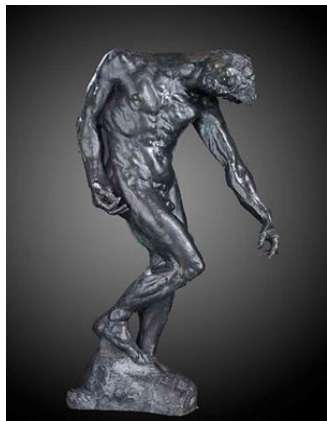

Artiste	Auguste Rodin (Paris, 1840 - Meudon, 1917)	
Titre	L'Ombre	
Date	1880	
Technique	Bronze	
Dimensions	H. 1.91 ; L. 1.11 ; P. 0.555 m.	
Provenance	1949, déposé au musée Rodin, Paris 1986, affecté au musée d'Orsay, Paris 1997, dépôt musée de Lille	
Conservation	Palais des Beaux-Arts de Lille	
Mots-clés	Porte de l'Enfer, accablement, Adam	

ARTISTE

Auguste Rodin, né en 1840 dans une famille parisienne modeste, s'initie au dessin à la Petite École de 1854 à 1857. Pour parfaire ses études, il fréquente le Louvre et étudie le modèle vivant le soir. Après sa formation, il travaille chez plusieurs décorateurs où il se familiarise aux différentes techniques de sculpture. En 1857, il se présente au concours d'entrée à l'École des Beaux Arts mais échoue trois fois de suite. Après un bref passage dans un séminaire, Rodin, revenu à la vie laïque, œuvre à la décoration de différents édifices dans l'atelier de Carrier-Belleuse. En 1870 mobilisé puis réformé, il rejoint Carrier-Belleuse à Bruxelles, voyage en Italie et de retour à Bruxelles, présente sa première œuvre majeure *L'Âge d'airain* au Salon. Il y est accusé d'avoir moulé sa figure sur nature et l'accès à l'Académie des Beaux-Arts lui est alors refusé. Son œuvre prend toute son ampleur avec la sculpture de *Saint Jean-Baptiste qui prêche* puis de *L'Homme qui marche* dont il supprime bras et tête. Pour compenser la campagne de dénigrement qui a suivi la réception de *L'Âge d'airain*, l'État français achète la sculpture en 1880 et commande alors à Rodin une porte pour le futur musée des Arts Décoratifs de Paris : *La Porte de l'Enfer*. Cette œuvre occupera Rodin toute sa vie et sera à l'origine de ses sculptures les plus connues. En 1883 il rencontre Camille Claudel qui devient son élève puis sa muse et sa maîtresse. A ce moment Rodin est au sommet de sa gloire.

La modernité de son art provoque cependant des scandales, notamment quand la ville de Calais lui propose de réaliser un monument en l'honneur des Bourgeois de Calais, puis lors du projet de sculpture à la gloire de Balzac. En 1898 il rompt avec Camille Claudel et en 1917 l'artiste épouse Rose Beuret. Rodin décède le 17 novembre de la même année. Ce créateur bouleverse l'histoire de la sculpture en réalisant une œuvre puissante par le travail sur l'expression toute entière du corps, par la remise en question du socle et l'utilisation du fragment et la répétition d'un motif.

ŒUVRE

En 1881, l'état commande à Rodin, une porte destinée au musée des Arts Décoratifs. Pour cette œuvre, Rodin s'inspire de *L'Enfer* de Dante Alighieri, grand poète florentin de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. La porte est une grande composition qui comporte plus de trois cents personnages. Les figures centrales sont décrites dans l'œuvre de Dante : *Le penseur*, le groupe d'*Ugolin et ses fils* et celui des amants *Paolo et Francesca*.

Trois figures identiques placées selon des angles différents, les *Ombres* couronnent la porte. Elles figurent Adam, le premier pêcheur de l'humanité, et tournent leurs mains gauches rassemblées vers le penseur situé en-dessous.

Avec ce groupe de sculptures, Rodin affirme la fonction de l'assemblage, du multiple, et de l'agrandissement en sculpture puisque toutes ses recherches seront moulées dans des tailles différentes de manière isolée. *L'Ombre* du Palais des Beaux-Arts de Lille est un élément agrandi du groupe initialement destiné au sommet de la porte. Cette sculpture représente Adam qui porte le poids du péché originel. Il est accablé et son corps entier l'exprime : il subit torsions et tensions contre nature. Les muscles ne sont que nœuds et vibrations rendus par des effets de matière. L'expression du visage renforce cette impression de douleur, d'abattement par le creusement des joues, des rides profondes marquées sur le visage, les yeux mi-clos renvoyant à la douleur toute intérieure du personnage. Rodin utilise ici le principe du *contrapposto*, cette torsion du corps chère à Michel Ange. Il se sert également du contraste entre matière brute et matière travaillée, utilisé par l'artiste italien.

Un parti pris de non fini, commun aux artistes modernes, se retrouve dans la sculpture : les pieds de *L'Ombre* se fondent dans un socle à peine épannelé. L'œuvre s'écarte définitivement des sculptures contemporaines pour exprimer puissamment un état d'âme.

PISTES PEDAGOGIQUES ARTS VISUELS

1er DEGRE

L'assemblage

C'est une technique que l'artiste développe à partir des années 1900 et qui consiste à composer une nouvelle œuvre en réutilisant totalement ou partiellement des fragments réalisés et déjà utilisés auparavant.

Créer une collection de photos de sculptures de corps d'origine historique et géographique diverses. Représenter un nouveau personnage en découpant et assemblant des fragments de ces images. Travailler la notion d'hybridation harmonieuse ou au contraire monstrueuse.

Variante :

A partir d'une collection de jouets cassés ou abîmés, poupées en tous genre, peluches, objets roulants, assembler des parties de ces jouets entre eux afin de réaliser des êtres monstrueux.

Le changement d'échelle

L'Ombre du Palais des Beaux-Arts de Lille est un agrandissement d'une des figures surplombant la *Porte de l'Enfer*.

Agrandir un jouet, un objet en volume via la technique de la bande plâtrée. Constaté les effets produits.

2nd DEGRE

Jeu d'ombres

Réaliser une série de photographies à partir d'une même posture corporelle, en modulant la lumière et les cadrages.

Expérimenter les effets de la lumière et le parti pris du cadrage. Observer et analyser la pluralité des lectures : Ce qui est caché, ce qui est révélé, ce qui est déformé, ce qui est sublimé, transfiguré...

Fragments

Rodin, très inspiré par la sculpture antique abîmée par le temps, a souligné la beauté et la puissance du fragment, souvent plus puissante que la sculpture achevée.

A partir d'un bloc d'argile, faire émerger une partie du corps. Expérimenter l'équilibre du volume et l'impact du non-fini.