

AUGUSTE RODIN 1840-1917

En 1891, Rodin a reçu la commande de la statue de Balzac – un très grand écrivain du 19e siècle – par la Société des Gens de Lettres.

Rodin commence par faire un Balzac tout nu, puissant et monumental, les bras croisés sur sa bedaine. La Société des Gens de Lettres est horrifiée ! Un Balzac tout nu, gros et gras, ça ne se fait pas ! La Société aurait voulu que Balzac porte une robe de moine.

Rodin fait alors un second Balzac bien musclé et athlétique. Mais ça ne va pas non plus, car Balzac était vraiment gros et gras, et en plus il est toujours tout nu ! Rodin fait alors Balzac en redingote, puis en robe de chambre – le vêtement préféré que Balzac portait quand il écrivait chez lui.

Honoré de Balzac poète et écrivain français (1799-1850)

- Le Père Goriot.
- La Peau de chagrin.
- Eugénie Grandet.

→ Balzac en robe de chambre.

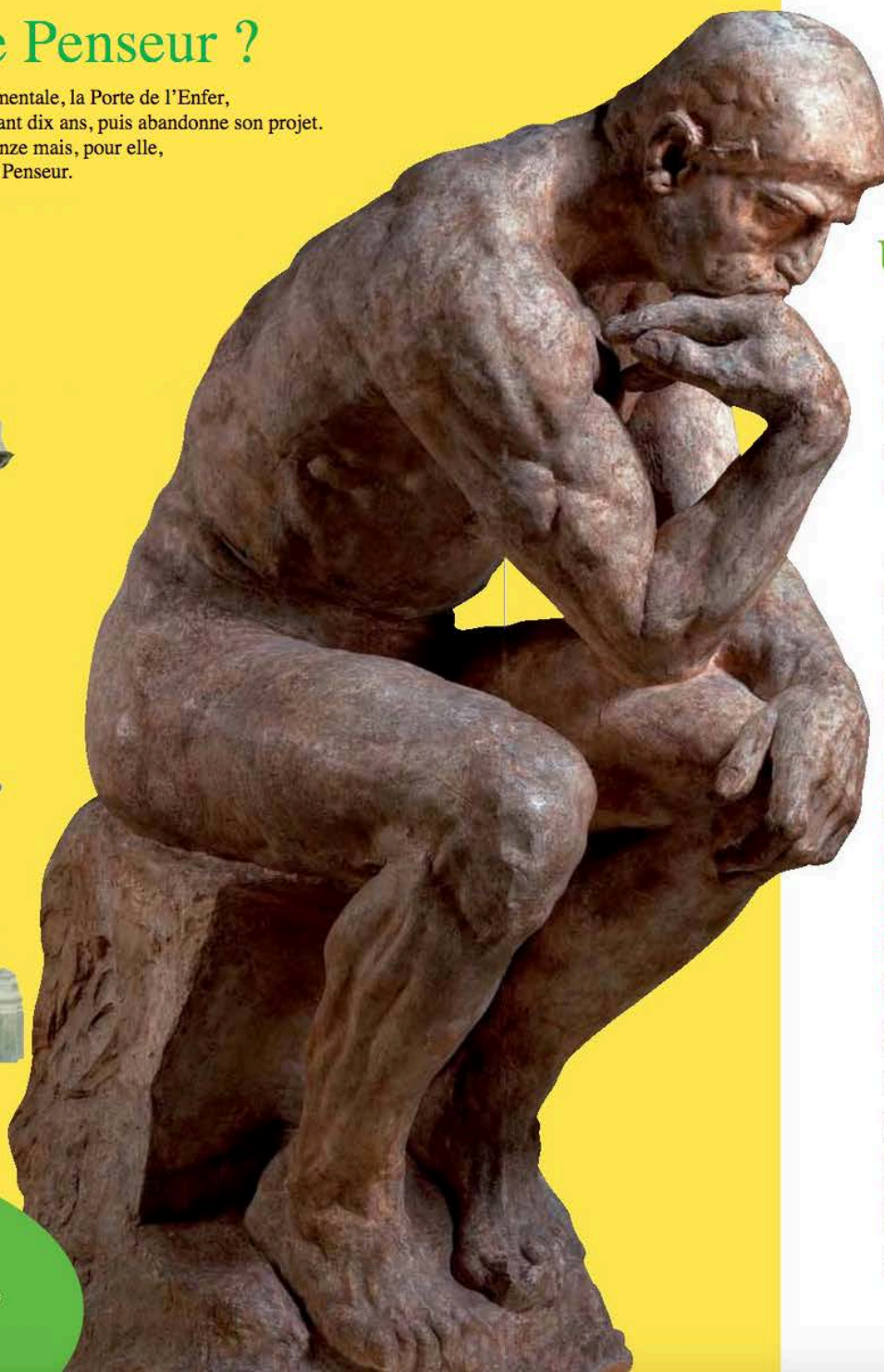

↑ Balzac en redingote.

