

LIVRET DE VISITE LIBRE

**Au temps de Camille Claudel,
être sculptrice à Paris**

PARCOURS 1

La sculpture: techniques, gestes, matières

Document réalisé par
Caroline Michea,
professeure missionnée
par la DAAC auprès des
musées de Tours
caroline.michea@ac-orleans-tours.fr

**ACADÉMIE
D'ORLÉANS-TOURS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

VILLE DE **TOURS** musée des
Beaux-arts

Sommaire

1- L'intérêt de l'exposition et les liens avec les programmes	p 3.
2- L'esprit du dossier	p 5.
3- Les conseils d'une visite en autonomie	p 6.
4- Le plan de l'exposition et méthode d'analyse d'oeuvre	p. 7
5- Travail préparatoire à la visite à partir de l'étude du tableau <u>"Blanche Moria dans sont atelier"</u>	p 8.
6- Section 1 : Les sculptrices au tournant du XXe siècle	p 9.
Présentation générale	
Zoom sur une sélection oeuvres	
7- Section 2 : Amies et rivales : Camille Claudel et ses camarades d'ateliers	p 14.
Présentation générale	
Zoom sur certaines oeuvres	
8- Section 3: Autour de Rodin, entre influence et émancipation	p 17.
Présentation générale	
Zoom sur certaines oeuvres	
9- Section 4: Après Rodin, après Claudel, à l'épreuve de la modernité	p 21.
Présentation générale	
Zoom sur certaines oeuvres	

Pourquoi visiter cette exposition ?

L'exposition « Au temps de Camille Claudel Etre sculptrice à Paris. » met en lumière le destin et les œuvres de nombreuses femmes artistes actives à Paris entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Autour de Camille Claudel, des sculptrices comme Jessie Lipscomb, Jane Poupelet, Agnès de Frumerie ou encore Yvonne Serruys témoignent d'un moment clé de l'histoire de l'art : celui où les femmes revendiquent leur place dans un monde artistique longtemps réservé aux hommes.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

- **Observer le geste et la matière :**

La sculpture est un art concret qui parle aux élèves : toucher, volume, mouvement, équilibre. L'exposition offre une entrée sensible par le corps et la matière.

- **Interroger la représentation du féminin :**

Les sculptrices ne se contentent pas de représenter des femmes, elles inventent de nouvelles façons de donner forme à l'émotion, à la force, à la sensualité.

- **Sensibiliser à la question de l'égalité femmes-hommes :**

Comprendre comment les sculptrices ont dû s'imposer dans un contexte où les institutions (académies, salons, commandes publiques) limitaient l'accès aux femmes.

- **Croiser les disciplines :**

- Arts plastiques / Histoire des arts : observation, analyse, expression.
- Histoire / EMC : place des femmes dans la société et la culture.
- Français : description, travaux d'écriture poétique ou critique...
- Sciences / Technologie : matériaux (bronze, argile...), procédés (moulage, fonte...).
- EPS / Expression corporelle : liens entre corps, mouvement et sculpture.

Liens avec les programmes

Cycle 2 CP-CE1-CE2

- Arts plastiques : expérimenter, observer, décrire une œuvre d'art.
- Questionner le monde : repérer des personnages historiques, situer dans le temps.
- Français : enrichir le vocabulaire du sensible, de la description et de la matière.
- EMC : réfléchir à l'égalité filles/garçons dans les métiers.

Cycle 3 CM1- CM2-6è

Liens avec les programmes :

- Histoire : Le temps de la République (place des femmes dans la société - CM2)
- Arts plastiques : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.
- EMC : L'égalité dans la dignité, Libertés et droits fondamentaux, Respecter les droits de tous

Histoire de l'art

- Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art
- Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles
- Situer: relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial.

Lycée

- Français / Humanités : expression du sensible, écriture poétique, critique ou argumentative
- Français : objet d'étude La poésie du XIXe au XXe siècle => parcours "émancipation créatrice"
- Enseignement moral et civique 1ère : Les valeurs et les principes de la République à l'épreuve de la cohésion sociale: l'égalité femmes-hommes

Histoire de l'art

- Option 1ère : L'art du portrait en France, XIXe - XXe siècles
- Spécialité 1ère : La notion d'artiste - Matières, supports et techniques
- Spécialité TI : Femmes, féminité, féminisme - Paris, capitale des arts début du XXe

Cycle 4 5° 4° 3°

Liens avec les programmes :

- Histoire : Conditions féminines dans une société en mutation (4è).
- Histoire des arts : De la Belle Époque aux "années folles" : l'ère des avant-gardes (1870-1930) ;
- Arts plastiques : La représentation; les images, la réalité et la fiction ; La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre ; L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.
- EMC : L'égalité dans la dignité, Libertés et droits fondamentaux, Respecter les droits de tous

Histoire de l'art

- Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté
- Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés
- Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre
- Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une problématique artistique
- Rendre compte de la visite d'un lieu de conservation ou de diffusion artistique

L'esprit de ce dossier pédagogique

Ce livret se compose de 2 dossiers

- les informations sur l'exposition.
- les "annexes" avec des propositions d'activités pédagogiques.

Ce sont des pistes, il n'est pas question de faire toutes les activités proposées mais bien de piocher selon vos envies.

Pour préparer le sujet :

=> Le documentaire : **Camille Claudel, sculpter pour exister** sur Arte TV.

Il permet de bien comprendre tous les enjeux qui traversent l'exposition = le parcours de Camille Claudel, l'existence d'autres sculptrices aujourd'hui méconnues, les barrières qui limitent l'accès des femmes à la pratique artistique, l'influence des maîtres et le désir d'émancipation.

<https://www.arte.tv/fr/videos/114647-000-A/camille-claudel-sculpter-pour-exister/>

=> Les **Podcasts** de Arte radio sur l'exposition :

<https://audioblog.arteradio.com/blog/258660/radio-f-a-r>

=> Les explications et vidéos claires pour découvrir **les techniques et le vocabulaire de la sculpture** :

<https://www.musee-rodin.fr/ressources> (rubrique les techniques)

<https://www.bourdelle.paris.fr/explorer/ressources/les-techniques-de-la-sculpture>

LA VISITE EN AUTONOMIE

Visite gratuite pour la classe et les accompagnateurs.

- **Réservation obligatoire** et informations par mail
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
- Nous **invitons vivement les enseignants à se rendre au musée en amont de la sortie scolaire** pour préparer la visite et se familiariser avec les lieux : entrée gratuite sur présentation du mail de réservation.

LE JOUR DE VOTRE VISITE

- Se présenter à l'accueil du musée, les agents d'accueil vous indiqueront l'entrée pour les groupes scolaires.

CONSIGNES POUR VOTRE VISITE

- Déposer les sacs dans les espaces prévus à cet effet.
- Ne pas toucher les œuvres.
- Ne pas s'appuyer sur les murs ni sur le mobilier.
- Parler à voix basse lors de la circulation dans le musée.
- Utiliser uniquement des crayons de papier pour l'éventuelle prise de notes.
- Les surveillants de salle seront là pour vous aider à vous repérer dans le musée.
- De la discipline de tous dépend la tranquillité des autres visiteurs et la conservation d'œuvres qui ont traversé les siècles.

