

FICHE PÉDAGOGIQUE BARBARA HEPWORTH

[Cliquez sur l'image pour accéder à la série animée](#)

Représentante incontournable de la sculpture anglaise moderne, Barbara Hepworth est venue la bousculer en introduisant diverses innovations. Au début du XXe siècle, la technique de la taille connaît un regain d'intérêt chez les sculpteurs et sculptrices. Très tôt, dans les années 1920, B. Hepworth s'initie à cette technique et la fait sienne. Essences de bois variées, pierre, marbre et albâtre sont les matériaux qu'elle apprécie tout particulièrement. Elle réalise d'abord des œuvres figuratives, qui tendent de plus en plus vers l'abstraction dès les années 1930. La figure humaine et le monde qui l'entoure sont au cœur de sa production. La ville ne l'intéresse guère. Elle puise ses motifs et références dans les paysages qui dessinent l'Angleterre. Pour créer ses sculptures, elle pratique l'évidement et dispose des éléments les uns à côté des autres. Elle polit sa matière, la travaille tout en rond, et décide de peindre ses pièces.

Elle découvre l'art de Constantin Brancusi (1876-1957) en 1932, ce qui la remplit de joie et nourrit son imagination : « *Dans l'atelier de Brancusi, j'ai découvert le sentiment miraculeux de l'éternité mélangé à la pierre bien-aimée et à la poussière de pierre.* » Elle est sans doute la première artiste du XXe siècle à réaliser des sculptures avec un trou en leur centre. Elle cherche aussi un environnement idéal où elle pourrait vivre et créer. C'est à Saint Ives, à la pointe des Cornouailles, qu'elle s'installe en 1949. Son œuvre inspire ses ami-e-s, notamment Henry Moore (1898-1986) et Jean Arp (1886-1966), auprès desquels elle évolue. La Seconde Guerre mondiale affecte les artistes de toute l'Europe et les abstractions s'imposent comme une lecture possible du monde. B. Hepworth est exposée en Europe et aux États-Unis. Elle représente la Grande-Bretagne à la XXVe Biennale de Venise en 1950. Elle devient une ambassadrice artistique de son pays aux quatre coins de la planète. Les commandes affluent. En 1956, comme ses galeristes le lui conseillent, le bronze vient compléter sa galerie de matières, cela lui permettant de multiplier les tirages et de répondre plus facilement à la demande. Elle travaille également le plâtre, qu'elle n'affectionnait pas au départ, pour réaliser des moulages de ses œuvres. Pas une année ne s'écoule sans que l'artiste apparaisse dans une grande exposition internationale ou monographique. En 1975, alors âgée de 72 ans, B. Hepworth décède tragiquement, dans un incendie accidentel, dans son atelier à Saint Ives. Un an plus tard sera inauguré dans cette même ville le Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden. Les institutions françaises ne comptent aucune œuvre de B. Hepworth dans leurs collections. En France, il faut attendre 2006 pour qu'une première exposition lui soit consacrée, au musée des Beaux-Arts de Nancy, puis la fin de l'année 2019 pour que son œuvre soit reconnue par le grand public au musée Rodin, à Paris.

Fiche d'identité

Barbara Hepworth,
née Jocelyn Barbara Hepworth.
Naît en 1903 à Wakefield
au Royaume-Uni et meurt
en 1975 à Saint Ives
au Royaume-Uni.

Nationalité : Barbara Hepworth
est britannique.

Époque : artiste du XXe siècle

Médiums : la sculpture et le dessin

Mots clés

Sculpture -

Taille directe - Matière -

Marbre - Bois - Bronze -

Plâtre - Ovale -

Abstrait - Courbe -

Forme - Figure humaine -

Paysage - Concave -

Convexe - Dessin -

Lumière - Couleur

Les mots de l'artiste

« *Les principales sources
de mon inspiration sont
la figure humaine
et le paysage, mais aussi
la relation entre les deux.* »

« *Quand j'ai terminé une
sculpture, j'ai très envie qu'elle
évoque à nouveau tout ce que
j'ai ressenti en un lieu
particulier, à un moment
particulier, par rapport
à ce qui m'entoure.* »

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

NAISSANCE

ENFANCE

1903

1919

Jocelyn Barbara Hepworth naît le 10 janvier 1903 à Wakefield, dans le Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre. Son père, Herbert Hepworth, est ingénieur civil et sa mère, Gertrude, née Johnson, est femme au foyer. Elle donne naissance à quatre enfants dont Barbara est l'aînée. C'est à la Wakefield Girls' High School que celle-ci entame son parcours scolaire. À 7 ans, elle découvre la sculpture égyptienne à l'école. C'est pour elle une grande source d'inspiration et la naissance d'une vocation. Sa sensibilité pour la géographie et les paysages anglais sont des éléments nourris par ses voyages avec son père : lors de déplacements professionnels, ce dernier n'hésite pas à l'emmenner avec lui quand elle n'a pas cours. Elle effectue son premier voyage en France en 1919, avec son grand-père paternel.

VOCATION

TAILLE DIRECTE

VOYAGES

1920

1925

Avec l'aide d'une bourse, elle part étudier au College of Art and Design de Leeds. Elle a 17 ans et a bien l'intention de devenir sculptrice. Elle obtient de nouveaux financements et dès 1921 elle entre à la prestigieuse école de sculpture du Royal College of Art à Londres. Elle y retrouve Henry Moore dont elle avait fait la connaissance à Leeds. Elle s'essaie à la **taille directe**. En 1924, c'est encore avec l'aide d'une bourse qu'elle se rend en Italie pour parfaire sa formation. Accompagnée du sculpteur John Skeaping (1901-1980), elle découvre un pays lumineux ; elle explore la Toscane, son architecture et y admire la peinture des grands maîtres. Elle prolonge son séjour de dix-huit mois puis part travailler à Rome. Elle poursuit son apprentissage de la taille avec Giovanni Ardini. En 1925, elle épouse J. Skeaping à Florence.

LONDRES

ATELIER

1926

1930

Le couple rentre en Angleterre en novembre 1926. En décembre 1927, B. Hepworth et J. Skeaping organisent une exposition dans leur atelier londonien. Elle vend sa première sculpture au collectionneur George Eumorfopoulos. En 1928, elle présente ses œuvres à côté de celles de son mari à la Beaux Arts Gallery à Londres. Bois et pierre sont ses matériaux de prédilection. Les deux artistes déménagent la même année dans le quartier de Hampstead, un peu éloigné du centre de Londres. En 1929, B. Hepworth donne naissance à Paul, son premier enfant. Elle découvre la peinture abstraite de Ben Nicholson (1894-1982) en 1930. Cela lui permet de regarder la sculpture sous un nouvel angle et elle décide de travailler différemment. Elle abandonne le figuratif et tend vers une conception libre de la forme et de la couleur.

ABSTRACTION-CRÉATION

RENCONTRE

AMITIÉS

NAISSANCE

1931

1934

En 1931, elle rencontre le peintre B. Nicholson et se sépare de son mari. Dès 1932, B. Hepworth et B. Nicholson commencent à voyager en France avec la ferme intention de s'y rendre régulièrement. Cette même année, B. Hepworth réalise sa première sculpture trouée, *Pierced Form*. Celle-ci sera malheureusement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1933, un séjour de trois semaines en France lui permet de faire la connaissance de Constantin Brancusi dans son atelier, de découvrir l'atelier de Jean Arp (1886-1966) et de rendre visite à Pablo Picasso (1881-1973) dans son atelier parisien, rue de La Boétie. Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) introduit le couple dans le groupe **Abstraction-Création**, que les deux artistes quitteront en 1934. Tous deux exposent à Paris et à Londres et, le 3 octobre 1934, B. Hepworth donne naissance à des triplés.

DÉFINITIONS

TAILLE DIRECTE : la technique de la taille consiste à supprimer de la substance dans un bloc de matière afin de lui donner une forme déterminée. C'est une technique difficile qui nécessite de la précision et ne tolère aucune erreur. Une fois la matière enlevée, il n'est pas possible de revenir en arrière.

ABSTRACTION-CRÉATION : Abstraction-Création est une association d'artistes, créée à Paris en 1931, mais aussi une revue. Ce mouvement fédère environ 400 artistes internationaux, qui font la promotion d'une abstraction selon deux grands axes : une simplification des formes de la nature jusqu'à la non-figuration et l'utilisation des formes géométriques. Il-elle-s sont en totale opposition avec les surréalistes. Le mouvement va s'essouffler ; en 1939, Sonia (1885-1979) et Robert (1885-1941) Delaunay le transforment et lui donnent le nom de Réalités nouvelles.

