Auguste Rodin (1840-1917)

.1848: Entra en la escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana.

.1850: Comienza a dibujar al abandonar la Escuela.

.1851: Ingreso en un internado que dirige un tío suyo.

.1854: Ingreso en la Petite Ecole

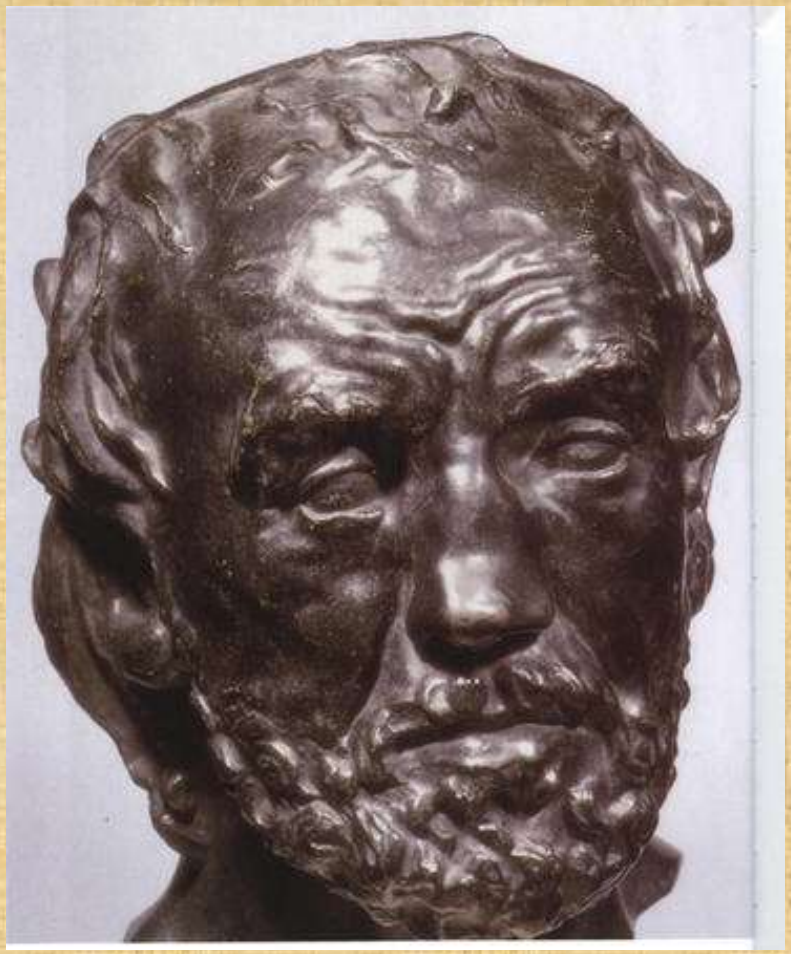
.1855: Conoce la escultura y comienza a modelar.

.1857: Abandona la Petite Ecole.

.1858: Toma parte tres veces en las pruebas de admisión de la “Gran Escuela”, la Escuela de Bellas Artes, sin éxito. Trabaja como albañil y modelador para decoradores y estucadores que realizan las obras de remodelación de París.

.1862: Muere su hermana y Rodin ingresa en la Congregación del Santísimo Sacramento.

