

Auguste Rodin

Le baiser

Éléments biographiques

Auguste Rodin est né à Paris le 12 novembre 1840 et mort à Meudon le 17 novembre 1917. Il est l'un des plus importants sculpteurs français du XIXe siècle. Il est considéré comme un des pères de la sculpture moderne et contemporaine.

Fortement influencé par la sculpture de Michel-Ange, il réalise sa première grande œuvre « L'Âge d'airain ». Sa statue donne une telle impression de vie, qu'on l'accuse d'avoir fait un moulage sur un modèle vivant.

Auguste RODIN Photographie

Auguste RODIN L'âge d'airain

Grand **modeleur**, Rodin influence fortement la sculpture, par l'**expressivité des formes**, la **sensualité des poses** et le soin apporté à ses œuvres.

Il participe à l'invention d'un nouveau style de sculpture en développant de nouvelles techniques comme l'**assemblage**, la **démultiplication** ou la **fragmentation**, en totale contradiction avec l'académisme.

Il noue une relation passionnelle et tumultueuse avec la sculptrice **Camille Claudel**, de vingt-quatre ans sa cadette.

L'État français lui commande « La Porte de l'enfer » inspirée par la Divine Comédie de Dante Alighieri, son œuvre la plus monumentale (7 m de haut et 8 tonnes) à laquelle il travaillera seul jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne sera ni livrée ni fondue en bronze de son vivant.

Analyse de l'œuvre

Sources d'inspiration

Littéraire

Le baiser représente Paolo et Francesca, les deux amants maudits de La Divine Comédie de Dante (1265-1321). Malheureuse en amour, Francesca da Rimini s'éprend de Paolo Malatesta, le jeune frère de son mari. Alors que les deux jeunes gens échangent leur premier baiser, ils sont surpris par le mari de Francesca qui les tue tous les deux.

L'œuvre fut d'abord intitulée Francesca da Rimini mais aucun détail anecdotique ne venant rappeler l'identité des deux amants, les critiques et le public baptisèrent l'œuvre « Le Baiser », un titre abstrait qui traduit bien son caractère universel.

Personnelle

A l'époque de sa création, Rodin vit une passion dévorante avec son élève et sa muse Camille Claudel.

Sa vie personnelle entre en écho avec le sujet de son œuvre.

Evolution du projet

A l'origine ce groupe devait figurer dans « La Porte de L'Enfer ».

Puis le sculpteur prit conscience que cette représentation du bonheur et de la sensualité constituait une œuvre autonome.

La Porte de l'enfer (plâtre)

La Porte de l'enfer (bronze)

Thématique

Baiser et étreinte.
Amour et sensualité.

Analyse plastique

Type

Groupe (2 figures)

Matériau

Terre cuite à l'origine
Des tirages ultérieurs en plâtre, en marbre et en bronze.

Formes

Corps jeunes et nus
Lignes dessinées, pures, courbes
Modelé souple et lisse

Composition

Dynamique et équilibrée
Posture assise et embrassée

Temps

Aspect universel et intemporel de l'œuvre

Lumière

Lumière et ombres des creux et des saillies, des vides et des pleins.

Mouvement

Embrassement des corps, sensation d'unité organique des deux corps

Circulation

Abolition des limites entre les corps, sensation de circulation (du désir, de l'amour)

Fusion

Point de contact (mains, bouches), sensation de fusion

Interprétation

Rodin, au contraire d'autres artistes, n'a pas choisi de montrer la dimension tragique de cet épisode, mais plus volontiers d'en révéler la teneur psychologique.

Il choisit à dessein le moment de basculement, celui de l'abandon.
Il met plutôt l'accent sur la vérité des sentiments et frôle l'image érotique.

Auguste RODIN Le Baiser (détails) Plâtres et marbres

« De même que le corps humain n'est pour Rodin un tout qu'autant qu'une action commune (intérieure ou extérieure) tient en mouvement tous ses membres et toutes ses forces, de même des parties de corps différents qui, par une nécessité intérieure, adhèrent les unes aux autres, se rangent pour lui d'elles-mêmes en un organisme. Une main qui se pose sur l'épaule ou la cuisse d'un autre corps n'appartient plus tout à fait à celui d'où elle est venue : elle et l'objet qu'elle touche ou empoigne, forment ensemble une nouvelle chose, une chose de plus qui n'a pas de nom et n'appartient à personne ; et il est question à présent de cette chose particulière et qui a ses limites définies.