Cycle 2 et 3

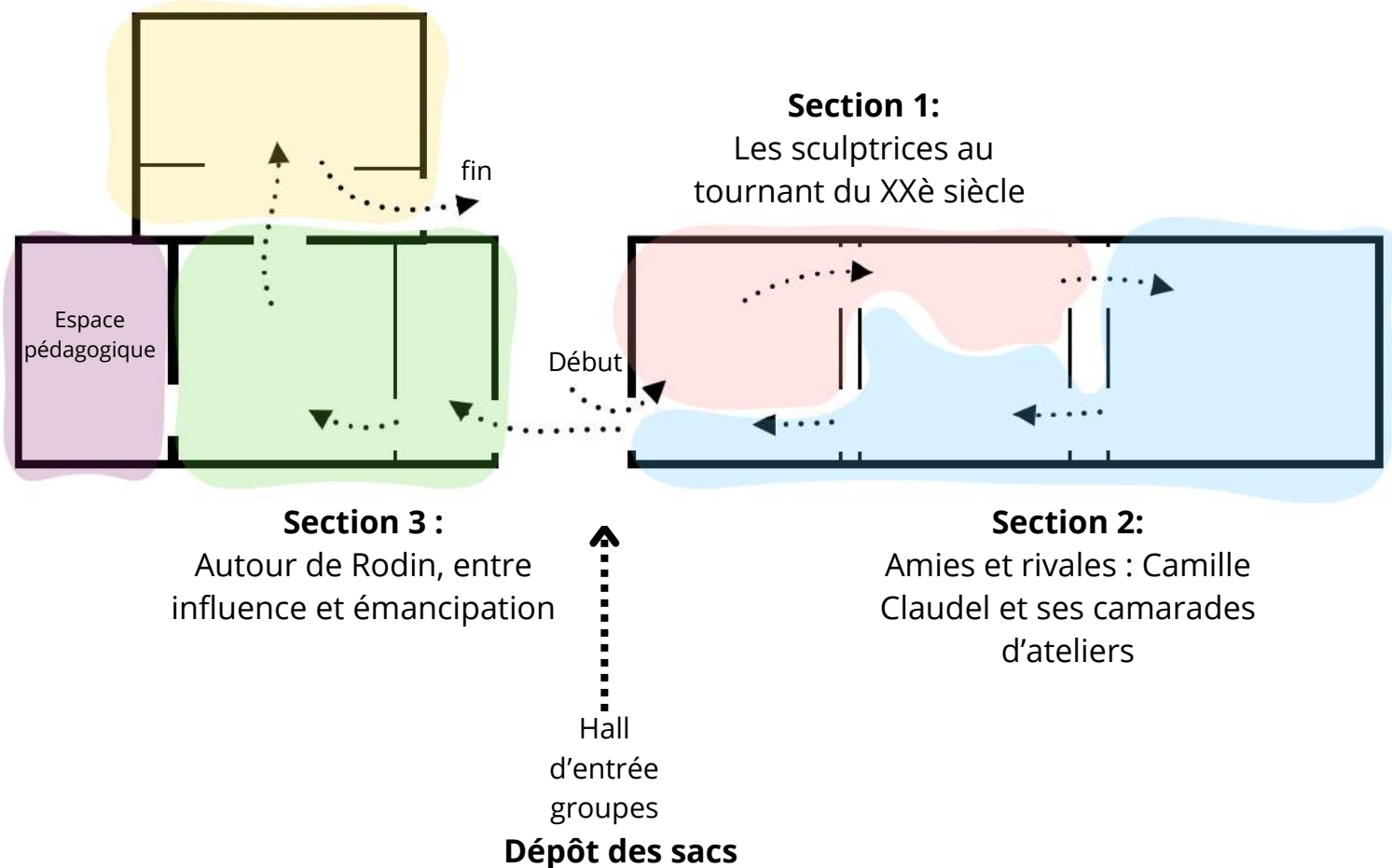
Nous vous conseillons de venir avec suffisamment d'accompagnateurs pour faire de petits groupes d'élèves qui pourront alors, se répartir dans les espaces de l'exposition.

Attention !
L'espace est
petit.

Plan de l'exposition

Section 4 :

Après Rodin, après Claudel,
à l'épreuve de la modernité

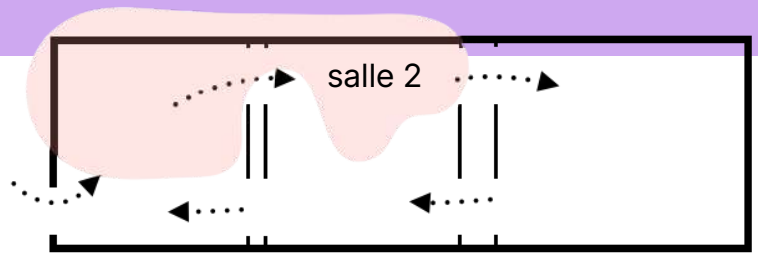

Conseils pour analyser une oeuvre

- Un temps pour regarder l'œuvre et prendre conscience de ce que je ressens... (dire ou noter les mots qui viennent à l'esprit sans se censurer)
- Un temps pour décrire l'œuvre " je vois ..."
- Un temps pour analyser et interpréter l'œuvre " je pense ..."
- Un temps pour donner les informations aux élèves

Travail préparatoire

Préparer la visite en classe, comment faire ?

Etude du tableau

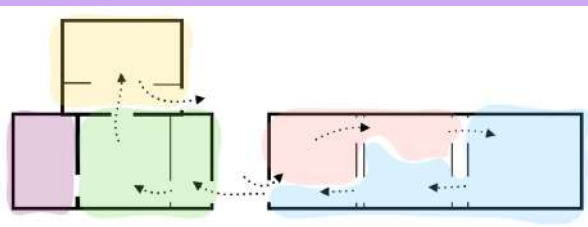
Blanche Moria dans son atelier

Blanche Polonceau,
Huile sur toile
H 141 x L 122,5 x P 13 cm
Fin XIXe

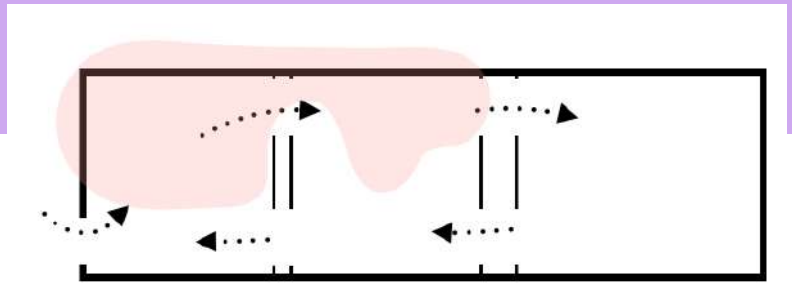
L'étude du tableau de Blanche Polonceau permet de poser les bases de la visite en **introduisant les aspects techniques de la sculpture** mais aussi la place des femmes dans la sculpture, l'art et la société en général.

