpi : 821 LOND 4 WH Niveau 3 - Langues et littératures

Fauna / Alissa York, traduction de Florence Lévy-Paoloni
J. Losfeld, 2011

Edal Jones, agent fédéral, a passé plusieurs années à poursuivre les trafiquants d'animaux exotiques en voie de disparition. A l'est de Toronto, elle découvre un terrain vague sur lequel le propriétaire, Guy Howell, accueille des hommes et des animaux perdus ou abandonnés.

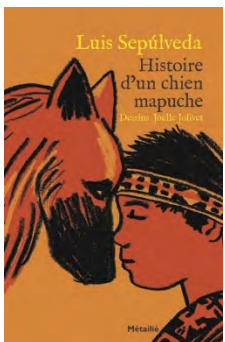
Cote Bpi : 823 YORK 4 FA Niveau 3 - Langues et littératures

Flush : une biographie / Virginia Woolf, traduction de Charles Mauron
Le Bruit du temps, 2010

Biographie imaginaire et parodique de la vie d'un chien, Flush : sa jeunesse à la campagne avec Mary Russel Mitford ; son adoption en 1842 par Elizabeth Barrett, atteinte d'une maladie mystérieuse qui l'oblige à rester alitée et prisonnière d'un père tyrannique ; sa découverte de Londres où il est victime d'un enlèvement ; enfin sa vie paisible en Italie avec Elizabeth qui a recouvré la santé.

Cote Bpi : 820"19" WOOL 4 FL Niveau 3 - Langues et littératures

Histoire d'un chien mapuche / Luis Sepúlveda, traduction de Anne-Marie Métailié
Métailié, 2016

Un chien, prisonnier et affamé, guide une bande d'hommes lancée à la poursuite d'un Indien blessé dans la forêt d'Araucanie. Le fugitif est Aukaman, son frère-homme auprès duquel il a grandi dans un village mapuche. Le chien tente de le sauver, de lui prouver sa loyauté et sa fidélité. ©Electre 2016

Langue(s) : Français, traduit de : Espagnol, castillan

Cote Bpi : 868.49 SEPU 4 HI Niveau 3 - Langues et littératures

Jaguarman / Raoul de Jong, traduction de Myriam Bouzid
Buchen-Chastel, 2023

L'auteur accepte de rencontrer son père qu'il n'a jamais connu. Celui-ci est surinamais. Il lui parle de son histoire familiale et d'une légende affirmant que l'un de ses ancêtres était capable de se changer en jaguar. Fasciné, R. de Jong entreprend une quête sur les traces de son aïeul. Il découvre les manipulations du capitalisme et du colonialisme, et s'ouvre à une spiritualité ancestrale.

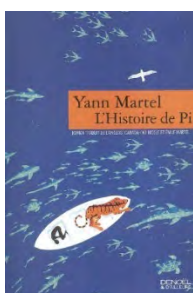
Cote Bpi : 839.31 JONG.R 4 JA Niveau 3 - Langues et littératures

L'ami / Sigrid Nunez, traduction de Mathilde Bach
Stock, 2019

Ecrivain et professeure à l'université vivant dans un minuscule appartement new-yorkais, la narratrice est contactée par la troisième épouse de son meilleur ami tout juste décédé. Cette dernière lui demande la faveur de prendre son chien Apollon, un danois vieillissant et imposant. Malgré l'interdiction des animaux stipulée dans son bail, elle accepte. National Book Award 2018.

Cote Bpi : 821 NUNE 4 FR Niveau 3 - Langues et littératures

L'histoire de Pi / Yann Martel, traduction de Nicole Fyfe-Martel et Emile Martel
Denoël, 2003

Après le naufrage du cargo qui l'amenait au Canada, Pi Patel, 16 ans, se retrouve sur un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale pendant 227 jours, au beau milieu de l'océan Pacifique. Booker prize 2002.

Cote Bpi : 823 MART 4 LI Niveau 3 - Langues et littératures

L'Évangile des anguilles / Patrik Svensson, traduction de Anna Gibson
Éditions du Seuil, 2021

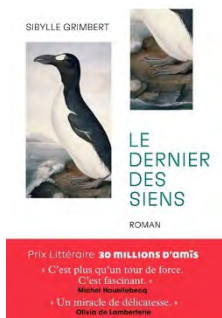
L'anguille est un animal énigmatique sur lequel on sait peu de choses et qui est devenu un sujet de fascination autant que de répulsion. L'auteur évoque ses relations avec son père, notamment à travers les longues heures passées ensemble pour pêcher les anguilles. Il interroge ses origines et entremêle aventure scientifique et écologique au récit intime. Prix August non-fiction 2019.
Cote Bpi : 839.7 SVEN 4 AL Niveau 3 - Langues et littératures

La frontière du loup / Sarah Hall, traduction de Eric Chédaille
Bourgois, 2016

Spécialiste de la biologie et du comportement des loups, Rachel Caine vit et travaille dans une réserve indienne de l'Idaho. Poussée par la nécessité, elle accepte la proposition du comte d'Annerdale et se rend sur une île écossaise pour participer à la réintroduction du loup gris dans l'environnement. Sur fond de tumulte politique et de bouleversements familiaux, Rachel Caine affronte son destin.

