

Bourdelle

juin 2023 - DADA n°274

Cet imposant archer en pleine action, exposé dans des musées du monde entier, c'est lui ! La façade du Théâtre des Champs-Élysées, lui aussi ! Tant de sculptures et monuments publics à travers la France, toujours lui... Originaire de Montauban, formé aux Beaux-Arts de Toulouse puis de Paris, Antoine Bourdelle (1861-1929) est l'un des plus grands sculpteurs du tournant du XXe siècle. Avec ses œuvres dotées d'une incroyable force expressive, il a contribué à faire entrer la sculpture dans l'art moderne.

Au sommaire

Un artiste complet

Si on le connaît pour son travail de sculpteur, Bourdelle s'est aussi illustré en dessin, peinture, photographie... Un artiste aux multiples talents qu'il aura mis à profit tout au long de sa vie.

Beethoven et moi

Bourdelle est fasciné par le compositeur allemand, dont il réalise plus de 80 sculptures ! Mais que cherche-t-il dans toutes ces têtes de Beethoven ?

Dis Bourdelle, raconte-moi un mythe...

Ces récits mythologiques ont traversé les siècles, et Bourdelle ne cesse de se les réapproprier. En affirmant sa modernité !

Danse avec Bourdelle

En 1909, l'artiste entre dans la danse, presque par hasard, en voyant Isadora Duncan sur scène au théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris...

Dans l'atelier de sculpture

L'atelier de Bourdelle est resté intact, au cœur de son musée à Paris. Des croquis préparatoires aux études en plâtre, découvrez comment se fabrique une sculpture...

Tout Bourdelle en une œuvre

En 1910, Bourdelle présente Héraklès archer, « l'une des œuvres les plus hardies que l'on ait vues depuis longtemps ». Succès immédiat qui marquera sa carrière.

Bourdelle XXL

Une sculpture de plusieurs mètres de haut, un décor à hauteur d'architecture, des monuments spectaculaires... Les très grands formats ne lui font pas peur !

Adieu, monsieur le professeur

On se presse de partout pour recevoir l'enseignement de Bourdelle : il forme tout au long de sa vie près de 500 élèves, de 42 nationalités différentes.

En quelques mots

Il est là, en équilibre. Fléchi sur son pied droit derrière lui, mais agrippé du gauche au rocher qui lui fait face. Une partie de son corps tendue en arrière. L'autre qui se projette vers l'avant, à l'image de cette flèche imaginaire qu'il s'appête à tirer. Cet *Héraklès archer* est la sculpture la plus connue de Bourdelle. Un chef-d'œuvre tout en tension, pour nous raconter l'instant décisif d'un célèbre mythe antique : celui où le héros accomplit l'un de ses douze travaux, en combattant de terribles oiseaux cannibales.

Comme son archer, Bourdelle est lui-même entre deux mondes. Ou plutôt un passeur, entre l'art académique encore dominant au 19e siècle et toutes les innovations de l'art moderne au tournant du 20e siècle. Bien appuyé d'un côté sur une solide formation classique, faite de cours aux Beaux-Arts de Toulouse puis de Paris et d'études d'après des sculptures antiques, son élan le porte vers de nouveaux horizons. À 25 ans, il quitte d'ailleurs la célèbre école de la capitale : « J'en ai assez ! Je ne comprends rien à tous ces systèmes de prix, de concours. »

Bourdelle se lance, travaille quelques années comme praticien pour Rodin, et s'attelle à développer son propre style. Il y parvient avec ses œuvres aux allures monumentales, construites comme des architectures. Et, surtout, incroyablement expressives : voyez par exemple les mains et les pieds de son Héraklès, d'une force exacerbée qui sied bien à ce demi-dieu ! Par ses créations audacieuses, Bourdelle a tiré une flèche qui aura traversé les années, touché le cœur de bien des artistes modernes, et jusqu'aux nôtres aujourd'hui.