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

EXPOSITIONS

CORNOUAILLES

1935

1939

En 1935, elle rencontre Piet Mondrian (1872-1944) et Vassily Kandinsky (1866-1944), puis Alberto Giacometti (1901-1966) en 1936. En février 1936, elle participe à *Abstract & Concrete*, à Oxford, qui sera une exposition itinérante. La sculpture *Discs in Echelon* (1935) est offerte au Museum of Modern Art de New York. En octobre 1937, sa première exposition personnelle est organisée à l'Alex Reid & Lefevre Gallery à Londres. Elle sympathise avec Alexander Calder (1898-1976). En 1938, elle montre ses œuvres à Amsterdam et, en 1939, ce sont Londres et Paris qui l'accueillent pour des présentations collectives. Le début de la Seconde Guerre mondiale annonce un ralentissement dans sa création et la famille déménage en **Cornouailles**.

BIENNALE DE VENISE

SOPHOCLE

RÉTROSPECTIVE

1943

1955

Une première rétrospective est organisée à Leeds en avril 1943 ; en 1946, une première monographie paraît chez Faber & Faber et B. Hepworth publie un article, « Approach to Sculpture », dans la revue *Studio*. L'année suivante, elle expose à Paris à la deuxième édition du Salon des réalités nouvelles. Elle exécute quelques huiles et dessins préparatoires à des sculptures. En 1948, elle participe à la première *Open Air Exhibition of Sculpture* à Londres. L'année suivante, elle acquiert Trewyn Studio à Saint Ives et s'y installe définitivement en 1950. Cette même année, elle représente la Grande-Bretagne à la XXVe **Biennale de Venise** et la Tate lui achète *Bicentric Form* (1949). En 1951, elle crée les décors et costumes pour *Électre* de **Sophocle**, mise en scène par Michel Saint-Denis, et se sépare de B. Nicholson. Une nouvelle monographie est publiée par Lund Humphries en 1952. En 1953, son fils aîné, Paul, décède dans un tragique accident d'avion ; elle réalise alors, pour un mémorial, *Monolith (Empyrean)*. La Whitechapel Gallery à Londres lui consacre une grande **rétrospective** en 1954 et elle collabore avec Michael Tippett pour son opéra *The Midsummer Marriage* en 1955.

EXPOSITIONS INTERNATIONALES

TITRES

1956

1966

B. Hepworth inaugure, avec d'autres artistes, la première Exposition internationale de sculpture contemporaine au musée Rodin à Paris en 1956. Diverses commandes affluent et en 1959, lors de la Ve Biennale de São Paulo, elle obtient le premier prix ; l'exposition brésilienne devient itinérante et traverse le continent sud-américain. Le titre de docteur *honoris causa* de l'université de Birmingham lui est décerné en 1960. L'Europe des galeries la célèbre, de Londres à Zurich en passant par Paris. En 1963, lors de la VIIe Biennale de Tokyo, elle reçoit le prix du ministère des Affaires étrangères pour son exposition. Divers bronzes monumentaux sont inaugurés, comme c'est le cas en juin 1964 au secrétariat des Nations unies. Elle est nommée dame commandeuse de l'Empire britannique par la reine en 1965. Elle reste fidèle à l'Exposition internationale de sculpture du musée Rodin et participe à sa troisième édition en 1966.

INCENDIE

DISPARITION

MUSÉE

1935

1938

B. Hepworth se fracture le fémur en 1967 et reste immobilisée pendant six mois. Elle en conservera malheureusement des séquelles. La Tate lui consacre une grande rétrospective en avril-mai 1968. Que ce soit dans des publications ou des films, l'artiste est régulièrement mise à l'honneur et sa célébrité dépasse largement les frontières de la Grande-Bretagne. En 1970, l'Open-Air Museum de Hakone au Japon l'invite et elle reçoit cette même année le grand prix du Salon international de la femme à Nice. Elle fête ses 70 ans en 1973 à Saint Ives. Un projet d'exposition avec le musée d'Art moderne de la Ville de Paris n'aboutit pas. En 1975, un terrible incendie se déclare dans son atelier à Saint Ives, au cours duquel elle meurt tragiquement. L'année suivante, le Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden voit le jour dans cette même ville qui lui était chère.

DÉFINITIONS

CORNOUAILLES : les Cornouailles sont situées à la pointe sud-ouest de la Grande-Bretagne, là où se rencontrent la Manche et l'océan Atlantique. Ce comté anglais, dont la capitale est Truro, se caractérise par ses étendues verdoyantes et sauvages, son littoral constitué de falaises abruptes et de criques ensablées, ainsi que par son héritage celtique.

BIENNALE DE VENISE : considérée comme l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le reste du monde, la Biennale de Venise est aussi l'une des plus anciennes puisqu'elle a été créée en 1893 et a été organisée pour la première fois en 1895 en tant qu'Exposition internationale d'art de la cité de Venise. Sa seconde édition, qui lui a valu le nom de Biennale, a eu lieu deux ans plus tard.

