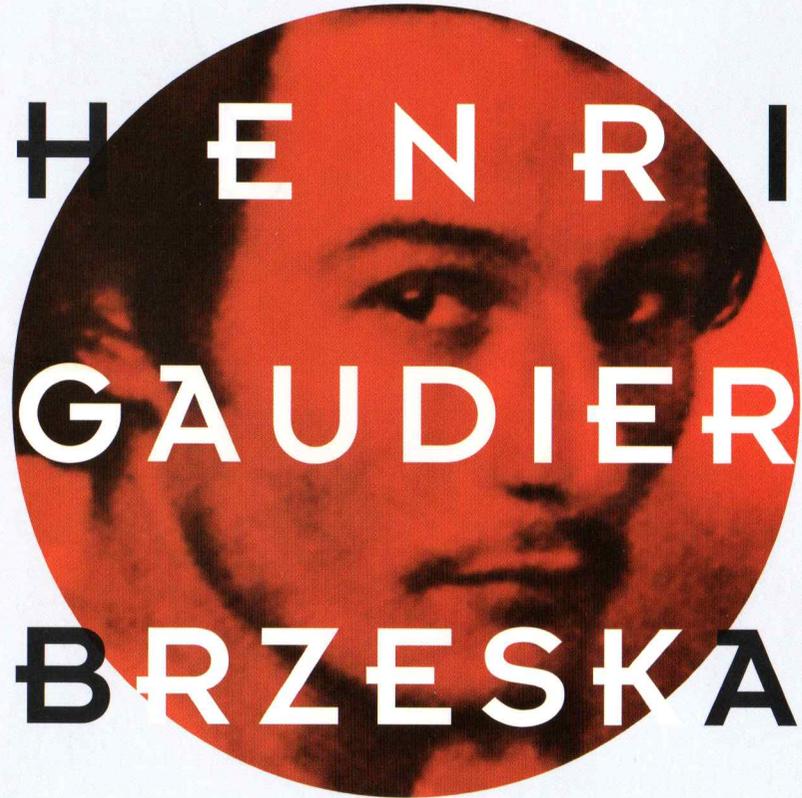

SAINT-JEAN DE BRAYE - 45

PARCOURS TOURISTIQUE

**HENRI
GAUDIER
BRZESKA**

DANS LES PAS DE L'ARTISTE

DANS LES PAS DE L'ARTISTE

Ce parcours a été élaboré en 2015, à l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la mort du sculpteur Henri Gaudier-Brzeska, né à Saint-Jean de Braye.

L'itinéraire évoque la vie et l'œuvre de l'artiste, tout en valorisant le patrimoine de la commune.

Les onze stèles jalonnant le circuit ont été réalisées par deux classes du lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye, dans le cadre d'un projet pédagogique. Leur graphisme a été conçu par Gérard Paque, professeur.

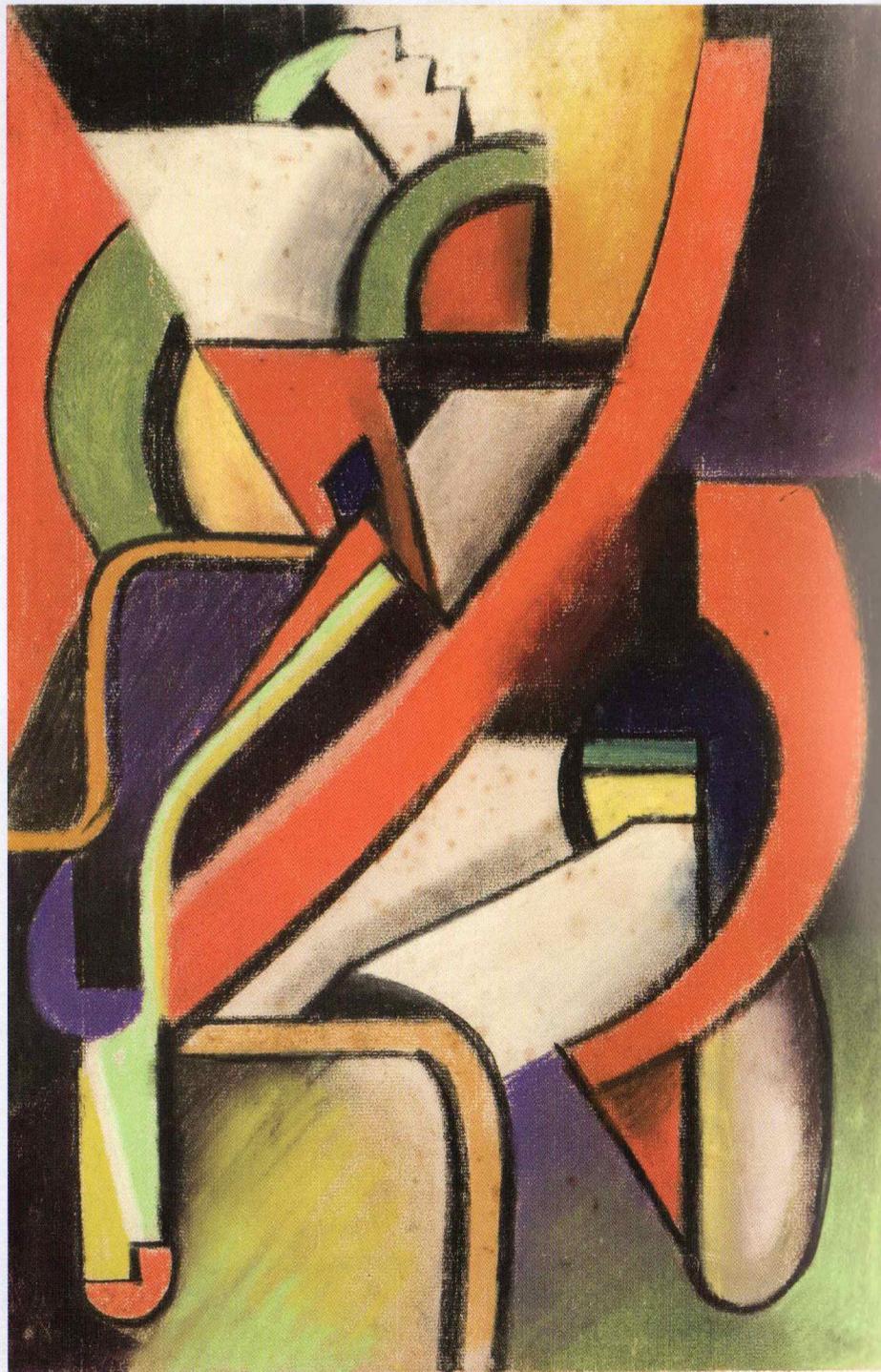
Sur chaque stèle, s'élancent trois pyramides en bas-reliefs entrelacées dans un jeu de courbes et de contre-courbes, dont les bases résument le parcours de l'artiste, sa vie et son œuvre. En haut à gauche, l'ornement-talisman représente son art de prédilection, la sculpture. À droite, le monogramme de l'artiste, mêlant son nom à celui de Sophie Brzeska, symbolise la rencontre avec celle qui a été la compagne de toujours. En bas, les flots jaillissants de la Loire, témoin familial de son enfance, évoquent son attachement à la puissance de la nature.