.1863: Rodin retorna a la vida secular y a la escultura

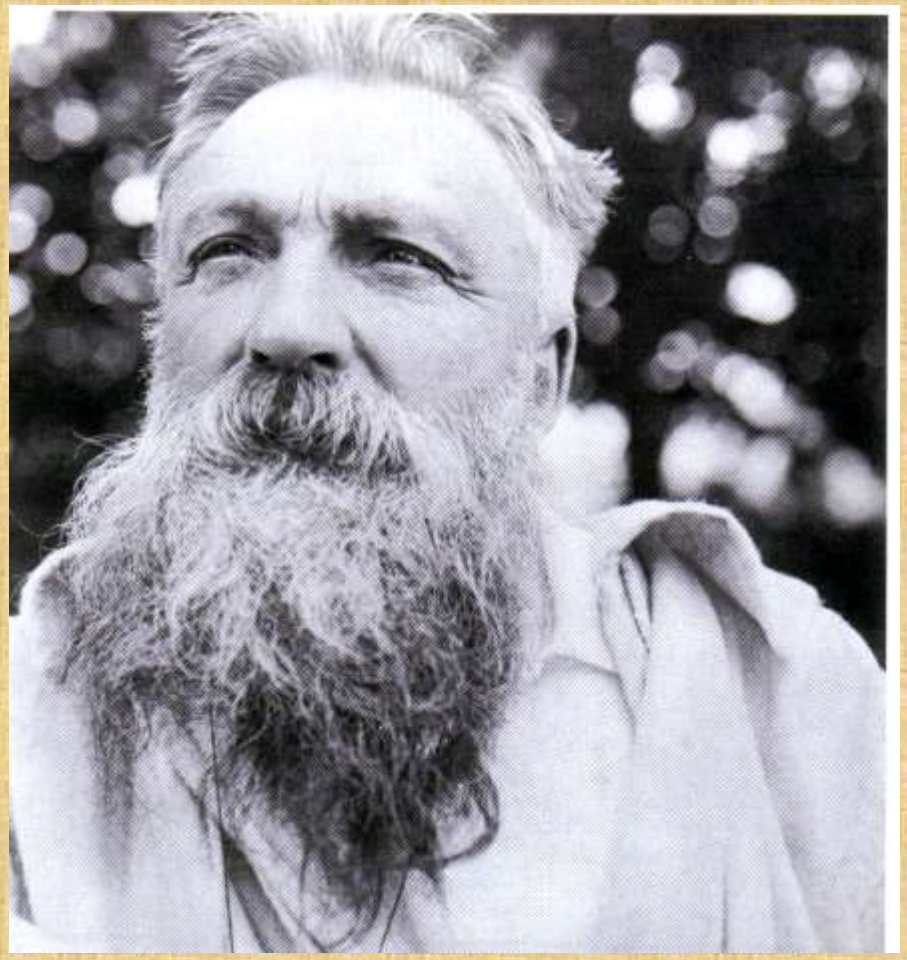


El hombre de la nariz rota 1864

. 1864: Asiste a cursos, colabora con escultores consagrados, conoce a Rose Beuret, pone su primer taller, y…

De noche trabajaba en sus propias esculturas. Un antiguo criado suyo, Bibi, sirvió de modelo. A pesar de que la arcilla se había vuelto quebradiza a causa del frío, Rodin presenta la escultura al Salón de 1864, que naturalmente, la rechaza.

Se rechaza por las mismas razones que el cuadro contemporáneo de Manet “Desayuno al aire libre”, que produce una conmoción entre los espectadores.



De 1871 a 1874 en Bélgica. Trabaja fundamentalmente en la elaboración de ornamentos, gana dinero y se ejercita en el dominio del oficio.

Modelaba también bustos de su compañera Rose, con quien se casaría 56 años después, pocos días antes de su muerte y pocos meses antes de su propio fallecimiento. La encantadora joven envejecerá pronto, quedando prematuramente marcada por el desengaño.

Muchacha con sombrero de flores 1865

Tras un viaje por Italia en 1875 y 1876, en el que se entusiasma por las obras de Miguel Ángel, termina esta época de maduración y regresa a París

"*A Miguel Ángel le debo haberme librado del academicismo, de él aprendí, mediante el estudio de sus obras, reglas diametralmente opuestas a las que me habían enseñado, y eso significó para mi una liberación*…"

A partir de entonces Rodin concibe las que serán sus obras maestras. Evita las poses académicas y permite a sus modelos andar libremente por el estudio.

La Edad de Bronce 1875-76

Su siguiente obra provoca en el Salón parisino la admiración del público. Pero también –lo que en el futuro se repetirá varias veces- se suscita un escándalo.

Comparada con las triviales y frías esculturas académicas, la obra de Rodin parece estar viva, lo que da pie al reproche de que su autor la vació directamente del cuerpo del modelo, y no de una arcilla hecha por el artista.

Rodin sólo pudo librarse de la acusación gracias a la intervención de algunos colegas más influyentes y reconocidos.

San Juan Bautista 1877

Para vengarse de la acusación , Rodin realiza un San Juan Bautista en tamaño mayor que el natural. Las partes que componen la figura son de origen diverso: el cuerpo lo forma "*Hombre dando un paso*", los rasglos faciales son los de Danielli, un amigo de Rodin, para la postura le sirve de modelo un italiano…

Estudio preliminar para San Juan Bautista, lo representa decapitado en el estilo en que las estatuas griegas o romanas han llegado hasta nosotros, es decir, mutiladas. La referencia a la Venus de Milo es clara.

Hombre dando un paso 1877

Absuelto de la acusación, rehabilitado y reconocido, en 1880 el Ministerio de Arte y Cultura encarga a Rodin la "*elaboración del modelo de una puerta decorada en bajorrelieve para el Museo de Artes Decorativas, que ha de tener por tema la Divina Comedia de Dante*."

