

American Flamingo, 1838

Le flamant rose est l'une des 435 gravures colorées à la main qui composent l'œuvre monumentale de John James Audubon, *Les oiseaux d'Amérique*, publiée en quatre tomes entre 1826 et 1838. Cette publication gigantesque comprend des représentations grandeur nature de près de cinq cents espèces d'oiseaux d'Amérique du Nord. Bien qu'Audubon n'ait pas été le premier à tenter de rédiger un catalogue aussi exhaustif, son œuvre est différente des illustrations scientifiques conventionnelles, qui montraient des spécimens sans vie sur fond uni, en ce sens qu'elle présente les oiseaux tels qu'on peut les voir réellement dans la nature. Lorsque ses images furent publiées initialement, certains naturalistes critiquèrent la représentation dramatique et le style pictural d'Audubon, mais ce sont précisément les qualités qui distinguent son œuvre et en font non seulement un témoignage d'une valeur inestimable de la faune de l'Amérique préindustrielle, mais aussi un chef-d'œuvre inégalé de l'art américain.

John James Audubon est né en Haïti et fit ses études en France, où il commença à explorer l'environnement naturel et développa son talent pour le dessin et son appréciation de la beauté. Pendant la première décennie du dix-neuvième siècle, il immigra aux États-Unis pour exploiter une exploitation agricole que sa famille possédait près de Philadelphie. Distrait par l'abondance et la variété étonnante des oiseaux exotiques dans cette région, il négligea la ferme et finit par la perdre. Audubon se fixa pour lui-même la tâche héroïque consistant à localiser, collectionner et peindre toutes les espèces d'oiseaux originaires de l'Amérique du Nord. Il déménagea avec sa famille pour résider brièvement à la Nouvelle-Orléans, où il explora les environs du Mississippi, au-dessus duquel de

6-A John James Audubon (1785-1851) ; Robert Havell (1793-1878), graveur, *Flamant rose*, 1838. Gravure à l'aquatinte colorée à la main, plaque de 97 x 65 cm ; feuille de 101,28 x 68,26 cm. Extrait de *Les oiseaux d'Amérique* (plaque CCCCXXXI). Don de Mme Walter B. James, 1945 (8.431). Image © 2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, D.C.

nombreux oiseaux migrateurs volaient, et il alla encore plus loin ensuite pour rechercher des espèces alors inconnues dans l'Ouest américain.

En général, Audubon étudiait un oiseau dans son habitat naturel et en faisait un croquis avant de le tuer avec soin, en utilisant une cartouche de poudre fine afin de limiter les dommages au minimum. Son innovation cruciale fut de faire passer un fil à travers le spécimen, de façon à ce qu'il puisse « poser » comme s'il était toujours en vie. Il peignait des aquarelles, et après avoir réalisé environ quatre cents tableaux, il décida de les publier sous la forme d'un volume d'estampes. Comme il n'eut guère de succès à Philadelphie, il s'embarqua pour l'Angleterre, où il fut fêté comme « l'Homme des bois américain ». La firme de graveurs Robert Havell and Son releva le défi consistant à reproduire les tableaux d'Audubon sur des plaques en cuivre et à colorer à la main les gravures en noir et blanc ainsi obtenues.

Afin de rendre *Les oiseaux d'Amérique* utiles pour les ornithologistes professionnels aussi bien qu'amateurs, Audubon représenta ses sujets au niveau du regard afin que leurs caractéristiques distinctives soient clairement visibles. Il les peignit également à une échelle aussi proche que possible de la grandeur nature. Les images sont immenses, mesurant chacune environ 90 centimètres par 65 centimètres ; cependant, pour que les spécimens les plus grands puissent tenir sur la feuille, Audubon a dû les représenter dans des attitudes inhabituelles. Étant donné que le flamant rose peut mesurer un mètre cinquante quand il se tient droit, Audubon a dû peindre cet oiseau courbé vers l'avant, sur le point de tremper son bec dans l'eau. Sa solution présente d'autres avantages, car elle nous permet d'étudier non seulement le plumage facilement reconnaissable, mais également d'autres traits distinctifs de cet oiseau qui risqueraient sans cela de ne pas être toujours visibles : les pattes longues et chétives qui aident le flamant à patauger dans des eaux profondes, les palmures qui lui permettent de ne pas s'enliser dans la boue, un cou sinueux grâce auquel il peut tourner sa tête en arrière dans l'eau et un bec en forme de boomerang pour filtrer l'eau et attraper sa nourriture. Comme les flamants sont des créatures incroyablement sociales, Audubon a inclus d'autres oiseaux de la volée au repos dans une eau peu profonde, avec la tête relevée, à l'arrière-plan ; certains sont représentés dans la pose caractéristique de cette espèce – en se tenant sur une patte. L'arrière-plan donne également un aperçu de l'habitat du flamant rose, les marais et les bancs de boue sans végétation à faible distance du littoral.

Le talent d'Audubon pour la composition donne une autre dimension à son art du dessin précis. La silhouette du flamant rose met en valeur la courbure élégante de son corps, alors que la courbe abrupte de son cou produit momentanément l'impression choquante d'un oiseau sans tête. L'angle du bec du flamant fait écho au bord du rocher sur lequel il se trouve, tandis que l'angle aigu de sa patte avant fait écho à la longue ligne sinueuse de son cou. Audubon accentue la couleur rose caractéristique du flamant en peignant derrière lui un arrière-plan qui semble, par contraste, dénué de couleur.