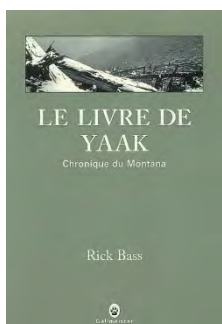
Cote Bpi : 820"20" HALL 4 WO Niveau 3 - Langues et littératures

Le dernier des siens / Sibylle Grimbart
A.Carrière, 2022

En 1835, Gus, zoologiste à Lille, participe à une mission d'observation de la faune du nord de l'Europe. Il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins. Il sauve l'un d'entre eux, le baptise Prosp et l'adopte. Durant les quinze années suivantes, une relation unique se noue entre l'homme et l'animal. Gus est obsédé par le destin de son ami, dernier représentant de son espèce.

Cote Bpi : 840"20" GRIM 4 DE Niveau 3 - Langues et littératures

Le livre de Yaak : chronique du Montana / Rick Bass, traduction de Camille Fort-Cantoni
Gallmeister, 2007

La vallée du Yaak, dans le nord-ouest du Montana est l'un des derniers espaces sauvages des Etats-Unis, lieu dans lequel cohabitent des ours noirs et des grizzlis, des loups et des coyotes, des aigles à tête blanche, des lynxs, des cerfs, des élans et quelques humains. Tableau de cette vallée aujourd'hui menacée décrivant la beauté et la fragilité de sa nature sauvage et de ses habitants.

Cote Bpi : 821 BASS 4 BO Niveau 3 - Langues et littératures

Le rat de Venise : et autres histoires de criminalité animale à l'intention des amis des bêtes

/ Patricia Highsmith, traduction de Alain Delahaye

Le livre de poche, 2018

Un animal peut-il se transformer en criminel ? Ou devenir un justicier impitoyable ? Impossible, direz-vous. Et pourtant, quand vous aurez lu ce livre, vous ne regarderez plus jamais les animaux -ni les humains- de la même façon...

Cote Bpi : 821 HIGH 2 Niveau 3 - Langues et littératures

Le tigre : une histoire de survie dans la taïga / John Vaillant, traduction de Valérie Dariot

Éd. Noir sur blanc, 2011

Dans une forêt de l'Extrême-Orient, un groupe de chasseurs traquent le tigre de Sibérie qui a tué un habitant d'un village isolé. Touchée par la pauvreté et les dures conditions de vie, la population pratique le braconnage et l'abattage illégal de la forêt pour survivre, contribuant ainsi à la disparition progressive du tigre en Russie.

Cote Bpi : 823 VAIL 4 TI, Niveau 3 - Langues et littératures

Les animaux / Christian Kiefer, traduction de Marina Boraso

Albin Michel, 2016

Dans le nord de l'Idaho, Bill Reed, directeur d'un refuge pour animaux sauvages, voit d'un mauvais oeil l'arrivée d'un ami d'enfance à peine sorti de prison. Il pensait en avoir fini avec les erreurs de sa jeunesse dans le Nevada et pouvoir commencer une nouvelle vie auprès d'une vétérinaire de la région.

Cote Bpi : 821 KIEF 4 AN Niveau 3 - Langues et littératures

Les mémoires d'un chat / Hiro Arikawa, traduction de Jean-Louis de La Couronne

Actes Sud, 2017

Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de lui. Alors qu'ils traversent tout le Japon en quête d'une famille d'accueil, le félin utilise toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du départ.

Cote Bpi : 895.6 ARIK 4 TA Niveau 3 - Langues et littératures

Ma chienne Tulip / Joe Randolph Ackerley, traduction de Alain Defossé,
Cambourakis, 2016

L'auteur décrit les sentiments et les impressions de sa chienne regardant le monde avec drôlerie et goût de la provocation. Femelle berger allemand, Tulip a des idées bien arrêtées et dicte ses lois selon ses humeurs et ses envies, désirant être traitée comme un être humain.

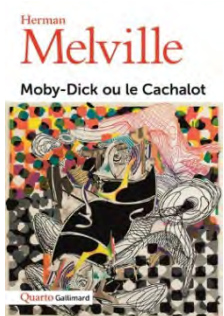
Cote Bpi : 820"19" ACKE 4 MY Niveau 3 - Langues et littératures

Magnificence / Lydia Millet, traduction de Charles Recoursé
Le Cherche Midi, 2016

Après le décès de son mari, Susan hérite de la maison d'un oncle qu'elle connaissait peu. Visitant la demeure, elle lui découvre une passion pour la taxidermie. Chaque pièce est remplie d'animaux empaillés. Dans la maison elle se perd au milieu de ses souvenirs et des animaux. Bientôt sa solitude est rompue, car Jim, un homme marié qu'elle fréquente, la rejoint.