Détail de l'analyse annexes 1 a et b

Section 1

Présentation de la section 1

Lorsque Camille Claudel arrive à Paris en 1880 à 16 ans, elle rejoint une scène artistique où **des femmes sculptrices sont déjà actives**, mais confrontées à de nombreux obstacles.

Les barrières rencontrées :

Les femmes sculptrices font face à plusieurs difficultés majeures :

- Exclusion institutionnelle : interdiction d'accès à l'École des Beaux-Arts jusqu'en 1897
- Préjugés tenaces : la sculpture est considérée comme un art "viril", incompatible avec la supposée faiblesse féminine
- Contraintes économiques : coûts élevés des matériaux (marbre, bronze) et de certaines techniques (couler les créations en fonderies), nécessité d'avoir de l'espace pour créer (atelier), besoin de modèles...

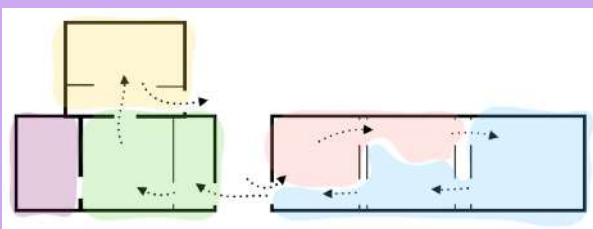
Stratégies de réussite :

Malgré ces obstacles, certaines sculptrices parviennent à se faire reconnaître par différents moyens :

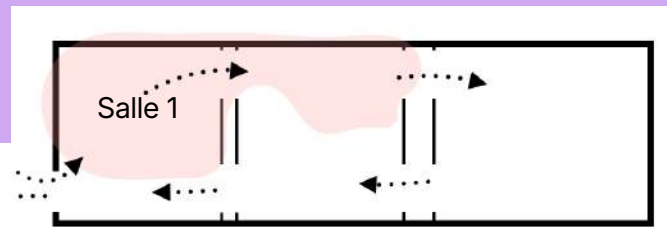
- Bénéficier de la renommée d'un mari ou père artiste (Marie Cazin, Charlotte Besnard, Jeanne Itasse)
- S'appuyer sur un milieu familial favorable, intellectuel progressiste (Marguerite Syamour)

Le combat pour l'égalité:

Le parcours de Blanche Moria illustre une voie plus militante. Issue d'un milieu commercial, elle s'engage dans l'Union des femmes peintres et sculpteurs (fondée en 1881 par Hélène Bertaux). Ce combat féministe aboutit à l'ouverture progressive de l'École des Beaux-Arts : partielle en 1897, totale en 1900.

Section 1

LES DIFFERENTES FORMES DE SCULPTURES

Si vous avez fait l'étude de la peinture Blanche Moria dans son atelier en classe, vous pouvez y faire référence en rappelant les différentes formes et différents matériaux.

- Faites retrouver aux élèves les différentes **formes** de sculpture ainsi que les différents **matériaux** utilisés.

=> les sculptures dont on peut faire le tour : ronde bosse // les sculptures qui émergent d'un support : relief (haut et bas)

=> les différentes couleurs des matériaux (blanc, marron..) et textures (lisse, rugueux..) permettent de déduire plus ou moins facilement les matériaux : bronze, terre cuite, plâtre, marbre

Les élèves pourront les expérimenter à la matériauthèque dans l'espace pédagogique

Exemples de ronde bosse

Vous pouvez faire expérimenter aux élèves de tourner autour de la statue allongée **Sapho endormie** pour comprendre la Ronde bosse.

Exemple de relief

Vous pouvez faire observer aux élèves comment Marie Cazin joue sur l'épaisseur de son relief (du bas relief au haut relief) lui permettant d'apporter une profondeur, une perspective à son oeuvre.

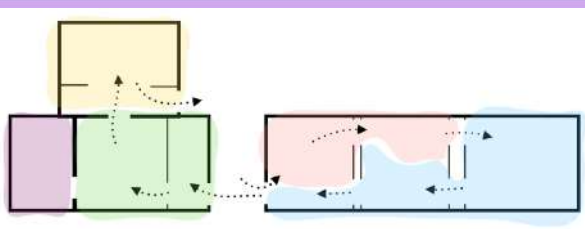
Pour plus d'informations sur les techniques de la sculpture, voir annexes 14 a-b-c-d

Pour une idée d'activité voir annexe 2a

Vous pouvez faire un zoom sur **Sapho endormie** pour aborder la représentation du corps féminin voir **page suivante pour les explications**

Pour une idée activité voir annexe 2a

Marguerite Syamour
1857-1945

Fille d'une écrivaine féministe,
elle est une femme libre,
divorcée, remariée, puis
séparée !

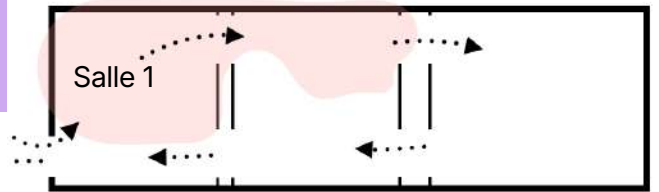
Statue ronde bosse en
marbre

la couronne de laurier est utilisée pour
symboliser la gloire de la poésie et
récompenser les grands poètes

Lyre à cornes de bélier
et carapace de tortue

Selon la mythologie grecque, le jeune
dieu Hermès, fils de Zeus et messenger
des dieux créa la lyre à partir d'une
grande carapace de tortue qu'il perça
pour y fixer des roseaux d'où partaient
sept cordes en boyaux de vaches.
Attribut d'Appolon et d'Orphée=> la lyre
est symbole de la création. Elle est aussi
attribuée à Sappho, poétesse de
l'antiquité.

Un sujet pas si anodin

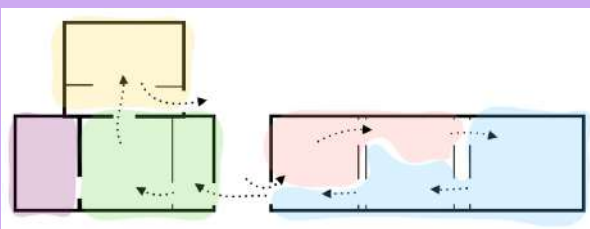
Qui est Sappho ?

Sappho ou Sappho est une **poétesse grecque** du VIIe siècle av. J.-C., originaire de l'île de Lesbos, reconnue dès l'Antiquité pour la puissance et la sensibilité de sa poésie lyrique. Elle dirigeait un cercle de jeunes femmes dédié à l'éducation artistique et à la création poétique, et ses textes expriment librement l'amour, le désir notamment féminin et les émotions féminines. Lesbos a donné le mot lesbien et Sappho l'adjectif saphique. Si son œuvre a largement disparu, sa figure a traversé les siècles.

