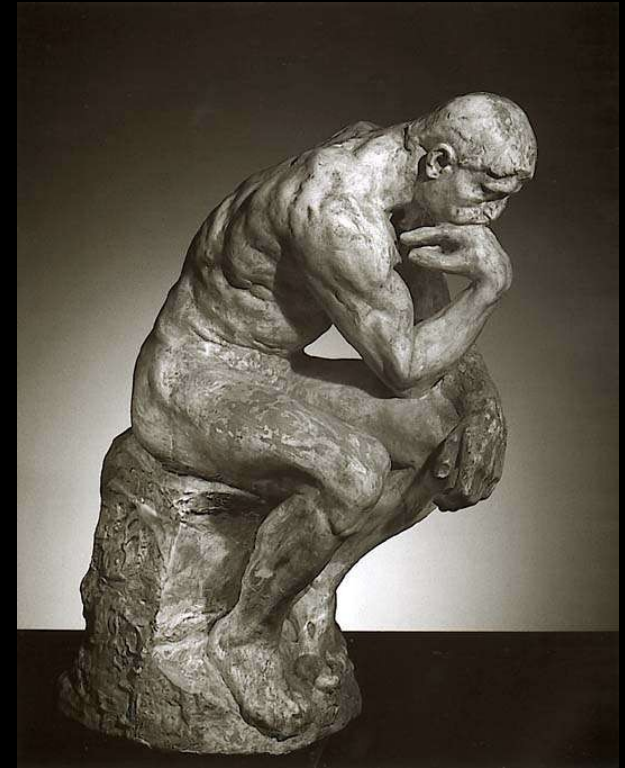

LA ESCULTURA DEL S. XIX

De los modelos clásicos a la búsqueda de nuevas formas expresivas

LA ESCULTURA DEL SIGLO XIX. AUGUST RODIN.

La escultura se independiza de la arquitectura y se hace más libre.

Escultura monumental

Asistimos a un REMAKE de los estilos del pasado (como en la arquitectura historicista). Neoclasicismo, Neobarroquismo romántico, etc.

Pequeñas esculturas decorativas (domésticas)

La influencia de Delacroix

El realismo

François Rude:
La Marsellesa

J. B. Carpeaux:
Relieves de la ópera de París

H. Daumier:
Ratapail

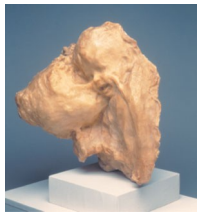
El abandono de la simple imitación del mimetismo, produce obras de gran valor expresivo y mucha frescura

AUGUSTE RODIN supone ya la búsqueda de nuevas formas expresivas

Influjo de las corrientes impresionistas

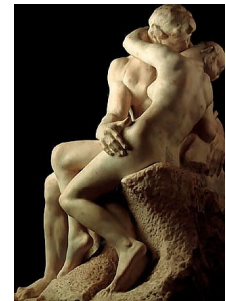
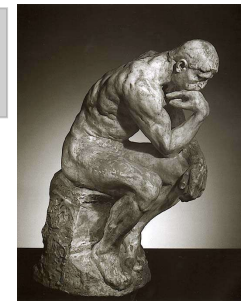
Rugosidad de las superficies (texturas)

Multiplicación de planos: efectos de luz

Medardo Rosso:
La disolución de las formas

El lenguaje escultórico apuesta por los valores táctiles del modelado, jugando con las masas y los volúmenes, para hacer que la luz que incide sobre la superficie modifique la percepción que el espectador tiene de la obra.

LA INFLUENCIA DEL ROMANTICISMO DE DELACROIX

François Rude:
La Marseillaise
(Arco de l'Etoile de París)

Relieves de la
Ópera de París:
La danza (J.B. Carpeaux)

LA ESCULTURA REALISTA: HONORÉ DAUMIER (1808-1879)

BUSTOS DE LEGISLADORES

Gran dibujante y caricaturista, su estilo mordaz y satírico retrató a los hombres de una época de la historia de Francia

RETRATOS, DE H. DAUMIER

Entre 1832 y 1835, a petición de Charles Philipon (1800-1862), fundador de los diarios satíricos La Caricature y Charivari, opuestos a la monarquía de julio, **Honoré Daumier (1808-1879) modela alrededor de cuarenta bustos caricaturescos, en barro crudo pintado al óleo, de los cuales subsisten treinta seis conservados en el Museo de Orsay.**

Conocidos como **Las Celebridades del Justo Medio** y no los "Parlamentarios", en realidad, sólo veintiséis de los personajes representados ejercieron efectivamente un mandato parlamentario. Los bustos sirvieron de modelo a Daumier para las litografías publicadas en La Caricature y Charivari.

Diputados, pares de Francia pero también allegados de Daumier, como el propio Philipon, cohabitan así en **una galería de retratos a veces crueles, siempre graciosos, más allá de un simple reto de caricatura.**

© photo musée d'Orsay. Patrice Schmidt

Jean-Marie Fruchard llamado
también El Asco personificado
(restaurado)

Hacia 1832

Barro crudo coloreado

Alt. 13,2; Anch. 14,9; P. 12,8
cm.

París, museo de Orsay

Conde Antoine-Maurice
Apollinaire de Argout,
también llamado Lo
espiritual y lo maligno
Hacia 1832

Barro crudo pintado al
óleo, restaurado gracias a
la Fundación BNP Paribas
en 2005

Alt. 13,5; Anch. 16,5; P.
9,9 cm.

París, museo de Orsay

Charles Philipon
llamado también El Reidor
desdentado (en restauración)
Hacia 1832
Barro crudo coloreado
Alt. 16,4; Anch. 13; P. 10,6 cm.
París, museo de Orsay

LA ESCULTURA DEL S. XIX.

Medardo Rosso (1858-1928).

Medardo Rosso, Bambino ebreo,
1892/93, cera sobre yeso, 22,8 x 13,3 x 20 cm

LA INFLUENCIA DEL IMPRESIONISMO
EN LA ESCULTURA: LA DISOLUCIÓN DE
LAS FORMAS. LA CAPTACIÓN DE UNA
ATMÓSFERA A TRAVÉS DE LA TEXTURA Y
LAS CUALIDADES TÁCTILES DE LA
MATERIA.

El estilo abocetado e inacabado característico del impresionismo se utiliza también en la escultura de finales del S. XIX en autores como Rodín, Degas o Medardo Rosso. Éste último es un escultor "maldito" pues, como muchos artistas de su época no fue aceptado ya que se salía de las normas establecidas por las Academias de Bellas Artes.

