

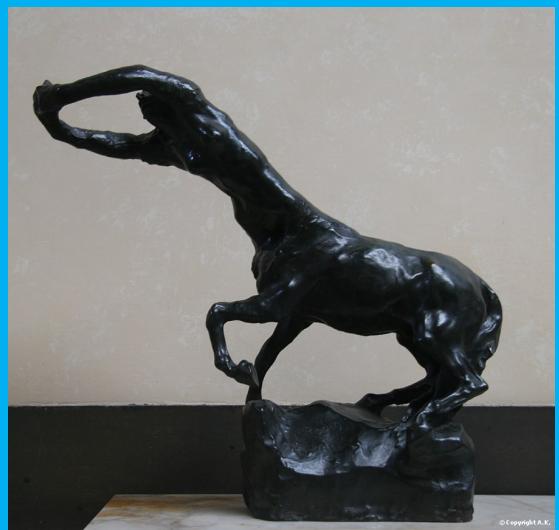
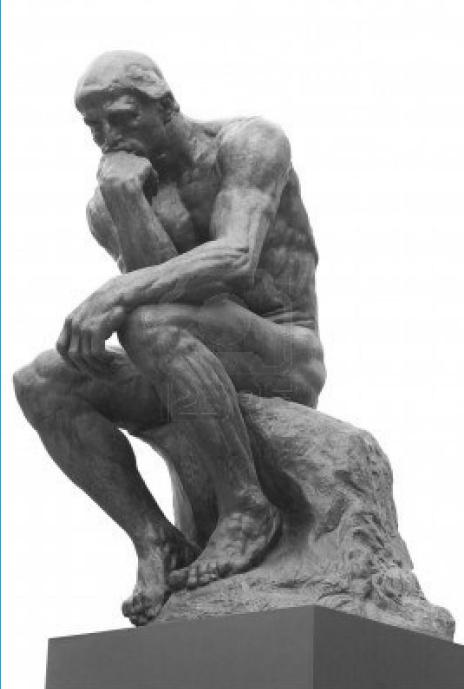
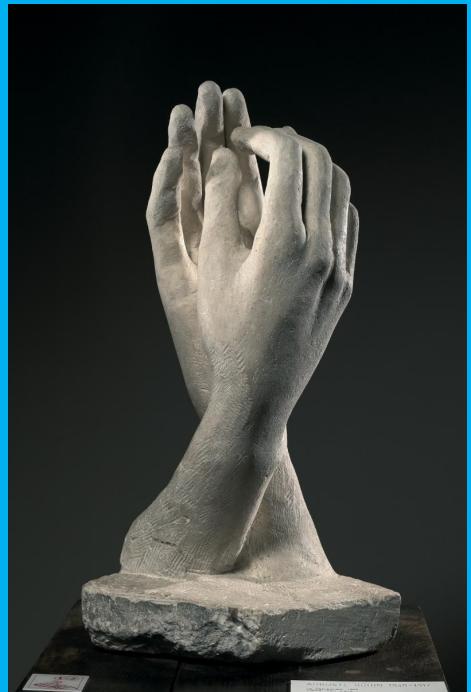
FEDERATION NATIONALE

OCCE AUTONOMES
& SOLIDAIRES

Pédagogie coopérative

« AUGUSTE RODIN »

Auguste Rodin (1840 - 1917)

Auguste Rodin est originaire d'une famille modeste d'origine rurale.

En 1855, il découvre la sculpture.

En 1857, il tente le concours d'entrée à « l'école des Beaux-Arts » dont il réussira l'épreuve de dessin, mais échouera 3 fois de suite à celle de sculpture.

En 1862, fortement touché par le décès de sa sœur, il entre dans les ordres religieux. Au terme d'un an, le Père Pierre-Julien Aymard l'encourage à continuer dans la voie artistique.

En 1864, il rencontre une ouvrière couturière qui lui servira de modèle et deviendra sa maîtresse puis à la fin de leur vie, son épouse.

De 1865 à 1870, il collabore avec Albert-Ernest Carrier-Belleuse, sculpteur renommé du second Empire.

En 1875, il part pour l'Italie où il étudiera les statues de Michel-Ange puis à son retour en France, il rentre au service de différents sculpteurs pour pouvoir survivre. Il va imaginer des décors pour des vases, des plats et des assiettes.

En 1877, sa première grande œuvre : « l'Age d'Airain » qui va le faire connaître et lancer sa carrière.

En 1880, Rodin reçoit sa première grande commande d'Etat : Une porte monumentale pour le futur musée des arts décoratifs. Elle sera composée d'une solide armature de bois de 6 m de haut et de 4 m de large sur laquelle il fixera des dizaines et des dizaines de petites figures en plâtre. Il hésite beaucoup et ne finira jamais son œuvre « la porte de l'enfer ». Elle restera dans son atelier.

Rodin et son style

Auguste Rodin est un modelleur, pas un tailleur de pierre. Toutes les figures de ses sculptures ont été façonnées avec de la terre glaise avant de devenir des sculptures de plâtre ou de bronze. Il forme des boulettes de terre qui prennent vie entre ses doigts et les dispose ensuite une à une pour donner du volume et du caractère au portrait qu'il modèle.

Il influence la sculpture par l'expressivité des formes, des sentiments et le soin apporté à restituer l'émotion par l'expression donnée à des parties du corps comme les mains, les pieds...

Il modèle une multitude de corps qu'il assemble pour créer de véritables chefs d'œuvres.