Comme les autres artistes américains qui se sont efforcés de montrer la beauté sauvage du continent nord-américain, Audubon savait que beaucoup des oiseaux qu'il peignait étaient condamnés à disparaître au fur et à mesure de l'avance de la civilisation vers l'ouest. Il observa un vol de flamants roses en mai 1832, alors qu'il était dans un bateau revenant des îles Keys en Floride. À la fin du dix-neuvième siècle, on ne voyait plus ces oiseaux qu'à l'extrémité sud de la Floride, et de nos jours, en Amérique du Nord, les flamants roses n'existent plus qu'en captivité.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

E = ÉLÉMENTAIRE | M = MOYEN | S = SECONDAIRE

Encouragez les élèves à examiner attentivement ce tableau en faisant particulièrement attention à ce qu'ils peuvent observer au premier plan et à l'arrière-plan, et à ce qui est dehors du cadre de l'image.

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ E | M | S

Demandez aux élèves ce qu'ils remarquent tout d'abord quand ils regardent cette gravure. *Ce sera probablement le grand flamant rose.*

Dites-leur de décrire comment Audubon a mis en valeur le plus grand des flamants. *Il occupe toute la page, au centre de la composition, et il a fait contraster sa couleur vive avec un fond relativement uni et aux couleurs ternes.*

E | M | S

Quelles marques distinctives peut-on voir sur cet oiseau, et où ? *On peut voir des marques distinctives sur le bec et sur les ailes repliées.*

E | M | S

Que voit-on à l'arrière-plan de cette gravure ? *Nous pouvons voir d'autres flamants roses, des marais, de l'eau.*

Que font les oiseaux qui sont peints sur cette image ? *Ils semblent chercher de la nourriture.*

E | M | S

Décrivez comment Audubon fait ressortir l'étendue de l'habitat naturel du flamant rose.

Il suggère la distance en peignant l'eau à l'arrière-plan plus claire qu'au premier plan et en représentant les oiseaux éloignés à plus petite échelle et en couleurs plus claires que le flamant au premier plan.

M | S

Audubon a donné au flamant rose son caractère particulier en dessinant de nombreux types de lignes. Demandez aux élèves d'identifier les différents types de lignes employés pour décrire l'oiseau.

L'oiseau a un cou ondulant, des ailes aux courbes lisses, et des pattes droites et angulaires.

E | M | S

Demandez aux élèves ce que représentent les croquis en haut du tableau selon eux. *Il s'agit d'esquisses du bec et des pattes.*

Demandez aux élèves d'essayer de deviner pourquoi ils ont été conservés sur la gravure. *Peut-être pour donner des informations supplémentaires (à quoi le bec ressemble quand il est ouvert, à quoi les pattes ressemblent vues du haut) ; pour remplir l'espace en haut afin qu'il ne semble pas nu par rapport au bas du tableau ; ou pour montrer que l'artiste observe aussi attentivement qu'un scientifique.*

INTERPRÉTEZ E | M | S

Demandez aux élèves pourquoi à leur avis Audubon a peint ses sujets grandeur nature plutôt que créer simplement des images à plus petite échelle.

Il voulait que les admirateurs de ses illustrations appréhendent la taille réelle de ces oiseaux et apprécient les détails de leur corps et de leurs ailes.

E | M | S

Selon vous, pourquoi Audubon a-t-il positionné le flamant comme cela, avec le cou penché ainsi ?

Il voulait que tout le corps de l'oiseau tienne sur la feuille, afin de créer une composition agréable et de montrer comment ce grand oiseau pouvait trouver de la nourriture dans l'eau.

M | S

Demandez aux élèves d'expliquer ce qui fait de ce tableau une œuvre d'art et non une illustration scientifique.

Les élèves mentionneront peut-être la pose naturelle de l'oiseau, l'ajout de l'arrière-plan ou la beauté de la composition.

S

Demandez aux élèves s'ils pensent que ce flamant rose a l'air vivant ou mort.

Les élèves penseront peut-être que sa pose et le décor naturel donnent l'impression qu'il est en vie. Expliquez que la photographie n'avait pas encore été inventée, et qu'Audubon a dû tuer les oiseaux et les arranger dans des positions naturelles pour avoir le temps de les étudier suffisamment en détail.

S

Encouragez les élèves à réfléchir aux raisons pour lesquelles Audubon et d'autres artistes tenaient à documenter la faune américaine à cette époque de l'histoire des États-Unis.

Lors de la colonisation et du développement des États-Unis, l'observation scientifique et la découverte des plantes et des animaux de ce territoire passionnèrent beaucoup de gens. Des artistes accompagnaient souvent des expéditions ayant pour but d'explorer et de documenter le continent nord-américain, sa flore et sa faune.

S

Demandez comment cette gravure d'un flamant rose est différente des flamants roses en plastique que certaines personnes placent parfois dans leur jardin. Est-ce que ces deux types de flamants peuvent être considérés comme de l'art ?

RÉFÉRENCES

Références historiques : l'époque du président Jackson

Géographie : les Keys de Floride (Indian Key était l'habitat naturel du flamant rose en Amérique du Nord, avant sa disparition)

Science : la classification des espèces ; la conservation et la protection des espèces ; l'ornithologie

Références littéraires et ressources documentaires : *My Style of Drawing Birds*, John James Audubon