This tour has been designed in 2015 to commemorate the 100th anniversary of Henri Gaudier-Brzeska's death, a Saint-Jean de Braye born sculptor.

It evokes the artist's life and work while highlighting the town's heritage.

The eleven commemorative stones that mark out the tour have been created by two classes from Henri Gaudier-Brzeska technical college in Saint-Jean de Braye as part of an educational project. Gérard Paque, a member of the teaching staff, created the graphic design.

On each commemorative stone, three bas-relief pyramids stand out in a set of intertwined curves and counter-curves summing up the artist's path, life and work. In the top left corner, a talisman ornament represents his favourite art form : sculpture. On the right, the artist's monogram – combining his name and Sophie Brzeska's – symbolizes the encounter with his lifelong companion. At the bottom, the gushing streams of the Loire, familiar witness to his childhood, evoke his fondness for the power of nature.

Sans titre, 1914

BIOGRAPHIE

1891, 4 octobre

Naissance à Saint-Jean de Bray

1897-1906

Scolarité à l'école du village. Est reçu au certificat d'études en 1903, puis entre à l'école primaire supérieure d'Orléans.

Obtient le certificat d'études primaires supérieures avec une mention spéciale en anglais.

Premier séjour à Londres

1907-1909

A l'âge de 16 ans, obtient une bourse afin de poursuivre des études de commerce en Angleterre, à Bristol, puis à Cardiff.

Part à Nuremberg, en Allemagne, en 1909. Découvre la richesse artistique de Munich. Dessine beaucoup.

Décide d'arrêter ses études et retourne en France, à Paris, où il fait des travaux de secrétariat et de traduction chez Armand Colin et fréquente la jeunesse anarchiste et bohème du quartier latin.

Continue à dessiner d'après des illustrations de livres.

1910

Change d'emploi. Fait la connaissance de Sophie Brzeska, polonaise de 20 ans son aînée, à la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Se tourne vers la sculpture, qui représente avec le dessin, ses deux moyens d'expression privilégiés.

Tombé malade à cause des privations, retourne en septembre chez ses parents pour un court séjour.

Sophie s'installe à cette période près de lui, dans une petite maison à Combleux.

1911

Refusant de faire son service militaire, part pour l'Angleterre où Sophie le rejoint et où ils se font passer pour frère et sœur.

La cohabitation est houleuse. Lors d'une séparation, décide d'accoler le patronyme de Sophie au sien.

1912

Rencontre le sculpteur Jacob Epstein, qui lui fait connaître Modigliani, Brancusi et Picasso.

Devient ardent défenseur de la taille directe. Grande période créative.

Insoumission à son incorporation militaire.

1913

Présente son "Lutteur" au salon annuel de l'Allied Artist's Association, qui se tient au Royal Albert Hall.

L'œuvre est remarquée par le poète américain Ezra Pound (1885-1972), qui deviendra un grand admirateur de l'artiste.

1914

S'engage dans le vorticisme, mouvement entre futurisme et cubisme.

Malgré ses convictions antimilitaristes, rentre en France pour s'enrôler. Considéré comme déserteur, est arrêté.

Mais s'évade et retourne à Londres.

Se présente au Consul de France à Londres le 5 août pour revenir en France.

Le 20 septembre, après 2 semaines d'entraînement, est enrôlé au 129e régiment d'infanterie et envoyé en Champagne, puis en Picardie.

1915

Est nommé caporal le 1er janvier, puis sergent le 21 mai.

Meurt au front le 5 juin, à l'âge de 23 ans.

1916

Ezra Pound lui consacre une monographie "Gaudier-Brzeska, a memory" dans laquelle le poète stipule : "Gaudier est irremplaçable. Personne n'est apparu capable de prendre sa succession. Brancusi continua seul la conquête du marbre".

TANGENTIELLE

TANGENTIELLE

Parcours (de 1 à 10) : 4 km
Temps estimé : 1h50 à pied, 1h15 à vélo

Parcours (de 1 à 11) : 6,5 km
Temps estimé : 2h30 à pied, 1h30 à vélo

A proximité

Orléans : Musée des Beaux-Arts,
Collections Henri Gaudier-Brzeska,
place Sainte-Croix.

Combleux : Maison où Sophie
Brzeska a séjourné en 1910,
chemin du halage.

- 1 VIEUX BOURG DE SAINT-JEAN DE BRAYE
- 2 ANCIENNE MAIRIE - ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
- 3 CIMETIÈRE DU VIEUX BOURG
- 4 CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
- 5 PAVÉS GAUDIER-BRZESKA
- 6 PORTRAIT D'HENRI GAUDIER-BRZESKA, DENISE BENOÏT
- 7 ANCIENNE ÉCOLE COMMUNALE
- 8 QUARTIER VOMIMBERT
- 9 MAISON NATALE
- 10 CHÂTEAU D'EAU RÉPUBLIQUE
- 11 LYCÉE GAUDIER-BRZESKA

Orléans
centre

Combleux
Chécy
Mardié

LA LOIRE

VIEUX BOURG DE SAINT-JEAN DE BRAYE

Gaudier-Brzeska dans son atelier

Cette année là...

• 1913

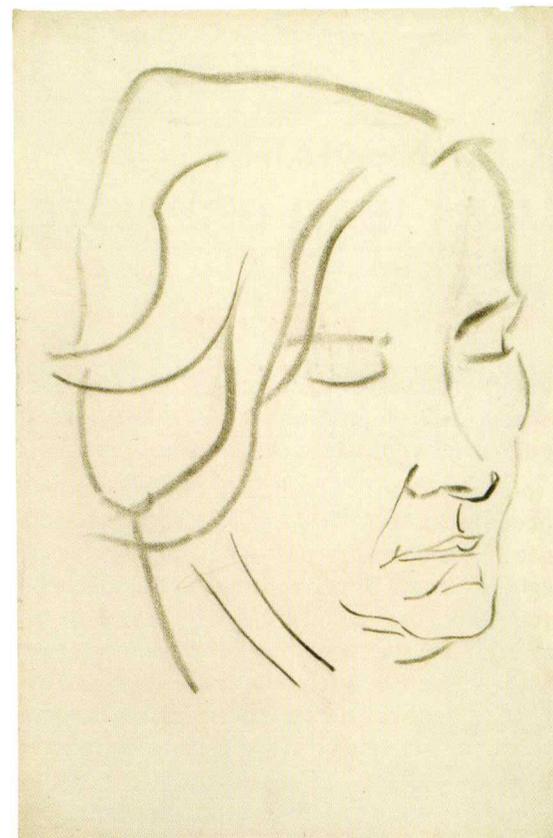
Le 4 février, naissance de Rosa Parks, en Alabama (USA). En décembre 1955, elle deviendra une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale pour avoir refusé de céder sa place dans un bus à un passager blanc.

