

Carte d'identité

Nom de naissance : Rodin

Prénom : René François Auguste

Nationalité : Française

Professions : Sculpteur, peintre, graveur, décorateur

Date de naissance : le 12 novembre 1840

Lieu de naissance : Paris

Date de décès : le 17 novembre 1917

Lieu de décès : Meudon

Signature :

-- Famille --

Auguste Rodin naît en 1840, dans une famille modeste. Son père, **Jean-Baptiste**, est d'origine normande et s'est installé à Paris comme garçon de bureau à la préfecture de police. Sa mère, **Marie Cheffer**, est originaire de Lorraine. Rodin a une sœur aînée dont il est très proche, **Maria Louise**, et une jeune sœur, **Anna Olympe**, qui meurt à l'âge de quatre ans. Il a aussi une demi-sœur, **Clothilde**, qui restera à l'écart de la famille.

En 1864, Rodin rencontre **Rose Beuret**. Elle devient sa compagne et sera plusieurs fois son modèle. Deux ans plus tard, elle donne naissance à leur fils : **Auguste Eugène Beuret**. Rose Beuret est une femme discrète et dévouée malgré les nombreuses infidélités de Rodin. Elle ne l'épousera qu'en 1917, quelques jours avant de décéder des suites d'une pneumonie.

-- Jeunesse --

ENFANCE

Charles Hippolyte Aubry, Portrait de Rodin coiffé d'un haut-forme, vers 1862. © Musée Rodin

Jusqu'à 9 ans, Rodin reçoit les bases d'un enseignement religieux. Durant son enfance, Rodin est un élève médiocre. Il faut dire qu'il voyait très mal car il était myope, ce qui ne devait pas l'aider.

À 11 ans, Rodin est envoyé à Beauvais dans un pensionnat tenu par son oncle. Il s'intéresse très tôt au dessin mais son père ne veut pas qu'il devienne artiste.

FORMATION

À 14 ans (1854), Rodin convainc son père de l'inscrire à l'École impériale spéciale de Dessin et Mathématiques, dite «Petite École». Il y suit les cours de peinture et de dessin de l'artiste Horace Lecoq de Boisbaudran.

À 15 ans (1855), Rodin découvre émerveillé la classe de sculpture. Il passe beaucoup de temps à dessiner au musée du Louvre, au Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale et à la Manufacture des Gobelins.

À 17 ans (1857), Rodin tente d'entrer à l'École des Beaux-Arts de Paris. Mais il échoue trois fois de suite au concours.

À 20 ans (1860), Rodin réalise sa première sculpture : un buste de son père inspiré des portraits de dirigeants romains durant l'Antiquité.

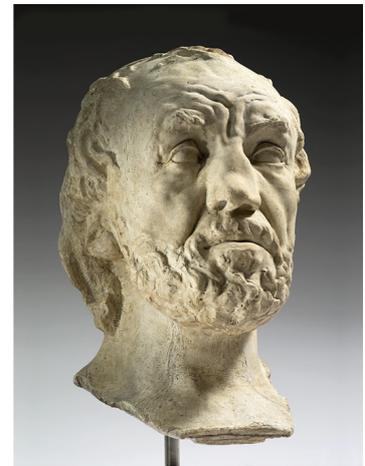
À 22 ans (1862), suite à la mort de sa sœur, Rodin entre comme novice chez les Pères du Très-Saint-Sacrement. Après un an, le père Eymard l'encourage à poursuivre dans la voie artistique.

-- Carrière --

DÉBUT DE CARRIÈRE

À 24 ans (1864), Rodin débute sa collaboration avec Albert-Ernest Carrier-Belleuse, sculpteur renommé du Second Empire. Dans son atelier, il réalise notamment des ornements pour des décors d'architecture à Paris. Il le rejoint ensuite en Belgique.

À 25 ans (1865), Rodin présente sa sculpture *L'Homme au nez cassé* au Salon. L'œuvre jugée fragmentaire est refusée.

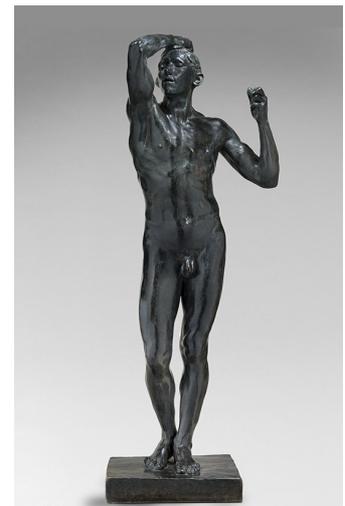
Auguste Rodin,
"L'Homme au nez cassé",
première version, 1864-1865.

"L'Âge d'airain", 1877 :

UN TOURNANT DÉCISIF

À 36 ans (en 1876), Rodin voyage en Italie pour découvrir les artistes de la Renaissance. Il est particulièrement inspiré par l'œuvre du sculpteur et peintre Michel-Ange.

À 37 ans (en 1877), de retour d'Italie, Rodin crée la sculpture qui le fera connaître : *l'Âge d'airain*. Son œuvre est exposée au Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, puis au Salon des artistes français de Paris. Mais, la sculpture est tellement réaliste que les critiques accusent Rodin de l'avoir moulée sur le corps de son modèle. Un scandale éclate.