Où se cache le Penseur ?

À partir de 1880, Rodin s'attaque à une porte monumentale, la Porte de l'Enfer, inspirée du long poème de Dante. Il y travaille pendant dix ans, puis abandonne son projet. Sa porte ne sera jamais réalisée de son vivant en bronze mais, pour elle, Rodin a imaginé plus de 200 figures, dont le célèbre Penseur.

Rodin

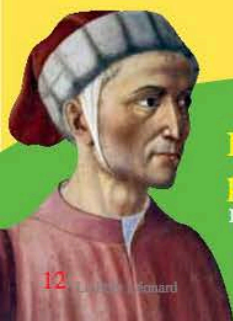
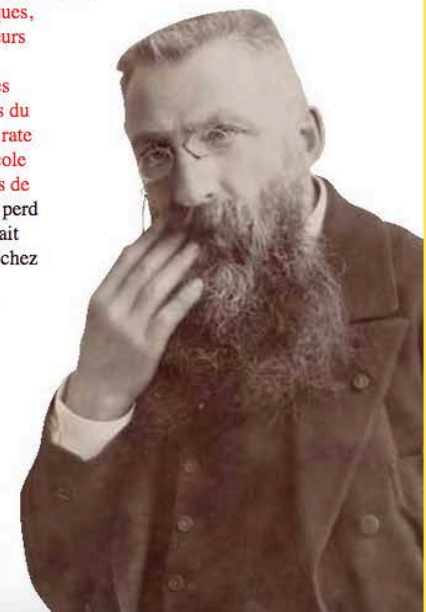
un géant de la sculpture !

Avec ses lunettes et sa barbe blanche, il a belle allure ! Mais petit, à l'école, il avait bien du mal à suivre car il était myope comme une taupe... et rien ne laissait deviner qu'il allait devenir un immense sculpteur !

Rodin naît à Paris le 12 novembre 1840. Son papa est employé à la préfecture. Auguste adore dessiner et s'empare des papiers d'emballage quand samaman revient avec les courses : il y a dessus de belles images qu'il peut copier ! Mais que faire pour améliorer les notes d'Auguste ? Direction Beauvais, chez un oncle qui pourra peut-être l'aider. Le jeune garçon admire la belle cathédrale gothique de la ville, la plus haute de France, mais reste toujours aussi mauvais en classe !

Rodin choisit sa voie

À 14 ans, Rodin est finalement inscrit à l'école spéciale de dessin et de mathématiques, la Petite École, qui forme les meilleurs artisans d'art. C'est là qu'il décide d'être sculpteur, en voyant les élèves modeler la terre glaise... Les débuts du jeune homme ne sont pas faciles. Il rate trois fois le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts qui lui aurait permis de faire une belle carrière officielle. Il perd sa grande sœur Maria, à qui il confiait tous ses secrets. Désespéré, il entre chez les pères du Saint-Sacrement pour devenir religieux et en profite pour sculpter le buste du père Eymard, leur supérieur. Celui-ci n'a pas dû trouver le résultat terrible car il paraît que l'œuvre a atterri au grenier, mais il a encouragé Rodin à reprendre sa vie d'artiste. Ouf, l'histoire de la sculpture l'a échappé belle !

Dante, penseur et poète génial !

Il a vécu au 14e siècle à Florence et a écrit la Divine Comédie, qui commence par un voyage aux Enfers, puis au Purgatoire et enfin au Paradis.

Rodin travaille à embellir Paris

L'empereur Napoléon III a demandé au baron Haussmann de transformer et d'embellir Paris. Des immeubles sur de grandes avenues poussent comme des champignons. Dans l'atelier de son ami Carrier-Belleuse, un sculpteur officiel très en vue, Rodin travaille dur. Il passe ses journées à tailler les pierres qui orneront les façades de ces édifices flambant neufs. Le soir, une fois rentré dans son atelier, un local plein de courants d'air, il retrouve sa terre glaise qu'il peut modeler. Comme il n'a pas les moyens de payer des modèles professionnels, il fait poser Bibi, un clochard, et une jeune lingère, Rose, qui devient sa compagne.