Medardo Rosso trabaja no sólo con ese estilo intencionadamente inacabado en lo referente a las formas sino también en los mismo materiales que utiliza (generalmente cera o yeso) que eran, hasta entonces, los materiales propios del boceto y nunca de la obra terminada: pocas de sus obras fueron pasadas a mármol o fundidas en metal.

Medardo Rosso reivindica la experiencia directa y se acoge a los logros y reivindicaciones del impresionismo hasta llegar a la desintegración de la forma. Si la materia se subordina a la expresión, como pretendía Rosso, lo tangible casi se desvanecería pues nada en el espacio es material. Pero **no se trata tanto de atrapar el instante cuanto de captar una atmósfera**. En ella se relacionan los personajes que, según los deseos del escultor, deberían ser visibles de una sola mirada. Boccioni diría de él que expresa plásticamente la influencia de un ambiente y los vínculos atmosféricos que enlazan al modelo. **La materia en sí ya contiene una cualidad expresiva**. Los dedos, ayudados por la luz en el modelado, completarán este proceso que no es otro que **la desintegración de la forma**. Por ello **prefiere la cera**, porque funde objeto y espacio, cuerpo sólido y atmósfera circundante como observamos en *Impressione di bambino*. El niño Alfred Mond de seis años es su modelo, limitándose Rosso a insinuar con el impreciso modelado la cabeza pueril. Boccioni y los futuristas siempre tendrán un recuerdo para Rosso.

Ecce Puer

Autor: Medardo Rosso

Fecha: 1906

Museo: Museo de Orsay

Características: 44 cm. altura

Material: Bronce

Algunas esculturas de
Medardo Rosso

**Auguste Rodin,
escultor
(1840-1917)**

<http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm>

La edad de bronce, 1877

*Un gran artista que transformó para siempre
la representación del cuerpo humano y de la pasión física y espiritual
que los seres humanos pueden llegar a compartir*

La revolución erótica de Auguste Rodin.

Una exposición muestra el lado más sensual de la obra del artista

(una aproximación a su obra y estilo en su contexto histórico)

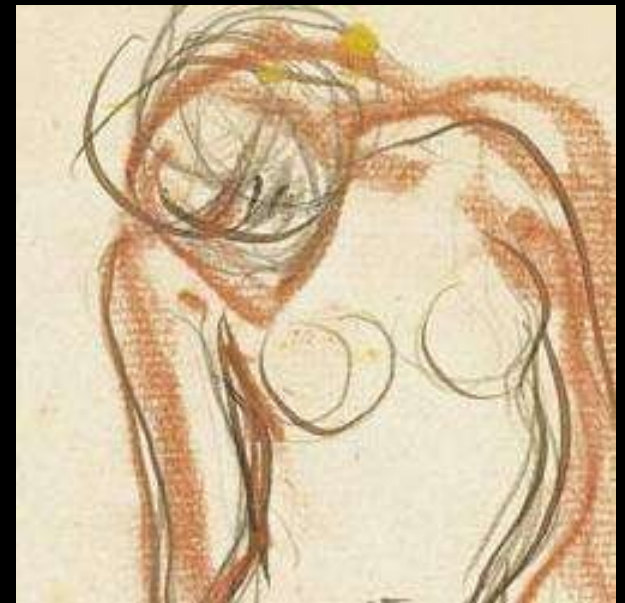

La Fundación Mapfre abre mañana al público una retrospectiva en la que por primera vez se pueden ver en Madrid 33 esculturas (12 bronce, 3 mármoles y 18 yesos) y 90 dibujos pertenecientes a las colecciones del Museo Rodin de París. *La edad de bronce*, *El beso*, *Manos de amantes*, *La avaricia* y *la lujuria* o Balzac son algunas de las piezas más impresionantes y justamente célebres. La exposición se centra en **la obra del escultor dedicada expresamente al cuerpo desnudo.**

“Todo parecía estar teñido de sexo en la Europa de finales del XIX y comienzos del XX. De erotismo de alto voltaje. En aquel tiempo y en este lugar arrasaban las teorías del inconsciente de Sigmund Freud; todos miraban embobados a las mujeres de Gustav Klimt y sus compañeros vieneses y Courbet escandalizaba con su más que explícito *Origen del mundo*. Es en ese entorno de transgresión permanente donde Auguste Rodin (1840-1917) se embarca en la radical transformación de la escultura como se conocía hasta entonces. Rompe con los cánones clásicos y propone todo un mundo marcado por, lo han adivinado... el sexo. Esta tendencia se acentúa en los últimos años de su actividad creativa. “

Desde el territorio confortable de la escultura, la exposición propone un salto al lado más oculto de Rodin. **Es en sus dibujos donde volcó sus mayores obsesiones sexuales.** La Europa oficial desarrollaba campañas contra el amor extraconyugal, la prostitución y la pornografía, las madres solteras y todo lo que escapase a la moral más estricta. Pero **Rodin nunca se ahorró la expresión de sus pasiones.** Sus muchísimas modelos se convierten en amantes ocasionales. Amigo de Gustav Klimt, podían haber rivalizado en número de hijos ilegítimos. Aunque si el austriaco accedía a cederles su apellido, Rodin nunca lo hizo. Ya se sabe que insaciable apetito sexual no suele corresponderse con la responsabilidad.

Todas esas modelos le inspiraron obras que saben ser tórridas al mismo tiempo que delicadas. Las protagonistas parecen a veces en poses relajadas, como de celebración, y otras, con rostros tan dramáticos que recuerdan a los de Egon Schiele o Edvard Munch. Todas ellas son mujeres desnudas de cuerpo y alma.

El desnudo titulado *La edad de bronce* (1877) recibe al visitante. *La humanidad del cuerpo masculino es tal, que Rodin tuvo problemas para convencer a la crítica de que era un trabajo tomado del natural y no un molde realizado a partir de una persona. "Eliminó todas las referencias hacia lo que hasta entonces había sido algo indiscutible: el canon clásico. Con Rodin, las esculturas pasan a ser de carne y hueso, se humanizan".*