Cote Bpi : 821 MILL.L 4 MA Niveau 3 - Langues et littératures

Moby-Dick ou Le cachalot / Herman Melville, traduction de Philippe Jaworski
Gallimard, 2018

La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod, et un cachalot albinos géant. Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à travers les océans. Un dossier sur la chasse à la baleine et une brève histoire du roman, de ses origines à sa postérité, aident le lecteur à comprendre l'univers créé par H. Melville.

Cote Bpi : 821 MELV 4 MO Niveau 3 - Langues et littératures

Quand les chevaux parlent aux hommes / Aleksandr Ivanovič Kuprin, Carl Sternheim, Lev Nikolaevič Tolstoï
Éd. du Rocher, 2003

Trois grands écrivains russes donnent la parole aux chevaux.

Cote Bpi : 882 (082) QUA Niveau 3 - Langues et littératures

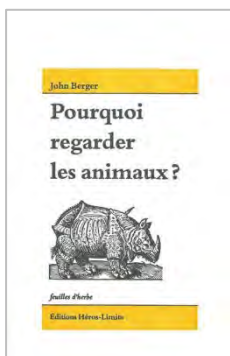
Monsieur Caméléon / Curzio Malaparte, traduction de Line Allary
La Table ronde, 2011

Ce conte baroque a pour héros un caméléon. Le Duce se prend d'affection pour lui jusqu'à en faire son confident, puis son ministre. L'animal se voit ainsi chargé de réformer la Constitution du pays. Publié pour la première fois en feuilleton en 1928, ce récit valut à l'écrivain la prison et l'exil.
Cote Bpi : 850"19" MALA 4 DO Niveau 3 - Langues et littératures

Parle-moi / T. Coraghessan Boyle, traduction de Bernard Turle
Bernard Grasset, 2023

Professeur dans une université de Californie, Guy Schermerhorn a appris à un chimpanzé, Sam, à parler en utilisant la langue des signes. Après un passage remarqué à la télévision, il embauche Aimee pour s'occuper de Sam. La jeune étudiante se débrouille à merveille et devient la petite amie de Guy. Mais le bonheur du couple est chamboulé lorsque l'expérience menée par Guy est suspendue. ©Electre 2023
Cote Bpi : 821 BOYL 4 TA Niveau 3 - Langues et littératures

Pourquoi regarder les animaux ? / John Berger, traduction de Katia Berger Andreadakis, Anne & Michel Fuchs et al.
Ed. Héros-Limite, 2011

Anthologie d'essais, de poèmes et de récits écrits entre 1971 et 2009, autour du rapport que l'homme entretient avec le monde animal. John Berger y met en évidence l'évolution de la figure de l'animal et de ses fonctions au cours de l'Histoire.
Cote Bpi : 820"19" BERG 4 WH Niveau 3 - Langues et littératures

Tous les petits animaux / Walker Hamilton, traduction de Mehdi Beneitez, et Jean-François Merle
Arbre vengeur, 2023

A 31 ans, Bobby voit le monde comme un garçonnet naïf. A la mort de sa mère, il prend la route pour fuir son beau-père qui le bat. Pris en stop par un camionneur, il est témoin du moment où ce dernier écrase sciemment un lapin, avant de trouver la mort dans une embardée. Un certain Summers surgit alors et initie Bobby à ses étranges rituels, consistant à ériger des sépultures aux petits animaux.

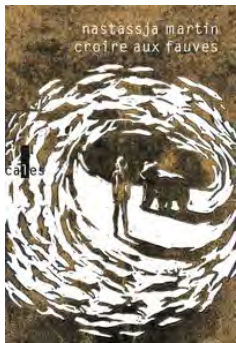
En traitement

Un chien à ma table / Claudie Hunzinger
Bernard Grasset, 2022

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un vieux couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une relation forte et enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame.

Cote Bpi : 840"19" HUNZ 4 CH Niveau 3 - Langues et littératures

Croire aux fauves / Nastassja Martin
Gallimard, 2019

Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint l'incarné.

Cote Bpi : 840"20" MART.N 4 CR Niveau 3 - Langues et littératures

Vols au crépuscule : essais / Helen Macdonald, traduction de Sarah Gurcel
Gallimard, 2021

Un recueil d'essais poétiques dans lesquels l'auteure, historienne et naturaliste, décrit ses expériences sur le monde sauvage : l'observation des nids, le spectacle d'une éclipse ou la migration des oiseaux au-dessus des buildings de New York. Elle partage ses réflexions sur la mémoire, la perte et les manières de donner du sens à l'environnement.

Cote Bpi : 820"20" MACD 4 VE Niveau 3 - Langues et littératures

En ligne

- **Animaux en littérature** La sélection Babélio : <https://www.babelio.com/liste/338/Animaux-en-litterature>

Des livres, des animaux et des hommes : Emission France Culture Book club du Mercredi 1 février 2023 :

Si les animaux ont toujours inspiré les auteurs et autrices, ils sont aujourd'hui plus que jamais présents dans la littérature. La crise écologique a-t-elle changé nos représentations et notre rapport à la nature ? Avec Sybille Grimbert et Anne-Caroline Prévot

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-book-club/bienvenue-au-book-club-emission-du-mercredi-01-fevrier-2023-2976607>