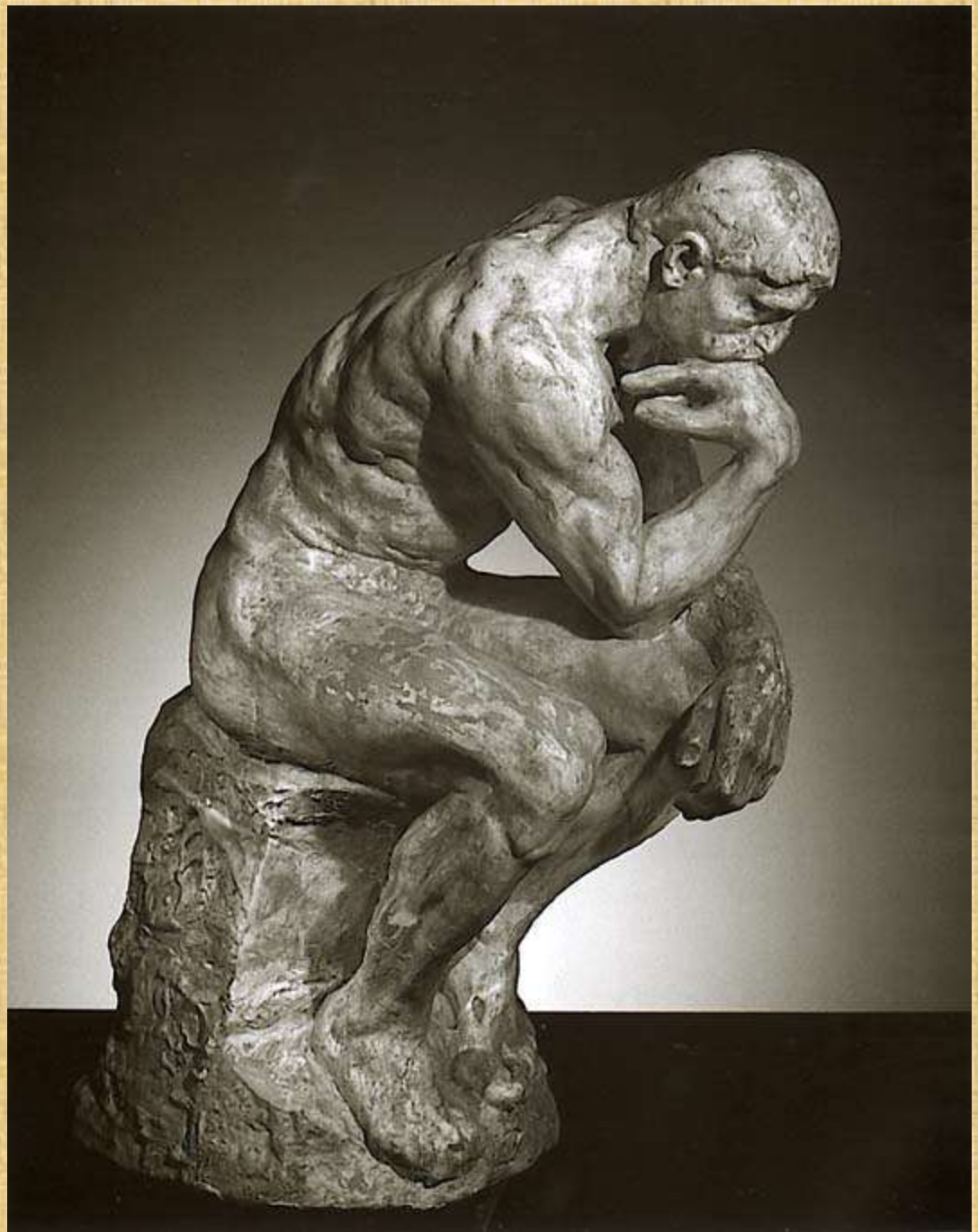
Esta puerta, en la que Rodin trabajará casi 40 años y que dejará inconclusa, se convierte en el eje en torno al cual gira toda su fantasía creadora.