↑ Camille Claudel, son grand amour !

le bloc de marbre est laissé brut alors que le visage de Camille est parfaitement poli ? Michel-Ange, que Rodin admirait, jouait aussi sur des effets de finito et de non finito !

Rodin voyage !

Voilà maintenant Rodin à Bruxelles où il a suivi le sculpteur belge Van Rasbourgh pour travailler au décor de monuments publics et son ami Carrier-Belleuse, chargé lui aussi de commandes dans la capitale belge. Parfois, il troque ses ciseaux de sculpteur contre des pinceaux et va peindre dans la forêt ! Rodin gagne ainsi un peu d'argent et peut enfin s'offrir, à 35 ans, le voyage en Italie dont il rêve pour admirer l'art des grands sculpteurs de la Renaissance. Rodin se trouve face à un sculpteur colossal, Michel-Ange, qu'il admire immensément et dont l'art va beaucoup l'influencer.

Scandale au Salon de 1877 : monsieur Rodin a-t-il triché ?

Quand Rodin expose le plâtre de *L'Âge d'airain*, l'œuvre paraît si vivante qu'on l'accuse d'avoir moulé directement le corps du jeune soldat qui lui a servi de modèle pour faire croire ensuite qu'il l'avait sculpté ! Certains disent même qu'il aurait moulé un cadavre ! Rodin, furieux, mettra trois ans pour réunir des photographies et des documents prouvant qu'on l'a accusé à tort ! Dans la mythologie grecque, l'âge d'airain ou de bronze vient après l'âge d'or et désigne des temps très anciens.

Rodin expose à l'Alma

Le temps a passé. Maintenant Rodin est très célèbre. Il s'est même offert le luxe de créer son propre pavillon pour exposer ses œuvres lors de la grande Exposition universelle de 1900, à côté du pont de l'Alma : en tout 168 sculptures, 128 dessins et 11 photographies sont présentés. Quand l'exposition se termine, il déménage son pavillon dans la villa des Brillants, sur les hauteurs de Meudon : il va le transformer en atelier ! C'est là qu'il s'est installé, avec sa fidèle Rose, depuis quelques années. Il y vit au calme, entouré de ses chiens, sa vache, ses chevaux et même une vieille guenon. Ses journées sont réglées comme du papier à musique. Lever 6 heures. Le coiffeur vient ensuite pendant qu'il dessine. À 8 heures, il ouvre son courrier et dicte ses lettres. Il consacre le reste de la matinée à ses visiteurs (parmi les plus illustres on compte le roi d'Angleterre Édouard VII). Déjeuner à 12 heures, puis il part pour Paris...

Chez Rodin à Meudon...

Aujourd'hui **deux musées** sont consacrés à l'œuvre de l'artiste.
• À **Meudon**, 19 avenue Auguste Rodin. Tél. 01 41 14 35 00
www.musee-rodin.fr
• À **Paris**, 77 rue de Varenne. Tél. 01 44 18 61 10
www.musee-rodin.fr

←
Assemblage de mains droites pour faire une cathédrale !

En assemblant deux mains droites pour former une voûte, Rodin a imaginé une sculpture qu'il a appelée La Cathédrale .

Rodin imagine son propre musée

À Paris, Rodin a aussi des ateliers. À 68 ans, il s'installe dans un bel hôtel particulier du 18e siècle, l'hôtel Biron. Il occupe d'abord quatre pièces, puis tout l'hôtel. Quand l'État veut acheter l'hôtel, Rodin refuse de quitter les lieux. Il propose alors à l'État de lui donner toutes ses œuvres et toutes ses collections d'œuvres d'art si l'hôtel est transformé après sa mort en musée Rodin !

