

Rodin / Bourdelle

Corps à corps

DU 2 OCTOBRE 2024 AU 2 FÉVRIER 2025

Auguste Rodin, Ève au rocher © Copenhague, NY Carlsberg Glyptotek

Antoine Bourdelle (1861-1929) admira Auguste Rodin (1840-1917), de vingt ans son aîné. Il travailla pendant quinze années comme praticien, chargé de tailler des marbres pour Rodin. Le maître perçut en cet héritier, volontiers indocile, un « éclaireur de l'avenir ».

Parallèles, souvent superposées, leurs trajectoires méritent d'y consacrer une grande exposition. À travers plus de 160 œuvres, dont 96 sculptures, 38 dessins, 3 peintures et 26 photographies, le dialogue donne à voir, avec une ambition et une ampleur inédites, les fraternités et réciprocitys comme les divergences et antagonismes de deux créateurs, de deux univers plastiques, porteurs des enjeux majeurs de la modernité.

L'exposition est organisée par le musée Bourdelle en étroite collaboration avec le musée Rodin

MUSÉE
RODIN

PARIS
MUSÉES
SÉES
Musées
de la
Ville
de Paris

PARCOURS DE L'EXPOSITION

L'ÂME DU MATÉRIAU

La première section interroge le rôle du praticien, montre pourquoi et comment Bourdelle devint les « mains » de Rodin, transcrivant dans la pierre des modèles en plâtre du maître, dont la magistrale Ève, exceptionnellement prêtée par la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, constitue l'ultime chef-d'œuvre. Elle dit aussi la fascination réciproque des deux hommes pour le marbre et l'esthétique de l'inachevé.

Un dispositif numérique interactif et tactile propose au visiteur de devenir praticien pour Rodin : à partir de situations réelles, il devra opérer des choix, faire preuve d'initiative ou bien répondre au plus près aux attentes du sculpteur.

Rodin et Bourdelle collectionneurs

Conçue comme un intermède au sein de l'exposition, cette partie montre que Rodin et Bourdelle furent l'un comme l'autre des collectionneurs enthousiastes. Choisi dans leurs collections respectives, un ensemble significatif témoigne de leur fraternité esthétique comme de leur curiosité insatiable : outre l'Antiquité gréco-romaine, des œuvres égyptiennes, hindoues japonaises, perses, des objets d'art et des sculptures médiévales donnent matière à rêver et à créer...

ESTHÉTIQUE DU FRAGMENT

Cette deuxième section souligne l'expressivité plastique d'un « corps en morceaux » – tête, main, torse –, auquel Rodin, le premier, confère une pleine légitimité.

Un ensemble de masques rappelle que cet abrégé saisissant de la personne fut largement exploité par les deux sculpteurs, en quête d'expressions synthétiques et de symboles puissants.

Les mains résument à elles seules l'esprit d'une composition, au point que certaines ont été traduites en marbre comme *La Main de Dieu* (1898-1902) de Rodin ou fondues en bronze comme la *Main désespérée* (1900) de Bourdelle. Au regard des deux artistes, elles constituaient « un portrait en acte ».

De la vibration du modelé à la géométrisation et la synthèse des formes, le torse instaure un dialogue exemplaire entre des plâtres et des bronzes de Rodin et de Bourdelle et la radicalité de figures de Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), de Constantin Brancusi (1875-1957), d'Alberto Giacometti (1910-1966), d'Ossip Zadkine (1888-1967), de Chana Orloff (1888-1968). Une percée temporelle où le torse s'érige en totem de la modernité.

LE MONUMENT(AL)

La troisième section pose la question du déploiement de la sculpture dans l'espace. Initiées par Rodin, poursuivies par Bourdelle, les prospections autour du socle attestent leur désir de repenser et décupler les proportions.

En revanche, la confrontation de *Porte de l'Enfer* et du *Monument à Balzac* du premier, de la façade du Théâtre des Champs-Élysées et du monument de *La France* du second, offrent une complète antithèse plastique. Au fourmillement vitaliste de Rodin, Bourdelle oppose sa capacité à contenir, maîtriser et architecturer.

MÉTAMORPHOSES ET HYBRIDATIONS

La dernière section s'intéresse aux centaures, centauresse, symbiose de l'animal, du végétal et de l'humain. Rodin et Bourdelle puisent dans l'interminable source mythologique pour explorer et libérer, en dessin comme en sculpture, les potentialités inépuisables de la forme.