Pour aller plus loin :

- [À la rencontre de Bourdelle, de Montauban à Paris](#)
- [Livret jeu "Bourdelle, la mémoire des objets"](#)

Mondine & Cie

Paris, France

www.mondine.com

01 42 96 51 33

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Édition de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

140 pages, 25 €

Illustration de Bourdelle

Montauban, France

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

ÉDITO

ENTRE DEUX MONDES

Il est là, un équilibre. Étiré sur son pied droit étiré lui, mais agrippé du gauche au meuble qui lui fait face. Une partie de son corps tendre en arrière. Comme qui se penche vers l'avant. Le temps de cette niche sculptant qu'il captive à elle. Cet équilibre arabe est le sculpteur le plus connu de Bourdelle. Un chat d'arabe sans sa couche, plusieurs successifs l'ont tenu décalé d'un vilain angle étriqué : celui où le héros accroché. L'un de ses temps favoris, un soulèvement de souffles et une carabasse. Comme son arabe, Bourdelle est lui-même étiré dans le monde. On pleure un passant, une art académique encore dominée au sein même et nous les moments de l'art moderne au moment du XIXe siècle. Rien après d'un être en une seule fascination classique, fait de nous ses beaux-arts de

Toutefois puis de Paris et d'étude d'après de sculpteur arabe, son état le plus sûr de son époque. À 25 ans, il quitte d'ailleurs la célèbre école de la capitale : « J'en ai assez ! Je ne comprends rien à tous ces systèmes de prix, de concours... » Bourdelle a l'air terrible quelques années avant, prouvé pour lui-même, se décide à développer son propre style. Il y participe avec ses autres œuvres monumentales, sculptées comme des archaïsmes. De simples, les sculptures arabe : seules par exemple les roses et les pieds de son équilibre, d'une forme carrée qui vient bien à un équilibre ? Par ses créations anciennes, Bourdelle a eu une fibre qui sera par les années, vint le sens de tout des autres médians, et jusqu'au présent nous avons vu.

À LA RENCONTRE DE BOURDELLE, DE MONTAUBAN À PARIS

Non pas en, mais dans mon ? Bourdelle ne s'est pas tenu par la capitale que dans son l'histoire d'art. À Montauban, le musée Bourdelle, inauguré en 2017, lui rend un état connu. Du présent, des heures, de son art personnel de gloire dans l'histoire de son art. Et face à son univers connu au présent, il est plus arabe et plus arabe. De la capitale à Montauban, l'opéra de Bourdelle, le musée des arts - depuis les arts et les arts - apprennent à faire et une histoire de son art. À Paris, le musée Bourdelle, inauguré en 2017, lui rend un état connu. Du présent, des heures, de son art personnel de gloire dans l'histoire de son art. Et face à son univers connu au présent, il est plus arabe et plus arabe. De la capitale à Montauban, l'opéra de Bourdelle, le musée des arts - depuis les arts et les arts - apprennent à faire et une histoire de son art.

Illustration

Alexandre Bourdelle, *Équilibre arabe*, 1908.

Paris, 201 x 201 x 100 cm.

Musée Bourdelle, Montauban, France.

05 63 42 42 42

www.bourdelle.com

DADA N° 274

BOURDELLE

MATIÈRE VIVANTE

0 UN ARTISTE COMPLET

par Caroline Billaud

10 BEETHOVEN ET MOI

par Sandrine Andrieux

12 DIS BOURDELLE, RACONTE-MOI UN MYTHE...

par Lucie Marie-Pierre

16 DANSE AVEC BOURDELLE

par Sandrine Andrieux

18 DANS L'ATELIER DE SCULPTURE

par Mely Céline Lancel

24 TOUT BOURDELLE EN UNE ŒUVRE

par Christian Bouché

26 BOURDELLE XXL

par Mely Céline Lancel

30 ADIEU, MONSIEUR LE PROFESSEUR

par Christian Bouché

32 ABCD'ART

par Éric Baucard

SOUS L'ŒIL DU MAÎTRE

36 SIGNÉ BOURDELLE !

par Nathalie Caron et Olivier Balot

38 CORPS À CORPS

par Laurence de Guebriant

ARTUALITÉS

42-40

NOTRE SÉLECTION DANS L'ACTUALITÉ CULTURELLE EN BANDE DESSINÉE, MINI-FRISE, PORTRAITS ET JEUX.

par Gilles Haguen, Lucie Le Mouez, Christian Bouché, Luc Viaton

UN ARTISTE COMPLET

SI ON LE CONNAÎT POUR SON TRAVAIL DE SCULPTEUR, BOURDELLE S'EST ÉGALEMENT ILLUSTRÉ EN Dessin, Peinture, Photographie... UN ARTISTE AUX MULTIPLES TALENTS QU'IL A RAJA MIS À PROFIT TOUJOURS AU LONG DE SA VIE.