Cette découverte est à l'origine de la manière de grouper les formes, chez Rodin ; ainsi s'explique que les figures soient liées les unes aux autres d'une façon inouïe, que les formes tiennent ensemble, ne se lâchent à aucun prix. Il ne prend pas pour point de départ les figures qui s'étreignent, il n'a pas de modèles qu'il dispose et groupe. Il commence par les endroits où le contact est le plus étroit, comme aux points culminants de l'œuvre ; là où quelque chose de nouveau se produit il entame son travail et consacre tout le savoir de son instrument aux apparitions mystérieuses qui accompagnent la naissance d'une chose nouvelle. Il travaille, en quelque sorte, à la lumière des éclairs qui jaillissent de ces points, et ne voit que celles des parties du corps entier qui sont éclairées. Le charme du grand groupe de la jeune fille et de l'homme qui se nomme *Le Baiser* tient à cette sage et juste répartition de la vie ; on a le sentiment que, de toutes ces surfaces de contact, des vagues pénètrent dans les corps, des frissons de beauté, de pressentiment et de force. De là vient que l'on croit voir la félicité de ce baiser sur toute l'étendue de ces corps ; il est comme un soleil qui se lève et sa lumière est répandue partout. »

Rainer Maria Rilke, *Auguste Rodin*

Scandale et reconnaissance officielle

Le petit groupe en terre cuite est exposé pour la première fois comme une œuvre autonome au salon de 1887.

L'étreinte est un sujet **classique** mais Rodin ancre son propos dans l'aspect charnel et humain.

Privé de narration, d'explication (aucun accessoire ni vêtement ne permet d'identifier les deux amants), de référence à une période historique ou à quelque mythe, le sujet touche à l'universel et le public s'identifie aux personnages.

Malgré certaines accusations de vulgarité cette œuvre obtient un succès immédiat auprès du public. Elle deviendra rapidement une icône universelle célébrant l'amour humain.

Rodin fait ainsi entrer la sculpture dans la **modernité**

L'État français en commande une version agrandie en marbre pour l'Exposition universelle de 1889. Le délai est trop court. Rodin mettra près de dix ans à livrer la version en marbre (1888 -1898).

La version monumentale en marbre fut exposée pour la première fois au Salon de Paris en 1898. Elle fut si populaire, que le fondeur Ferdinand Barbedienne proposa à Rodin un contrat pour en éditer des réductions en bronze.

La sculpture de Rodin

Les matériaux : la terre, le plâtre, le marbre et le bronze

Rodin modèle les premières versions de ses sculptures dans de la terre.

A l'origine, le Baiser une petite terre cuite,

Il en créera par la suite des moulages en plâtre, des modèles en marbre et plus tardivement en bronze.

Depuis la Renaissance, seul le travail de modelage relève du sculpteur.

Dans l'atelier de l'artiste, les œuvres en plâtre, en marbre ou en bronze, sont exécutées respectivement par le mouleur, le praticien ou le fondeur.

Les techniques : le modelage, le moulage, la taille, l'assemblage, la fonte

Le modelage

Le modelage est la technique la plus primitive et la plus directe de mise en forme de la terre. Il se fait par **addition / soustraction** de matière. Parfois, autour d'une armature pour les grands formats.

Peu adapté à une exécution définitive, le modelage est souvent utilisé comme ébauche préparatoire à la traduction dans d'autres matériaux comme le plâtre, le bronze ou le marbre.

Le moulage

La technique du moulage consiste à créer un moule, de la sculpture modelée en terre. Il permettra de tirer un ou plusieurs plâtres à l'exacte imitation du modelage.

Il existe deux types de moulage :

A creux perdu pour un tirage unique (le moule est cassé pour dégager l'œuvre)

A bon-creux pour les tirages en séries (le moule est réutilisable)

La fonte en bronze

La technique de la fonte nécessite la création d'un moule spécial. Une technique complexe composée de plusieurs phases permet la création d'un bronze à partir du métal en fusion.