Antoine Bourdelle,
Le pommier abandonné, 1917
© Paris, musée Bourdelle

ÉPILOGUE

L'exposition se clôt sur l'exploration de la figure debout dans la lignée de *L'Homme qui marche* de Rodin : l'*Autoportrait sans bras* de Bourdelle, *Le Serf* d'Henri Matisse (1869-1954), *L'Homme qui marche* de Germaine Richier (1902-1959) et *L'Homme traversant une place* d'Alberto Giacometti (1901-1966) mettent ainsi en évidence la postérité de la voie expressionniste rodinienne comme de la synthèse bourdellienne.

Cette partie vise donc à souligner l'influence des deux maîtres à la source des avant-gardes, avec en contrepoint, des œuvres d'Henri Matisse, Constantin Brancusi, Raymond Duchamp-Villon, Ossip Zadkine, Chana Orloff, Alberto Giacometti, Germaine Richier.

L'exposition bénéficie du soutien exceptionnel du musée Rodin qui prête 60 œuvres de ses collections, mais aussi de prêts de nombreuses institutions internationales : le musée national d'Art moderne / Centre de création industrielle / Centre Pompidou, le musée d'Orsay, la maison de Balzac, le Petit Palais, le musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, le musée des Beaux-arts de Lyon, le musée des Beaux-arts de Rouen, le musée Matisse de Nice, le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis, les Ateliers-Musée Chana Orloff, la Fondation Giacometti à Paris, l'Alberto Giacometti-Stiftung Kunsthaus de Zürich et la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague.

DISPOSITIFS DE MÉDIATION

En préambule, un dispositif numérique en motion design (animation graphique) retrace les parcours croisés des deux artistes.

Dans la première partie de l'exposition, un jeu interactif et tactile permet au visiteur de se mettre dans la peau du praticien de Rodin.

Des points d'écoutes permettent de découvrir avec intensité la correspondance entre Rodin et Bourdelle, en complément des textes d'archives qui révèlent les mots avec lesquels chacun évoquait l'autre.

Des cartels destinés aux familles et aux enfants les accompagnent dans leur découverte des deux sculpteurs et complètent l'offre de médiation.

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Riche de nombreuses contributions des spécialistes de Rodin, Bourdelle et de la sculpture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le catalogue de l'exposition met en évidence la complexité de la relation qui liait Antoine Bourdelle à son aîné Auguste Rodin, comme le riche dialogue entre leurs créations respectives, tout au long de leur carrière.

ITINÉRANCE

L'exposition sera présentée à La Piscine - Musée d'art et d'industrie André-Diligent de Roubaix du 1er mars au 1er juin 2025 puis au Musée Ingres de Montauban du 27 juin au 19 octobre 2025.

Commissariat général

Ophélie Ferlier Bouat, conservatrice en chef du patrimoine,
directrice du musée Bourdelle

Commissariat scientifique

Jérôme Godeau, commissaire d'exposition, historien de l'art,
musée Bourdelle

Colin Lemoine, responsable des photographies et des collections
des XXe et XXIe siècles, musée Bourdelle

Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche, musée Rodin

Valérie Montalbetti-Kervella, responsable des sculptures, musée Bourdelle

LE CHARME DES ATELIERS, LA POÉSIE DES JARDINS

Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation. Cette rénovation opérée dans le respect du patrimoine architectural a permis de restaurer l'atelier du sculpteur mais aussi de repenser complètement le parcours des collections, appuyé par une médiation textuelle et numérique innovante, et d'ouvrir un nouveau café restaurant baptisé Le Rhodia, prénom de la fille de Bourdelle.

Le musée Bourdelle se situe dans les lieux occupés par le sculpteur pendant plus de 40 ans. Antoine Bourdelle (1861-1929) s'installe à 23 ans dans cette cité d'artistes de Montparnasse. Le succès venant, il étend progressivement son territoire, d'atelier en atelier. Sa veuve Cléopâtre et sa fille Rhodia œuvrent pour l'ouverture du musée en 1949. Certains espaces, comme l'emblématique atelier de sculpture, sont conservés dans un état exceptionnel.

Contemporain d'Auguste Rodin et d'Aristide Maillol, Bourdelle développe un style puissant qui culmine dans son chef d'œuvre, *Héraklès archer*. Il est reconnu de son vivant comme l'un des grands sculpteurs français, en particulier dans le domaine du monumental. Cette renommée internationale lui permet d'obtenir du gouvernement argentin la commande du Monument au général Alvear pour la ville de Buenos Aires.

Le parcours est organisé autour de deux jardins peuplés de sculptures. Sous les arcades du jardin sur rue, le hall des plâtres accueille les œuvres monumentales. Au bout du portique, un pavillon abrite l'atelier de peinture. Sous le passage couvert, une porte ouvre sur le parcours des collections, dont les salles se déroulent autour du jardin intérieur. En face, se trouvent l'atelier de sculpture entièrement préservé et la salle consacrée aux techniques de la sculpture. Le parcours des collections se clôt sur la promenade. Les expositions temporaires sont présentées dans l'aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc.