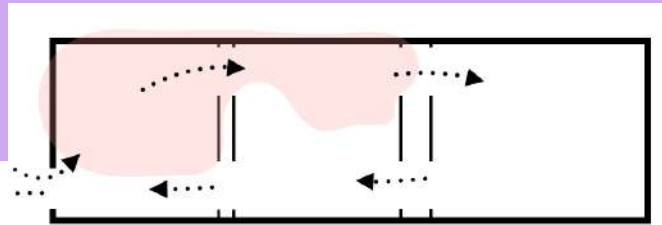
Cependant, à partir de l'Antiquité tardive, **des légendes ont transformé Sappho en héroïne tragique**, racontant qu'elle se serait suicidée par amour pour un homme, un récit aujourd'hui considéré comme fictif. On effaçait ainsi :

- son autonomie intellectuelle,
- ses relations féminines,
- sa puissance créatrice.

C'est d'ailleurs cet épisode fictif qui est souvent représenté dans l'iconographie traditionnelle. Même si la lyre l'accompagne, c'est une femme éplorée, désespérée, mélancolique juste avant son acte désespéré. Cette vision tragique a longtemps éclipsé son rôle réel de **femme poète libre et créatrice**, devenu aujourd'hui un symbole majeur de l'émancipation féminine.

Suite =>

Une approche nouvelle

Sapho est une créatrice, un sujet pensant comme l'atteste la lyre symbole du génie créateur (attribuée à Apollon et Orphée) et la couronne de laurier de la gloire poétique .

Endormie, dans une pose calme, paisible, tournée vers l'intériorité, l'introspection, la rêverie et l'inspiration créatrice et non un corps simplement érotisé.

Ce nu privilégie l'intériorité, la dignité et la sensibilité plutôt qu'une pure idéalisation du corps

Une approche académique

La femme endormie et le nu allongé sont des topos du regard masculin en art. Elle est entièrement offerte au regard d'autrui, corps disponible mais inconscient.

Le modelé lisse, harmonieux, sans marques individuelles (rides, tensions, singularités), l'absence de pilosité, les longs cheveux typiques de l'idéal féminin.

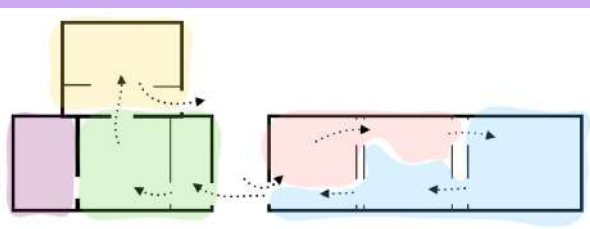
La position allongée, légèrement torsadée (pas des plus confortables), met en valeur la poitrine, les courbes du dos, des hanches et des jambes dans une continuité très fluide. Sa posture lascive expose la beauté et la sensualité de son corps...

Marguerite Syamou travaille dans un système patriarcal où elle doit négocier entre :

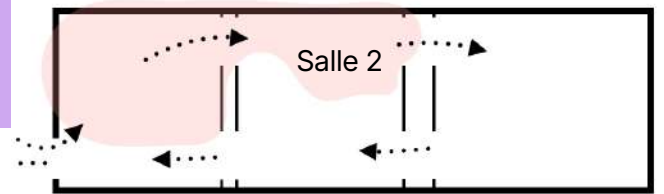
- Sa propre sensibilité et ses intentions
- Les codes académiques dominants (définis par des hommes)
- Les attentes du public et des institutions

Elle reste donc dans les normes pour être reconnue par ses pairs.

Sculpture préférée de Marguerite Syamou, elle rencontre d'ailleurs un grand succès auprès de la critique lors de son exposition au salon. L'Etat lui fait même une commande de son plâtre originel en 1898 pour être exécutée en marbre, ce qui signifie qu'elle répond suffisamment aux normes esthétiques dominantes pour être légitimée institutionnellement.

Section 1

Vous pouvez faire remarquer aux élèves que là aussi il y a une façon académique de représenter le sujet : scène allégorique + corps idéalisé

Cela s'explique par l'apprentissage :

- à partir de copies des œuvres antiques
- auprès d'un maître comme ici Alfred Boucher

La Source

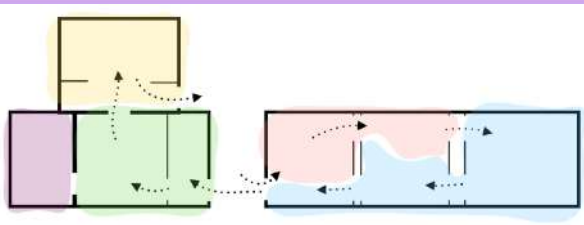
de Laure Coutan Montorgueil
1891

La Baigneuse

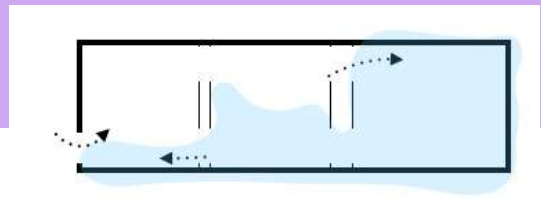
d'Alfred Boucher 1896

Ne manquez pas de vous arrêter devant le tableau représentant **Blanche Moria** salle 2 que vous avez peut être étudié en amont
Sinon prenez un temps pour l'étudier
(voir annexes 1 a et b)

Section 2

Présentation de la section 2

L'Académie Colarossi (créée en 1870) : une alternative pour les femmes

Installée à Paris avec sa famille dans le quartier Montparnasse, Camille Claudel fréquente l'Académie Colarossi, école privée proche de son domicile. Cette institution représente une opportunité importante pour les femmes artistes :

- Accès autorisé aux femmes contrairement à l'École des Beaux-Arts jusqu'en 1897 mais tarifs toutefois plus élevés pour les étudiantes !
- Enseignement pratique incluant la sculpture d'après modèle vivant et donc nu
- Public féminin international : Françaises, Britanniques, Scandinaves. Paris à cette époque est la capitale des arts !

Un atelier partagé

Face aux coûts prohibitifs d'un atelier de sculpture à Paris, les jeunes artistes adoptent une solution collective. Avec le soutien financier de son père, Claudel loue un atelier au 117, rue Notre-Dame-des-Champs qu'elle partage avec des camarades de l'Académie :

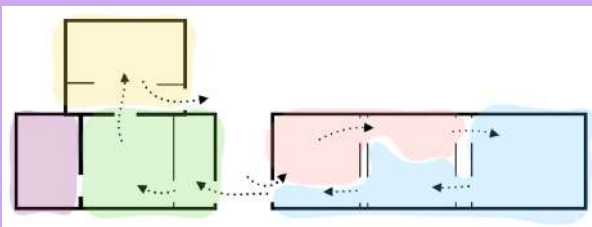
- Peintres : Ghita Theuriet, Laetitia von Witzleben
- Sculptrices : Sigrid af Forselles, Madeleine Jouvray, Jessie Lipscomb

Leur professeur **Alfred Boucher** vient corriger leurs travaux chaque semaine. Cette "petite colonie d'étudiantes libres des Beaux-Arts", où Claudel joue un rôle de leader, illustre la complexité des relations entre femmes artistes : l'entraide et l'amitié y côtoient jalousies et rivalités :

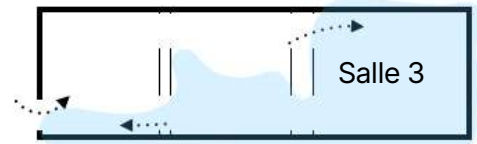
- Elles posent mutuellement les unes pour les autres (solution économique face au coût des modèles professionnels)
- Production de portraits dessinés ou sculptés témoignant de leur complicité

L'importance du soutien familial est encore souligné

Le père de Camille la soutient financièrement quant à Carolina Bénédicts Bruce est issue d'une famille riche et bénéficie également du soutien de son mari.