Auguste Rodin, "La Porte de l'Enfer", 1880 - vers 1890 :

À 38 ans (en 1878), Rodin sculpte son *Saint Jean Baptiste*. Il choisit de le faire plus grand que nature pour prouver qu'il a bien créé lui-même la forme et non pas réalisé un moulage.

À 39 ans (en 1879), Rodin devient décorateur à la Manufacture de Porcelaine de Sèvres.

À 40 ans (en 1880), Rodin reçoit une commande de l'État français pour le futur musée des Arts Décoratifs. Ce projet deviendra *La Porte de l'Enfer* : une porte décorative inspirée de *La Divine Comédie* du poète italien (toscan) médiéval Dante Alighieri (1265-1321).

À 42 ans (en 1882), Rodin crée *Le Baiser*, une sculpture représentant un couple s'embrassant.

À 43 ans (en 1883), Rodin rencontre Camille Claudel (1864-1943). Cette nouvelle élève deviendra sa collaboratrice, sa maîtresse et sa muse.

À 47 ans (en 1887), Rodin illustre *Les Fleurs du Mal*, un recueil de poèmes de Charles Baudelaire (1821-1867).

À 49 ans (en 1889), il expose avec le peintre Claude Monet (1840-1926) à la galerie d'art Georges Petit.

À 55 ans (en 1895), son monument des *Bourgeois de Calais* est inauguré, plus de dix ans après la commande de la municipalité.

À 60 ans (en 1900), Rodin organise une exposition rétrospective de son travail en marge de l'Exposition universelle. Il acquiert alors une reconnaissance internationale.

Auguste Rodin, "Le Baiser", 1881-1882.

-- Camille Claudel --

Auguste Rodin, "Masque de Camille Claudel et main gauche de Pierre de Wissant", vers 1895. © Musée Rodin (C.Baraja)

La passion Camille Claudel

En 1882, Camille Claudel devient l'élève d'Auguste Rodin.

Elle n'est alors âgée que de 19 ans alors que lui en a 43. Rodin est impressionné par son talent et l'engage dans son atelier. Camille Claudel deviendra sa collaboratrice, sa maîtresse et sa muse. Après des années de passion agitée, Rodin décide finalement de rompre avec elle en 1898.

-- Caractère de son œuvre --

Auguste Rodin Nijinski, 1912. Statuette en plâtre, vers 1953. © Musée Rodin (photo Christian Baraja)

Auguste Rodin est considéré comme l'un des pères de la sculpture moderne. Il a réalisé environ 7000 sculptures, 10.000 dessins et 10.000 photographies au cours de sa carrière.

Expression du corps

Le sujet principal de Rodin est le corps humain. Dans son atelier, il saisit les mouvements naturels de ses modèles. Il cherche à rendre les corps expressifs, comme s'ils étaient vivants !

Déclinaison

Rodin décline les mêmes figures dans différents matériaux : argile, plâtre, bronze, marbre, ... Il crée aussi des variations en augmentant ou en réduisant la taille de ses sculptures.

Fragmentation

Au XIXe siècle, une sculpture est considérée comme achevée seulement si le corps du personnage est représenté en entier ou en buste. Rodin est l'un des premiers à oser présenter des morceaux de corps.

Assemblage

Rodin réassemble ses sculptures précédentes pour créer de nouvelles combinaisons.

Inachevé

Rodin choisit de ne pas terminer certaines de ses œuvres. Il laisse apparaître la matière brute, ce qui donne l'impression que les personnages sortent du bloc de pierre. On appelle cela le *non finito*. Rodin laisse aussi la trace des

outils, des coulures et des coutures du moule. Ces accidents volontaires témoignent des étapes de la création.

FRAGMENTATION :
Auguste Rodin, "La Cathédrale", 1908. © Musée Rodin (photo Christian Baraja)

ASSEMBLAGE :
A. Rodin, "Nu féminin assis dans un vase antique", 1895-1910. © Musée Rodin (photo C. Baraja)

INACHEVÉ ou NON FINITO :
Auguste Rodin, "La Danaïde", 1889. Statue en marbre taillée par Jean Escoula, praticien, 1890. © Musée Rodin (photo Hervé Lewandowski)

- Ses œuvres célèbres -

Auguste Rodin, "Le Penseur, sur élément de chapiteau", 1881-1888. © Musée Rodin (photo Hervé Lewandowski)*L'Âge d'airain* (1877)

[La Porte de l'Enfer](#) (1880-1917)

[Le Penseur](#) (1880)

[Le Baiser](#) (1882)

[Les Bourgeois de Calais](#) (1884-1889)

[Monument à Balzac](#) (1891-1897)

[L'Homme qui marche](#) (vers 1900)

-- Lieux de travail --

Paul Dornac, "Rodin assis dans son atelier devant le Monument à Victor Hugo", vers 1898. Épreuve sur papier albuminé © Musée Rodin Au début de sa carrière, Rodin travaille dans les ateliers de plusieurs sculpteurs et décorateurs, à Paris puis à Bruxelles, en Belgique.