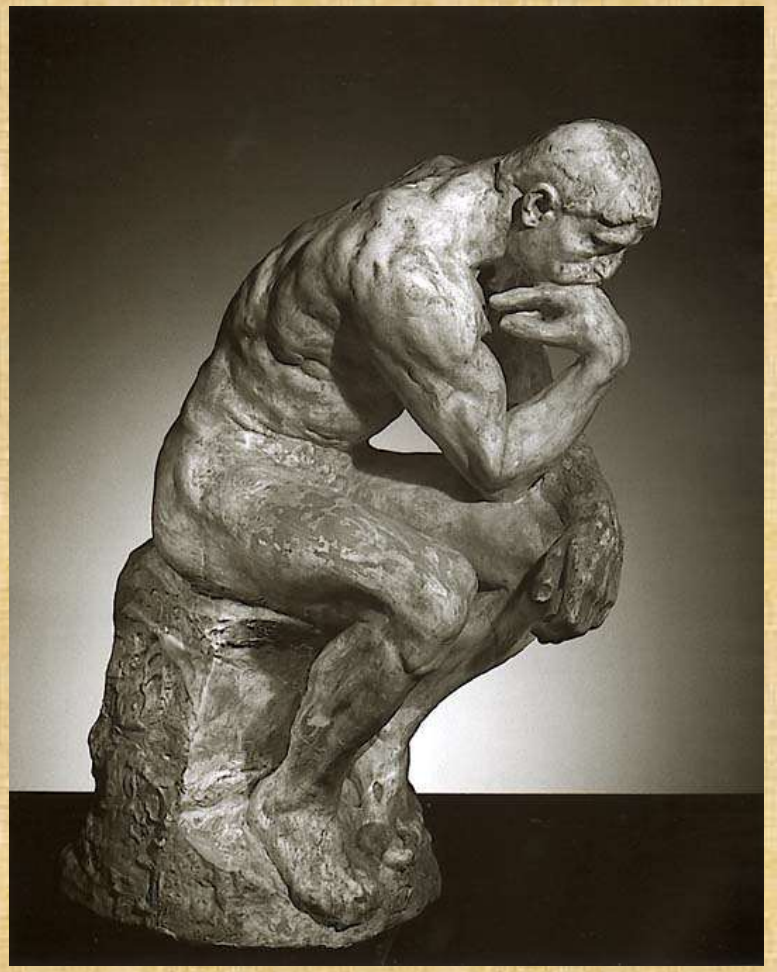
El principio de su concepción es simple: se trata de plasmar un eco infernal a la "*Puerta del Paraíso*" de Ghiberti, obra perfectamente ordenada, mientras que la puerta de Rodin ha de representar el caos absoluto.

Esta magna obra constituirá el repertorio de formas del que Rodin extraerá toda una serie de figuras y grupos de figuras, todas “perfectamente individualizadas” y capaces de existir por su cuenta: *El pensador, Las tres sombras, Figura cayendo, Mujer en cuclillas, Adán, Eva, Fugit Amor, Fauna de rodillas*, y muchas más…

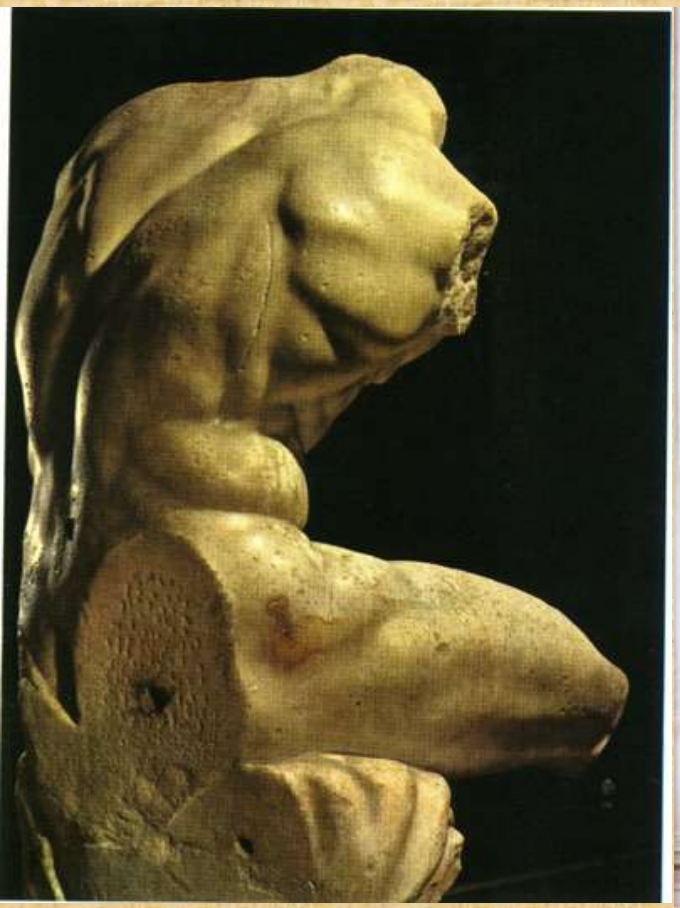
El pensador 1880

Probablemente la obra más famosa de Rodin, fue concebida originariamente para coronar la Puerta del Infierno: se trata de una representación del poeta Dante que medita sobre su obra

