

Rodin

Material didáctico

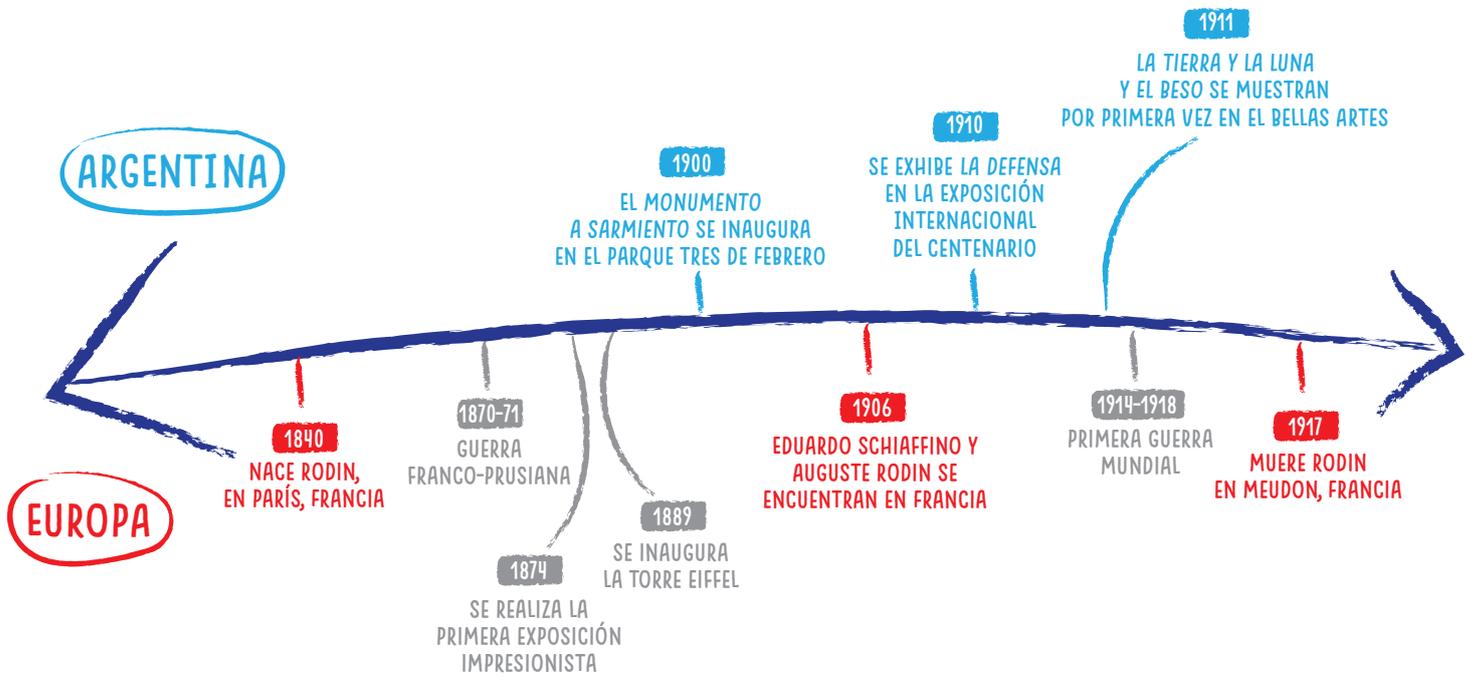
Nivel Inicial, Primaria y Secundaria

Primera aproximación...

A través de este material proponemos acercarse a la obra del artista francés **Auguste Rodin (1840-1917)**, uno de los escultores más innovadores del siglo XIX y principios del siglo XX.

La calidad de las obras que posee el Museo Nacional de Bellas Artes permite abordar la producción de Rodin en sus múltiples aspectos. En este caso nos centraremos en la experimentación con distintos materiales, y en la búsqueda de recursos para expresar los sentimientos, y representar el movimiento en sus obras.

