LECTURE D'ŒUVRE

LE RENARD ET LA CIGOGNE

Jean-Baptiste Oudry
1747
Château de Versailles - MV 6213
Voir la vidéo

Peint par Jean Baptiste Oudry en 1747, cette huile sur toile mesure 120,5 centimètres sur 78,2. Elle fait partie d'une commande de cinq tableaux destinée au Cabinet intérieur du Dauphin et de la Dauphine. Elle illustre la fable "Le Renard et la Cigogne" de Jean de la Fontaine. Dans cette histoire, le renard fait une farce à la cigogne en l'invitant à manger dans une écuelle.

"Ce brouet fut par lui servi sur une assiette : la cigogne au long bec ne pu attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment." La suite nous raconte la vengeance de la cigogne. La Fontaine apporte comme morale
" trompeurs, c'est pour vous que j'écris : attendez-vous à la pareille."

Les fables de la Fontaine positionnent les animaux comme des acteurs raisonnables et sentimentaux. Un grand débat sur le sentiment animal débute au XVIIe siècle et se prolongera durant le siècle des Lumières. Certaines personnes à la cour de Versailles, notamment la Princesse Palatine, s'oppose à la philosophie de Descartes, qui soutient que les animaux ne sont que des machines.

Formé par un maître portraitiste, Jean-Baptiste Oudry commence sa carrière dans ce genre. Mais il s'oriente vite vers la peinture d'animaux ou il déploie tout son talent. Il sera élevé au rang de premier peintre de la chasse, des animaux, des paysages et des fables par Louis XV. Les animaux d'Oudry sont souvent élégants et nobles dotés d'une personnalité.

Avant l'exécution de ce portrait, Oudry illustre toutes les fables de la Fontaine, ce qui lui sert, en plus de sa formation de portraitiste, à accentuer l'expression des animaux. Oudry attribue aux animaux des positions théâtrales dans une mise en scène recherchée : les effets rehaussés du geste et de la pose, l'éclairage dramatique, et les couleurs sensuelles.

Les tableaux peints à huiles sur toile permettent à Oudry d'aller plus loin dans ses l'expression des animaux qu'il représente. Possédant une grande palette de couleurs, Oudry applique des couches de peinture très fines d'une manière rapide et sûre. Une technique qui lui permet d'accentuer les expressions au point de faire ressortir leurs émotions.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES – WWW.CHATEAUVERSAILLES.FR
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr

Dans ce tableau, Oudry choisit d'utiliser l'éclairage de la fin de journée et déploie la lumière et les ombres pour créer un paysage en relief. La composition asymétrique est typique de ses allégories. Oudry insiste pour peindre la réalité. Même s'il se sert aussi des modèles artistiques, il visite régulièrement la ménagerie de Versailles et se familiarise avec la forêt royale qui compose le fond de scène de ses tableaux de chasse.

La représentation des animaux est omniprésente dans le décor à Versailles (en peinture, mobilier et sculpture), surtout dans les jardins. Ce tableau montre comment la beauté et la symbolique des animaux contribuent à enrichir le décor du domaine de Versailles sous l'Ancien Régime.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES – WWW.CHATEAUVERSAILLES.FR
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr