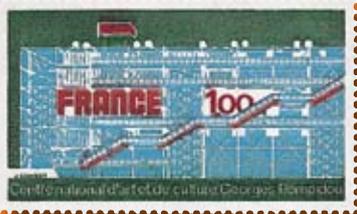

Le sais-tu ?

Art moderne
et art contemporain

L'art moderne est une période artistique débutant avec les impressionnistes et se terminant dans les années 1960. Les sculptures modernes de Brancusi ou Giacometti ne sont pas fidèles à la réalité. Elles en sont une interprétation. Après cette période, on parle d'artistes contemporains. Les artistes anciens utilisaient, pour sculpter, de la pierre, du marbre, du bronze... Aujourd'hui, les œuvres d'art contemporain peuvent être réalisées dans toutes sortes de matériaux (papier, fil de fer, tissus, objets recyclés...). Le peintre et sculpteur Damien Hirst (1965-) a même réalisé une œuvre recouverte de diamants qui coûte très cher !

Pour voir des œuvres d'art contemporain, tu peux visiter le Centre Georges-Pompidou à Paris.

La sculpture

moderne et contemporaine

Constantin Brancusi, le
visage de la **Muse endormie**

Au XXe siècle, les sculpteurs ne souhaitent plus représenter la réalité exacte. C'est alors la vision personnelle de l'artiste qui compte. En réalisant cette œuvre, Constantin Brancusi (1876-1957) a recherché la simplicité des formes, la pureté des courbes. Sur ce visage, le sculpteur semble avoir « gommé » les détails : cette tête, qu'on a envie de caresser, est presque aussi lisse qu'un œuf ou un galet ! Posée sur le côté, on l'imagine confortablement installée dans un lit douillet ou, au contraire, basculant et roulant doucement sur une plage, bercée par les vagues. Brancusi sculpte de nombreuses têtes. Ici, il représente le visage de la baronne Frachon dont

il a déjà réalisé plusieurs portraits. Mais les traits très doux, les cheveux fins et la bouche peuvent faire penser à n'importe quelle femme.

Un trait mince souligne la paupière, fermée : c'est *la Muse endormie*. Dort-elle d'un « sommeil de plomb » ? Pas tout à fait, car elle est en **bronze** ! Mais son rêve semble doux, assez doux pour inspirer l'artiste.

Les œuvres de Constantin Brancusi sont très différentes des statues grecques (*voir le dossier sur la sculpture antique*) qui reproduisaient des corps très **réalistes**. Au contraire, Brancusi ne veut pas représenter une personne particulière. Il pense à tout le monde. Fabriquée en bronze, la sculpture **reflète** la lumière. Chaque rayon du soleil lui donne une nouvelle expression.

✓ Camille Claudel (1864-1943) est passionnée par la sculpture dès son plus jeune âge. Elle rencontre Auguste Rodin et tombe follement amoureuse de lui. Les deux artistes s'influenceront l'un l'autre. Cette sculpture en bronze montre un couple enlacé qui danse la valse. Pour sculpter ces deux personnages, elle a utilisé la technique de la ronde-bosse qui permet de faire le tour de l'œuvre.

Vocabulaire

Muse : personne qui inspire un artiste pour sa création.

Bronze : métal brun, lourd et dur.

Réaliste : qui ressemble vraiment à la réalité.

Refléter : renvoyer une image sur une surface brillante.

Moulage : objet fabriqué à partir d'un moule.

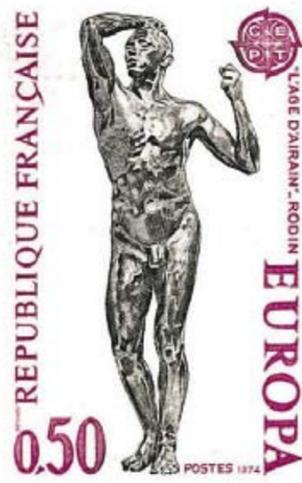
Polyester : tissu synthétique.

Observe, compare et

découvre la sculpture moderne

DÉCOUVRE

L'homme tel qu'il est

L'Âge d'airain est l'une des premières œuvres d'Auguste Rodin (1840-1917), un sculpteur moderne. Elle date de 1877. Cette statue porte de nombreux autres noms comme *l'Homme qui s'éveille* ou *le Vaincu*. Observe cet homme : il ressemble à une sculpture antique. Mais si tu la regardes de plus près, tu verras que Rodin a donné à cette statue une impression de vie. On dirait presque un être vivant, arrêté en plein mouvement ! Ainsi, cet Âge d'airain est si réaliste que les premières personnes qui ont vu la statue ont pensé qu'elle était un moulage d'un véritable homme.