Rodin entre la tradición y la innovación

En el siglo XIX, el llamado *arte académico* regía la crítica artística y el gusto del público. De acuerdo con esta tendencia, los artistas debían representar temas mitológicos, bíblicos o históricos, mediante una técnica minuciosa que permitiera la clara lectura de una obra de arte. La superficie del mármol, cuidadosamente pulida, debía imitar las variadas texturas de los objetos (telas, piel, cabello). Rostros y cuerpos tenían que responder a modelos ideales, que los artistas tomaban del estudio de la antigüedad clásica.

Para quienes buscaban reconocimiento era fundamental ser aceptado en la Academia de Bellas Artes. Al igual que otros escultores de la época, Rodin intentó ingresar a esta prestigiosa institución, pero fue rechazado tres veces. Este hecho lo llevó a tomar un camino artístico diferente: trabajar en talleres de decoradores y estucadores, lo que le permitió tener otro acercamiento y dominio de los materiales.

Pese a ser cuestionado e incomprendido en sus ideas artísticas, en la década de 1880 recibió un encargo oficial para realizar la gran puerta de ingreso al Museo de Arte Decorativo de París. Este proyecto fue denominado *La puerta del infierno*. Con el cambio de siglo, llegó el reconocimiento internacional.

Nuevos procedimientos artísticos: la materialidad

Entre las novedades técnicas aportadas por Rodin a la escultura, podemos destacar el *assemblage* (ensamblado) y el *non finito* (no acabado), dos aspectos que se alejaban de las concepciones más académicas.

En Rodin, el *assemblage* consistía en crear una escultura a partir de otras obras que había modelado anteriormente.

El *non finito* es la técnica que le permitía dar la sensación de inacabado a sus obras, dejando en la escultura la huella de las herramientas que utilizaba, con el fin de acentuar la expresividad de la materia.

En *La Tierra y la Luna*, podemos encontrar ambos procedimientos.

La tierra y la Luna

1904
Mármol
133 × 97 × 89 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

En esta obra, Rodin representa dos figuras entrelazadas, apenas definidas. Las formas no se muestran con claridad, sino que parecen estar aún ligadas al bloque de mármol. El uso de la gradina crea una textura que le permite marcar una zona de transición entre la luminosidad y el brillo de los cuerpos pulidos, y la rugosidad del mármol, donde todavía se observan las huellas de los cincelos.

Por otra parte, *La Tierra y la Luna* es un mármol que resulta del assamblage de dos figuras anteriores que Rodin había realizado para *La puerta del infierno*: *Andrómeda* (identificable en el personaje con el cuerpo replegado) y *La fatiga* (empleada en el desnudo extendido). Para llevarlo a cabo, elaboró una maqueta en yeso con ambas figuras, y luego, con asistencia de sus ayudantes y bajo su supervisión, se trasladó este modelo a la piedra.

Estos procedimientos resultan novedosos y ajenos al arte académico. Con ellos, Rodin pudo elaborar un nuevo repertorio de formas y plasmar su particular concepción escultórica.

Algunas herramientas para la talla en mármol...

La maza o martillo y el cincel son necesarios para comenzar a quitar o desbastar la piedra. Existen distintos tipos de cincelos según las necesidades del escultor: algunos son de boca o punta redonda y otros, como la gradina, poseen varios dientes (semejantes a un tenedor o peine), que van dejando su huella de líneas paralelas sobre la superficie.

Para el acabado final, también se necesitan limas, lijas y escofinas que pulen la piedra. Cuando se desea reproducir un modelo escultórico a partir de una maqueta, los artistas utilizan una máquina de sacar puntos o transportador de tres puntos (con forma de "T" invertida) que les permite trasladar el alto, el ancho y la profundidad del modelo a una nueva pieza.