Section 2

LES MATÉRIAUX, LES OUTILS, LA TECHNIQUE

Madeleine Jouvray
par Sigfrid Af Forselle
1886

Bacchante
(ou **Sigfrid Af Forselle**)
par Madeleine Jouvray
1886

Buste de Camille Claudel
par Jessie Lipscomb vers
1883-1886

Buste de Jessie Lipscomb
par Camille Claude vers
1883-1886

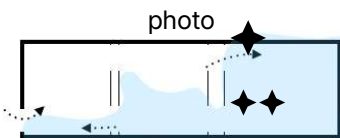
Après avoir vu le marbre de **Sapho endormie**, les portraits croisés des "copines" d'atelier permettent de comparer le plâtre, le bronze et la terre cuite.

Vous pouvez faire remarquer que les artistes ont besoin de modèles mais cela coûte cher ! Alors, elles posent les unes pour les autres...

Pour plus d'informations sur les techniques de la sculpture, voir annexes 14 a-b-c-d

Pour une idée d'activité voir annexe 3b

oeuvres de Camille et de Jessie

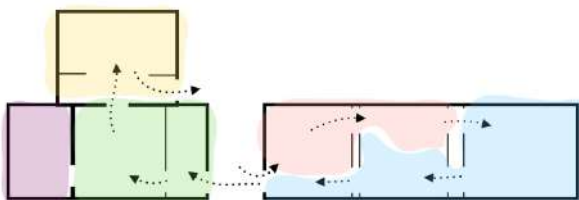
Il est intéressant de s'attarder sur **L'Abandon** et **Femme s'étirant** et de questionner le processus de création.

Camille Claudel, son amie l'anglaise Jessie Lipscomb, photographiées dans leur atelier, en train de modeler **Sakountala** (qui deviendra **L'Abandon**) et **Femme s'étirant**. Elles nouent une profonde amitié qui ne résistera pas à l'épreuve du temps et de Rodin leur maître !

Explication de l'oeuvre page suivante

proposition d'activité annexe 4a

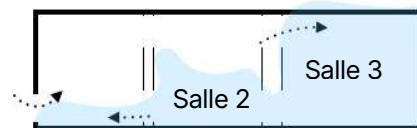

L'Abandon

Femme s'étirant

Une statue peut en cacher une autre ! Le processus de création

« l'œuvre nouvelle la plus extraordinaire du Salon ». Paul Leroi, critique 1888

Camille Claudel a 22 ans, elle réalise son premier groupe sculpté d'envergure. Elle puise son inspiration dans un épisode du **Mahabharata**, grande épopée de la mythologie indienne.

C'est un sujet **moderne et innovant**. Les artistes ont l'habitude de puiser leur inspiration dans la mythologie greco-romaine !

Le récit met en scène le roi Dushyanta et Shâkountalâ : à la suite d'une malédiction, le roi oublie son union et abandonne son épouse. Camille Claudel choisit de représenter le dénouement heureux du mythe, celui des retrouvailles et de la réconciliation du couple. Le roi Dushyanta y est figuré à genoux, implorant le pardon de Shâkountalâ, dans un geste de supplication et de tendresse.

Etude pour Sakountala

1886, Argile
non présentée ici

1

L'**esquisse en argile** est la plus ancienne connue à ce jour : Sakountala, à genoux devant son amour, se laisse enlacer avec tendresse. Dans la version finie les figures ont été inversées : la jeune femme debout reçoit l'étreinte passionnée de son mari agenouillé.

2

Présenté en 1888 sous la forme d'un **grand plâtre** au Salon des artistes français, le groupe ne reçoit pas de commande officielle.

3

Il est fondu en **bronze** en petit format sous le nom de **L'Abandon**. (il en existe plusieurs tirages).

4

Ce n'est qu'en 1905 qu'un **marbre** est réalisé, sous le titre **Vertumne et Pomone**, à la demande de la comtesse de Maigret la mécène de Camille. Celle-ci va s'acharner à rendre le marbre le plus lisse possible pendant des jours et des jours...

Sakountala

1888, Plâtre
non présentée ici

L'Abandon

1905, Bronze

Vertumnes et Pomone

1905, Marbre
non présentée ici

Niobide blessée

1907, Bronze
non présentée ici

5

Elle réutilise aussi la figure de Sakountala pour sa première et seule commande officielle en 1906 : **Niobide blessée**. Les Niobides sont souvent présentés par les sources littéraires comme sept frères et sept sœurs. Leur mère, Niobé, se montra méprisante envers Léo qui n'avait eu avec Jupiter qu'un fils, Apollon et une fille, Diane. La déesse, offensée, demanda à ses deux enfants de la venger en tuant tous les enfants de Niobé.

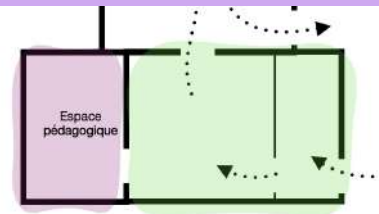
Cette image de femme mourant d'une flèche est d'inspiration autobiographique, reflétant la fin de sa liaison avec Rodin

Proposition d'activité annexe 4b

Pour plus d'informations sur les techniques de la sculpture, voir annexes 14 a-b-c-d

Il est fréquent que les sculpteurs réutilisent des figures qu'ils ont modelées pour d'autres scènes.

Présentation de la section 3

Quand Alfred Boucher part en Italie pour parfaire son art en découvrant les grands maîtres et l'art classique, Auguste Rodin le remplace pour encadrer un groupe de jeunes sculptrices. Celles-ci cherchent une formation hors des institutions, tandis que Rodin a besoin d'assistantes pour ses grandes œuvres.

À l'atelier de Rodin

L'enseignement se fait par la pratique et non par des cours. Les sculptrices deviennent ses assistantes et participent à toutes les étapes du travail (maintenir les terres humides, modeler les détails anatomiques et les drapés, tailler les marbres). Camille Claudel se voit confier les mains et les pieds, parties très expressives, ce qui montre la reconnaissance de son talent.

Des parcours différents

Camille Claudel s'impose comme une créatrice de génie et finit par s'émanciper de Rodin.

