FICHE OEUVRE

Joseph Bernard (1866-1931)

Grande Bacchante 1912- 1919

L'artiste

Fils d'un artisan tailleur de pierre, Joseph Bernard, réalise très tôt ses premières sculptures animales sur des chantiers de restauration. Prenant le contrepied de Rodin, il s'affirme comme le « rénovateur de la taille directe », une technique très exigeante délaissée depuis la Renaissance. En 1905, la ville de Vienne lui passe commande d'un grand monument à la gloire de Michel Servet (théologien du XVIème siècle), c'est le début de son apogée. *Grande Bacchante* synthétise son travail sur la matière et la recherche de figures compactes rappelant le bloc de pierre.

L'œuvre

Joseph Bernard *Grande Bacchante* ou *Bacchante*, [1912-1919].

Pierre de Lens, H: 173,5cm; L: 45cm; Pr: 51cm.

Paris, musée d'Orsay,

Acquis par dation en 1997

Exposition

JOSEPH BERNARD « DE PIERRE ET DE VOLUPTE »

Grande Bacchante ou Bacchante, [1912-1919].

Pierre de Lens, H: 173,5cm; L: 45cm; Pr: 51cm.

Visite libre

Situation 1 : l'œuvre a déjà été observée en classe.

Différence entre l'œuvre projetée en classe et l'œuvre dans l'espace d'exposition.

Taille : On peut apercevoir la hauteur de cette sculpture, elle est à taille humaine. Cet élément n'était pas visible en observant l'œuvre en classe.

Format : Particulièrement intéressant pour les sculptures, ici c'est une ronde-bosse. Dans l'espace d'exposition on peut observer l'œuvre sous tous ses angles puisque la sculpture est en relief.

Point de vue: En observant la sculpture sous tous ses angles, on peut remarquer des détails qui n'étaient pas toujours visibles lors de la projection en classe.

Matière: même en respectant les mises à distance il est possible de voir les traces d'outils laissés par l'artiste sur ses sculptures.

Situation 2 : La sculpture est découverte pendant la visite : qu'est- ce qu'on voit ?

Cette sculpture en pied sur-socle (ronde-bosse) représente une jeune femme qui se tient debout. Sa position est bien particulière : elle tient une grappe de raisin à la main, ses jambes sont légèrement fléchies et ses pieds se croisent, son coude droit est levé et le bras gauche est replié sur la poitrine. Ce personnage est représenté avec des formes simplifiées, sa silhouette est assez massive, compacte. Cette figure est imposante puisqu'elle a été créée grâce à la technique de la taille directe utilisée par l'artiste (il utilise des outils pour tailler directement un bloc de pierre, sans l'aide d'un intermédiaire). L'artiste souhaite rappeler la forme rectangulaire du bloc de pierre, une continuité des formes est donc ici visible, Joseph Bernard ajoute ainsi une draperie pour éviter les vides. Nous pouvons la comparer à une cariatide, une femme-colonne, souvent utilisées dans l'architecture grecque. La jeune femme est représentée nue comme la plupart des figures sculptées par le sculpteur. Peu de détails sont ici visibles, le visage simplifié au maximum suggère l'influence des arts extra-européens sur l'artiste. Ce visage archaïsant évoque aussi les femmes de l'Antiquité.

Grâce à la technique de la fonte, il a pu reproduire plusieurs fois la même œuvre dans des matériaux différents à partir de son œuvre en pierre (ciment, bronze). Par ailleurs, nous pouvons également observer une quatrième œuvre en plâtre. Elles ont toutes un aspect, une texture bien distincte. Indépendamment de toute signification, Joseph Bernard retrouve ici l'essence de la sculpture : chercher une forme dans une matière.

Apprentissages

- forme

L'œuvre est-elle figurative ? Oui car on reconnait une personne.

Que représente-t-elle ? Une jeune femme debout tenant une grappe de raisin à la main, le coude droit levé et le bras gauche replié sur la poitrine.

Que peut-on reconnaître ? Le visage, la coiffure, les différentes parties du corps, la grappe de raisin, le tissu drapé.

- composition:

Comment le personnage est-il cadré?

Le personnage est représenté en entier dans une dimension à taille réelle. Il s'agit d'une sculpture en pied dont le socle fait partie intégrante de l'ensemble. Le tout est posé au sol.

Repérer le point de vue.

Il est possible de changer de position pour observer cette sculpture sous différents points de vue.

- couleur

L'œuvre est constituée d'un même matériau de couleur uniforme. Les nuances qui apparaissent sont dues à des effets de lumière.

- matière

Quels matériaux ? quel aspect ?

Quatre « *Grande Bacchante* » sont présentées dans l'exposition : une en pierre de Lens, une en plâtre, une en ciment, une en bronze.

Observer les quatre sculptures. Repérer les différences et les points communs. Comparer leur couleur et leur aspect (lisse/granuleux, mat/brillant).

Lecture sensible : expression des ressentis

- Quelle impression avez-vous en observant cette sculpture ? Que ressentez- vous quand vous regardez son visage ? Pour vous qu'est-ce qui se dégage de cette œuvre : une impression de calme, sérénité, peur, colère, plaisir, ...

PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES EN CLASSE

Séquence d'apprentissage en classe à partir d'une des notions dégagées pendant l'analyse :

Matière : explorer le volume en modelage à partir de matériaux tels que l'argile ou la pâte à modeler

Forme : travail sur le mouvement En salle de jeu : *Arrêt sur image*

Imaginer et réaliser une posture qui représente un mouvement. En garder des traces (photographies, croquis) En classe : donner une impression de mouvement à des personnages réalisés en cure pipe, fil de fer, argile.

Séance à partir d'une opération plastique :

Assembler : réaliser une composition plastique en volume en utilisant des brindilles et des élastiques

Mise en réseau avec des œuvres d'art :

Vénus cariatide de Ossip Zadkine, Maggy de Raymond Duchamp