Cabeza monumental de Balzac

1926
Bronce
49 × 46 × 42 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Fundición en bronce a la cera perdida

La fundición en bronce es un proceso largo y complejo. Las principales fases de realización consisten en:

- Primero se trabaja sobre un material blando (por ejemplo, la arcilla), a partir del cual se extrae un molde en yeso.
- Luego, se rellena ese molde con cera y se quita el yeso.
- Se realiza un segundo molde con material refractario (es decir, que resiste el calor) que recubre la cera.
- Este material se derrite cuando se expone a altas temperaturas, y entonces el molde queda vacío.
- Finalmente, se coloca en el interior del molde el bronce en estado líquido. Una vez solidificado, se quita el material refractario.

Una vez consagrado y reconocido como destacado retratista, Rodin obtuvo el encargo de la Sociedad de Escritores de Francia, en 1881, para realizar el monumento del escritor Honoré de Balzac (1799-1850).

El retrato, como género tradicional, suponía la representación de los rasgos que definen la individualidad del modelo. Sin embargo, Rodin evitó la imitación o la copia exacta del personaje real y dio lugar a las distorsiones expresivas que plasman el carácter del retratado.

En *Balzac*, por ejemplo, pueden observarse los labios y las cejas prominentes, y los ojos ahuecados. A su vez, el brillo del bronce muestra el trabajo previo del modelado en material blando, donde se perciben las marcas de los dedos del artista.

Paralelamente, Rodin trabajó en el *Monumento a Sarmiento*, una obra conmemorativa encargada por la República Argentina, luego del fallecimiento del expresidente en 1888.

Ambos proyectos fueron duramente criticados por los aspectos transgresores que presentaban en su realización.

Rodin y las emociones

El maestro francés buscaba transmitir los sentimientos y las emociones que habitaban en sus personajes mediante la riqueza de los gestos, de la tensión en las superficies de los cuerpos, y de los contrastes de luces y sombras. La colección del Museo Nacional de Bellas Artes puede darnos algunos ejemplos: en *Eva representa la vergüenza*; en *Jean D'Aire*, el dolor contenido; en *El genio de la guerra* o *La defensa*, la furia del personaje femenino y en *El beso*, la pasión.

El beso

(circa 1887), 1907
Yeso
178 × 111 × 120 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Originariamente, *El beso* fue concebido como parte de *La puerta del infierno*. Las figuras representaban a Paolo y Francesca, personajes que aparecen en el Canto V del *Infierno*, de la *Divina Comedia*, escrita por el poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321). Rodin representa el momento en que los amantes se funden en un beso. El sentimiento que los une es la causa de su condena: se trata de un amor prohibido, ya que son cuñados. Ningún rasgo de esta trágica historia aparece en la escultura. Por este motivo, quizás, Rodin decidió reemplazar estas figuras por otras en la Puerta. Y así, *El beso* se convirtió en una obra autónoma.

Las figuras desnudas, sin elementos accesorios más que un esbozo de libro en la mano de Paolo, y la pose de la pareja exaltan el sentimiento y la pasión que los une. Estos rasgos garantizaron el éxito de la pieza de la cual Rodin llegó a realizar varios ejemplares en distintos materiales. El primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino, deseaba que *El beso* estuviera en la colección argentina. Finalmente, Rodin obsequió el calco de yeso que hoy podemos encontrar en nuestra sala.

¿Qué es un calco?

El calco es una suerte de "doble" de la obra original. Es decir, mediante un molde, reproduce el tamaño, la textura y sus características formales, pero realizadas en otro material: el yeso, que incluso, en algunos casos, replica el color de la pátina de la obra en cuestión.

Otro aspecto para destacar es que la realización de los calcos siempre está supervisada por una institución oficial o, como en el caso de nuestro ejemplar, por el mismo artista.

Esculturas en movimiento

La representación del movimiento fue otro de los intereses escultóricos de Rodin, quien creó composiciones dinámicas y expresivas.