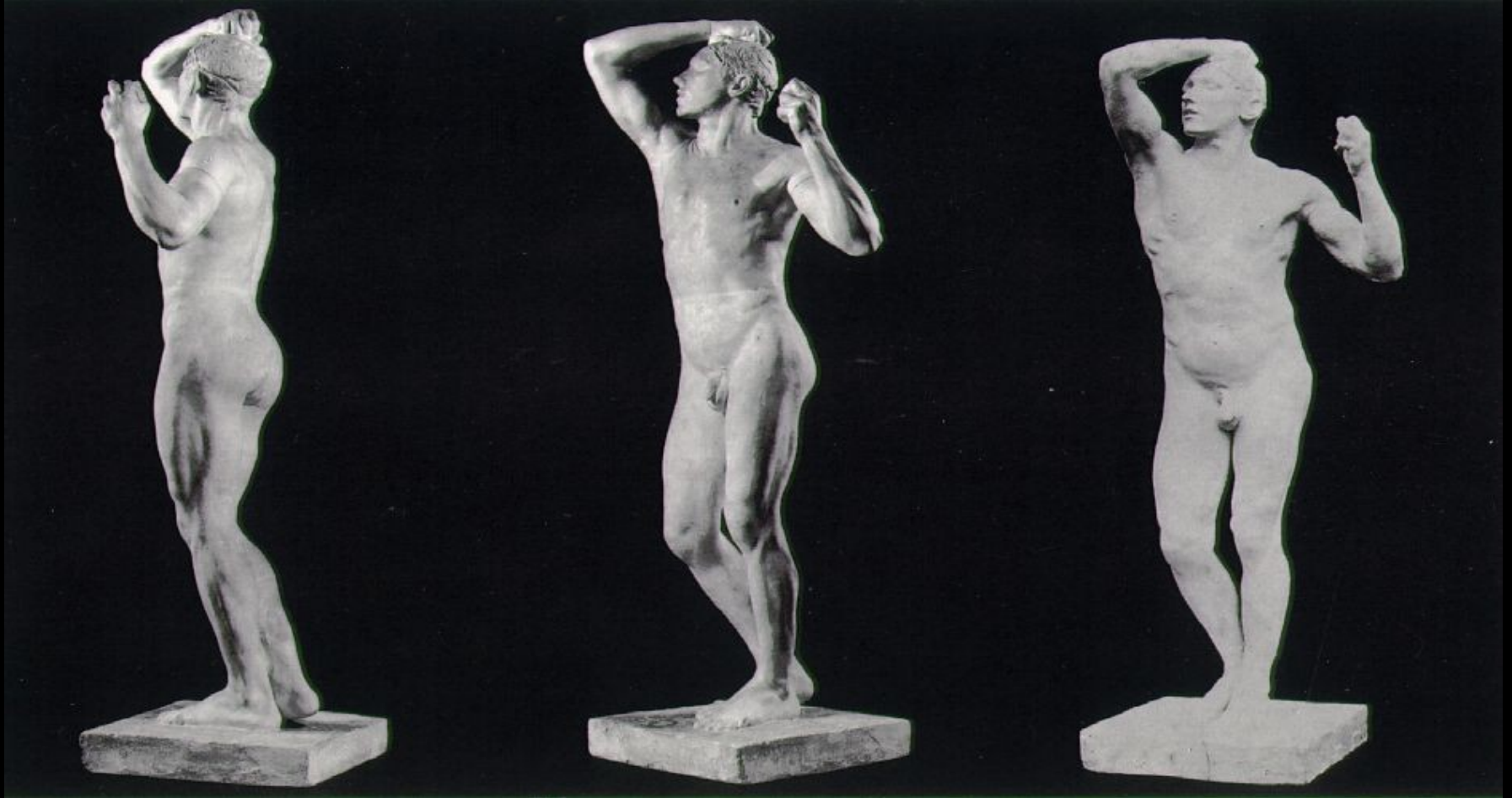
En origen, el escultor presentó esta pieza sin título, como si rehusase bautizarla. A lo cual, la crítica también puso pegos. Un periodista escribió que se asemejaba a la figura de alguien a punto de terminar con su vida y la bautizó como *El suicida*. No le hizo demasiada gracia a Rodin, a juzgar por el hecho de que la tituló inmediatamente *La edad de bronce*.

Tras esta embriagadora experiencia aguarda *Manos de amantes*, obra de 1904. Esculpidas en mármol blanco, las dos manos se acarician con gran sensualidad. Con ellas, Rodin alcanza la máxima depuración formal. **Las manos eran uno de los temas favoritos del artista.** Cuentan que tenía montones de ellas en su taller. De todos los tamaños y de ambos sexos. En esta escultura se puede apreciar la influencia de Miguel Ángel en el tipo de bases que utiliza para sus piezas. **Son soportes que dan una idea de inacabado. "Es", dice el comisario, "una forma de decir: ahí lo dejo. No lo acabo porque el mundo termina cuando yo lo decido".**

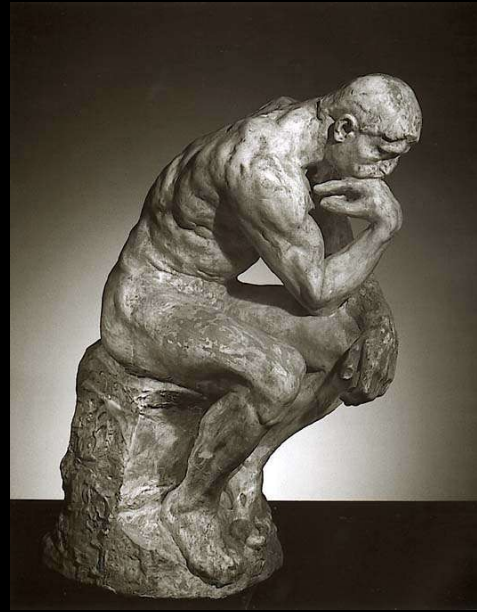
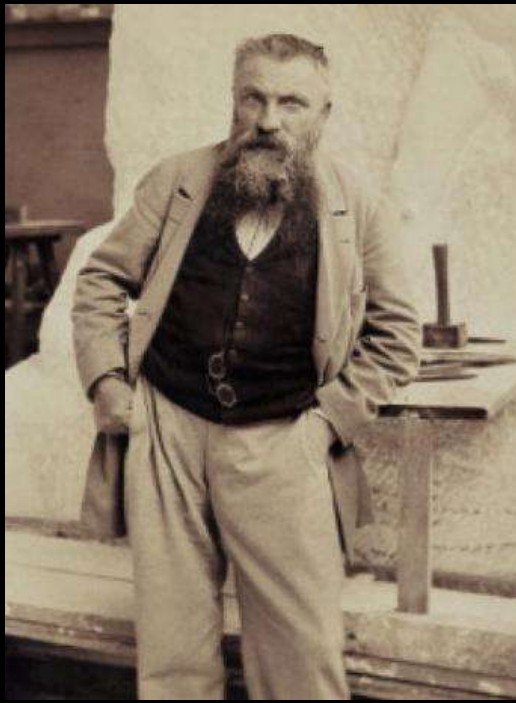

El *non finito* de Miguel Ángel es especialmente evidente en *Fugit amor*, una obra en la que un hombre y una mujer están fundidos en un abrazo. Una escultura que es necesario rodear totalmente para poder aprehenderla en todos sus detalles.

LA EDAD DE BRONCE (1875-1876)

Viajó a Italia, donde se sintió **atraído por el tratamiento del movimiento y la acción muscular** en las obras de los escultores del renacimiento **Donatello y Miguel Ángel** (el fuerte impacto de la *terribilitá* de Miguel Angel se aprecia en toda su obra). Para Rodin, la belleza en el arte consistía en una representación fidedigna del estado interior, y para lograr este fin a menudo distorsionaba sutilmente la anatomía.

Su escultura, en **bronce y mármol**, se divide en dos estilos. **El estilo más característico revela una dureza deliberada en la forma y un laborioso modelado de la textura**

El proceso por el cual están hechas sus esculturas es el **vaciado**, y aunque en la actualidad conocemos estas piezas trabajadas en bronce, **en su época Rodin elaboraba estas piezas en yeso: vaciaba el yeso a partir del modelado en barro**, material usado como borrador y desechado por los escultores, como una manera de criticar al circuito del arte y a la escultura en mármol (blanco igual que el yeso, pero infinitamente más costoso), reconocida como la única oficial. Su mensaje era claro, la imagen es superior al material en el cual está realizada.

El otro estilo está marcado por una superficie pulida y la delicadeza de la forma.

El escultor francés **dotaba a su trabajo de gran fuerza psicológica expresada a través del modelado y la textura.** En el arte de Rodin se funden **una técnica impresionista**, que con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de planos obtiene efectos de luz, la **profundidad vital y la fuerza colosal** que anima las figuras. Se le considera uno de los escultores más importantes del siglo XIX y principios del XX

EL BESO

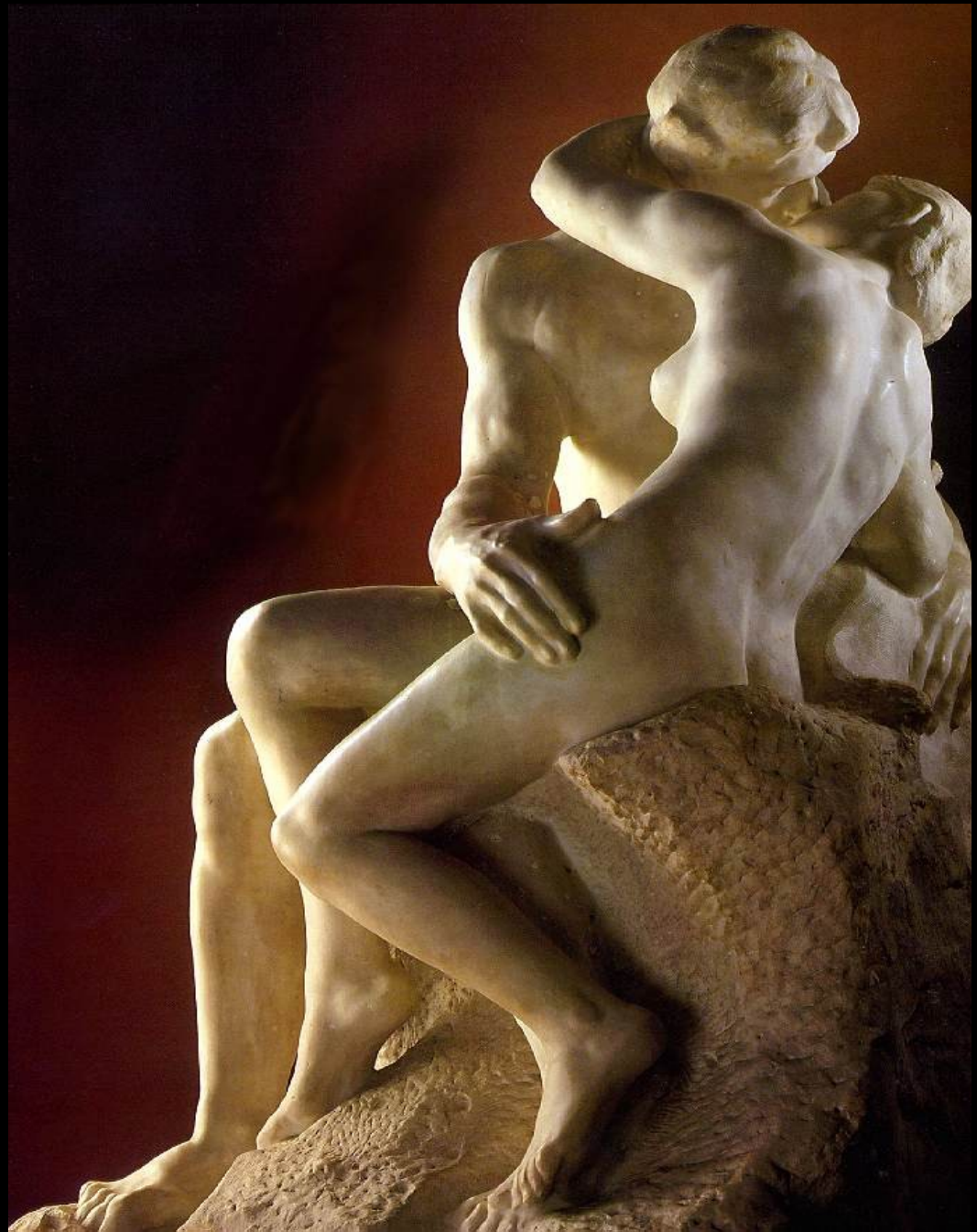
1888 - 1889

mármol

181,5 x 112,3 x 117 cm

una **representación visual del amor** en la que una fuerza interna une en audaces enlaces y abrazos a seres que así manifiestan la **expansión de su energía vital**, de la felicidad compartida.