Un artiste précurseur

Henri Gaudier, né en 1891 dans la commune et mort au front en 1915, a participé au renouveau de la sculpture du début du XXe siècle.

Installé en Angleterre (il signe ses œuvres "Gaudier-Brzeska" en ajoutant à son nom celui de sa compagne) entre 1911 et 1914, sa production est d'abord marquée par l'influence de Rodin, dont il reprend la force expressive. Puis, au contact de Jacob Epstein et de Constantin Brancusi, il devient un adepte de la taille directe, sculptant directement le marbre ou la pierre. À partir de 1913, sa participation active au vorticisme, variante britannique du futurisme, l'érige en figure marquante de ce mouvement.

L'œuvre de Gaudier-Brzeska se caractérise par des portraits, des nus, des sujets animaliers, des pièces décoratives et des œuvres quasi abstraites opérant une synthèse originale entre l'esthétique du cubisme et le primitivisme. Il produit plusieurs milliers de dessins et plus d'une centaine de sculptures, dont la plupart figurent dans les grands musées internationaux de Londres, Cambridge, Chicago, New-York, Paris (Centre Pompidou), et également au Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Portrait présumé de Sophie Brzeska, 1913

SAINT-JEAN DE BRAYE OLD BURG

Henri Gaudier was born in 1891 in Saint-Jean de Braye and died on the front in 1915. He took part in the sculpture revival of the early 20th century.

Between 1911 and 1914, he settled in England. His production was first influenced by Rodin upon whose expressive strength Gaudier drew. Then, after contact with Jacob Epstein and Constantin Brancusi, he became a disciple of direct cutting and sculpted directly on marble or stone. From 1913, his active involvement in vorticism – a British variant of futurism – made him a key figure of this movement. He signed his worked "Gaudier-Brzeska", adding his companion's name to his own.

Gaudier-Brzeska's work is characterized by portraits, nudes, animal subjects, decorative elements and nearly abstract works which produce an original blend between the aesthetics of cubism and primitivism. He produced several thousand drawings and more than a hundred sculptures, most of which feature in renowned international museums in London, Cambridge, Chicago, New-York and Paris (Centre Pompidou), but also in the Museum of Fine Arts in Orléans.

ANCIENNE MAIRIE ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Sa naissance à Saint-Jean de Braye

Le bâtiment voisin de l'église, construit en 1843, avait la double fonction de mairie et d'école jusqu'en 1893. Germain Gaudier y déclare la naissance de son fils Henri né le 4 octobre 1891.

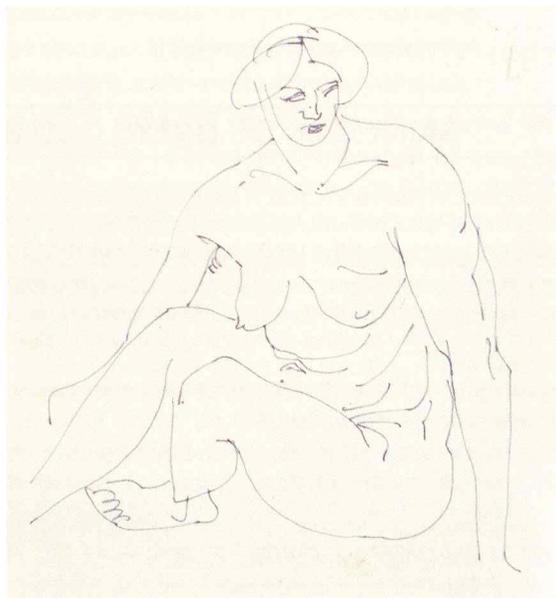
De l'église primitive, construite fin XIIe ou début XIIIe siècle, ne subsistent que le clocher, le chevet et les deux dernières travées de la nef. Le reste de l'édifice est reconstruit au XVIe avec des éléments d'origine. L'église a traversé les siècles sans modifications importantes malgré les troubles de l'occupation anglaise, les guerres de Religion et la Révolution. Elle a été classée au titre des Monuments Historiques en 1910. Saint Jean-Baptiste, patron de cette église, est représenté sur le vitrail de la grande nef. Henri y est baptisé le 9 novembre 1891. Son nom est inscrit, à l'intérieur, sur la plaque commémorative de la Première Guerre mondiale.

Cette année là...

• 1891

Le peintre Paul Gauguin s'installe en Polynésie. Bouleversé par l'environnement tropical et la culture polynésienne, il y peindra ses œuvres les plus marquantes.

Étude de nu féminin assis, de trois quarts gauche, [s.d.]

Caritas ou Maternité, 1914

"La Caritas", mentionnée par Gaudier-Brzeska "Maternité, groupe. Trois personnages", présente une femme penchée en avant qui allègue deux enfants debout devant elle. Cette sculpture en pierre de Portland est représentative de la recherche de l'artiste sur le volume par la répartition de la pierre autour d'un vide central, ainsi que sur l'abstraction des formes.

OLD TOWN HALL. SAINT JOHN THE BAPTIST'S CHURCH

The building next to the church, built in 1843, was used as both town hall and school until 1893. This is where Germain Gaudier registered the birth of his son Henri on October 4th 1891.

From the original church – built in the late 12th or early 13th century – only the steeple, the apse and the two last nave spans remain. The rest of the building was rebuilt in the 16th century with original materials. Despite the turmoil caused by the British occupation, religious wars and the French revolution, the church has lasted through the years without any major alteration. It has been a listed Historical Monument since 1910. As the patron saint of this church, Saint John the Baptist is portrayed on the stained glass window of the great nave. That was where Henri was baptized on November 9th 1891. Bearing his name is a First World War memorial stone placed inside the building.

CIMETIÈRE DU VIEUX BOURG

Mitrailleuse en action, 1915

Mort au front

Dans le cimetière sont inhumés les parents de l'artiste (carré B, allée BA, n°13). Un monument aux morts rappelle la disparition de l'artiste pendant la Première Guerre mondiale. Du front, il écrit beaucoup, en français et en anglais, et continue à sculpter et dessiner: "Je ne m'ennuie pas du tout dans les tranchées. Je fais quelques petits morceaux de sculpture. Il y a quelques jours, j'ai fait une Maternité avec la crosse d'un fusil allemand, c'est du magnifique bois de noyer et je suis parvenu à le tailler très bien avec un couteau ordinaire", écrit-il à son père le 12 novembre 1914.

Cette année là...

• 1914

Le 2 février, sortie du film américain "Pour gagner sa vie". Première apparition à l'écran de Charlie Chaplin.

Des tranchées de Craonne, il envoie en février 1915 deux dessins, "Un de nos obus explosant" et "Mitrailleuse en action", conservés au Centre Pompidou à Paris.

Le 5 juin 1915, Henri Gaudier est tué d'une balle dans la tête au cours de la bataille d'Artois. Il est enterré au cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais).

Figure, 1914

OLD BURG CEMETERY

The artist's parents are buried in this cemetery (plot B, row BA, grave n°13). A war memorial reminds us of the artist's death in the course of the First World War. He wrote often from the front, both in French and English, and continued sculpting and drawing. On November 12th 1914, he wrote to his father: "I'm not bored at all in the trenches. I sculpt some small pieces. A few days ago, I sculpted a Mother and Child with the grip of a German rifle; it is made of splendid walnut wood and I managed to carve it quite well with a common knife."

In February 1915, he sent two drawings from the trenches in Craonne, "Un de nos obus explosant" (One of our shells exploding) and "Mitrailleuse en action" (Machine gun in action), both kept in the Centre Pompidou in Paris.

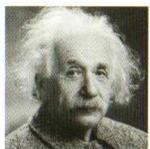
On June 5th 1915, Henri Gaudier died from a shot to the head during the battle of Artois. He is buried in the military cemetery in Neuville-Saint-Vasst (Pas-de-Calais region in the North of France).

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES

Un attachement à la nature

La propriété de Mondésir, de plus de quinze hectares divisés en de nombreuses parcelles de vignes, date probablement de 1773. Elle constituait un lieu de flânerie pour les Abraysiens.

Sept propriétaires successifs ont pu être recensés jusqu'à son morcellement. La propriété abrita notamment un élevage avicole, un laboratoire pharmaceutique, avant d'être rachetée par la société Biomer (société de produits marins et biologiques localisée à Dieppe). Le château, ses dépendances et le parc, représentant huit hectares, ont été acquis en 1979 par la commune. Le château abrite des équipements culturels et le parc public regroupe quelques remarquables essences forestières. Le poète Max Jacob, hôte des lieux en 1936, en témoigne en évoquant "des rêves de séjour enchanté".

Cette année là...

• 1905 •

Le jeune physicien suisse Albert Einstein publie la formule $E=MC^2$ qui révolutionne les lois de la physique.

Femmes et enfant marchant, 1912

Figure animale stylisée et géométrisée, [s.d.]

CASTLE OF THE LONGUES ALLÉES

Montdésir estate probably dates back to 1773. It is 15 hectares wide and is divided into many vineyard plots. It was a place where Abraysiens - people from Saint-Jean de Braye - used to stroll.

There have been at least seven successive property owners until it was divided up. The estate was home to various activities such as poultry farming and a pharmaceutical laboratory before being bought by Biomer - a company specializing in marine and organic products located in Dieppe. The castle, its outhouses and the park sum up 8 hectares which were purchased by the town in 1979.

The castle houses cultural equipment while the public park enjoys some remarkable wood varieties. Poet Max Jacob, who stayed there in 1936, demonstrated it when mentioning "dreams of an enchanted stay".

PAVÉS GAUDIER-BRZESKA

Cette année là...

• 1912 •

Publication de "La guerre des boutons" du romancier et instituteur Louis Pergaud. Lauréat du prix Goncourt 1910, il trouva la mort sur le Front en avril 1915 à seulement 33 ans.

Le mouvement vorticiste

Deux cents pavés, réalisés par le lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska, ont été installés en 2012 le long du tracé du tram, devant le lycée Jacques Monod près de la station Léon Blum.

Ils reproduisent l'un des ornements au relief ajouré, en bronze et en marbre d'Irlande, que Gaudier-Brzeska sculpte durant l'année 1914 et qu'il offre comme talisman à ses amis.

Son ami Thomas Ernest Hulme, philosophe et poète, conservait le sien dans sa poche comme porte-bonheur.

Le peintre et écrivain Percy Wyndham Lewis, Hulme, le poète américain Ezra Pound et Henri Gaudier-Brzeska participèrent activement au vorticisme, mouvement artistique d'avant-garde britannique du début du XXe siècle, en affirmant que "le vorticisme est un art de l'intensité" (du latin vortex, tourbillon, "le point d'énergie maximale").

Le premier numéro de "Blast", la revue du mouvement, paraît le 2 juillet 1914 : dans ce manifeste du vorticisme, les artistes y expriment avec enthousiasme leurs idées novatrices.

Ce lycée d'enseignement général et technologique, créé en 1989, porte le nom du prix Nobel de physiologie et de médecine Jacques Monod.

Portrait d'Ezra Pound, 1914

GAUDIER-BRZESKA COBBLESTONES

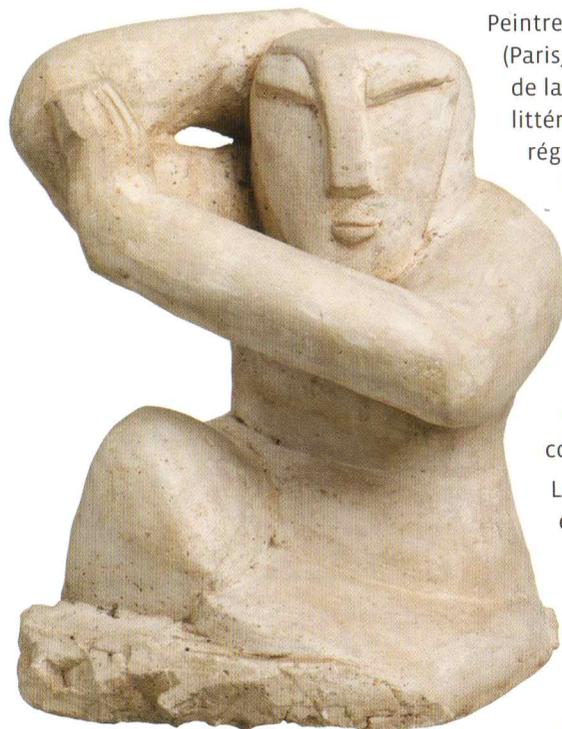
In 2012, two hundred cobblestones – made by members of Henri Gaudier-Brzeska technical college – were placed along the tramline, next to Leon Blum tram stop and in front of Jacques Monod Sixth Form College. This general and technical college was created in 1989 and bears the name of physiology and medicine Nobel Prize winner Jacques Monod.

The cobblestones recreate one of the ornaments made of bronze and Irish marble with openwork relief that Gaudier-Brzeska sculpted during the year 1914 and gave his friends as a talisman. His friend Thomas Ernest Hulme, philosopher and poet, kept this gift in his pocket to bring him luck.