SOPHOCLE : Sophocle naît à Colone vers 495 av. J.-C. et meurt en 406 av. J.-C. Son œuvre, qui coïncide au Ve siècle av. J.-C. avec l'âge d'or d'Athènes, représente l'équilibre et la perfection du genre tragique. Il fait passer le nombre d'acteurs de deux à trois, cela permettant une action plus animée, et contribue à donner à la tragédie sa forme définitive. Il est l'auteur notamment d'*Antigone* et d'*Œdipe roi*.

RÉTROSPECTIVE : une rétrospective est une exposition qui tente de montrer l'aspect le plus global de l'œuvre d'un-e artiste ou d'un courant artistique.

ANALYSE D'ŒUVRE

TWO FIGURES (MENHIRS), 1954-1955

Titre de l'œuvre : *Two Figures (Menhirs)*
Date : 1954-1955
Nature/technique : bois (teck) et peinture
Dimensions : 144,8 × 61 × 44,4 cm
Localisation : Chicago, Art Institute of Chicago
© Bowness, © photo Art Institute of Chicago

Contexte historique de création

En 1955, B. Hepworth est une sculptrice reconnue nationalement et internationalement. Son travail est exposé dans diverses galeries et institutions européennes. Paysages et figures humaines se révèlent sous des formes abstraites. Installée en Cornouailles depuis la Seconde Guerre mondiale, l'artiste regarde et fige les motifs du monde qui l'entoure. Le bois est une essence qu'elle privilégie, de même que la pierre, tout au long de sa carrière.

Analyse formelle et symbolique

Le titre

Les titres de B. Hepworth sont simples. « Figure », « forme », « vague », « menhir », « paysage », « couleur » sont des mots qu'elle utilise régulièrement pour nommer ses œuvres. Ici, *Two Figures* renvoie à la présence humaine. Puis, l'artiste ajoute entre parenthèses le mot « *Menhirs* ». Celui-ci évoque le paysage et la matière organique qu'elle côtoie régulièrement lors de ses longues promenades à travers la campagne et les côtes anglaises. Dolmens, menhirs, tumulus ou encore cairns peuplent cette extrémité du sud-ouest de la Grande-Bretagne.

La matière et la forme

Réalisée en teck, une essence de bois tropicale et imputrescible, la sculpture est composée de deux éléments verticaux aux formes arrondies, placés sur un socle rectangulaire en bois lui aussi. Chaque figure est dotée de concavités circulaires allongées ou arrondies, peintes en blanc. Elles ne sont pas de même taille et toutes sont percées. La couleur choisie contraste avec celle du bois qui tend vers un brun naturel.

Les deux éléments sont très proches et de hauteurs différentes. La sculpture est grande et posée à même le sol.

On peut y voir deux personnages ou deux menhirs comme le suggère le titre de l'œuvre. Les formes sont douces, lisses, parfaitement polies.

Le blanc donne aux concavités une profondeur et nous procure une étrange perception de l'espace.

B. Hepworth conjugue ainsi deux médiums : peinture et sculpture, et sa sculpture abstraite trouve des correspondances avec le réel en prenant un aspect anthropomorphique ou biomorphique.

PISTES PÉDAGOGIQUES CYCLES 2, 3 ET 4

Cycle 2

ABSTRACTION ET SCULPTURE

Barbara Hepworth, *Three Standing Forms*, 1964,
bronze, 67,3 × 63,2 × 35,4 cm,
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
© Bowness

Cycle 3

PAYSAGE ET SCULPTURE

Barbara Hepworth, *Pierced Hemisphere II*, 1937-1938,
pierre de Hoptonwood sur base en pierre de Portland, 43,5 × 38 × 38 cm,
Tate, Londres
© Bowness, © photo Tate, Londres,
distr. RMN-Grand Palais/Tate Photography

Pistes pédagogiques/questionnements :

À la suite à la découverte de l'œuvre de B. Nicholson en 1930, B. Hepworth se tourne vers l'abstraction. L'artiste façonne des formes qui donnent lieu à diverses interprétations. À partir de 1935, elle réalise plusieurs versions de *Three Forms*. Elle pose des figures en marbre, préalablement taillées et polies par ses soins, sur un plateau faisant office de socle. Elle crée ainsi un paysage, un environnement.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : partir à la découverte des œuvres de B. Hepworth datées de 1935 à 1938.

Étape 1 : sélectionner des images de dix sculptures de cette période.

Les imprimer puis les accrocher au mur ou, si possible, les visionner en classe.

Étape 2 : dialoguer avec les élèves afin de recueillir leurs impressions sur ces différentes propositions et la façon dont il-elle-s les ont comprises.