La taille

La technique de la taille est adaptée pour des matériaux durs. Par un geste **soustractif** l'artiste ôte de la matière à un bloc de pierre (calcaire, marbre, granit...) pour en dégager l'œuvre.

L'assemblage

Rodin est l'inventeur de la technique de la **fragmentation** et de l'**assemblage**.

Dans son atelier, les mouleurs ont une place particulièrement importante. Il fait reproduire à des tailles différentes une série d'épreuves en plâtre de chaque œuvre, ou de parties d'œuvres parfois à différents moments de leur élaboration.

Il dispose ainsi de figures et de fragments qu'il peut associer ou transformer à sa guise pour créer de nouvelles formes sculpturales.

Différentes versions du baiser de Rodin

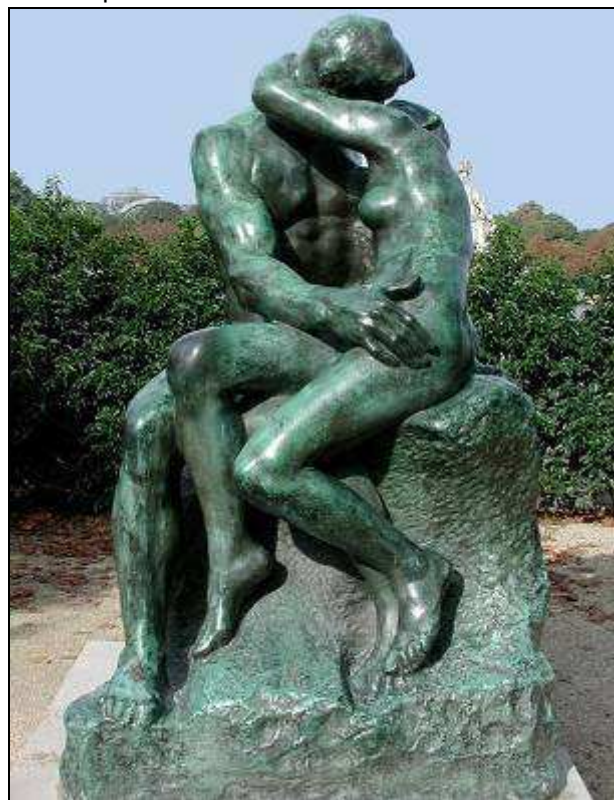
Terre cuite

Plâtre patiné

Marbre

Bronze

La thématique du baiser dans la sculpture

Temple Khajurâho Inde (XIe) Antonio CANOVA Psyché ranimée par le baiser de l'Amour (1793)

Constantin BRANCUSI Le Baiser Différentes versions

Ange LECCIA Le baiser 1985

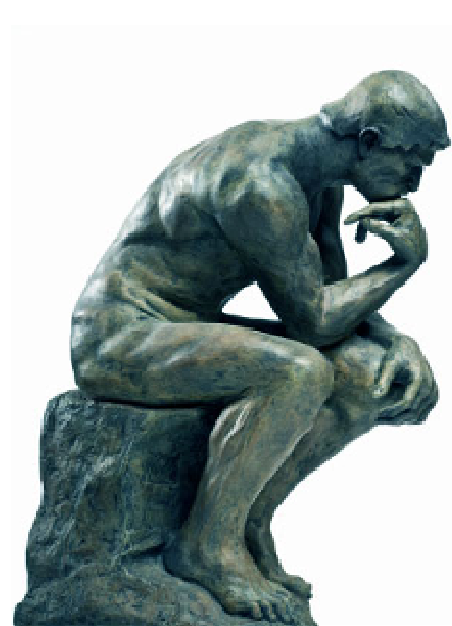
Œuvres emblématiques de Rodin

Les bourgeois de Calais
Plâtre original 1889

L'homme qui marche 1907

Le penseur
Modelage original 1880
Bronze 1902

Les ombres 1886

Sitographie

Musée Rodin / Dossier pédagogique

http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/resourceSpace/3557_1ab178a697ae1b9.pdf

Dossier enseignant Rodin Les Ombres

http://www.mbaq.fr/fileadmin/user_upload/Activites/dossierprofsRodin%20version%20web.pdf