Painter and writer Percy Wyndham Lewis, Hulme, American painter Ezra Pound and Henri Gaudier-Brzeska were active participants in vorticism, an avant-garde British artistic movement from the early 20th century, stating that "vorticism is an art of intensity". The term comes from the Latin vortex meaning whirlwind, "the point of maximal energy". The first issue of "Blast", the movement's magazine, was issued on July 2nd 1914. In this manifest of vorticism, artists enthusiastically express their innovative ideas.

PORTRAIT D'HENRI GAUDIER-BRZESKA, DENISE BENOÎT

Portraits et autoportraits

Femme assise, 1914

Peintre et sculpteur abraysienne, Denise Benoît (Paris, 1926) représente les types expressifs de la vie rurale, mais aussi les personnalités littéraires et artistiques qui ont marqué la région par leurs œuvres et leur passage : le céramiste Yoland Cazenove, l'artiste Jeanne Champillou, le critique et théoricien de théâtre Pierre-Aimé Touchard ou encore l'auteur dramatique Eugène Labiche.

L'artiste réalise en 1986 cette tête en bronze du sculpteur Henri Gaudier-Brzeska, suite à la commande de la commune.

Le centre ville, construit entre 1983 et 1989, a été conçu comme le cœur dynamique de la ville, réunissant logements, commerces et services dans un environnement de verdure paysagée.

À noter les ouvrages en bois, la salle Jean-Baptiste Clément et la halle abritant un carillon électronique Bollée, ainsi que le bas relief en cuivre par Claude Bourdin (dessinateur) et Gérard Helliet (dinandier), ornant les bassins du jardin. Les bancs, dits "banc-bleu", de la designer Cécile Planchais (agence Pro-Urba), ont été sélectionnés par l'Agence pour la promotion de la création industrielle dans l'ouvrage publié en 1987 "100 objets quotidiens made in France", présentant une sélection des meilleures réalisations contemporaines du design français.

Cette année là...

• 1897

Le 4 mai, incendie du Bazar de la Charité à Paris lors d'une projection cinématographique. 129 victimes, pour la plupart issues de la noblesse européenne sont à déplorer. Ce drame faillit être fatal au 7e Art, encore naissant.

Portrait ou autoportrait, chien et personnage penché en avant, 1913

PORTRAIT OF HENRI GAUDIER-BRZESKA BY DENISE BENOÎT

Abraysienne painter and sculptor, Denise Benoît (Paris, 1926) represents expressive types of rural life but also literary and artistic leading figures who have left their mark in the region through their works and stays: ceramist Yoland Cazenove, artist Jeanne Champillou, theatre critic and theorist Pierre-Aimé Touchard and even playwright Eugène Labiche.

In 1986, Denise Benoît made this bronze head of sculptor Henri Gaudier-Brzeska further to the town's order.

The city-centre, built between 1983 and 1989, has been designed to be the dynamic heart of the town, gathering housing, shops and services in a verdant space enhanced by architectural landscaping.

Among must-see places are wooden works such as Jean-Baptiste Clément's community centre and the outdoor show hall with its Bollée electronic carillon. Additionally, the garden ponds are decorated with copper bas-reliefs by drawer Claude Bourdin and coppersmith Gérard Helliet. The "banc-bleu" benches by designer Cécile Planchais (Pro-Urba agency) have been selected by the Agency promoting industrial creation in the book "100 objets quotidiens made in France" (100 everyday life objects made in France) published in 1987 and showing a selection of the best contemporary French designs.

ANCIENNE ÉCOLE COMMUNALE

Figure funéraire, 1913

Un attrait pour le dessin, puis la sculpture

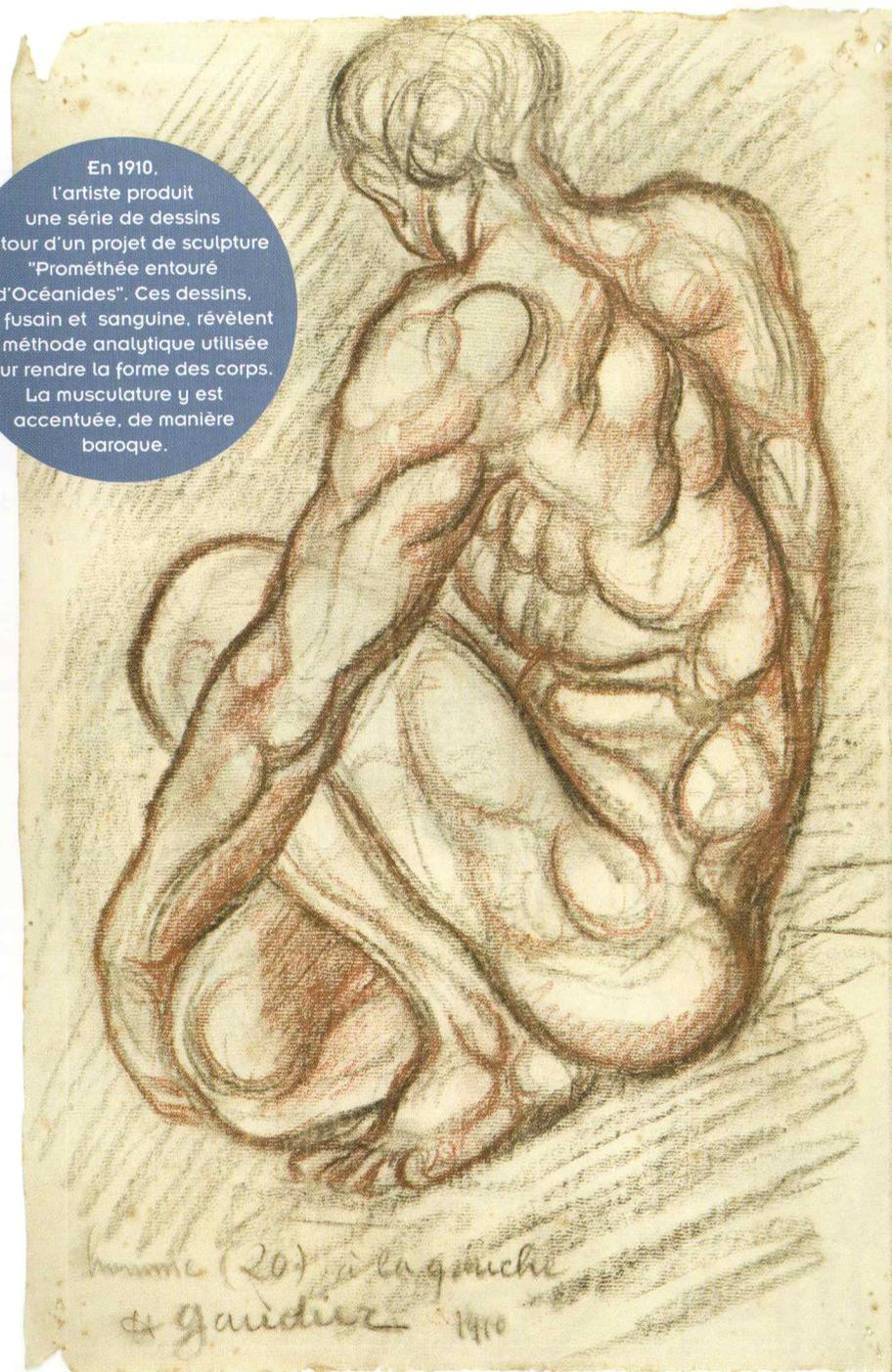
De 1897 à 1903, Henri fréquente l'école communale de garçons. Excellent élève, il montre dès l'enfance un don pour le dessin. Après l'école primaire supérieure d'Orléans, à 16 ans, il obtient une bourse pendant deux ans pour suivre une formation commerciale en Angleterre, puis en Allemagne. Il commence à dessiner paysages, animaux, portraits, monuments... À son retour à Paris, en 1910, il fréquente assidûment la bibliothèque Sainte-Genève, où il rencontre Sophie Brzeska. Ses nombreuses lectures en matière de philosophie et d'art l'aident à définir ses propres conceptions: il prend conscience de l'importance de la sculpture, son mode d'expression de prédilection à laquelle il va se consacrer.