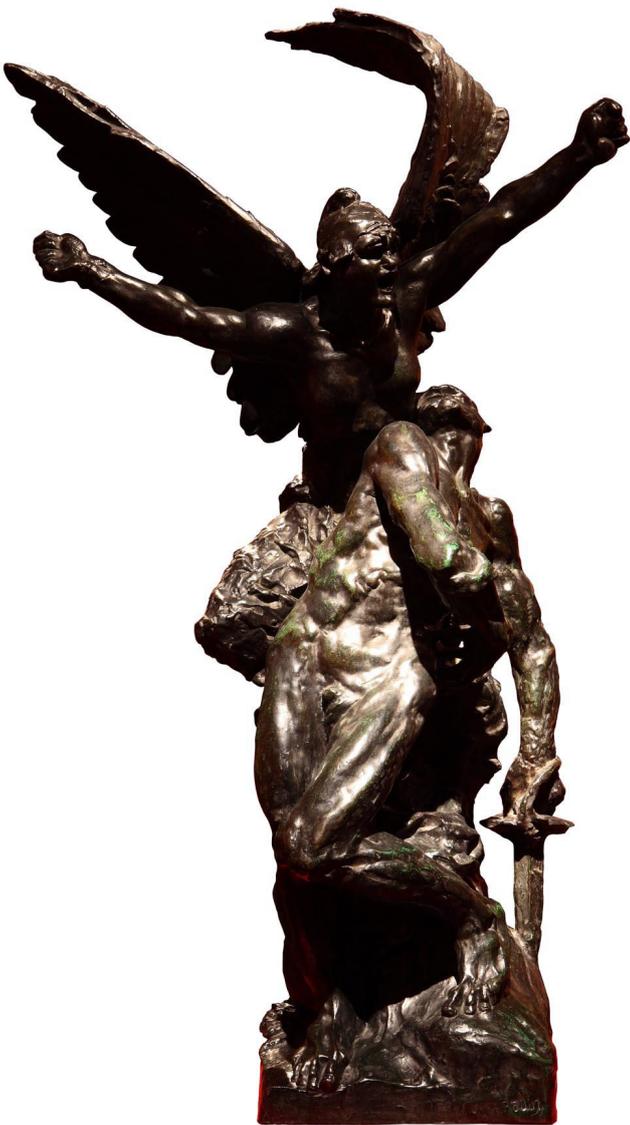
El genio de la guerra o La defensa

1909
Bronce
110 × 61,5 × 41 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Esta obra fue presentada en el concurso para la realización del monumento que conmemoraba la defensa de París frente al avance de tropas enemigas en el contexto de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871). Sin embargo, el proyecto fue rechazado por el jurado del certamen, que ganó el escultor parisino Louis-Ernest Barrias.

El grupo está integrado por una figura alegórica y un soldado. La particularidad que Rodin propone aquí, a diferencia de los proyectos de los otros participantes del concurso, es que ambos personajes se muestran sin ropajes y exaltando fuertemente su expresividad: la furia desbordante del "genio de la guerra" y el abatimiento del soldado.

Podemos observar una fuerte tensión compositiva en los personajes que se desplazan en direcciones opuestas: la figura alada parece elevarse, en tanto el soldado marca un movimiento descendente, lo que brinda gran dinamismo.

Amor Fugit

Posterior a 1902
Bronce
46 × 80 × 32 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Forma parte de las figuras que integraban *La puerta del Infierno*, pero que luego cobraron independencia como conjunto escultórico. El grupo representa a la pareja condenada por su amor prohibido: su castigo fue ser eternamente arrastrados por una tormenta infernal.

Aquí también puede verse el movimiento acentuado por los desplazamientos opuestos que sugieren los cuerpos: mientras la mujer con su curvatura parece alejarse del hombre, este se desliza en dirección opuesta.

¿Quién era Eduardo Schiaffino?

Buenos Aires,
1858-1935

Fue una figura relevante de la llamada Generación del 80. Incursionó en diferentes campos de la cultura: fue pintor, escritor, crítico de arte en el periódico *La Nación*, artífice de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes y su primer director (1895-1910).