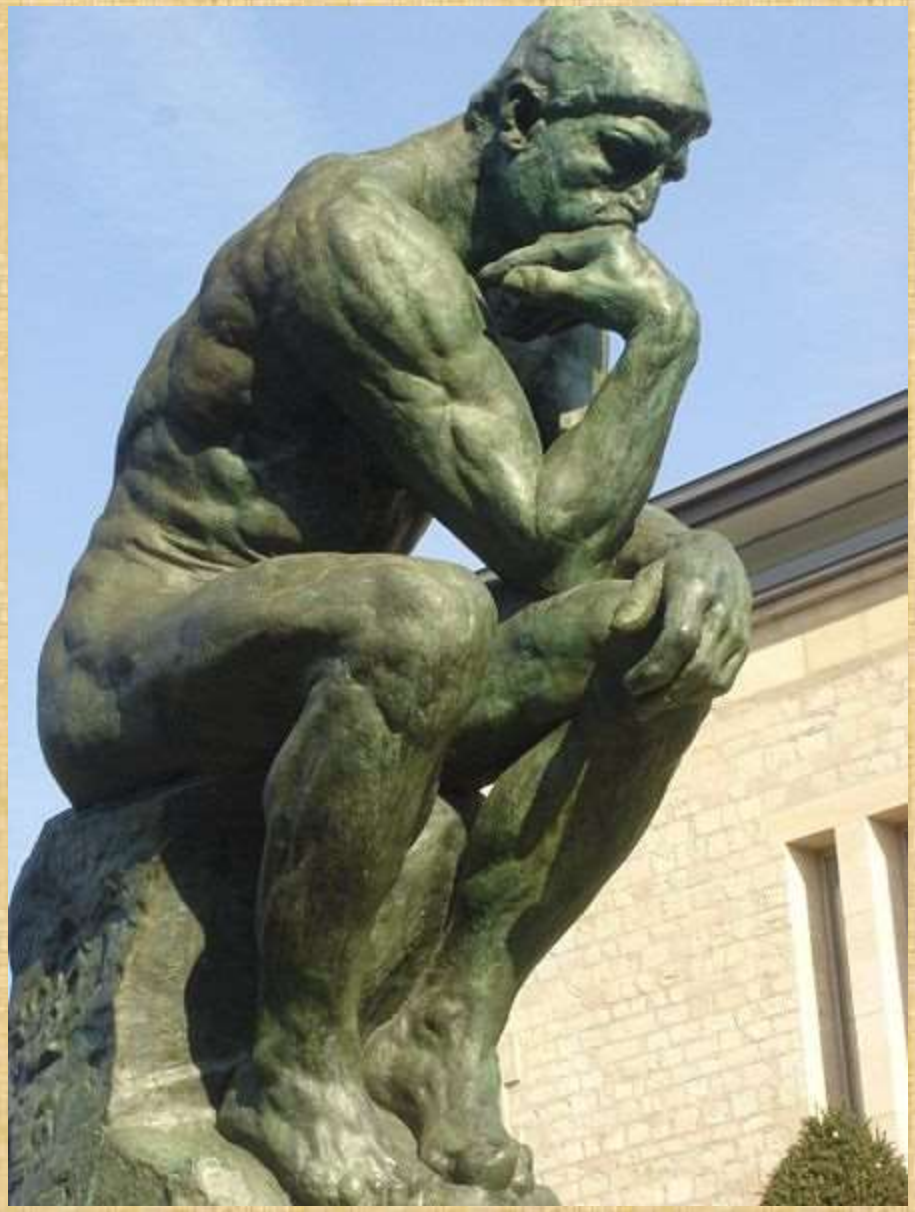




No obstante, también es una escultura autónoma: la imagen del hombre que ejecuta un acto de rebelión interior para elevarse sobre la vida animal y que, inspirado por un destello inexplicable, da luz al primer pensamiento.