Esta **desmitificación** y la representación del amor como parte del comportamiento de todo ser humano **provocó una fuerte reacción** en sus contemporáneos que juzgaron como crudamente realista e impúdica a ***El Beso*** (escena aceptada y gozada siempre que se diera un contexto mítico o literario)

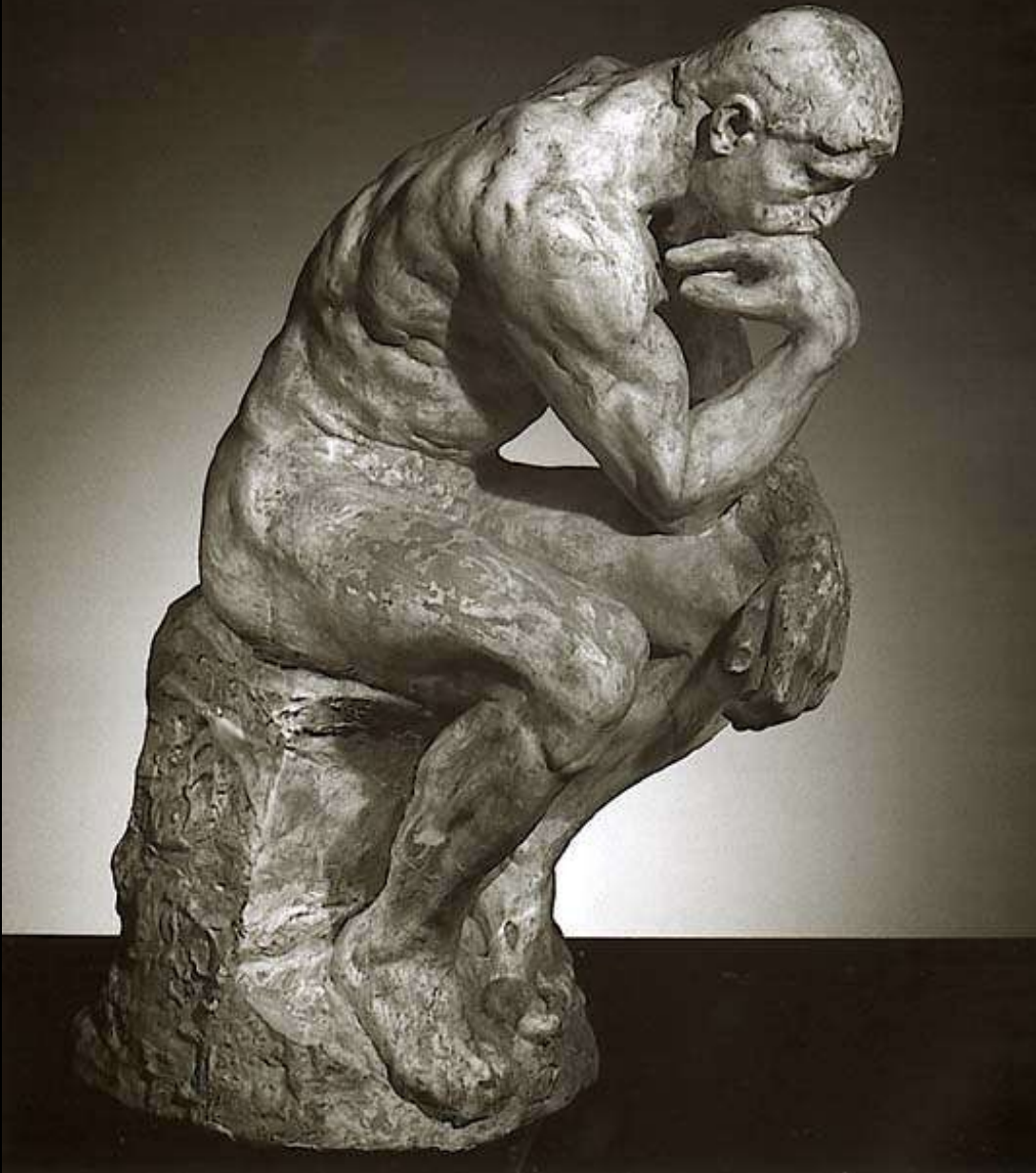

LAS PUERTAS DEL INFIERNO (1880-1917)

La puerta representaba principalmente escenas del Infierno, la **primera parte de la Divina Comedia de Dante**. Aunque Rodin no completó las Puertas del infierno, **creó modelos y estudios de muchos de sus componentes escultóricos**, siendo todos ellos aclamados como obras independientes.

EL PENSADOR

una de las obras en la que la **influencia de Miguel ángel** se refleja con mayor intensidad. La enérgica concentración del rostro y de los músculos tensos y las manos fornidas, recuerdan al gran maestro florentino

BURGUESES DE CALAIS

1889

bronce

217 x 255 x 177 cm

Los burgueses de Calais anuncia las vigorosas deformaciones del Expresionismo, anticipando con sus formas sarmentosas y sus expresiones enigmáticas algunos de los caminos que la escultura recorrerá en el siglo XX; esta escultura es un monumental grupo en bronce en el que se representan personajes históricos con gran diferenciación psicológica

BUSTO DE VICTOR HUGO (1890)

Rodin también produjo
numerosos **retratos** en los
que se **revelan los**
estados emocionales de
los sujetos