Rodin-Schiaffino

texto de Paola Melgarejo

Eduardo Schiaffino, el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, se acercó a la obra de Auguste Rodin cuando era un estudiante de bellas artes en París, la meca del arte de aquel tiempo. Con 26 años, llegó a la ciudad en marzo de 1884 para estudiar pintura. Por entonces, Rodin comenzaba a tener el reconocimiento del Estado francés, con importantes encargos como *La puerta del infierno* (1880) y el *Monumento de los burgueses de Calais* (1884), obras que le permitieron experimentar con numerosas figuras a pequeña escala, dramáticas y expresivas.

En agosto de 1886, el nombre de Rodin aparece por primera vez en las crónicas que Schiaffino escribió desde París, donde lo califica de artista "genio". Durante esos años parisinos, visitó las exposiciones del escultor en la elegante galería Georges Petit, y vio obras suyas en el Museo de Luxemburgo y en la Exposición Universal de París de 1889. Las describió como esculturas dotadas de "vida" y de "expresión".

Ya en Buenos Aires, y como director del Museo Nacional Bellas Artes, intentó comprar algunas piezas para la institución y para la ciudad. Primero intervino como "asesor externo" en el encargo del monumento a Domingo Faustino Sarmiento, que impulsó el gobierno argentino en 1889. Con el apoyo de Schiaffino, el encargo para este monumento recayó en Rodin, cuando el escultor estaba trabajando en el monumento a Honoré de Balzac. Ambas obras, el *Sarmiento* y el *Balzac*, resultaron de las esculturas más controvertidas: fueron compuestas en un período en que exploraba nuevos caminos en la presentación

de la anatomía, que lo instalaban en el eje de artista moderno. En 1900, el *Sarmiento* se inauguró en el Parque Tres de Febrero, y Schiaffino debió defender la obra, ya que despertó numerosas polémicas por su lenguaje expresivo.

Schiaffino regresó a Europa en 1906. Se proponía adquirir obras para el Museo, y otras para embellecer plazas y paseos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Decidido a comprar esculturas de Rodin, lo contactó a su llegada a París para adquirir un ejemplar de *El pensador*, escultura recientemente colocada frente al Panteón de París. Así, Rodin realizó la tercera versión de *El pensador*, esta vez, para Buenos Aires. Apenas unos días después de este encuentro, volvió a ver al escultor en su taller de Meudon, en las afueras de París. Era el lugar donde Rodin recibía a personalidades, compradores y coleccionistas, dado que tenía numerosos pedidos desde Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Austria. En esa oportunidad, Schiaffino adquirió *La Tierra y la Luna*, y el Museo Nacional de Bellas Artes se transformó así en el primer museo americano en tener un mármol del artista francés. Por otra parte, en 1907, con Schiaffino en Buenos Aires, Rodin regaló al Bellas Artes un calco en yeso de *El beso*. A finales de año, *El beso* y *La Tierra y la Luna* ya estaban en el Museo, y *El pensador* era emplazado en la zona de la actual Plaza del Congreso.

Alejado del cargo de la dirección del Museo, y ya en sus funciones como cónsul en Europa, desde 1911 Schiaffino retomó sus contactos personales con el escultor, lo visitó en sus ateliers, y más allá de la relación profesional, la amistad entre los dos continuó. La camaradería entre Rodin y Schiaffino queda reflejada en la numerosa correspondencia que intercambiaron y que, en parte, se conserva en los archivos del Museo Nacional de Bellas Artes.

