

Le XIXème, le Balzac de Rodin

*Histoire des arts - Cycle 3 :
Découvrir et comprendre le Monument à Balzac, Auguste Rodin, 1891 / 1897*

Éléments de préparation pour l'enseignant

Compétences mobilisées

- Acquérir une méthode d'analyse d'une œuvre.
- Acquérir un vocabulaire spécifique.
- Acquérir des repères historiques et artistiques ponctuant l'histoire des civilisations.

Vocabulaire spécifique

- Sculpture, bronze.
- Portrait moral, portrait physique.
- Drapé.

Problématique

En regardant la sculpture «Monument à Balzac» de Auguste Rodin, peut-on essayer de connaître quel écrivain fut Balzac et ainsi comprendre cette citation du sculpteur : « *L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre* ».

Contexte historique

Cette statue que le sculpteur considérait comme la résultante de toute sa vie, le pivot même de son esthétique, avait été présentée en mai 1898 au Salon de la Nationale, où elle fut conspuée par une grande partie de la critique et du public et refusée par son commanditaire, la Société des gens de lettres. Si l'œuvre a tant choqué, c'est qu'elle ébranlait la tradition de représentation monumentale des grands hommes. Après une fine recherche documentaire et iconographique, après des dizaines d'études de corps nus ou habillés, de têtes et de drapés, Rodin abandonna le projet d'un portrait ressemblant, élimina tout accessoire, tout attribut ou figure allégorique, pour mettre la vigueur de son modelé et le jeu des ombres et des lumières au seul service d'une représentation de la force créatrice de l'écrivain visionnaire.

Connaissances sur l'artiste

Auguste Rodin : Sculpteur français (1840-1917) est considéré comme le plus grand sculpteur de la fin du XIXe siècle.

Clés de lecture de l'œuvre

Le **Monument à Balzac** (aussi intitulé le Balzac de Rodin) est une statue de bronze réalisée par Auguste Rodin entre 1891 et 1897 qui représente l'écrivain Honoré de Balzac. Basculé en arrière,

détournant sa tête altière, drapé dans son ample robe de chambre, ce colosse semble par la puissance de son seul regard pénétrer les mystères d'un monde dont il se tient à distance. Le sculpteur voulait réaliser un portrait moral plus que physique de l'écrivain. Au sommet de ce "menhir", la tête "c'est le visage de celui qui a vu toute la comédie humaine", écrira Georges Rodenbach. Le monument est devenu la personnification d'une abstraction.

Pistes de travail en classe

Émergence sensible

Plusieurs consignes possibles : « Écris trois mots qui reflètent tes premières impressions », « Donne un titre à cette sculpture » ou bien « Associe cette image à d'autres œuvres artistiques que tu connais ».

Appropriation active de l'œuvre en classe

Format.

Afin de saisir l'impact de cette sculpture, il apparaît nécessaire d'en retrouver le format original en traçant les dimensions, à la craie ou à l'aide d'un ruban adhésif de couleur, sur un mur de l'école et au sol (2,70 m × 1,20 m × 1,28m).

Première réponse : *par ses dimensions monumentales, cette représentation dépasse les dimensions d'un homme ordinaire.*

Figuration.

A l'aide d'un papier calque posé sur une reproduction de la sculpture, on trace les lignes principales afin de souligner le drapé de la robe de chambre.

Balzac était célèbre pour la robe de chambre dont il aimait se vêtir lorsqu'il travaillait chez lui, et c'est sous cet aspect que la Société des Gens de Lettres souhaitait le voir représenté. Rodin posa une véritable robe de chambre sur son étude de corps, puis il donna au tissu la forme voulue et le rigidifia afin de le mouler. Du moule fut tiré un étrange fantôme de plâtre, un habit vide qui révèle la position du corps qu'il recouvrait. Cette étude permit au sculpteur de créer le drapé très subtil du Monument à Balzac. Balzac est enfermé dans la robe de travail qu'il revêtait chaque nuit après les quelques heures de son sommeil fiévreux et orageux. Son corps apparaît comme une masse. On ne voit même pas ses bras croisés sous l'étoffe.

Deuxième réponse : *la robe de chambre matérialise l'esthétique élaborée par Rodin au tournant du XIXe siècle, les lignes du tissu offrent une masse compacte donnant un sentiment de puissance encore exprimé par la tête du Balzac.*

Prolongement.

En opposition, un drapé collé au corps (Le panneggio bagnato) : La Victoire de Samothrace. Marbre de Paros, vers 190 av. J.-C. ? Provenance : Samothrace, 1863.

Littérature. Après ce travail, la classe visite une bibliothèque ; l'œuvre de Honoré de Balzac apparaît sur les étagères dans son intégralité. Oeuvre monumentale signée par un écrivain hors du commun, La Comédie humaine comprend 137 œuvres dont 95 romans ; l'enseignant lira avec plaisir à sa classe quelques passages.