Auguste Rodin

Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın Romantizm'inden 20. yüzyıla ve Modern çağın büyük sanat serüvenine taşıyan Rodin’in sergilenen eserleri arasında, Düşünen adam, Öpüşme, Yürüyen adam gibi ünlü yapıtlarının yanısıra 100'e yakın heykeli, çok sayıda deseni, eski fotoğrafları ve yine sanatçının koleksiyonundan bir dizi antik dönem heykel yer aldı.

**Sanat Dünyasını Şaşırtan Bir İlk Yapıt : Tunç Çağı**

Rodin'in ilk önemli yapıtı Tunç çağı, mücadele ve araştırmalarla geçen uzun bir yetişme sürecinin sonunu simgeler. Heykeli bitirdiğinde Rodin otuz yedi yaşındaydı. Amacı da insan boyunda bir "çıplak" yaparak yeteneğini herkese kanıtlamaktı. 1877 başlarında Brüksel'de sergilenen ve henüz bir adı olmayan heykelin canlılığı, görenlerde büyük hayranlık uyandırdı. Rönesans dönemi ustalarını anımsatan bir sağlamlık ve incelik vardı bu çıplakta.

Buna karşılık heykelin şaşırtıcı canlılığına açıklama arayan bir eleştirmen, onun modelden kalıp alınarak dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. O dönemde bazı heykeltraşların başvurduğu bir yöntemdi kalıp alma. Ama Rodin bunu ağır bir hakaret gibi algıladı.

Birkaç ay sonra heykeli Tunç çağı adıyla Paris'e, Fransız Sanatçılar Sergisi'ne gönderdiğinde kalıp alma suçlaması yeniden ortaya atıldı. Heykel sergiye kabul edildi ama heykeltraşın tüm çabalarına karşın devlet tarafından satın alınmadı. Ne var ki, Tunç çağı'yla ilgili tartışmalar sürecek ve Rodin'e arka çıkan önemli sanatçıların etkisiyle devlet, üç yıl sonra hem heykeli satın alacak, hem de Rodin'e, uzun bir dizinin başlangıcı olacak ilk büyük siparişini, Cehennemin kapısı işini verecekti.

**Antik Heykelden "Parçalanmış Figür"e**

Rodin'in az bilinen yanlarından biri, büyük bir antik sanat koleksiyoncusu olmasıdır. Sanatçının altı bini aşkın parçadan oluşan koleksiyonu, 1890'larda yaşamını değiştiren bir yenilenme arzusunun içinden filizlenmişti. Antikçağa bu dönüş, Michelangelo'yla ve Dante'yle geçirdiği uzun, kasvetli bir dönemin ardından geliyordu. Antik yapıtlar "yaşama sevinci, dinginlik ve denge" sunuyorlardı ona; yaşamının son dönemini, yaşlılık ve dünyadan elini eteğini çekme yıllarını karşılama gücünü veriyorlardı. 1893 yılında Paris'ten Meudon'a taşındığında ilk parçaları satın almaya başladı. Parasal durumu düzeldikçe antik yapıtlar evi ve atölyeleri doldurdu. Eksiksiz, sağlam heykeller almaya çalışmıyor, kırık dökük parçaları yeğliyordu daha çok. 1890'lardan başlayarak "parçalanmış figür" konusu her zaman kafasını kurcalamıştı; topladığı antik heykellerde de bunun karşılıklarını aramaktaydı.

İşin ilginç yanı, 1913 yılında Paris'te açtığı bir sergide ilk kez Roma döneminden üç mermeri, kendi on sekiz heykeli ve desenleriyle birarada sergilemiş olmasıdır. Böylece, Antikçağ'a borçlu olduğu şeyleri açık bir biçimde göstermeye çalışmıştır Rodin.

**İyi Bir Portre, Bir Yaşamöyküsüyle Eşdeğerdir**

İnsan yüzü gerçek bir tutku uyandırır Rodin'de. Ona göre: "bir insanın ruhunu okumak için yüzüne bakmak yeterlidir."