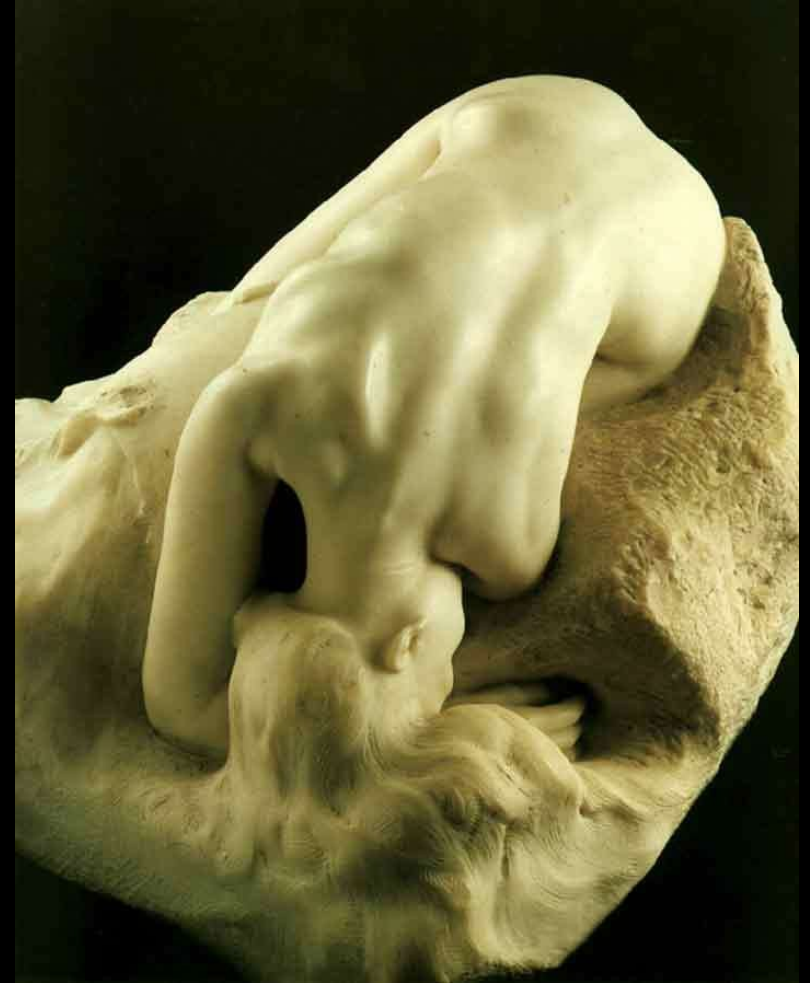
LA MANO DE DIOS
1896

marbre taillé par
Soudbinine en 1902
94 x 82,5 x 54,9 cm

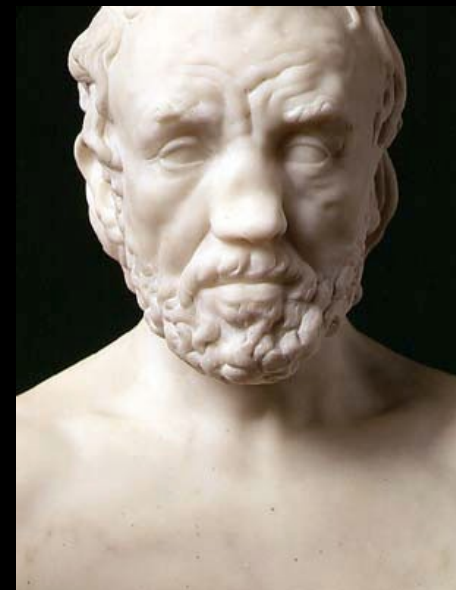
Su estilo deriva en plena **madurez** hacia las **formas simbólicas**, como en *La catedral*, reducida a dos manos en posición orante en la que las formas sugieren dimensiones que desbordan sus límites visibles *La mano de Dios*, en la que de **una etérea nube de mármol** brota un **cuerpo humano**

EL LEGADO DE RODIN

La contemporaneidad de Rodin no sólo radica en el gran cuestionamiento acerca de la validez de la formación académica en las bellas artes, sino que además en aspectos puramente plásticos como lo son el uso de la serie (utilizar varias veces la misma imagen en diferentes contextos, formatos y tamaños), el collage (unión y separación de distintas piezas para generar imágenes nuevas), la importancia del soporte (que hasta la época era un pedestal altísimo que separaba al público de la obra, eliminado por Rodin por considerarlo demasiado elitista), y el uso de la anatomía como una herramienta para la manifestación de la espiritualidad humana.

PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA OBRA DE RODIN

**HOMBRE QUE
ANDA A TRANCOS**

(1877-1900)

**HOMBRE QUE ANDA
A TRANCOS
1900 - 1907
bronce
213,5 x 71,7 x 156,5 cm**

**TORSO DEL
HOMBRE QUE CAE
(1882-89)**

Torso de mujer joven
1910
bronce
86 x 48,1 x 32,2 cm

EVA

**PREDICACIÓN DE SAN
JUAN BAUTISTA (1878)**

**LA MUJER QUE SE
AGACHA
(1880-82)**

**ELLA QUE
ERA LA
ESPOSA
HERMOSA...
(1880)**

**AMOR FUGIT
(1881)**

EL HIJO PRÓDIGO
(1884)

**FAUNO
FEMENINO
(1884-86)**

DANAE (1885-89)

LA DOULEUR
(1889-92)

**IRIS,
MENSAJERO
DE LOS
DIOSES (1890)**

PAOLO Y FRANCESCA (1887-89)

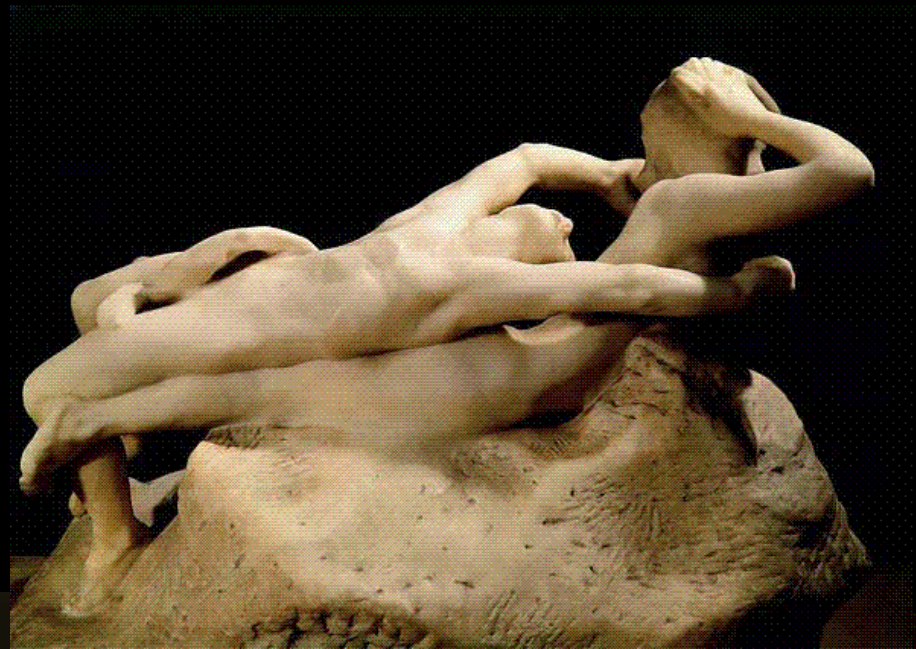

'La Belle Heaulmiere'

**DANAE, EN
MÁRMOL**

Mármol tallado por
Jean Escoüla
36 x 71 x 53 cm

**Fugit amor,
1887
mármol
51 x 72 x 38,9 cm**

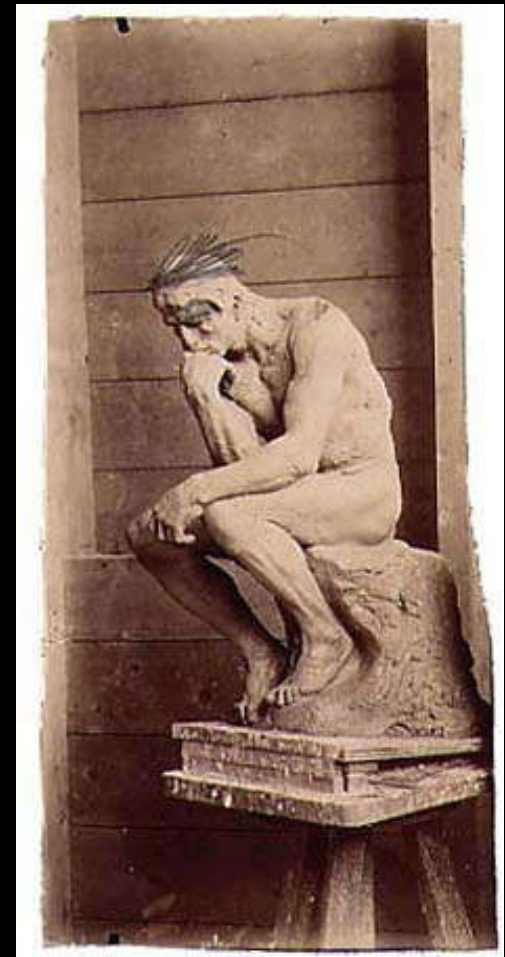
Ídolo eterno

El poeta y la musa

LAS PUERTAS DEL INFIERNO (1880-1917)