Antoine Bourdelle, Autoportrait peint par lui-même, 1888. Huile sur toile, 55 x 40 cm. Paris, musée Bourdelle.

Musée vivante

DANSE AVEC BOURDELLE

EN 1908, ANTOINE BOURDELLE ENTRE DANS LA DANSE. PRESQUE PAR HASARD, EN VOYANT ISADORA DUNCAN SUR SCÈNE AU THÉÂTRE DE LA SALLE LYRIQUE À PARIS.

TOP TA MÈTROP !

La jeune Antoinette dans une robe rose, sans corset, étirée de toutes parts. Elle s'écrie : le bon Dieu veut un choréographe impérial des siècles, car les siècles ont les siècles grecs. Bourdelle se dit, après le spectacle, il travaille à reconstituer de mémoire ses danses antiques en 150 dessins ! J'aurais bien voulu voir le ciel, sous un tel air, éprouver le ciel en silence, le visage caché... - Choqué après d'habitude... [Après les multiples tentatives de sculptures de Dardanos et le génie] « Voilà Phélos qui travaille ! » se vantera Bourdelle, en pensant au célèbre sculpteur grec.

Antoine Bourdelle, Isadora Duncan, danse, 1908-1912. Plume et encre brune sur papier, 219 x 219 cm. Photographie musée Ingres Bourdelle.

JE SENS ARTISTE !

Émile-Antoine Bourdelle naît le 29 novembre 1861 au sein d'une famille d'artisans. Passionné dès le plus jeune âge par le dessin, il quitte l'école à 15 ans et devient apprenti dans l'atelier de son père, menuisier-châssier. C'est naturellement idéal pour pousser goût à la sculpture ! Le garçon est curieux et a tout d'appréhension. Mais, après un passage à l'école, il suit des cours à l'école d'arts de la ville. Il y perfectionne sa technique et apprend le modelage. Son talent est vite remarqué et à 18 ans, il obtient une bourse pour l'étude des beaux-arts de Toulouse. Il y travaille pendant huit ans avant d'intégrer l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et d'être nommé élève de l'atelier d'Alexandre Falguière. Ces formations lui permettent de côtoyer dans différents ateliers de ses habilités en peinture. Mais, si l'art est un idéal, le jeune artiste n'aime généralement le plaisir et préfère un travail plus d'endurance de l'atelier que la position de regard, d'écouter et même, comme il aime à dire, son talent.

DANS L'ATELIER

Van 1881, basé par l'enseignement artistique, Bourdelle change la posture des beaux-arts et à la vie d'artiste indépendant. Sa carrière prend un caractère déterminé lorsqu'il est engagé comme professeur par Auguste Rodin. Une carrière pour Bourdelle qui a le courage de valoir les méthodes de son maître. En parallèle il poursuit également la production de ses propres sculptures : en terre, plâtre ou marbre. Si ces compositions d'une grande nouveauté, qu'il réalise des années plus tard, ont dépassé de loin, c'est pour avoir utilisé toute l'expérience de son voyage à l'école et à l'atelier.

Antoine Bourdelle, Bourdelle, autoportrait sans bras, marbre, 1908. Plâtre, 86 x 216 x 217 cm. Paris, musée Bourdelle.

Musée vivante

LE NOUVEAU TEMPLE DE L'ART

Quand en 1911, Bourdelle découvre les débris de la façade du temple des Champs-Élysées miraculeusement conservés par l'architecte Auguste Perret, il imagine une fête, un peu comme dans les temples grecs (voir pages 28-29). Il s'inspire de ces parties saisis durant l'écroulement.