Rodin meurt le 24 novembre 1917, moins d'un an après Rose qu'il a fini par épouser après 53 ans de vie commune. Il est enterré à ses côtés à Meudon, et un tirage en bronze du *Penseur* est placé sur leur tombe. Rodin a eu une immense influence sur la sculpture du 20e et du 21e siècle. Voilà ce que dit aujourd'hui de lui le sculpteur anglais Antony Gormley :

« Rodin reste l'arbre monumental qui fait une ombre très longue : difficile de trouver un morceau de monde qui ne soit pas connecté à l'arbre ou à l'ombre qu'il porte. »

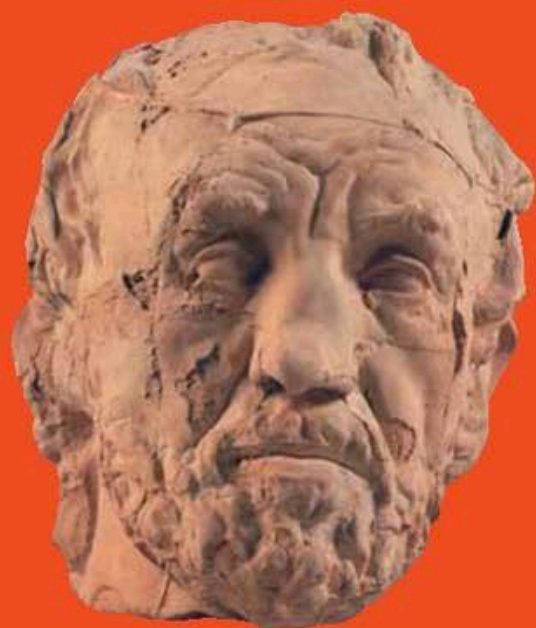
... et à Paris

La technique de Rodin

Plâtre, bronze ou marbre ? Monsieur Rodin invente l'assemblage !

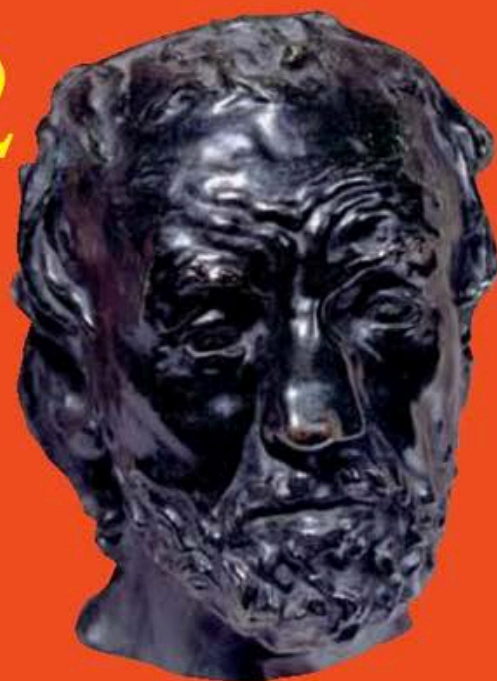
Avec de la terre, Rodin modèle directement ce qu'il voit, comme toi avec de la pâte à modeler. Mais quand on lui commande une œuvre ou un monument, il faut qu'il puisse reproduire sa sculpture dans d'autres matériaux comme ici Bibi, un de ses premiers modèles.

1 Dans son atelier, avec ses praticiens, il fait un moulage en plâtre du modèle en terre à reproduire. Il obtient un « plâtre original ». Rodin, comme beaucoup de sculpteurs de son époque, aime bien travailler ce matériau. Le plâtre original va servir à faire de nouveaux moules pour couler du bronze dedans et obtenir une sculpture en bronze.