Karşılık veremeyeceği hizmetlere teşekkür etmek, iyilikbilirliğini göstermek ya da hayranlığını dile getirmek için, sanat yaşamının en başından beri portreler yapmıştı. Babasının büstünü yaptığında yirmi yaşındaydı ve o yıllardan başlayarak, yaşamı boyunca ünlü ünsüz bir çok yüzü, usta elleriyle ölümsüzleştirmişti.
Başlangıçta yaptıkları daha çok erkek portreleriydi. Ama yakınlarından birkaç kadının yüz çizgileriyle de özel biçimde ilgilendi. Örneğin yaptığı birçok kadın heykeline, ölene dek ayrılmayacağı eşi ve ilk modeli Rose Beuret'nin yüz ifadesini verdi. Sevdiği bir başka kadının, Camille Claudel'in de 1884'te portresini yapacak ve onun yüz çizgilerini de daha sonra, Veda ya da Düşünce gibi geç dönem alegorilerine yansıtacaktı.

"Büst ve portre kadar kavrayış gerektiren bir başka sanatsal çalışma daha yoktur" diyordu Rodin; ve iyi bir portre "bir yaşamöyküsüyle eşdeğerdir."

**Sculpteur presque par hasard...**

Auguste Rodin - né à Paris le 12 novembre 1840, et mort à Meudon, le 17 novembre 1917 - est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde moitié du 19ième siècle, considéré comme un des pères de la sculpture moderne.

Jeune homme aux mauvais résultats scolaires, il a intégré un école de dessin à 14 ans.

L'histoire raconte qu'un jour, il s'est trompé de porte. Il est entré dans un atelier où des jeunes étaient en train de manier de la terre glaise. Il a voulu essayer. Il y a pris goût...

En quittant cette école, on lui a vivement conseillé de passer l'examen d'entrée aux Beaux-Arts. Il a été refusé trois fois en sculpture !

Il a donc commencé à travailler comme apprenti dans un atelier de sculpture. Heureusement à l'époque, il y avait beaucoup de travail dans le secteur notamment dans le cadre de travaux d'embellissement de la ville de Paris.

Mais à 22 ans, il perd sa soeur aînée. Pour lui, c'est un drame absolu. Il décide d'abandonner la sculpture et envisage de devenir moine.

Au bout d'un an de noviciat, il retourne à la sculpture... Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Rose et tombe amoureux.

Rodin et Rose, c'est 53 ans de vie commune marquée par la liaison tumultueuse qu'il a entretenu pendant 10 ans avec Camille Claudel sans jamais quitter Rose.

Camille Claudel ne s'en remettra pas. Elle finira hélas à l'asile. Et Rodin épousera Rose en toute fin de vie.

A noter dans son parcours, 6 années passées à Bruxelles... Et quelques oeuvres... On lui doit entre autres quelques statues de la décoration extérieure du bâtiment de la Bourse et une statue de Beethoven nichée dans la façade du Conservatoire de Musique de Bruxelles.

**Son célèbre Penseur...**

En 1880, l'Etat français lui commande une porte monumentale sculptée en guise d'entrée principale pour un futur Musée des Arts Décoratifs.

Il imagine alors les Portes de l'Enfer avec le personnage de Dante assis nu au dessus des Portes en train de penser à ce qui se passe en dessous-de lui, en Enfer...

Il commence son travail en faisant un plâtre de 71 cm... Ce Dante nu deviendra le Penseur !

Le projet de Musée des Arts Décoratifs est avorté mais il continue de peaufiner son Penseur. En 1904, il le fera couler dans le bronze en 25 exemplaires. Un de ces exemplaires se trouve au Musée de Laeken.

Au final, il ira au bout de la réalisation de ses Portes de l'Enfer. Ce sera l'oeuvre de sa vie. Même si elles ne seront coulées dans le bronze que 9 ans après sa mort.