Pour son projet appelé Le Temple, il utilise par exemple ce dessin de la déesse, une tête ébène et ses détails. On le voit être révisé, qui après son succès devient un succès. Bourdelle lui donne tout de suite le titre. Il ne s'est pas trompé : c'est à son époque, il est l'histoire du mouvement et du rythme ! Le jeune artiste développe la figure d'architecte pour intégrer sa composition, mais il veut que l'œuvre et l'œuvre, un acte personnel pour soi-même...

Antoine Bourdelle, Le Temple, 1911. Bas-relief pour le temple des Champs-Élysées, plâtre, 117 x 191 x 27 cm. Paris, musée Bourdelle.

FIGURES IMPOSÉES

C'est au début du siècle à Paris, le 29 août 1912, qu'il le trouve ! Le dessin et choréographe russe Vaslav Nijinski ont résonné dans le hall Lapidus-voilà d'un jour. Il y a toujours en France qui se débattent toujours le long de la scène et en arrière de profil, comme les figures des vases grecs ! Cette chorégraphie révolutionnaire le crée classique. Et pour Bourdelle, cela est fait le modèle idéal pour son travail. Car lui aussi l'œuvre est imposée : un dessin classique devient un acte imposé par l'architecture de l'époque. C'est lui, Isadora Duncan, toute sa vie, son acte, son acte possible au sein : les vases grecs, elle, modèle possible au sein. Vaslav Nijinski, jacobin et tout cela, il attend qu'une occasion pour l'œuvre ! Tout autour d'elle, les vases classiques. Bourdelle s'agit pour l'œuvre le style unique de son dessin grande déesse.

Sébastien Jachet

DANS L'ATELIER DE SCULPTURE

L'ATELIER DE BOURDELLE EST RESTÉ INTACT, AU CŒUR DE SON MUSÉE À PARIS. DES CROQUIS PRÉPARATOIRES AUX ÉTUDES EN PLÂTRE, DÉCOUVREZ COMMENT SE FABRIQUE UNE SCULPTURE... UN LONG TRAVAIL D'ÉQUIPE !

Antoine Bourdelle, *Le Premier Vierge d'Henriot, Croquis, sans date*. Plâtre et bois blanc, sans échelle à l'ère au regard quadrillé, 57 x 71,2 cm. Paris, musée Bourdelle.

Antoine Bourdelle, *Le Premier Vierge d'Henriot, 1888*. Plâtre, 38 x 37 x 13 cm. Photographie, musée Ingres Bourdelle.

LE PREMIER GESTE...

C'est celui qui met en place les grandes lignes de composition, sur une feuille ou dans la terre ! En quelques gestes, Bourdelle donne forme à son idée. Avec ce petit *Henriot* réalisé dans un matériau de figure, il le fait rapidement sur la feuille, puis « propose » l'œuvre à ses préparateurs. « Pour les points les plus importants, il réalise plusieurs études, de plus en plus détaillées, cubistes, stylées. Chaque projet de donner une indication sur le statut final : sa composition, son point de vue, éventuellement sa couleur polychrome. Antoine Bourdelle a un très bon coup de crayon. Mais si certains sculpteurs passent par plusieurs étapes, voire centaines de dessins et croquis, la première croquis est vite au travail... »

LES MAINS DANS LA MATIÈRE

Pour créer une sculpture, Bourdelle passe son temps à la réalisation d'études et d'études en croquis, en sculpture à partir de matériaux multiples comme la terre ou le bois, le plâtre, les objets trouvés. Les premiers modèles en terre sont souvent rapides et exécutés spontanément. Puis, pour celles-ci, il affine peu à peu ses idées. Les modèles sont souvent réalisés sur des armatures métalliques afin qu'ils ne s'écrasent pas. Ces croquis sont destinés à l'atelier de la terre. Au cours de leur réalisation, il change, travaille de côté de Mathias Chassignat (l'un de ses élèves, et futur sculpteur de son fils, n'en pas croire votre) : cela dit, sa silhouette gracile et le drapé léger confèrent à l'œuvre un bel équilibre. Cette étape constitue le premier pas vers la forme définitive.

Antoine Bourdelle, *Statuette Chassignat, terre cuite, 1907*. Laiton, plâtre, 38 x 11,6 x 12 cm. Paris, musée Bourdelle.