Construite en 1892 avec la mairie, l'école de garçons, en partie détruite, abrite aujourd'hui des services municipaux.

FORMER PRIMARY SCHOOL

From 1897 to 1903, Henri went to the boys' primary school. An excellent student, he demonstrated a gift for drawing from a young age. After attending the Superior Grade School of Orléans, at 16, he secured a two-year scholarship to attend business training in England and Germany. Henri then started to draw landscapes, animals, portraits and monuments. Once back in Paris in 1910, he eagerly went to Saint-Genevieve public library where he met Sophie Brzeska. His many philosophical and art readings helped him define his own ideas: he realized the importance of sculpture which would become his favourite mode of expression and to which he would dedicate himself.

En 1910, l'artiste produit une série de dessins autour d'un projet de sculpture "Prométhée entouré d'Océanides". Ces dessins, au fusain et sanguine, révèlent la méthode analytique utilisée pour rendre la forme des corps. La musculature y est accentuée, de manière baroque.

Etude de nu masculin assis, de profil gauche, pour Prométhée, 1910 DGR BRZESKA MO. 123

Cette année là...

• 1902

Le romancier britannique Arthur Conan Doyle écrit "Le chien des Baskerville", l'une des aventures les plus marquantes de son personnage fétiche Sherlock Holmes.

QUARTIER VOMIMBERT

Les lieux de son enfance

Pendant l'enfance d'Henri, Vomimbert est, avec le quartier "Saint-Loup", le hameau le plus animé et peuplé du village. Il abrite un café-épicerie avec une salle de bal, de nombreux commerçants et artisans, ainsi que plusieurs vigneron, la vigne étant à l'époque la principale culture de la commune. Les domaines et propriétés avec leur clos de vigne rendent par ailleurs ce hameau très agréable.

Une des demeures remarquables du quartier est le château de Miramion, datant du XVIIIe siècle, acheté par la commune en 2013.

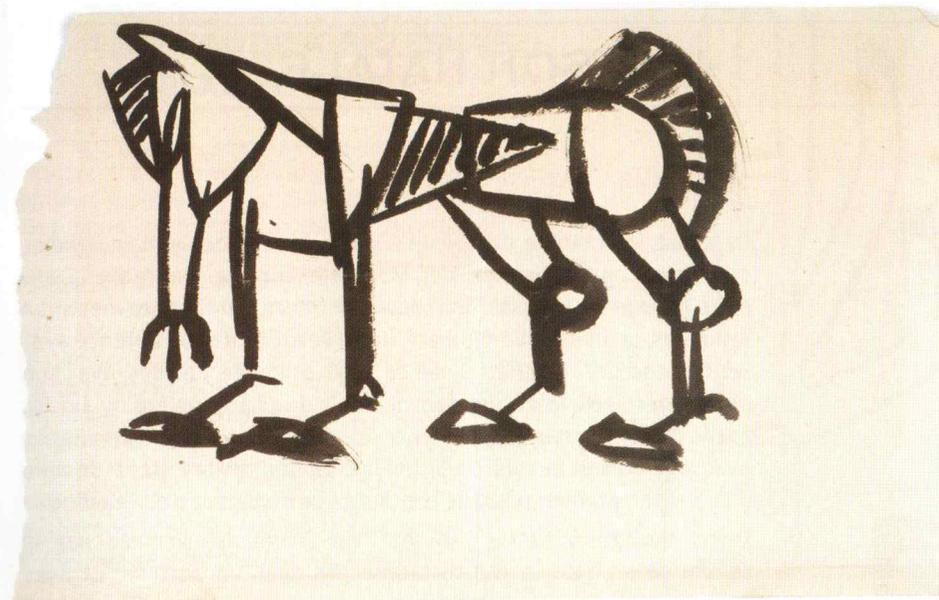
Cette année là...

• 1908

Annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie, le 6 octobre. Cette crise ravive les tensions nationalistes et allume la mèche de la "poudrière" des Balkans qui aboutira à l'attentat de Sarajevo et au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Voiture à cheval dans une rue, 1911-1912

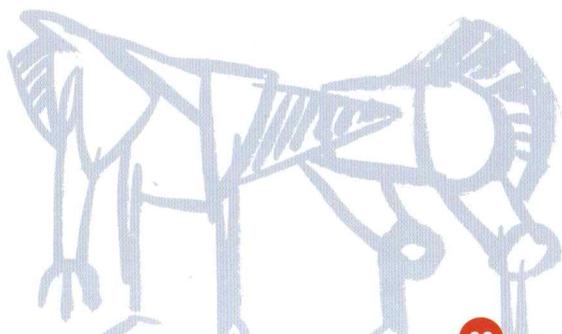

Cheval, 1914

VOMIMBERT NEIGHBOURHOOD

During Henri's childhood, Vomimbert was, with Saint-Loup neighbourhood, the most animated and populated hamlet in the village. In addition to a café-grocery, a ballroom, numerous shops and craftsmen boutiques, the neighbourhood hosted several winegrowers as the main farming activity in the village. Moreover, the vineyards found in estates and properties make this hamlet very pleasant.

One of the remarkable dwellings in the neighbourhood is the castle of Miramion which dates back to the 18th century and was bought by the town in 2013.