Les proponemos que trabajen con la obra de Auguste Rodin en las áreas curriculares de los diferentes ciclos, focalizando en los siguientes núcleos temáticos:

PARA NIVEL INICIAL

- Las emociones, la expresión de sentimientos, ideas y opiniones
- Plástica (tridimensión-expresividad)
- Expresión corporal (movimientos danzados)
- La identificación de distintos materiales, herramientas
- Literatura (cuento)

PRIMARIA

Primer ciclo

- Artes Musicales: referencialidad - ejecución de producciones vinculada a textos y al movimientos corporal
- Educación Artística - plástica visual: espacio plástico-visual tridimensional - puntos de vistas - agrupamientos - equilibrio/ inestabilidad - pesos - reflexión crítica - valoración y reconocimiento del patrimonio (nacional)
- Artes Dramáticas: registro de sensaciones y emociones y percepción sensorial - imitación de posturas, gestos, movimientos, sonidos, objetos, valoración de manifestaciones
- Conocimiento del mundo: vida social, pasado y presente, cambios y continuidades - oficios y profesiones
- Ciencias Naturales: materiales y sus propiedades - cambios de estado - la luz y la sombra
- Matemática: ubicación en el espacio y representación según distintos puntos de vista - medidas de longitud y peso - maquetas - representación de objetos según distintos puntos de vista
- Práctica del Lenguaje: Utilizar la palabra como herramienta creativa - producción de narraciones y descripciones orales, incorporando comentarios personales sobre lo producido
- Educación Física: capacidades motoras condicionales y control del equilibrio en situación motriz estática y dinámica - actitudes, posturas y gestos - dominio corporal y desplazamientos - acciones motrices expresivas de sensaciones, sentimientos, emociones, ideas y su construcción creativa (individual y grupal)

Segundo ciclo

- Artes Visuales: La realización de producciones visuales a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del lenguaje visual, tanto en el espacio bidimensional como tridimensional. La interpretación de producciones visuales propias y ajenas (de los pares, de artistas reconocidos de la región, del país y del mundo) la imagen visual como un proceso situado en un contexto cultural
- Lengua: narración, escritura y reescritura - opinión crítica
- Matemática: geometría: reconocimiento y relaciones espaciales

- Ciencias Naturales: los materiales y sus propiedades
- Educación Física: tono muscular y esquemas posturales combinados - el sentido de la acción propia y la de otros (gestos y movimientos)

SECUNDARIA

- Artes: prácticas de las artes visuales y su contexto (organización de espacio tridimensional, entorno sociocultural), prácticas de producción (procesos exploratorios y compositivos),
- Tecnología: indagación de procesos tecnológicos. y reflexión
- Lengua y Literatura: lectura de textos literarios universales e incorporación paulatina de procedimientos del discurso literario y de reglas de los distintos géneros para ampliar su interpretación, disfrutar, confrontar con otros su opinión, recomendar, definir sus preferencias y continuar un itinerario personal de lectura, con la orientación del docente y otros mediadores
- Ciencias Sociales: actividades humanas y organización social (relaciones y practicas sociales - diferenciación, estratificación, desigualdad - formas de división del trabajo y modalidades de producción distribución, consumo y apropiación) sociedades y espacios geográficos (urbanización, transformación y problemáticas asociadas) - generación del 80
- Matemática: geometría y medidas (análisis y contrucción de figuras en situaciones problemáticas, medida y cálculo)
- Ciencias Naturales: materiales y sus cambios (propiedades, métodos químicos) - mundo físico
- Educación Física: registro y valorización de las propios sentimientos y emociones en relación con prácticas corporales

Para conocer más...

www.bellasartes.gob.ar/coleccion
www.musee-rodin.fr/

Bibliografía

Barry Midgley, Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales, Madrid, H. Blume Ediciones, 1982

Catálogo, Rodin en Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2001

Bellas Artes

Museo Nacional de Bellas Artes

Área de extensión educativa

Museo Nacional de Bellas Artes

Av. del Libertador 1473, Buenos Aires

www.bellasartes.gob.ar

educacion@mnba.gob.ar

Coordinación

Mabel Mayol

Silvana Varela

Textos

Silvana Varela

Jeanette Gómez Jolis

Paola Melgarejo

Diseño

Alicia Gabrielli