Tu peux observer que le poing gauche de l'homme sculpté par Rodin est fermé. Le sculpteur y avait d'abord placé une lance, comme si l'homme partait à la chasse ou à la guerre. Finalement, il l'a enlevée, afin que la statue ait une position plus nouvelle et moderne.

HISTOIRE DES ARTS

Un drôle de personnage

Quelques années plus tard le sculpteur Ossip Zadkine (1890-1967) réalise une sculpture bien différente de celle de Rodin. D'après toi, qu'a voulu représenter l'artiste ? Un homme ? Une femme ? Cette œuvre s'appelle *Femme à l'éventail*, mais il te faudra un grand sens de l'observation pour reconnaître l'éventail dans ce bloc de bois. L'artiste a une façon très particulière de représenter le corps humain, très éloignée de la réalité !

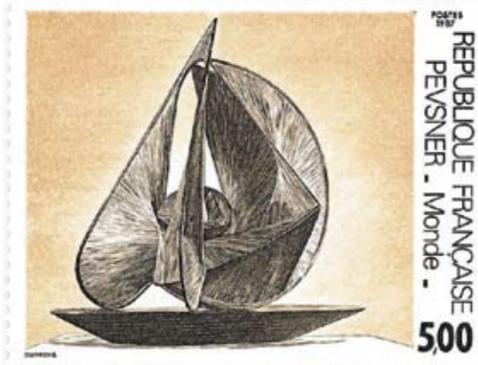
Pouce !

César n'est pas seulement un empereur qui lève ou baisse le pouce pour sauver ou punir les gladiateurs, c'est aussi un sculpteur, César Baldaccini (1921-1998). Un pouce ne mesure pas plus de quelques centimètres, mais César a choisi d'en faire une sculpture monumentale ! Selon les versions, elle peut atteindre 12 mètres de hauteur ! Sa taille, sa couleur et l'absence du reste du corps (qui doit être géant !) nous font regarder autrement cette partie de nous-mêmes.

L'artiste a sculpté de nombreuses œuvres, comme les célèbres statuette remises lors de la cérémonie des Césars. Il a développé une technique de compression d'objets. Il réduisait par exemple des voitures en galettes !

HISTOIRE DES ARTS

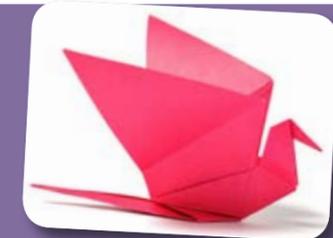
partir de ces éléments. Devant de telles œuvres, on a souvent l'impression de voyager dans le futur.

Des formes simples pour des œuvres complexes

Antoine Pevsner (1886-1962) est un sculpteur russe. C'est un constructiviste. Dans ce mot compliqué, tu en reconnais sûrement un autre : construction. Il s'agissait en effet pour ces artistes d'identifier dans les choses qu'ils voyaient autour d'eux les formes simples (cube, boule, pyramide...), puis de construire un tout nouvel objet à

De la 2D à la 3D

Les sculptures peuvent être réalisées sur les façades de monuments ou sont posées sur un socle. La 3D pourrait être l'autre nom de la sculpture. En effet, si la peinture ne compte que deux dimensions (hauteur et largeur, comme une feuille de papier), la sculpture, elle, est comme n'importe quel objet : elle a aussi une profondeur (comme une feuille pliée en cocotte ou froissée). C'est l'art du volume et du relief.

COMPRENDRE

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle est une artiste née en France en 1930 et morte aux États-Unis en 2002. Pour faire ses sculptures, elle utilisait des matériaux comme la laine, le verre ou le polyester.

Niki de Saint Phalle a notamment réalisé la fontaine Stravinsky, avec l'artiste Jean Tinguely. La fontaine est composée de 16 sculptures, qui bougent et s'animent avec les jets d'eau.

En France, on peut, par exemple, voir certaines de ses œuvres au musée d'Art moderne de Nice ou près du Centre Pompidou, à Paris.

Niki de Saint Phalle demandait parfois aux spectateurs de tirer à la carabine sur des sachets de peinture accrochés à du plâtre. En éclatant, ils éclaboussaient tout de couleurs.

Activités et jeux

Statuette de cérémonie

Comme César, fabrique, toi aussi, une statuette de cérémonie ! Récupère des matériaux comme de vieilles cannettes, du carton... et utilise-les pour créer une statuette.

© L. Renault / E. Ergin / TebNad - Fotolia

Tout en papier

Pliage, froissage, découpage... Le papier offre de nombreuses possibilités ! Mais peut-on vraiment faire une grande sculpture en papier ?

Chaque élève de la classe crée sa propre œuvre, exactement comme il le souhaite, mais avec l'interdiction d'utiliser de la colle ou de l'adhésif. Quand tout le monde a fini, découvrez qui a réussi à faire la plus grande sculpture.

© Frog974 - Fotolia