MAISON NATALE

Sa famille

Ici naquit, le 4 octobre 1891, Henri Gaudier, fils aîné de Germain Gaudier, menuisier-charpentier et de Marie-Alexandrine Bourgoïn. Dans cette maison située assez loin du vieux bourg, sur la route menant à Pithiviers, au lieu-dit Vomimbert, Henri vécut toute son enfance avec ses deux sœurs : Henriette, née en 1896, et Renée, en 1899. Avec son père, il découvre la nature dans les bois de Charbonnière ou sur les bords de Loire, mais aussi l'atelier de menuiserie où il se familiarise avec les outils et le bois. De la fenêtre de sa chambre, Henri dessine à 11 ans son premier paysage connu, la vue du hameau du Grasdoux.

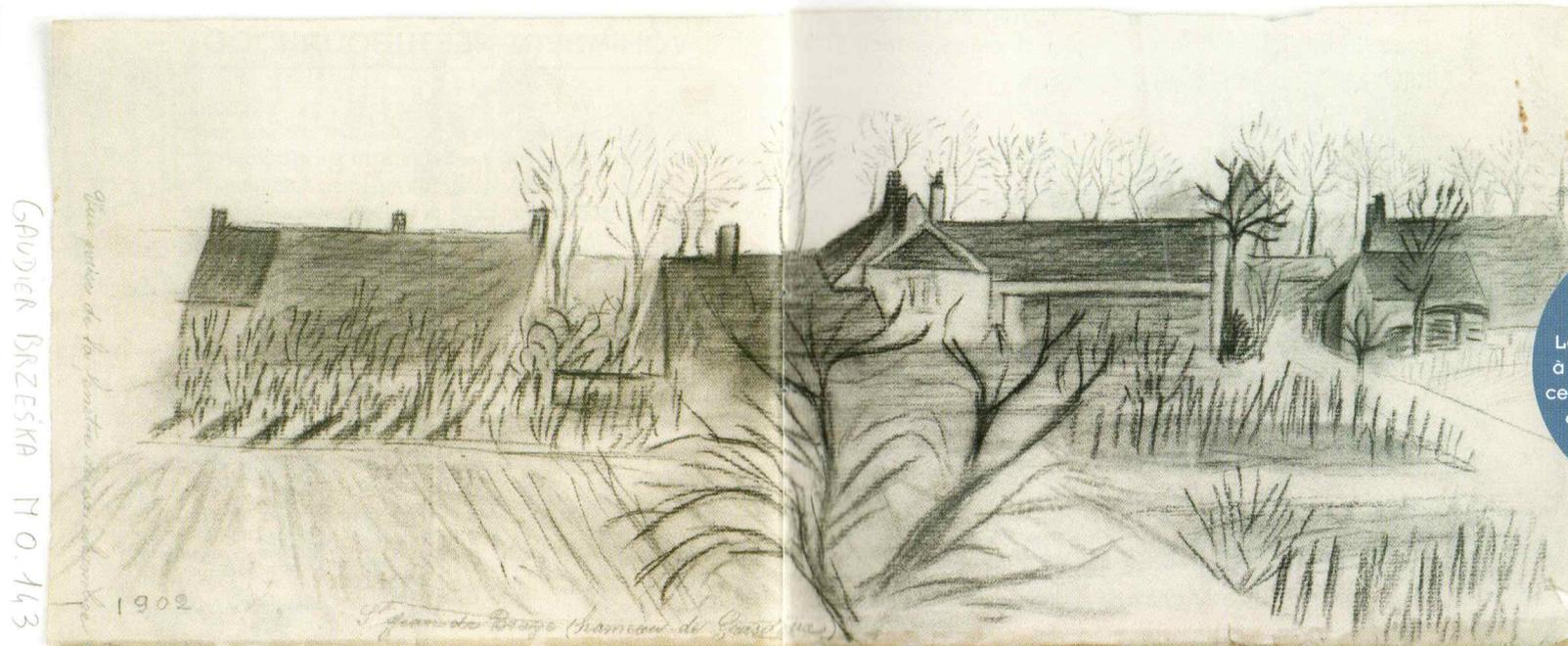
Cette habitation rurale, dite du "Val d'Orléans", acquise par la commune en 1982, a été restaurée dès 1985 en partenariat avec le lycée Henri Gaudier-Brzeska.

Cette année là...

• 1898

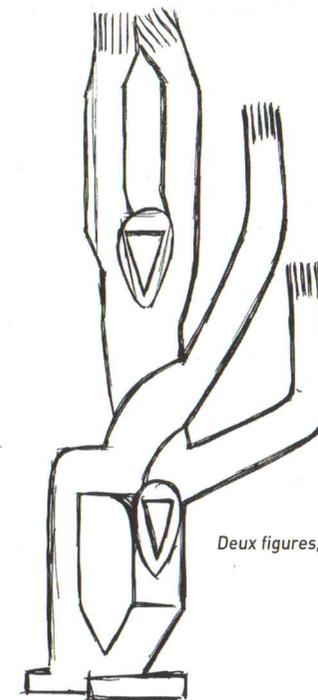
Le 13 janvier, publication, en première page du quotidien parisien "L'Aurore", du manifeste "J'accuse", lettre ouverte au président de la République, dans lequel l'écrivain Emile Zola demande la réouverture du procès Dreyfus.

HENRI GAUDIER-BRZESKA'S PLACE OF BIRTH

Here is the place where Henri Gaudier was born on October 4th 1891. He was the eldest son of Germain Gaudier, a carpenter, and Marie-Alexandrine Bourgoïn. This house is located some distance from the old burg on the road leading to Pithiviers, in a place called Vomimbert. Henri spent his whole childhood here with his two sisters: Henriette, born in 1896, and Renée, born in 1899. His father helped him discover nature in the woods of Charbonnière or on the Loire riverbanks, but also in his carpentry workshop where Henri became acquainted with tools and materials. At age 11, Henri drew the first landscape he had ever known, as seen from his bedroom window: the sight of the Grasdoux hamlet.

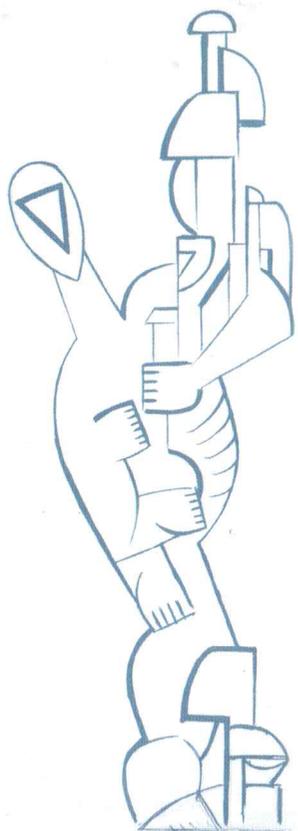
This rural house, from the "Val d'Orléans", was bought by the town in 1982 and restoration works started in 1985 in partnership with Henri Gaudier-Brzeska College.