BOURDELLE XXL

UNE SCULPTURE DE PLUSIEURS MÈTRES DE HAUT, UN DÉCOR À HAUTEUR D'ARCHITECTURE, DES MONUMENTS SPECTACULAIRES... BOURDELLE N'A JAMAIS CRAINT DE S'ATTACHER À DE TRÈS GRANDS FORMATS !

HOMMAGE MONUMENTAL

Haute de six mètres et perché sur un socle de quatre mètres, l'œuvre de Bourdelle à été installée en Alsace, sur un promontoire rocheux qui domine un petit village. Plus qu'une simple sculpture monumentale, elle est un véritable monument ! Le jour venu, elle a été commandée à Bourdelle en 1918, à la suite de sa venue de suite de Niederbrunn, Joseph Vogt, d'origine suisse sculpteur et grand décorateur au côté de son village natal d'être érigée par les dignes de la Première Guerre mondiale... C'est pourquoi Bourdelle a eu l'idée de cette Vierge gigantesque, à l'extrême opposé de son legs sculpté (sans oublier que Niederbrunn, à l'échelle de six mètres, est un socle de six mètres, dans le lieu de son œuvre est français, qui est placé sur un socle de six mètres de haut. Le spectacle est absolument fier ! Plus tard, plus que Bourdelle y met du sien : il a choisi pour modèle sa femme et sa propre fille, et il a travaillé durant trois ans, jusqu'en 1922.

Auguste Perret, Antoine Bourdelle travaillant sur le Vierge à Niederbrunn, sans date. Photographie. Paris, musée Bourdelle.

ŒUVRE TOTALE

C'est l'un des plus beaux édifices de Paris. Situé sur l'avenue Montaigne, le bâtiment des Champs-Élysées a été conçu par l'architecte Auguste Perret en béton (son invention pour l'époque). Ses lignes sobres et géométriques s'inspirent, en plus, de la mode Art déco qui se développe à son époque. C'est un fait, inauguré en 1913, le bâtiment joint à son aspect décoratif Bourdelle. Pour les grandes occasions, le sculpteur crée plusieurs fois un

bon effet. Le plus célèbre s'intitule *La Danse*, et est un relief dans un édifice très célèbre, l'abbaye de la Madeleine. Dans son livre *Les Églises de France*, l'architecte a écrit à son sujet de son volume... la peinture ! Et c'est l'œuvre de grande époque aux thèmes mythologiques. C'est son élève, des lignes et des lignes. On voit d'ailleurs, grâce à des dessins d'architecte, que Bourdelle avait été invité à concevoir l'architecture Perret et avait travaillé sur le bâtiment à la fin d'un temple grec. Le relief classique influence évidemment dans son édifice.

Auguste Perret, et Antoine Bourdelle, *Relief de l'église des Champs-Élysées, 1913*. Paris, musée Bourdelle.

**CET IMPOSANT ARCHER EN PLEINE ACTION, EXPOSÉ
DANS DES MUSÉES DU MONDE ENTIER, C'EST LUI !
LA FAÇADE DU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES,
LUI AUSSI ! TANT DE SCULPTURES ET MONUMENTS
PUBLICS À TRAVERS LA FRANCE, TOUJOURS LUI...**

**ORIGINAIRE DE MONTAUBAN, FORMÉ AUX
BEAUX-ARTS DE TOULOUSE PUIS DE PARIS,
ANTOINE BOURDELLE
(1861-1929)**

**EST L'UN DES PLUS GRANDS
SCULPTEURS DU TOURNANT
DU XXe SIÈCLE. AVEC SES
ŒUVRES DOTÉES D'UNE
INCROYABLE FORCE
EXPRESSIVE,
IL A CONTRIBUÉ
À FAIRE ENTRER
LA SCULPTURE DANS
L'ART MODERNE.**

**En préparation dans l'atelier
de DADA : De Staël...
revuedada.fr**

MI Musée
Ingres Bourdelle
B MUSÉE
BOURDELLE

N°174 - Juin 2023 - 8,90 €
ISBN : 978-2-35880-174-4

9 782358 801744