Madeleine Jouvray reste longtemps dépendante de Rodin malgré son rôle important comme tailleuse de marbre du fait de difficultés financières.

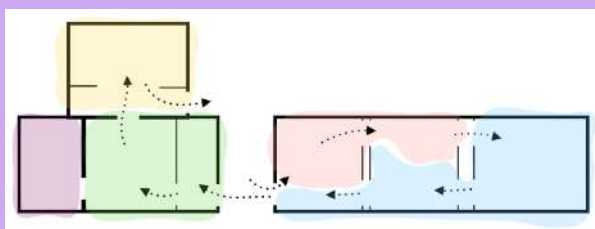
Otilie Maclaren diffuse le style de Rodin en Grande-Bretagne.

L'influence de Rodin

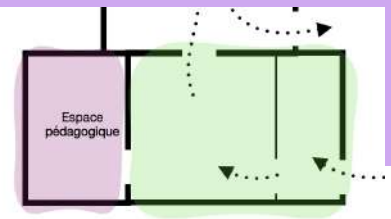
Inspirées par Rodin et le symbolisme, les sculptrices représentent la souffrance humaine à travers des corps tourmentés, vieillissants ou mourants. La **Porte de l'Enfer** sculpté par le maître est une source d'inspiration sans fin.

Jalousie et rupture

Camille Claudel devient jalouse, elle impose une exclusivité à Rodin et se brouille avec certaines artistes (Jessie Lipscomb). Après sa séparation avec Rodin, elle s'isole, développe de la méfiance et accuse d'autres sculptrices de plagiat.

Section 3

UNE QUESTION DE STYLE

Rodin par Camille Claudel

Cette section permet de comprendre comment les disciples ou élèves développent des styles différents.

3 artistes, 1 modèle

Ces œuvres **permettent de comprendre que chaque artiste a sa propre sensibilité et sa propre technique.**

C'est aussi l'occasion de rappeler la mutualisation des modèles et les difficultés rencontrées par les artistes et notamment les artistes femmes : le biographe de Camille Claudel, Mathias Morhart, précise que les modèles sont plus indisciplinés et effrontés face à des femmes, menaçant de s'en aller s'il n'est pas fait une augmentation de leur salaire.

Giganti est le modèle qui a posé pour la figure masculine de **l'Abandon ou Sakountala** (vue précédemment). Dans une de ses lettres, Camille Claudel se désespère de devoir recommencer une partie de son travail suite au départ en Italie de son modèle : "Je travaille toujours à mon grand groupe (*Il s'agit de **Sakountala***) qui avance assez bien mais j'ai eu l'ennui de voir mon modèle d'homme partir en Italie et... y rester. De sorte que je suis obligée de faire bien des changements qui sont longs et couteux. (...) "

Les têtes de Giganti (1885)

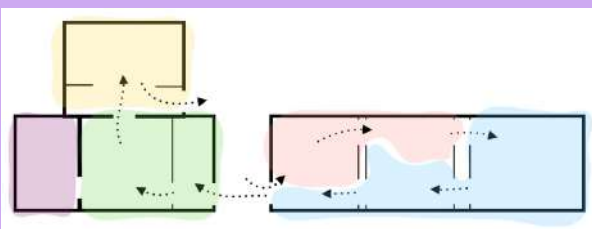
Dans l'ordre, Claudel, Lipscomb et Rodin travaillent d'après le même modèle italien, Giganti, révélant leurs approches distinctes :

- Claudel : portrait expressif, portrait marqué par l'arrogance et la fierté, traits accusés, regard toisant le spectateur, moue dédaigneuse
- Lipscomb : portrait d'expression plus convenue et classique
- Rodin : tête plus stylisée, issue d'une figure complète pour *La Porte de l'Enfer*

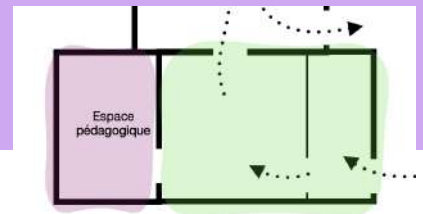
On prend conscience que chez Camille Claudel ce n'est pas la ressemblance qui importe mais bien la puissance expressive, c'est une "sculpture de l'idée".

Proposition d'activité annexe 5

Section 3

Madeleine Jouvray sous emprise ?

**Douleur d'âme
ou L'Esclave**
Madeleine Jouvray
1889

L'Âge d'airain
Auguste Rodin
1877

On remarque les similitudes entre la sculpture du maître et celle de la disciple.
C'est l'occasion **d'observer un plâtre qui est resté brut** : imperfection + jointure des bras (moulés à part et assemblés ensuite).

Danaïde
Madeleine Jouvray
avant 1935

Danaïde
Auguste Rodin
1889

Le mythe des Danaïdes

Dans la mythologie grecque, Danaos a cinquante filles, les Danaïdes. Son frère Aigypptos a cinquante fils et veut unir les deux familles par le mariage. Danaos, craignant une trahison, ordonne à ses filles de tuer leurs époux la nuit des noces.

Toutes obéissent, sauf une, Hypermestre, qui épargne son mari.

Les quarante-neuf autres sont punies dans l'Hadès : elles sont condamnées à remplir éternellement une jarre percée. Leur tâche est sans fin, vaine et épuisante.

La Danaïde devient ainsi une figure de :

- la faute irréparable
- l'effort inutile
- l'épuisement sans issue

La Douleur
Madeleine Jouvray
1886

**Torse de l'Âge
d'airain drapé**
Rodin, 1896

Le maître **reste un exemple à copier** mais on note des influences réciproques (Torse de l'Âge d'airain drapé est postérieur à la Douleur)

Leurs parcours présentent des trajectoires esthétiques parallèles, mais Jouvray peut aussi avoir des choix esthétiques qui lui sont propres (cf sa Danaïde)

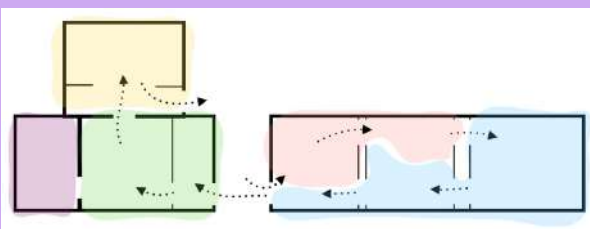
Ces sculptures évoquent l'épuisement face à l'absurdité de la tâche à accomplir, face à l'absurdité de la vie. Dans ces sculptures, elle n'est pas seulement condamnée à porter de l'eau : elle est devenue elle-même un récipient vide, incapable de retenir quoi que ce soit. Son corps exprime cette perte :

- le buste s'affaisse
- la tête tombe
- les bras n'agissent plus
- les cheveux coulent comme de l'eau

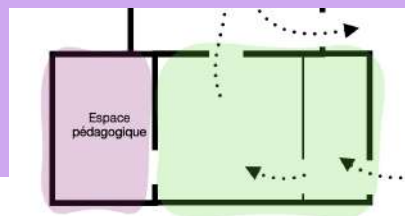
Le mot même épuisement veut dire *extrême fatigue* mais aussi *action de vider un contenant du liquide qu'il contient* (dictionnaire de l'académie)

Proposition d'activité annexe 6

Section 3

REPRÉSENTER LE MOUVEMENT

Zoom sur **La Valse**

Les œuvres de Camille Claudel ressemblent souvent à des instantanés, **comme des photos prises sur le vif**. Elle capte le **mouvement, élément essentiel dans ses sculptures**. **La Valse** (1893) en est un parfait exemple.