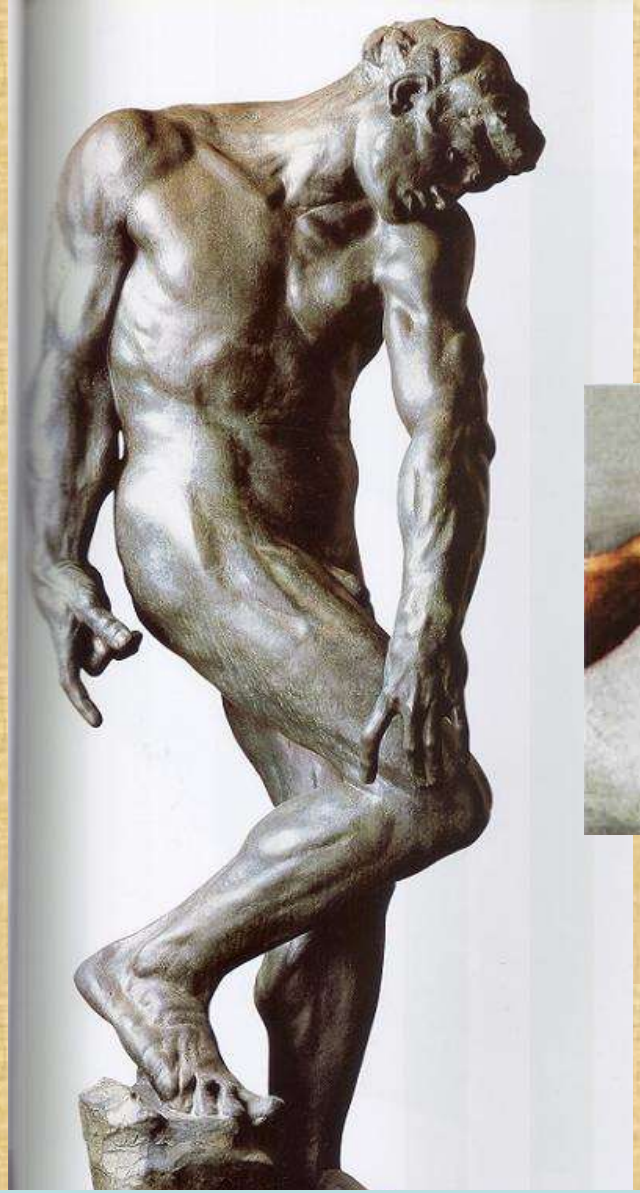
Desde el punto de vista de la historia de la escultura, El pensador se deriva tanto del Torso del Belvedere, como de la estatua sedente de Lorenzo di Medici o del Moisés de Miguel Ángel. Pero lo que distingue a Rodin de sus famosos antecesores, es la manera como traduce la actividad de pensar en la tensión de cada uno de los músculos, dando expresión sensible al trabajo intelectual.



Los historiadores del Arte también coinciden en esta escultura a la propia figura de Rodin

Aterrado frente al mundo, en el que la tecnología da paso a milagros como el cine, y está justo en el centro, donde debe elegir entre enmarcarse en la tradición o revolucionar las artes escultóricas.

Adán (1880) y Eva (1881), abatidos y quebrantados por el pecado original, enmarcan la Puerta del Infierno.



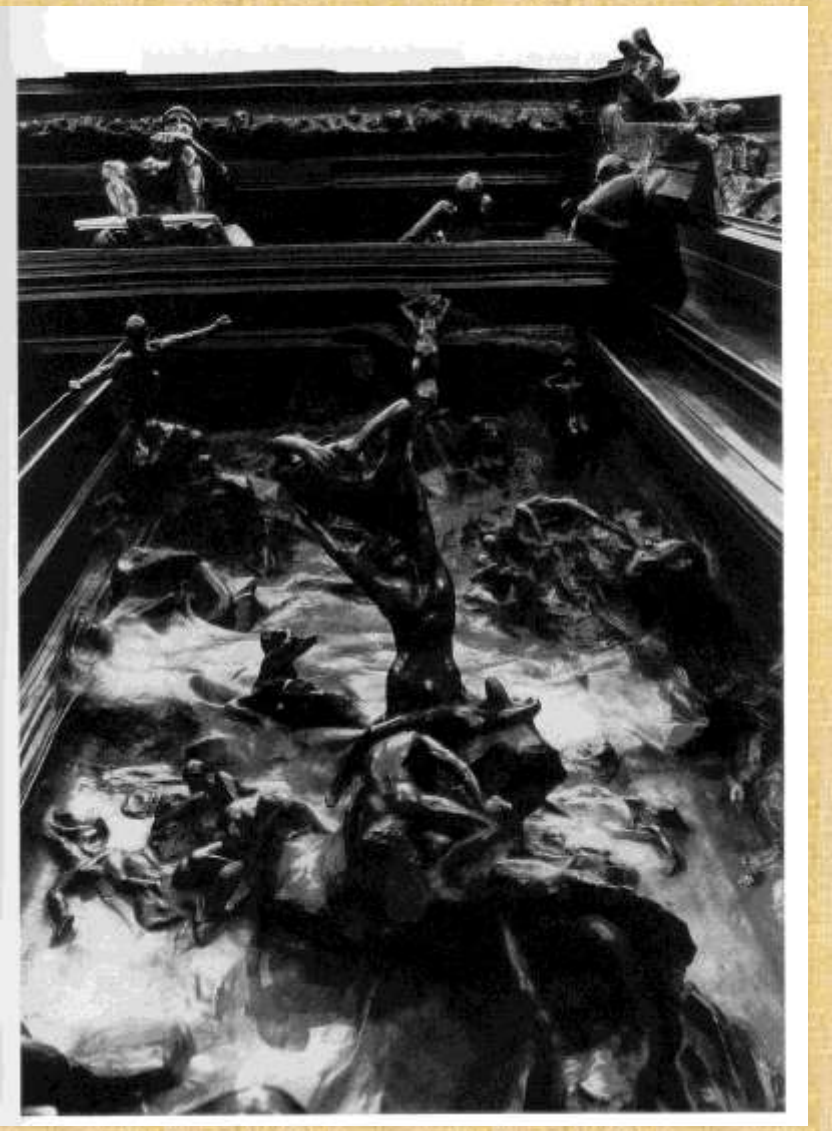
Para Adán, a todas luces Rodin volvió a inspirarse en Miguel Ángel: el dedo índice, pero sobre todo la posición de la pierna doblada, el brazo izquierdo vuelto hacia dentro, la cabeza y los hombros inclinados, corresponden exactamente con la postura de Jesucristo en la Piedad de la catedral de Florencia.

