

Analyse d'une œuvre : Rodin

BORDAS CRPE / Arts Visuels / Œuvre 28

L'artiste, le contexte

Auguste Rodin (1840-1917) domine toute la sculpture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec une œuvre qui ne peut se rattacher à aucune école ni à aucun mouvement, aboutissement du romantisme et prémices de l'art moderne. Plus préoccupé par la signification que par la vraisemblance, il a recours à des déformations qui amplifient et soulignent le propos, fasciné avant tout par le mouvement, il tente de saisir le moment d'une action ou d'en suggérer le déroulement. Modeleur plus que sculpteur (les marbres sont faits dans son atelier par une équipe d'aides qu'il s'est choisie), il imprime à la terre la nervosité de son empreinte et ajoute aux torsions des formes l'animation des surfaces.

Analyse de l'œuvre, Les Bourgeois de Calais (1884)

Commande de la ville de Calais, le groupe illustre l'épisode de la guerre de Cent Ans raconté dans les *Chroniques* de Froissart, où six riches bourgeois se sacrifient pour leurs concitoyens. Rodin enchaîne les mouvements pour créer l'unité du groupe qui avance d'un même pas, dessinant au sol une spirale jusqu'à Eustache de Saint-Pierre, le premier à se dévouer. Parallèlement, il décompose les pas, dans un effet stroboscopique, d'un personnage à l'autre. Drame d'un moment où chacun des acteurs exprime son approche personnelle de la mort (courage, détermination, acceptation, résignation, révolte, désespoir), la prise de vue « en instantané » évoque les moments successifs de la marche (et de ses hésitations) et des sentiments.

Pistes pédagogiques

Cycles 2 & 3

Objectifs : culturels et réflexifs (Histoire, approche d'une œuvre), techniques (modelage), opérationnels (ajuster, mettre ensemble), socialisation (projet commun).

- Lire le passage historique où est décrit l'épisode des bourgeois de Calais, sans en dévoiler la fin pour que les élèves puissent sentir le désespoir d'hommes condamnés à mort.
- Expliquer qu'un artiste (Rodin) a représenté cet épisode en sculpture (faire préciser le terme). Représenter en terre les six bourgeois. Les enfants vont s'attacher à l'anecdote (la corde au cou) plus qu'à la forme, et représenter, en règle générale, à plat.
- Visite au musée Rodin pour voir le groupe. Observer, analyser (les attitudes, les expressions, le mouvement d'ensemble et le lien entre les personnages).
- Faire mimer et dessiner les positions mémorisées.
- Par groupes de six enfants, faire représenter, à nouveau en terre, chacun un bourgeois, puis les disposer ensemble. Ce qui suppose une entente dans le groupe d'élèves pour distribuer les personnages, une mémorisation des positions, une compréhension nouvelle de l'espace. Raconter alors, évidemment, la fin de l'histoire (la grâce).

Auguste Rodin, *Les Bourgeois de Calais*

Auguste Rodin, *Les Bourgeois de Calais* (1884), sculpture.
Ph. © Éric Lessing / AKG, musée Rodin, Paris.