2

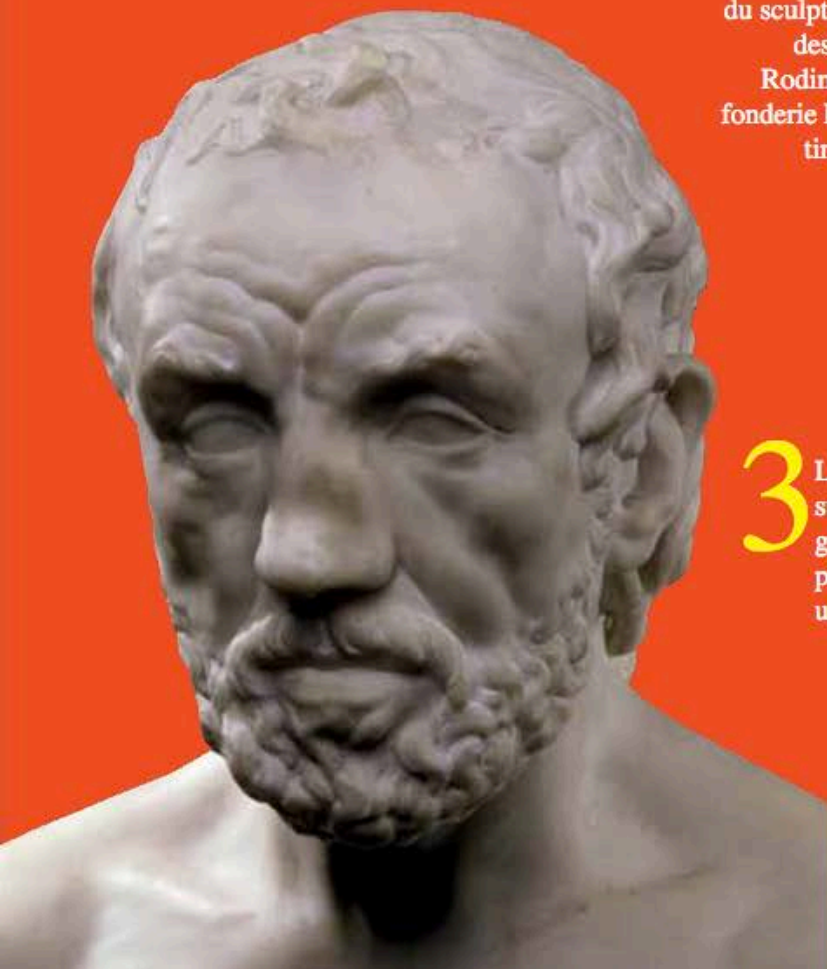
Fondre une sculpture en bronze est un métier différent de celui du sculpteur, assuré par des fondeurs d'art. Rodin s'adressait à la fonderie Rudier pour ses tirages en bronze.

3

Le plâtre original est aussi utilisé pour reporter sur un bloc de marbre des points de repère : grâce à eux, c'est plus facile de tailler le marbre pour reproduire le modèle, si on veut faire une version en marbre !

Au fil de sa carrière, Rodin va sans cesse réutiliser tous les moules en plâtre qu'il a faits pour les assembler entre eux et créer de nouvelles sculptures : c'est un procédé nouveau, qui sera repris après lui par beaucoup de sculpteurs !

En 1884, la ville de Calais commande un monument à Rodin pour illustrer un épisode de la guerre de Cent Ans. Le sculpteur propose de représenter six bourgeois qui se sont sacrifiés pour sauver leur ville !

1346 : en pleine guerre de Cent Ans, le roi d'Angleterre Édouard III vient de battre l'armée du royaume de France à Crécy. Après avoir remporté cette bataille, va-t-il retourner en Grande-Bretagne ? Que nenni ! Il lui faut une place stratégique en France. La ville de Calais avec son port est idéale. Mais derrière ses hautes murailles, elle n'est pas facile à prendre. Alors Édouard III décide de l'assiéger et d'attendre.

Le gouverneur de Calais, Jean de Vienne, prend tout de suite des

mesures. Pour éviter que les habitants ne souffrent de famine, il impose un rationnement et se résout à expulser toute personne n'ayant ni bien ni provision. Voyant le temps passer, il écrit au roi de France Philippe VI pour lui demander de l'aide. Les armées du roi se mettent en marche mais sont vite bloquées par les Anglais. Après dix mois de siège, la population meurt de faim ! Jean de Vienne accepte de se rendre, à condition que les Anglais épargnent les habitants et les soldats installés

à Calais. En échange, Édouard III exige que six notables de Calais lui remettent les clés de la ville et soient pendus ensuite. C'est ce moment que Rodin a choisi de représenter : six bourgeois de Calais, en chemise, pieds nus et la corde au cou, apportent les clés. Finalement, les volontaires auront la vie sauve grâce à l'intervention de la reine d'Angleterre : émue par leur courage, elle demandera leur grâce à Édouard III... Calais est restée ensuite aux mains des Anglais pendant 210 ans !

Hommes qui marchent...

L'Homme qui marche de Rodin a inspiré beaucoup d'artistes... qui se sont mis eux aussi à faire des hommes qui marchent !

Auguste Rodin
bronze,
H. 213 cm,
1907, Paris,
musée d'Orsay

**Formes uniche
dans la continuité
de l'espace
d'Umberto Boccioni**
bronze,
H. 112 cm,
1913,
Milan, museo del
Novecento

Thomas Houseago,
plâtre, acier et jute sur
socle de bois,
H. 156 cm,
1995,
collection
Elsa Cayo

**Alberto
Giacometti**
bronze,
H. 180 cm,
1960,
Fondation
Alberto &
Annette
Giacometti