En 1880, l'État français attribue à Rodin un atelier au Dépôt des marbres qu'il garde pour le restant de sa vie. Cette année correspond à la commande de la *Porte de l'Enfer*.

À partir de 1893, Rodin loue puis achète la Villa des Brillants à Meudon. Il y installe différents ateliers dans les bâtiments annexes. C'est là que travaillent ses nombreux collaborateurs, praticiens (spécialistes

du dégrossissage des blocs de pierre), mouleurs et ouvriers.

Rodin s'installe en 1908 à l'Hôtel Biron, un ancien hôtel particulier loué à bas prix à des artistes. Il y fait la rencontre du peintre Matisse et du danseur Nijinski. Ce lieu lui sert principalement à recevoir des journalistes, des marchands, et des collectionneurs. À la fin de sa vie, Rodin négocie la donation de ses collections à l'État, en échange de la création d'un musée Rodin dans l'Hôtel Biron.

-- Ses voyages --

Un exemple de "non finito" : Auguste Rodin, "Le Sommeil", 1889-1894. © Musée Rodin (photo Christian Baraja)

La Belgique

Suite à la guerre franco-allemande de 1870 et à la chute de Napoléon III, les commandes artistiques sont interrompues en France. Rodin décide donc de partir travailler à Bruxelles, en Belgique. Il y restera jusqu'en 1877.

L'Italie

À partir de 1876, Rodin effectue plusieurs voyages en Italie. Il y découvre les chefs-d'œuvre de la [Renaissance](#) italienne dans les villes de Florence, Turin, Venise, Rome, ... Rodin s'inspire tout particulièrement des sculptures et des peintures de Michel-Ange. Il lui emprunte l'attitude expressive des corps et la technique du *non finito* qui consiste à créer un contraste entre des surfaces polies et d'autres laissées brutes.

L'Angleterre

En 1881, Rodin part en voyage pour l'Angleterre. Il y apprend la technique de la gravure auprès de l'aquafortiste Alphonse Legros.

-- Les artistes qu'il admire --

"Esclave rebelle", Buonarroti Michelangelo, 1513-1515. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

Dante Alighieri (1265-1321) : poète et écrivain italien du Moyen Âge. Il est l'auteur de la *Divine Comédie*, un poème qui raconte le voyage à travers l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Cette œuvre est à l'origine de *la Porte de l'Enfer* de Rodin.

Buonarroti Michelangelo, dit Michel-Ange (1475-1564) : sculpteur, peintre et architecte italien de la [Renaissance](#). Ses œuvres les plus célèbres sont la sculpture du [David](#) et la fresque du [plafond de la Chapelle Sixtine](#). Rodin s'inspire des poses tourmentées de ses personnages et de son esthétique du *non finito* (œuvre laissée volontairement inachevée).

Donatello (1386-1466) : sculpteur italien du XVe siècle, durant la période [Renaissance](#).

"La nuit étoilée, Arles", Vincent Van Gogh, 1888. © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Vincent Van Gogh (1853-1890) : peintre néerlandais classé parmi les impressionnistes, précurseur du fauvisme et de l'expressionnisme. Rodin considère Van Gogh comme le plus grand paysagiste de son époque. Il achète trois tableaux du peintre pour sa collection personnelle.

Charles Baudelaire (1821-1867) : poète français du XIXe siècle. Son célèbre recueil de poèmes *Les Fleurs du Mal* inspire la création de groupes de personnages représentés sur *la Porte de l'Enfer*. Passionné par le chef-d'œuvre de Baudelaire, Rodin l'illustrera en 1887.

-- Ses amis --

Eugène Carrière : artiste peintre issu du mouvement symboliste. Une profonde amitié le lie à Rodin.

Alphonse Daudet : écrivain français auteur des *Lettres de mon moulin*. Ami de Rodin depuis la fin des années 1880, il l'introduit auprès de ses amis écrivains.

Gustave Geoffroy : journaliste, critique d'art et historien français. Soutien de Rodin, il est l'un des premiers à reconnaître son talent.

Victor Hugo : écrivain français, auteur de *Notre-Dame de Paris* et *Les Misérables*. Rodin admire l'œuvre de Victor Hugo. Il le rencontre alors que ce dernier est âgé de 80 ans et se rend chez lui pour réaliser son buste.

"Les Nymphéas : Matin", Claude Monet. © RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski

Claude Monet : peintre français considéré comme l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il expose avec Rodin à la galerie Georges Petit, à Paris. En 1894, Monet invite Rodin chez lui à Giverny.

Rainer Maria Rilke : écrivain autrichien connu pour ses poèmes. Il rencontre Rodin tardivement mais les deux hommes partagent une passion commune pour l'Italie et Michel-Ange. C'est grâce à lui que Rodin découvre l'Hôtel Biron

-- Ses élèves et collaborateurs --

Antoine Bourdelle (1861-1929)

Brancusi (1876-1957)

Camille Claudel (1864-1943)

Charles Despiau (1874-1946)

Jean Limet (1855-1941)

Pompon (1855-1933)