Rodin suele retomar formas ya utilizadas para acentuar la fuerza expresiva de las figuras que coloca sobre la puerta. Por ejemplo, *Las tres sombras (1880)* consiste en una versión triple de Adán, expulsado del Paraíso

El hijo pródigo (1889)

Esta figura, colocada en la parte inferior derecha de la Puerta del Infierno, expresa la tensión psicológica propia del desesperado.

"He subrayado el relieve de los músculos que expresan desesperación… Exageré la tensión de los tendones para enfatizar el carácter suplicante de la oración…"



Fugit Amor

Rodin vuelve a utilizar la figura del Hijo pródigo en el grupo Fugit Amor

El tema de la pareja es para Rodin inagotable. Le permitía dar libre curso a sus fantasías y expresar todos los matices de la ternura, la pasión y la sensualidad.

El beso, obra destinada originalmente a representar dentro de la Puerta del Infierno la trágica historia de Paolo y Francesca, se separó del conjunto y se convirtió en un símbolo del arte erótico.

El beso 1886

La eterna primavera 1884

El beso 1886

Ya había sido tratado el mismo tema dos años antes.

El dinamismo de la composición lleva al espectador a rodear la escultura, buscando todas las sugerencias y posibilidades de visión. De hecho, la multiplicidad de puntos de vista es una de las principales características de la obra de Rodin, que buscaba con ello potenciar la expresividad de los cuerpos.

"*Rodin… hacía sucesivos apuntes de todas las caras de sus obras y a su alrededor daba continuas vueltas con el fin de obtener una serie de vistas conectadas en círculo … Su deseo era que una estatua se levantara totalmente libre y aguantara la contemplación desde cualquier punto; debía además guardar una relación con la luz y la atmósfera que la rodea*.

Con *El beso* establece Rodin su reputación de “escultor del erotismo”, reputación que confirma *Iris, la mensajera de los dioses*, la cual abre las piernas para mostrar lo que Courbet llamara “el origen del mundo” y Rodin “el túnel eterno”.

El origen del mundo. Courbet

Hay muchísimos ejemplos de esta “audacia” en la representación del cuerpo femenino, no sólo mediante la escultura, sino también a través de numerosos dibujos. *La Mujer en cuclillas* (1880-82), extraída también de la Puerta del Infierno, es otro ejemplo conocido.

- Una de las esculturas más bellas que salió del taller de Rodin es esta preciosa *Danaide*, que recoge el mito clásico según el cual las Danaides fueron condenadas en el Reino de los Muertos a llenar un recipiente con agua que jamás terminaría de llenarse.

La Danaide 1884-85

- El mito permitía a Rodin fijarse en el cúmulo de sentimientos humanos que combinaban en la Danaide el sufrimiento por el castigo eterno, la frustración de un trabajo inútil, el agotamiento por un esfuerzo interminable, y el sinsabor que producen entremezclados los sentimientos de arrepentimiento, pesadumbre y viejos resentimientos. Nada mejor para dar rienda suelta al expresionismo de Rodin, siempre avizor a las penurias humanas.