Ici il y a une **tension érotique nouvelle et audacieuse** chez une artiste femme. D'ailleurs sa première version était entièrement nue. Elle se voit contrainte de "rhabiller" ses figures trop indécentes pour l'œuvre d'une femme, en vue d'une éventuelle commande de l'Etat (qui ne se fera pas). Elle se joue de la contrainte en élaborant ce somptueux drapé.

Il y a un **réalisme** très poussé dans la représentation des corps, des visages, des attitudes au service de **l'expression** intérieure et non un simple naturalisme.

Agnès de Frumerie, **Les Elfes** ou **La Danse des Elfes**

Auguste Rodin, **Les Trois vertus**, 1899

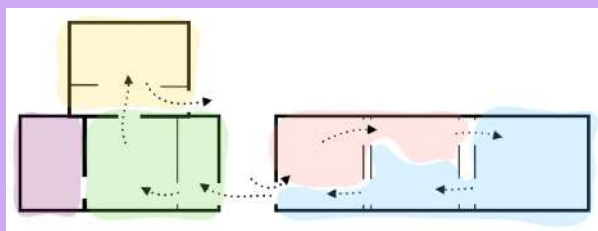
On peut **faire observer ce qui donne l'impression de mouvement** dans les 3 sculptures

- le plissé des vêtements
- la composition en spirale
- le **déséquilibre** des corps particulièrement prononcé chez Camille Claudel => proche du point de rupture, cela donne une tension mettant en lumière l'intensité du moment mais aussi la fragilité, la précarité.

Remarque : la sculpture en plâtre de Rodin n'a pas été ébarbée : la ligne de moulage formée à la jointure des deux coques du moule se voit encore.

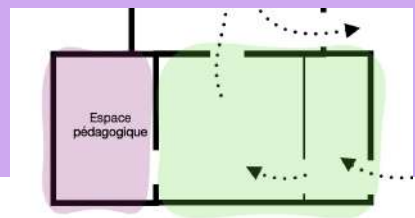
Proposition d'activité annexe 7a

Suite

Section 3

REPRESENTER LE MOUVEMENT suite

Dans **les Causeuses** on remarque aussi l'**idée d'instantané** avec une captation du mouvement : personnage du fond avec la main proche de la bouche mais aussi du **déséquilibre** (les corps penchés et tendus en avant des personnages de dos, l'un a même la jambe décollée) ce qui accentue la tension dramatique de l'instant.

Après sa séparation d'avec Rodin Camille Claudel développe une forme de paranoïa. Elle se sent surveillée épiée, elle pense qu'on veut lui prendre son travail, copier ses idées. Elle accuse la Suédoise Agnès de Fumerie d'avoir imité son œuvre **Les Causeuses** avec sa sculpture **Les Commères**. Cependant, l'analyse montre que les deux œuvres se rejoignent davantage par leur thématique (conversation intime entre femmes) que par leur traitement formel.

Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel (son frère, diplomate et écrivain célèbre) vers 1909.

Je tremble du sort de l'Age Mûr, ce qui va lui arriver, c'est incroyable !

Si j'en juge par ce qui est arrivé aux Causeuses. Exposées en 1890.

Depuis ce moment divers individus s'en servent pour se faire des rentes.

Entre autres une Suédoise (Stalhelberg de Frumerie) qui depuis cette époque expose tous les ans un groupe de Causeuses plus ou moins modifié ; et bien d'autres, peintres et sculpteurs qui exposent des « Potins » « conversations »

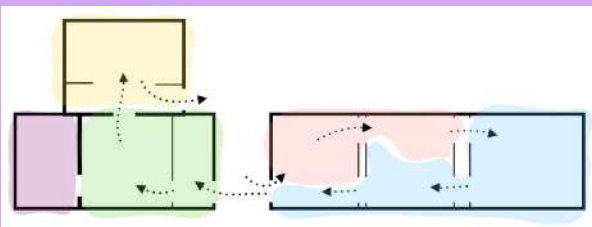
Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. NAF 28255

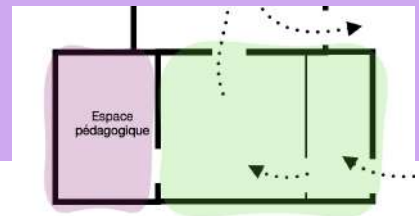
Proposition d'activité annexe 7a

Proposition d'activité écriture théâtrale annexe 8

Proposition d'une expérimentation corporelle annexe 9

Section 3

EXPRIMER DES SENTIMENTS, SUSCITER DES ÉMOTIONS

La sculpture participe pleinement au mouvement symboliste : elle ne cherche plus à représenter la réalité mais plutôt des idées et des sentiments à travers des formes capables d'émouvoir profondément le spectateur. Comme l'explique le critique Gabriel-Albert Aurier, l'art symboliste veut « matérialiser une idée par une forme qui fait frissonner l'âme ». Rodin et certaines de ses disciples mènent ainsi une réflexion intérieure sur le destin humain et sur l'absurdité de la vie. On parle de "Memento Mori" (expression latine : "souviens-toi que tu vas mourir"). L'art met en scène cette pensée dans des œuvres appelées des vanités.

Zoom sur Clotho

Dans la mythologie grecque, les Moires ou Parques sont trois sœurs responsables du destin des humains : la plus jeune, **Clotho** file le destin, Lachésis dévide le fil du destin et Atropos coupe le fil au moment de la mort. **Clotho est donc responsable de la vie des humains et des décisions qu'ils prennent tout au long de leur destinée.**

Clotho (ci dessus) est une autre version de Camille Claudel. On observe bien que le torse et la position du visage sont les mêmes mais cette fois-ci elle a des cheveux. Filandreux, emmêlés, pesants, ils limitent la marche de Clotho. C'est une allégorie du poids de la destinée. Empêtrée dans sa chevelure qui l'aveugle, elle semble avoir perdu le fil du destin qu'elle est sensée tisser... Certains historiens de l'art voit un lien avec les difficultés rencontrées par Camille Claudel dans sa propre vie à cette époque.

Celle qui fut la belle Heaulmière

Auguste Rodin
1885-87

La Misère

Jules Desbois
1884-94

Torse de Clotho chauve

Camille Claudel
vers 1893

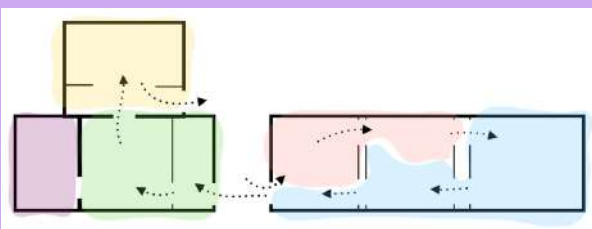
Représenter la vieillesse
activité annexe ...