Deux figures, 1914

Enfant déjà, Gaudier dessinait beaucoup. Le premier dessin de lui à avoir été conservé est ce paysage daté de 1902, au fusain et estompe, réalisé à l'âge de 10-11 ans.

CHÂTEAU D'EAU RÉPUBLIQUE

Homme-machine, 1914

Cette année là...

• 1911

Lancement du Titanic, le 31 mai à Belfast devant un public de 100 000 personnes. Il coulera après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural en avril 1912, faisant près de 1500 victimes.

L'évolution artistique

Grand inventeur de la sculpture moderne avant la Première Guerre mondiale, Henri Gaudier-Brzeska a aussi été un dessinateur de génie. D'abord marqué par l'influence de Rodin, il s'imprègne de tous les courants contemporains et opère une synthèse originale tendant vers l'abstraction, entre cubisme et primitivisme, jusqu'à sa participation au vorticisme. Avec une étonnante diversité formelle, il poursuit sa recherche obstinée de l'intensité de l'expression. Il recourt à des éléments géométriques voisins pour rendre des formes organiques. Il symbolise le visage par un triangle et traduit les pieds et les mains de ses figures par un motif en peigne.

Une peinture monumentale s'inspirant de l'art de Gaudier-Brzeska est en projet sur les parois du château d'eau. Inscrite dans l'espace public, la création rend hommage à la force créatrice de l'artiste.

WATER TOWER - REPUBLIC

A great inventor of modern sculpture before World War One, Henri Gaudier-Brzeska also was a brilliant drawer. First influenced by Rodin, he immersed himself in all contemporary movements and performed an original synthesis close to abstraction, between cubism and primitivism, until he became involved in vorticism. With a surprisingly formal diversity, he continued his obstinate search for expressive intensity. He used close geometrical elements to depict organic forms. In his representations, heads are symbolized by triangles while feet and hands take the form of a comb pattern.

A monumental painting inspired by Gaudier-Brzeska's art is planned, and will be painted on the water tower walls. Settled in the public space, this creation will be a tribute to the artist's creative impact.

Cette sculpture en grès rouge exprime la synthèse des recherches de Gaudier-Brzeska sur l'expression de l'intensité des corps pris par le mouvement de la danse, et l'élégance robuste du tracé d'inspiration primitiviste. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de l'artiste.

Danseuse en pierre rouge, 1913

LYCÉE GAUDIER-BRZESKA

Vers une abstraction des formes

Appelé Henri Gaudier-Brzeska en 1989, le lycée arbore pour logo "les lutteurs", d'après la linogravure de l'artiste (1913). Cette œuvre témoigne de son intérêt pour les spectacles de combat et de sa fascination pour la vivacité des athlètes, les mouvements et la tension de leur corps qu'il observe et traduit par de nombreux dessins mêlant rythme et puissance contenus : *"Hier soir, je suis allé voir les lutteurs. Ma foi, je n'ai jamais vu d'aussi beau spectacle : deux athlètes typiques, larges épaules, trapus, énorme cou de cerf, petite taille, cuisses fermes, chevilles fines, pieds prenants comme des mains et pas hauts, mais ils se battent avec une vivacité, un entrain fabuleux [...]. Je suis resté deux heures, ai dessiné, et vais commencer les statuettes ce dimanche"*.

Datant de 1953, l'établissement assure les formations aux métiers du bâtiment, de l'énergie, des travaux publics et du géomètre, du certificat d'aptitude professionnel à la licence professionnelle.

Cette année là...

• 1910

Le 2 septembre, décès du peintre français Henri Rousseau, dit "Le Douanier Rousseau". Souvent raillé pour l'apparente simplicité de ses œuvres, il donne ses lettres de noblesse à la peinture naïve. Ses "jungles" seront reconnues comme des modèles par tous ses contemporains.

Lutteurs, 1913

Cette œuvre fait partie d'une série d'œuvres décoratives. L'artiste a réduit le récipient au profit des figures humaines à l'influence africaine très prononcée.

Hommes portant une jatte, 1914

GAUDIER-BRZESKA TECHNICAL COLLEGE

The logo of this college named after Gaudier-Brzeska in 1989 is "les lutteurs" ("the wrestlers") after one of the artist's linocut (1913). This work reveals his interest for fighting shows and his fascination for athletes' liveliness. He observed and transcribed their bodies' movements and tensions in many drawings combining rhythm and contained power: "Yesterday evening, I went to see the wrestlers. Well, I had never seen such a beautiful show before: two typical broad-shouldered thickset short athletes with a huge stag-like neck, thin ankles, feet grasping as if they were hands fought with fabulous intensity and enthusiasm [...]. I stayed for two hours, made some drawings and will get started on the statuettes this Sunday."

Dating back to 1953, this building hosts training in building and energy trades, public and geometric works ranging from vocational qualifications to Bachelor's Degrees.

Crédits photographiques
par ordre d'apparition

Walter Benington, Henri Gaudier-Brzeska
1914 (Courtesy Archive of Modern Conflict, Londres)

Sans titre
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Gaudier-Brzeska dans son atelier
20e siècle (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Portrait présumé de Sophie Brzeska
1913 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Étude de nu féminin assis, de trois quarts gauche
[s.d.] (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Caritas ou Maternité
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Mitrailleuse en action
1915 (Centre Pompidou, Paris, droits réservés RMN-Grand Palais)

Figure
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Femmes et enfant marchant
1912 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Figure animale stylisée et géométrisée
[s.d.] (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Portrait d'Ézra Pound
1914 (Centre Pompidou, Paris, cliché Georges Meguerditchian / RMN-Grand Palais)

Femme assise
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Portrait ou autoportrait, chien et personnage penché en avant
1913 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Figure funéraire
1913 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Étude de nu masculin assis, de profil gauche, pour Prométhée
1910 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Voiture à cheval dans une rue
1911-1912 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Cheval
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Saint-Jean de Bray (hameau du Grasdoux)
1902 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Deux figures
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Homme-machine
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Danseuse en pierre rouge
1913 (Tate Collection, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / Tate Photography)

Lutteurs
1913 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Hommes portant une jatte
1914 (Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cliché François Lauginie)

Dans les pas d'Henri Gaudier-Brzeska, parcours touristique

Ville de Saint-Jean de Bray

Directeur de la publication : David Thiberge, maire de Saint-Jean de Bray

Rédaction : Direction de la Communication, de la Culture et du Lien social

Avec le concours scientifique d'Isabelle Klinka-Ballesteros, conservateur en chef du patrimoine

Traduction : Amandine Pierru-Chantenay

Graphisme : Pia & Jul Design graphique

Impression : Copie 45

- Dépôt légal septembre 2015 -

www.saintjeandebraye.fr