- No falta por ello ninguno de los aspectos más característicos de la obra de Rodin: la figura se arrastra de tal manera que la imprecisión de los perfiles se funde sobre la piedra de base como si la figura surgiera naciente de la piedra. Lo que resulta un efecto escultórico de una enorme belleza, por su contraste de superficies lisas y sin pulir, y de zonas trabajadas y sin tallar, que además contribuyen a enfatizar su fuerza expresiva.

- La postura, forzada, requiebra el cuerpo, que de todas formas también en este caso multiplica las sensaciones que transmite según desde dónde lo observemos: más sutil y delicada desde adelante, más erótica desde atrás, más doliente en los costados.

- Aunque por encima de todo destaca en esta Danaide el efecto primoroso de una talla exquisita, porque es el juego de contrastes entre una cabellera que se funde en el basamento, con un cuerpo finamente pulido; el juego de líneas que recorre toda su anatomía, y el efecto sensual de toda la obra, de indudable alcance erótico, lo que verdaderamente nos seduce de esta pieza, imagen misma de la belleza. En realidad de la belleza de la escultura.

Según cuenta Froissard, cronista medieval, el rey Eduardo III, durante el sitio de Calais por los ingleses en 1347, se declaró dispuesto a respetar la vida de la población bajo la condición de que seis de los más destacados ciudadanos viniesen descalzos, con la cabeza descubierta y una cuerda al cuello a entregarle la llave de la ciudad.

Los ciudadanos de Calais 1884-86

En los diez años durante los cuales trabajó en la obra, Rodin no cesó de recibir violentas críticas y reproches: la obra transmite un mensaje desmoralizador; sus dimensiones son exageradas; no tiene elegancia… Rodin no perdió el ánimo y logró imponer su voluntad. Entre otras cosas, la obra se instaló en el suelo y no sobre un zócalo monumental.

JaviNavarro.es

JaviNavarro.es

Pierre de Wissant desnudo (del grupo de los ciudadanos de Calais)

Al igual que en el posterior Balzac, Rodin modela a sus figuras denudas y luego las viste: "*No tengo otra cosa que hacer que echar sobre ellas una tela para que todo vibre y se funda como si fuera de carne y hueso y no una reproducción fría*".

Estudios para la cabeza de Balzac

En 1883 Rodin recibió de la Société des Gens de Lettres el encargo de realizar un monumento en honor al novelista Honoré de Balzac.

El monumento a Balzac señala dentro de la obra de Rodin el comienzo de la escultura moderna. Expresado en un lenguaje formal totalmente nuevo, el Balzac se adelanta a su tiempo y prepara el camino a la escultura del Siglo XX.

En primer término, se renuncia a la imitación servil de la realidad. Luego, las formas han sido simplificadas con extraordinaria audacia.

Nunca antes se había fijado de un modo tan claro que la intención de Rodin no era fijar el aspecto externo del escritor, sino evocar la esencia de su personalidad.

Monumento a Balzac 1897

Las reacciones fueron pintorescas y mordaces: "*saco de carbón… pingüino… larva informe…. feto…"*, no aceptándose la obra terminada.

Rodin volvió a comprar la estatua a la espera de tiempos mejores.

El grito (1899), como la obra del mismo nombre de Munch (1893), nacen de un estado de congoja y desánimo totales.

La intención de Rodin era dar expresión a este sentimiento*: "…incluso en las obras en las que el aspecto de la acción no está en primer plano siempre me propuse enfatizar los gestos: muy rara vez representé el estado de inmovilidad absoluta. Siempre he tratado de expresar los sentimientos internos a través de la tensión muscular… Sin la vida, el arte no existe".*

En sus últimos años, Rodin gusta de combinar dos estatuas suyas para formar una tercera.

Camille Claudel, primero alumna, luego concubina, y finalmente asistente de Rodin, mantiene con el artista una relación pasional de 15 años, con final trágico. Ella quería ser la única mujer… pero Rodin veía la belleza en todas partes.

Este busto con la mano de uno de los burgueses parece indicarnos esa marca, esa impronta que Rodin dejó en la joven.

Aplicando el mismo método, Rodin modeló *La mano de Dios* (llamada también *La creación*, 1902). No tiene más que escoger uno de sus desnudos y colocarlo dentro de estas monumentales manos cuyo secreto sólo conoce Rodin: las ha extraído de aquella porción del mármol que todavía se halla sin labrar.

También en este respecto se adelantó Rodin a su tiempo, puesto que le preocupaba más excitar la fantasía del espectador que atenerse a las reglas del arte escultórico.

Las manos son una especialidad de Rodin. Entre las más bellas figuran aquellas que juntó para formar *La catedral (1908)*