Les quatre âges de la vie.

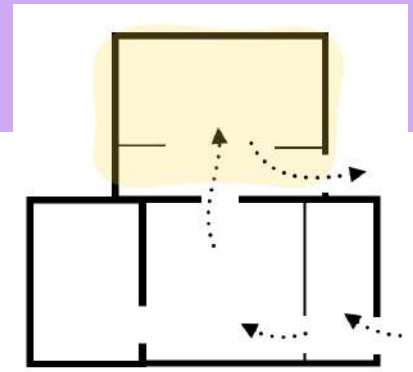
Agnès de Frumerie, 1898

Proposition d'activité annexe 10

Section 4

Présentation de la section 4

Cette section montre comment Claudel et ses contemporaines ont tracé la voie vers une sculpture moderne, même si l'histoire de l'art a partiellement effacé leur contribution au profit des avant-gardes masculines.

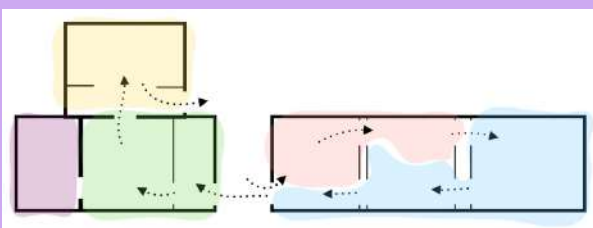
Une nouvelle voie

Entre académisme et rodinisme s'ouvre une 3ème voie qui prône un **retour aux sources de la sculpture**. Elle privilégie des lignes plus simples pour retrouver la clarté et l'équilibre du modèle antique sans pour autant copier l'antique. De plus, l'œuvre devient **un objet esthétique en soi**.

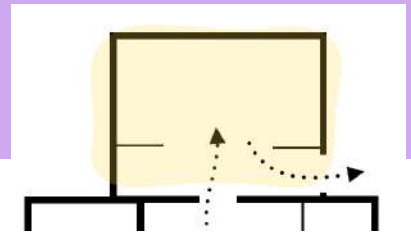
Un nouveau regard

Par ailleurs, Anna Bass, Jane Poupelet et Yvonne Serruys **redéfinissent les codes de représentation**, notamment du nu féminin : rejetant l'idéalisation académique, elles adoptent un regard direct et intime révélant une sensibilité moderne.

Bien que reconnues de leur vivant, ces sculptrices furent progressivement éclipsées par les mouvements d'avant-garde.

Section 4

UNE AUTRE VOIE

Femme à sa toilette

Jane Poupelet, 1907-1910

Le Jeune éveil

Anna Bass, avant 1934

Torse de femmes

Anna Bass, non daté

Torse de femmes debout

Camille Claudel, vers 1910

Un style nouveau

On peut remarquer les contours épurés, des formes plus pleines, un aspect plus lisse, une harmonie et un équilibre.

Cela se voit nettement lorsqu'on compare les deux torses d'Anna Bass et de Camille Claudel...

Proposition d'activité annexe 11 a

Effacer le superflu !

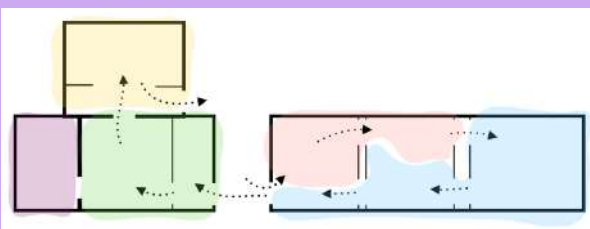
Ici **Imploration** a perdu la tête... Jane Poupelet élimine ce qu'elle juge superflu et accessoire, l'artiste en vient à livrer une métaphore de l'imploration représentée par une femme sans tête, car ce qui importe ce n'est pas la personne elle-même mais l'idée de prière.

Par son titre, elle évoque **L'Implorante** de Camille Claudel. Il existe d'ailleurs, une photographie montrant Jane Poupelet travaillant à une première version **d'Imploration** où la figure possède encore sa tête projetée en arrière.

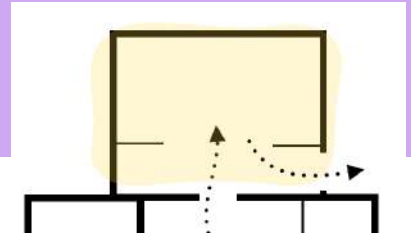
Remarque : Observez la patine particulière de ce bronze, il est doré !

Proposition d'activité annexe 11 a

Section 4

UN AUTRE REGARD

Femme à sa toilette

Jane Poupelet, 1907-1910

Un autre regard sur les femmes :

l'œuvre représente une femme nue, assise occupée à un geste intime de toilette mais ici, contrairement à de nombreuses représentations masculines, il n'y a

- pas de pose héroïque
- pas de mise en scène mythologique
- pas d'idéalisation du corps

Il s'agit d'un regard simple, intime sur un geste du quotidien dont le but n'est pas la beauté parfaite, mais la vérité du geste. Le détail des accessoires de toilette et de soins des pieds (pierre ponce?) confirme cela.

Osez, Osé !

Une femme aux cheveux courts et ondulés (typique de la femme moderne de l'époque) s'abandonne à l'étreinte de son amant. Cette sculpture à la forte charge érotique est un sujet encore scandaleux pour une femme. L'accès au modèle nu pour les artistes femmes est assez récent et le sujet reste inconvenant. Elle n'est pas montrée du vivant de l'artiste, mais elle en tire "Douleur". Celle-ci sera traduite en pierre et dans des dimensions plus monumentales.

Badinage

Yvonne Serruys
1931

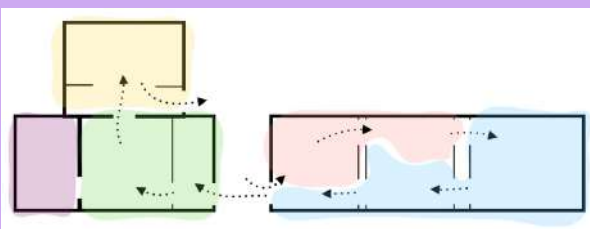
Yvonne Serruys est convaincue qu'en tant que femme, elle est mieux à même de saisir l'essence et la statique particulière du corps féminin : une sorte de "female gaze" avant l'heure. "(...) des nus féminins non pas seulement vrais mais éprouvés, sentis et vérifiés par une femme." Y Serruys.

Vous pouvez mettre en écho cette sculpture avec le travail fait sur le mouvement. Ici pas de drapé qui accentue le mouvement, juste la position des corps, le jeu des déséquilibres, le poids sur une jambe et l'autre légèrement relevée...

Collin-maillard

Yvonne Serruys, 1909

Fin de la visite

*Avez-vous pensé à explorer la salle
de l'espace pédagogique?*

