

Artiste	Ernest Eugène HIOLLE (1834 - 1886)	
Titre	Narcisse	
Date	1868	
Technique	Sculpture en plâtre	
Dimensions	H. 96 cm; L. 163 cm ; P. 61 cm	
Mots-clés	Mythologie, métamorphose, amour	

CONTEXTE

Louis-Napoléon, président sous la seconde République après les événements de 1848, devient empereur des français jusqu'à la défaite de Sedan contre les Prussiens en 1870. Alors que la statuaire publique élève des monuments aux gloires historiques, les productions à caractère privé penchent pour l'élégance et le goût du passé. Des sculpteurs appelés néo-florentins, puisant leur inspiration parmi les textes anciens et sous l'influence de Paul Dubois, répondent à ces demandes en créant des formes gracieuses et élégantes inspirées du Quattrocento italien.

ARTISTE

Né à Paris en 1834, c'est cependant à Valenciennes que Eugène Hiolle passe sa vie. Il fréquente dès l'âge de 13 ans le cours de Grandfils, professeur de sculpture à l'École académique. En 1853, il est inscrit dans la section sculpture de l'École Impériale et Spéciale des Beaux-Arts. En 1862, il remporte le Premier Prix de Rome ce qui lui permet de séjourner à la Villa Médicis de 1863 à 1868. C'est d'Italie qu'il envoie ses sujets d'études dont *Narcisse*. Il remporte alors une médaille d'or au Salon en 1870 grâce à cette œuvre. A Rome, il rencontre son épouse qui lui donne sept enfants. De retour à Valenciennes, Ernest Hiolle poursuit une carrière brillante et exécute de nombreux bustes, statues, éléments décoratifs et bas-reliefs pour des commandes privées mais aussi publiques à la demande de grandes villes : Paris (le Panthéon, l'hôtel de ville), Rouen, Le Puy. Chevalier de la Légion d'honneur en 1873, Hiolle est nommé professeur à l'école des Beaux-Arts en 1884. Il meurt en 1886. Cette mort prématurée, laissant sa famille dans une grande gêne financière, incite la ville de Valenciennes à organiser une tombola pour aider la veuve et ses enfants.

ŒUVRE

Ce plâtre est le dernier envoi de l'artiste au Salon de Paris de 1869 alors qu'il termine sa formation à la Villa Médicis de Rome. Le marbre réalisé ultérieurement se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Passionné par l'histoire et la mythologie gréco-latine, Eugène Hiolle s'inspire ici des *Métamorphoses* d'Ovide, en reprenant le thème de Narcisse alors très en vogue au milieu du XIXe siècle auprès des sculpteurs que l'on appelle les néo-florentins.

Narcisse, très beau jeune homme imbu de lui-même, est condamné par Echo, qu'il a repoussée, à tomber amoureux de son reflet. Ne pouvant atteindre l'objet de son désir, il tombe dans l'eau et se noie ou, dans une autre version, se laisse mourir aux côtés de l'être aimé. C'est à cet emplacement que pousse une fleur appelée narcississe.

Le sculpteur représente un jeune homme aux formes gracieuses allongé sur un rocher. La tête penchée, dans une attitude alanguie, il admire son reflet pendant que sa main effleure délicatement son image. Au pied du rocher, des roseaux semblent émerger de l'eau. L'artiste traduit par une pose très sensuelle le dilemme de Narcisse : le tourment de l'âme et l'abandon du corps devant son amour impossible. Le corps de l'adolescent adopte une attitude sensuelle, tout en courbes et en torsions. La chevelure de Narcisse, souple et ondulée, est piquée de fleurs, des narcississe, qui rappellent le sort que les dieux ont réservé au jeune éphèbe.

L'artiste réalise ici une superbe démonstration d'anatomie au service d'un mythe.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts visuels

La métamorphose

A partir d'une forme minimale, cercle, carré, losange, trapèze, dessiner en trois ou quatre étapes sur des petits formats une métamorphose graphique en faisant apparaître un personnage, un animal, un objet.