Étape 3 : choisir une technique (crayon à papier, feutre noir, stylo-bille noir par exemple).

- Piste 2 : à l'aide de matériaux recyclables, en volumes (pots de yaourt, boîtes de conserve, cartons, emballages divers...), réaliser une sculpture à la manière de B. Hepworth. Les formes peuvent être peintes.

Pistes pédagogiques/questionnements :

Si l'œuvre de B. Hepworth est abstraite, elle s'inspire néanmoins de sujets bien réels : la figure humaine et les paysages. Au début des années 1950, l'artiste achète une maison et installe son atelier à Saint Ives en Cornouailles. C'est l'occasion pour elle, quand elle ne sculpte pas, de faire de longues promenades au cours desquelles elle trouve l'inspiration. Elle scrute le rapport des matières entre elles, les échelles et la place de la figure humaine. Elle écrit par la suite, grâce à la sculpture, une narration de ces rencontres.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : partir à la découverte des paysages des Cornouailles.

Étape 1 : analyser et étudier les différents paysages qui composent ce comté de Grande-Bretagne.

Étape 2 : par petits groupes, choisir une œuvre de B. Hepworth et trouver une inspiration liée à un paysage des Cornouailles.

Étape 3 : mettre en évidence les différences dans les parcours de ces artistes.

- Piste 2 : raconter une histoire.

Étape 1 : individuellement, sélectionner une œuvre de B. Hepworth.

Étape 2 : inventer une histoire de personnages évoluant dans un paysage.

Décrire la personnalité des figures et la particularité du paysage.

Étape 3 : proposer à certain-e-s de lire à haute voix leur histoire et de montrer ensuite l'œuvre qui les a inspiré-e-s.

Cycle 4

SCULPTURES ET TECHNIQUES

Barbara Hepworth, *Curved Form (Trevalgan)*, 1956, bronze, 91,4 x 77,6 x 61,6 cm, Tate, Londres
© Bowness, © photo Tate, Londres, distr. RMN-Grand Palais/Tate Photography

Pistes pédagogiques/questionnements :

Il existe plusieurs techniques de sculpture. Elles ne sont pas toutes simples à comprendre et leur mise en œuvre est parfois soumise à de longs processus. Les ateliers étaient traditionnellement réservés aux hommes et l'entrée des femmes n'y était guère facilitée. Dans le domaine de la sculpture, peu de femmes sont identifiées. Il s'agit à présent de partir à la recherche de artistes et des techniques qu'elles utilisent pour développer leur art.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : découvrir des sculptrices.
 - Camille Claudel (1864-1943)
 - Niki de Saint Phalle (1930-2002)
 - Rachel Whiteread (née en 1963)
- Piste 2 : réaliser l'analyse d'une œuvre.

Étape 1 : choisir une œuvre de l'une de ces trois artistes.

Étape 2 : analyser la technique, le sujet développé et sa mise en situation.

Étape 3 : mettre en évidence les différences entre l'œuvre choisie et le travail de B. Hepworth.

Étape 4 : présenter à l'oral le résultat de son analyse.

RESSOURCES

CYCLE 2

• Livres

- *Art abstrait*, Dietmar Elger, Taschen, 2017
- *Elles font l'abstraction*, Christine Macel et Karolina Ziebinska-Lewandowska (dir.), Éditions du Centre Pompidou, 2021

CYCLE 3

• Livres

- *Niki de Saint Phalle. La vie en couleurs*, Ulrich Krempel, Palette, 2006
- *Comment regarder la sculpture. Mille ans de sculpture occidentale*, Claire Barbillon, Hazan 2017
- *Contes et légendes des pays celtes*, Jean Markale, Ouest-France, 2017
- *Légendes celtes. Bretagne, pays de Galles, Irlande, Écosse, Cornouailles*, Erwan Chartier-Lefloch, illustrations Genkis Genkkis, Yoran Embanner, 2021

CYCLE 4

• Livres

- *L'ABCdaire de la sculpture du XXe siècle*, Caroline Cros, Flammarion, 2003
- *Dictionnaire international de la sculpture moderne et contemporaine*, Alain Monvoisin et Nadine Coleno, Éditions du Regard, 2008
- *Sculptures, n° 3 : Qu'est-ce que la sculpture moderne, contemporaine ?*, Paul-Louis Rinuy (dir.), Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016

CATALOGUES

- *Barbara Hepworth*, collectif, Fage, musée des beaux-arts de Nancy, 2006
- *Barbara Hepworth*, collectif, musée Rodin, In Fine éditions d'art, 2019