INFOS PRATIQUES

Suivez-nous !

@MuseeBourdelle

#MuseeBourdelle

#ExpoRodinBourdelle

Le musée est ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 18h.
L'exposition est ouverte en nocturne
jusqu'à 20h le vendredi (dernière
entrée 19h15)

Tarifs de l'exposition

T.Plein : 10€

T.Réduit : 8€

Accès gratuit dans les collections
permanentes.

Musée Bourdelle

18, rue Antoine-Bourdelle

75015 Paris

Tél. : +33 (0)1 49 54 73 73

www.bourdelle.paris.fr

Direction

Ophélie Ferlier Bouat

Directrice, conservatrice en chef du
patrimoine

Communication

Fasia Ouaguenouni

fasia.ouaguenouni@paris.fr

01 71 28 15 11 | 06 77 52 64 25

Presse

Pierre Laporte Communication

Camille Brulé | Alice Delacharlery

museebourdelle@pierre-laporte.com

01 45 23 14 14

Contact Paris Musées

Lise Hérenguel

Lise.herenguel@paris.fr

01 80 05 40 68

PARIS MUSÉES**Le réseau des musées de la Ville de Paris****Paris Musées est un établissement public regroupant les 12 musées de la Ville de Paris et 2 sites patrimoniaux.**

Premier réseau de musées en Europe, Paris Musées a accueilli en 2023 plus de 5,3 millions de visiteurs. Il rassemble des musées d'art (Musée d'Art moderne de Paris, Petit Palais - musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris), des musées d'histoire (musée Carnavalet - Histoire de Paris, musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin), d'anciens ateliers d'artistes (musée Bourdelle, musée Zadkine, musée de la Vie romantique), des maisons d'écrivains (maison de Balzac, maisons de Victor Hugo à Paris et Guernesey), le Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, des musées de grands donateurs (musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris, musée Cognacq-Jay) ainsi que les sites patrimoniaux des Catacombes de Paris et de la Crypte archéologique de l'île de la Cité.

Fondé en 2013, l'établissement a pour missions la valorisation, la conservation et la diffusion des collections des musées de la Ville de Paris, riches de 1 million d'œuvres d'art, ouvertes au public en accès libre et gratuit*. Une attention constante est portée à la recherche et à la conservation de ces œuvres ainsi qu'à l'enrichissement des collections notamment par les dons, legs et acquisitions.

Chaque année, les musées et sites de Paris Musées mettent en œuvre une programmation d'expositions ambitieuse, accompagnée d'une offre culturelle et d'une médiation à destination de tous les publics, en particulier ceux éloignés de la culture. Cette programmation est accompagnée de l'édition de catalogues.

Par ailleurs, depuis sa création, Paris Musées s'est engagé dans une démarche affirmée de transformation des pratiques et des usages pour réduire et améliorer l'impact environnemental de l'ensemble de ses activités (production des expositions, éditions, transports des œuvres, consommations énergétiques etc.) et ce, à l'échelle des 14 sites et musées.

Avec la volonté de toujours partager l'art et la culture avec le plus grand nombre, Paris Musées veille aussi à déployer une stratégie numérique innovante permettant, par exemple, d'accéder en ligne et gratuitement à plus de 350 000 œuvres des collections en haute définition mais aussi à de nombreux autres contenus (visites virtuelles, podcasts etc).

Paris Musées dispense également des cours d'histoire de l'art élaborés par les conservateurs des musées de la Ville de Paris, accessibles également en ligne sur inscription.

LA CARTE PARIS MUSÉES

Les expositions en toute liberté

Paris Musées propose une carte, valable un an, qui permet de bénéficier d'un accès illimité aux expositions temporaires présentées dans les musées de la Ville de Paris, ainsi que des tarifs privilégiés sur les activités (visites conférences, ateliers, spectacles, cours d'histoire de l'art...), de profiter de réductions dans les librairies boutiques du réseau des musées et dans les cafés-restaurants, et de recevoir en priorité toute l'actualité des musées.

Trois formules sont proposées :

- Carte Solo : 40 €
- Carte Duo* (valable pour l'adhérent + 1 invité au choix*) : 60 €
- Carte Jeune (de 18 à 26 ans) : 20 €

* Conditions d'utilisation : parismusees.paris.fr

Les collections permanentes des musées de la Ville de Paris sont en accès gratuit. L'accès au Palais Galliera, aux Catacombes de Paris, à la Crypte archéologique de l'île de la Cité et à Hauteville House est payant. L'accès aux maisons d'écrivains et ateliers d'artistes peut être payant lorsque ces musées présentent des expositions temporaires dans la totalité de leurs espaces.