Quand Rodin ne sculpte pas, il dessine ou il peint.

Quelques œuvres de Rodin

Les Bourgeois de Calais

Cette œuvre représente 6 habitants de Calais qui se sont sacrifiés pour que le roi d'Angleterre laisse la vie sauve à l'ensemble des habitants de la ville, durant la guerre de cent ans. Après onze mois de siège, la cité affamée négocie sa reddition. Édouard III, fatigué et énervé par la longue résistance calaisienne, accepte que six bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés. C'est à ce prix qu'il laissera la vie aux habitants. Son épouse Philippa de Hainaut parvient cependant à le persuader d'épargner la vie de ces six malheureux, désespérés, venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clefs de la ville et du château en mains.

Le Penseur

Le penseur est l'une des plus célèbres sculptures de Rodin, elle représente un homme en train de méditer.

Tout d'abord appelée *Le Poète*, le *Penseur* devait au départ représenter Dante devant les portes de l'Enfer, méditant sur son poème.

Contrairement aux représentations classiques de la pensée, *Le Penseur* de Rodin est un homme nu, symbolisant par là l'universalité de la pensée, et musclé, liant l'exercice de l'esprit à celui du corps.

La Danaïde

Conçue pour *La Porte de l'Enfer*, vers 1885, cette figure n'y apparaît plus dans la dernière version. Sur un thème mythologique - les filles de Danaos, les Danaïdes, sont condamnées à remplir éternellement une jarre sans fond, pour avoir tué leurs jeunes époux le soir de leurs noces – Rodin construisit avant tout un paysage féminin, en mettant en valeur la ligne du dos et de la nuque de la Danaïde.

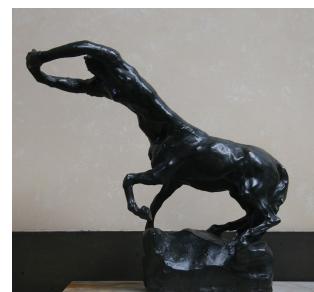
La Main de Dieu

Les figures d'Adam et Ève s'extirpent avec difficulté d'un morceau de terre, tenue par une large main droite émergeant de la masse à peine dégrossie d'un bloc de marbre. Symboliquement, *La Main de Dieu* créant les premiers êtres humains est aussi celle du sculpteur malaxant la glaise pour en faire naître ses personnages

La Cathédrale

Taillée dans la pierre et laissant apparentes les traces d'outils, *La Cathédrale* réunit en une même œuvre deux mains droites, appartenant à deux figures distinctes. Elle s'est intitulée *L'Arche d'alliance* avant de prendre le titre de *Cathédrale*, qui lui est sans doute donné au moment de la publication des *Cathédrales de France* par Rodin en 1914.

La Centauresse

Le modèle original en plâtre de cette œuvre date d'environ 1887. Rodin transforma le cheval du *Monument au général Lynch* en *Centauresse*, en remplaçant l'encolure du cheval par un torse féminin, doté de bras tendus dans le prolongement du corps en un geste d'imploration.

La Dernière vision

La *Tête de la femme slave* aux cheveux défaits et celle de *Saint Jean Baptiste* ainsi que des mains disproportionnées semblent surgir d'un bloc de marbre dans une apparition onirique. Traduite en pierre, *La Dernière Vision* fut placée sur le mur extérieur de l'église de Fresnelles (Creuse) où avait vécu l'auteur des *Névroses*. Le relief fut inauguré le 21 octobre 1906, en présence de Rodin

La femme poisson

Cette « fantaisie décorative », serait, pour certains, un projet non abouti pour une fontaine, ce que laisse effectivement penser la représentation du sujet, avec la bouche ouverte, et l'onde qui se répand autour du visage. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une étude liée à *La Porte de l'Enfer*, le thème des têtes sortant des flots étant fréquent dans le poème de Dante.

Pistes pédagogiques de travail

Photographier :

Prendre en photo les enfants mimant les sculptures de Rodin. (Insister sur les attitudes, imaginer des déplacements, inviter les enfants à se costumer à l'aide de drapés)

Créer des objets en relief et les photographier dans un décor choisi.

Modifier l'image :

Photocopier une reproduction d'œuvre de Rodin et chercher différentes façons de la transformer (déformer l'œuvre, la re-coloriser avec des craies grasses ou des encres, la transformer par la matière : collage de papiers ou de tissus, la découper et la recomposer façon puzzle, la détourner en y ajoutant des éléments)

Insérer :

Insérer l'œuvre dans une autre reproduction artistique.

Isoler, mettre en valeur :

Travailler sur un objet, un détail de l'œuvre

Juxtaposer :

Chercher à associer différents éléments (juxtaposer, superposer...)

Modeler, sculpter :

Travailler en 3 dimensions (pâtes à modeler, argile, plâtre...)

D'autres techniques vous sont proposées dans le dossier « *Les techniques pour réaliser des fonds en arts visuels* »

Bibliographie

Rodin Sculpteur, Hélène Pinet et Marie Sellier, éditions l'enfance de l'art

Rodin, les mains du génie, Hélène Pinet, éditions Découverte Gallimard

Rodin, le musée et ses collections, éditions Scala

Le musée Rodin, Beaux-arts magazine, hors série

Rodin, éditions du musée, Flammarion

Rodin, la passion du mouvement, Dominique Jarrassé, éditions Pierre Terrail

Auguste Rodin, éclairs de pensée, Augustin de Butler, éditions du Sandre

Site WEB :

<http://www.musee-rodin.fr>