Le langage des fleurs

Au XIXe siècle, période romantique par excellence, un véritable langage des fleurs est établi. Ainsi la rose, fleur préférée de Vénus, peut signifier amour, début de relation, pureté, «mon cœur brûle pour toi», etc. Le lierre signifie la fidélité, le mariage, la tulipe, la passion, etc. Leurs combinaisons peuvent complexifier le sens du message. Envoyer à son amoureux(se) un message d'amour en dessinant certaines fleurs.

L'amour

Imaginer un coup de foudre entre deux personnages et le traduire en quatre images. User et abuser de la symbolique : éclairs, cœur, dentelle et ruban, oiseaux, anneau, etc.

2nd DEGRE

Arts plastiques

Ce que voit Narcisse dans l'eau mouvante

Apparition/disparition de l'image, déformation/transformation, métamorphose. Travail de la matière et des transparences en peinture. Travail sur un logiciel de morphing en TICE.

Autoportrait et posture

Jouer à Narcisse. Pratique théâtrale : adopter des postures sculpturales, exprimer le tourment, l'abandon, le sentiment amoureux... Photographier, jouer sur les points de vue, les cadrages, tourner autour pour mettre en évidence les formes expressives du corps.

Tout en courbe

Exprimer par le dessin ou le travail numérique le mouvement d'un corps en considérant la notion de tourment ou la notion d'abandon.

Espace narcissique

Concevoir une installation qui renvoie le spectateur à lui-même dans un espace physique ou mental (jeux de miroirs, écrans vidéo, parcours en boucle, voir les œuvres contemporaines de Javier Perez, les installations de Dan Graham...)

LYCEE PROFESSIONNEL

Arts appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle »

Histoire des Arts, Terminale bac Pro

Arts et sacré : l'art et les grands récits (religions, mythologies) : versions, avatars, métamorphoses...

La représentation de Narcisse mise en perspective avec le mythe et ses échos au XXe siècle, notamment à travers le concept psychanalytique de narcissisme, par exemple dans le cadre d'une séquence sur la pièce *Huis clos* de Sartre et le personnage d'Estelle.

Français, Terminale Bac Pro

Objet d'étude « L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts », champ littéraire : mythe et figures mythiques.

Histoire-Géographie, 2nde Bac Pro

Sujet d'étude « Humanisme et Renaissance », situation « Vinci et la représentation du corps ».

A partir de l'étude des travaux de Vinci, imaginer un parcours de découverte des sculptures du musée pour faire comprendre comment la connaissance du corps est indispensable à sa représentation.

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

La métamorphose

JOARDENS Jacob, *L'Enlèvement d'Europe*, huile sur toile, 1643

MIGNARD Nicolas, *Le Jugement de Midas*, huile sur toile, vers 1667

MILHOMME, *L'Hermaphrodite couché*, marbre, vers 1808

ZADKINE Ossip, *Forêt humaine*, bronze, 1948

DODEIGNE Eugène, *L'Ardèche*, bronze, XXe siècle

L'amour tragique

COYPEL Charles Antoine, *Psyché abandonnée par l'Amour*, huile sur toile, 1748

COYPEL Charles Antoine, *Atalide et Roxane*, huile sur toile, 1750

COUPIN DE LA COUPERIE Marie-Philippe, *Les Amours funestes de Françoise de Rimini*, huile sur toile, 1822

STEUBEN Charles Auguste, *Jeanne la Folle attendant la résurrection de Philippe le Beau son mari*, huile sur toile, 1836

DELACROIX Eugène, *Médée*, huile sur toile, 1838

SCHEFFER Ary, *Les Morts vont vite*, huile sur toile, 1875

GAUTHIER Charles, *La Mort de Cléopâtre*, plâtre, 1880

L'amour

BRA Théophile, *Ulysse*, plâtre, 1822

PRADIER Jules, *Satyre et bacchante*, plâtre, 1834

CAROLUS DURAN, *Le Baiser*, huile sur toile, 1838

BOURDELLE Antoine, *Pénélope*, bronze, 1909