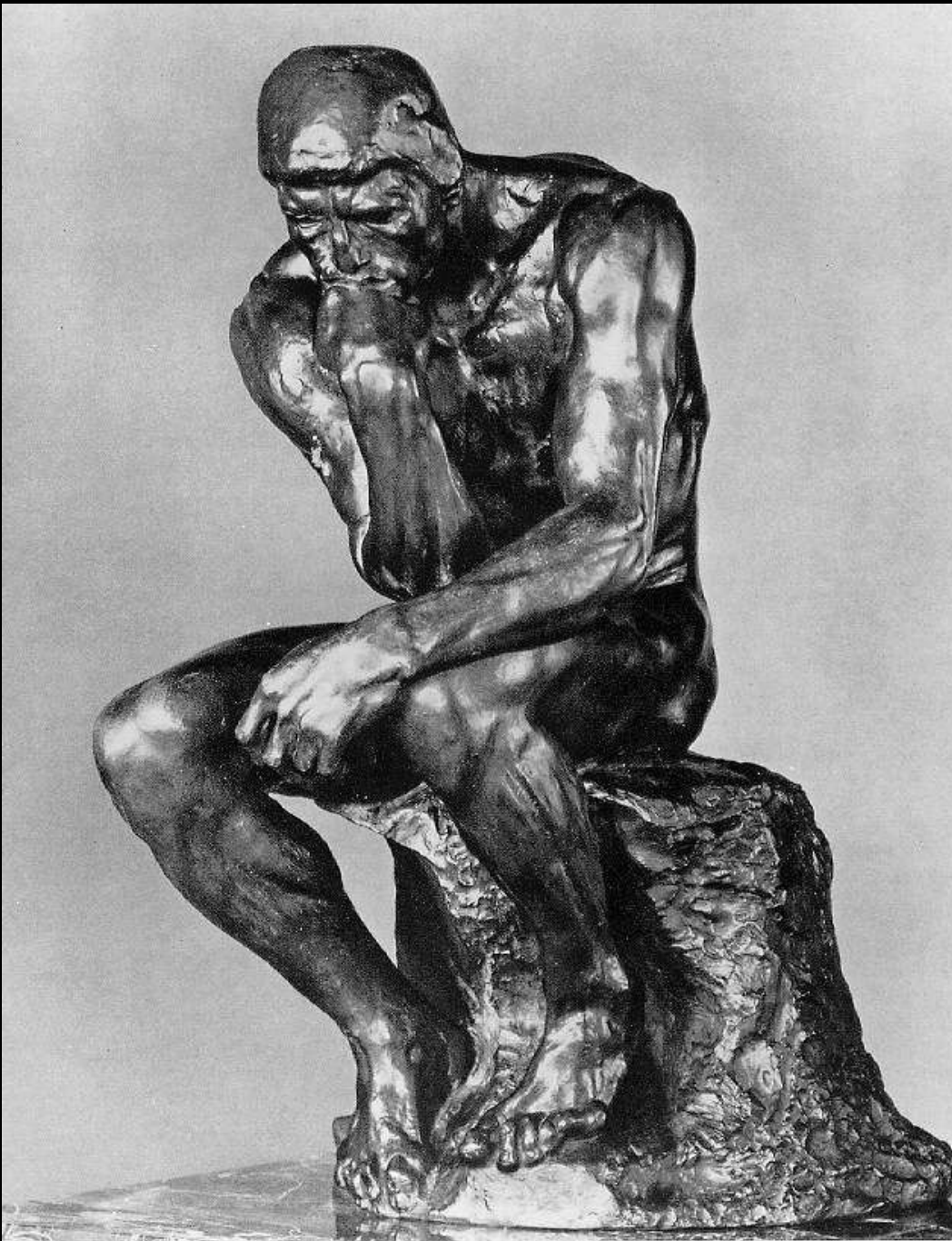

EL PENSADOR

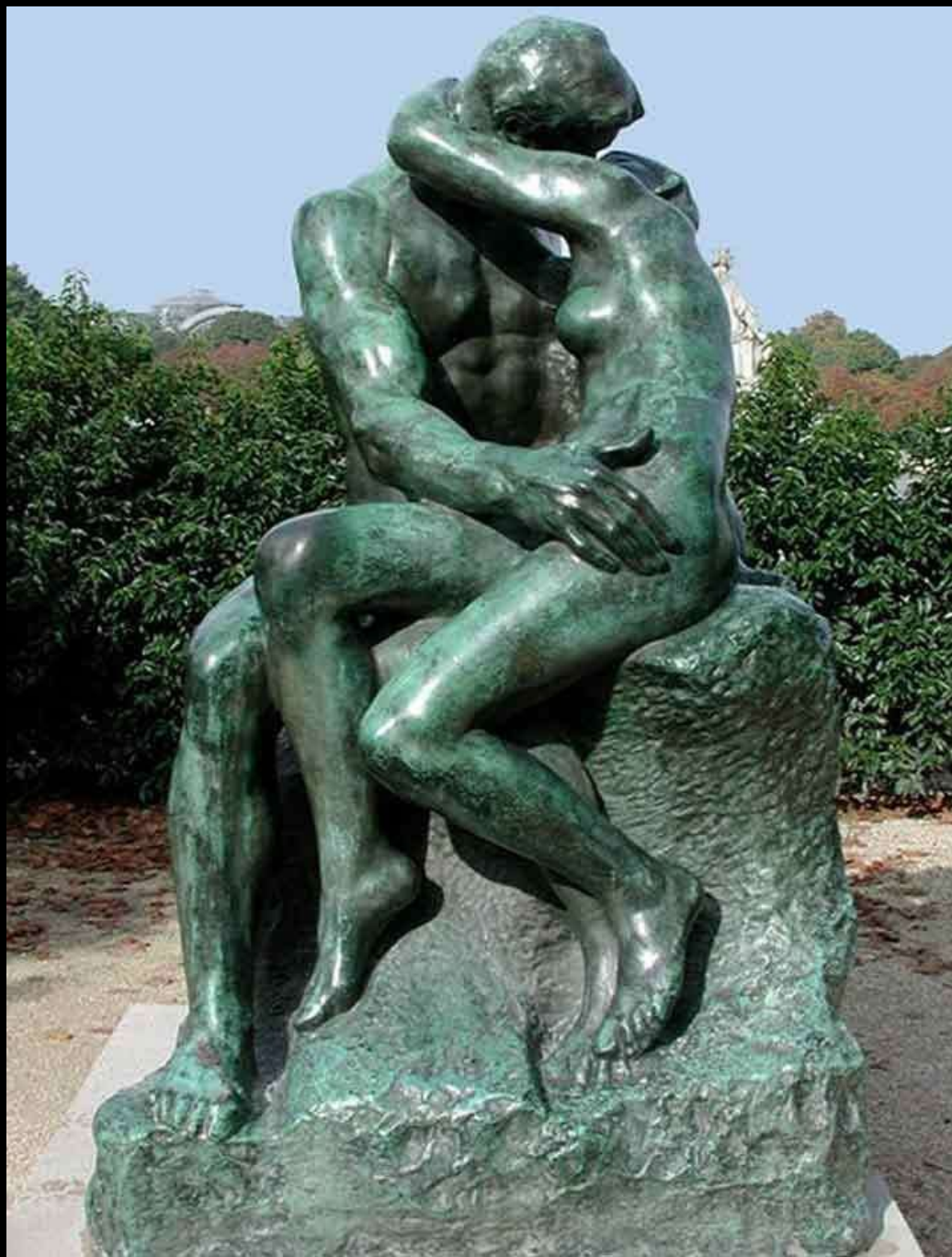

1881
bronze
71,5 x 40 x 58 cm

EL PENSADOR (1880)

CAMILE CLAUDEL
(1886-89)

Jacques-Ernest Bulloz
La Pensée
épreuve gélatinoargentique
28,5 x 38,2 cm

*“Retrato de Carrier-
Belleuse”*

Trois études de têtes de Balzac
papier albuminé
9,5 x 15,1cm

BALZAC (1892)

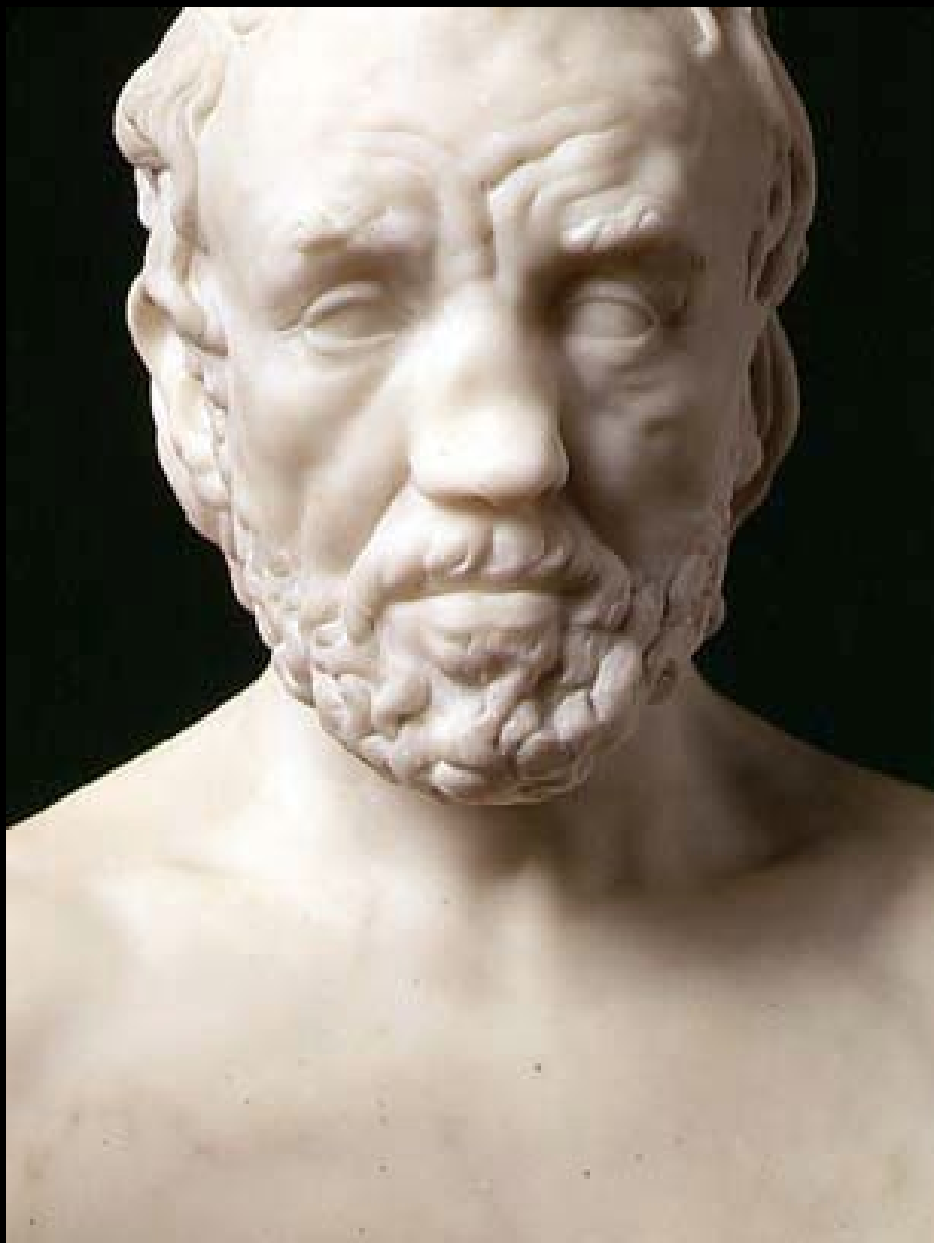

**ESTUDIO DESNUDO DE
BALZAC (1892)**

**MONUMENTO A
BALZAC (1892)**

**1898
bronze
270 x 120 x 128 cm**

**HOMBRE CON LA
NARIZ APLASTADA**

1865
marbre taillé par
Léon Fourquet
44,8 x 41,5 x 23,9 cm

**LA CATEDRAL
(1907)**

Camille Claudel (1864-1943)

Escultora francesa quien, a pesar de la calidad de su obra, durante mucho tiempo fue más conocida por ser hermana del poeta Paul Claudel y la amante del que fuera su maestro y mentor, el eminente escultor Auguste Rodin.

