

Fitxa 72: EL PENSADOR

1. Catalogació

Títol: El pensador.

Autor: Rodin, August (1840-1917)

Cronologia: 1880-1900

Localització: Museu Rodin, a París.

Estil: impressionisme.

Tècnica: fosa

Material: bronze.

Formes: escultura exempta.

Tipologia: sedent

Cromatisme: monocroma.

Dimensions: 1'98 m x 1'29 m x 1'34 m.

Tema: l'estàtua d'El Pensador, que havia ser situada encapçalant la Porta de l'Infern, és un homenatge al poeta Dante, l'obra del qual inspirà Rodin per crear les més de 185 figures que havien de compondre també amb les Portes del Paradís de Ghiberti.

2. Anàlisi formal

Composició: En un principi El pensador fou concebut com la figura que havia de presidir la Porta de l'Infern (30 m alçada) i que representaria el poeta Dante mirant l'infern. Rodin realitza l'estructura d'un home nu, amb els braços, les mans i els peus sobredimensionats, (força exagerat) en actitud reflexiva. El tors, lleugerament inclinat endavant, fa que el seu cap descansi damunt la mà dreta mentre que el braç esquerre descansa relaxat a la falda. L'escultura presenta una clara composició centrípeta, és a dir cap endins, desvinculant-se de qualsevol relació amb l'entorn exterior.

Els trets anatòmics principals dels personatges es relacionen entre si, formant una figura geomètrica. Aquesta escultura com moltes de les altres de Rodin, té un realisme sense precedents, un naturalisme rarament vist des de l'època clàssica. Obra realista de gran expressivitat. L'artista volia simbolitzar l'expressió del pensament torturat en adonar-se del tràgic destí de la humanitat. Tots els seus músculs estan en tensió, crispats per l'esforç, ens recorda al classicisme, la postura clàssica. S'aprecien fortes ombres que ajuden a transmetre a l'observador el patiment del pensador.

Ritme: Voluntat de l'artista a donar vida a les seves figures representant-les en moviment, en tensió dels músculs crispats. Descobreix que la sensació de vida es transmet a través de la representació de moviment.

Temps: Voluntat d'eternitat, pensar involucrar totes les parts del cos a l'acció.

Estil: impressionisme. Rodin estudià l'escultura clàssica i la de Miquel Àngel i va saber innovar sense provocar un conflicte entre les seves obres i l'art tradicional. Rodin va presentar al Saló de París una estàtua de bronze, "L'edat del bronze", que representava un home nu, els crítics l'acusaren d'haver tret un motlle d'un home viu. Rodin també s'ha catalogat de postimpressionista, simbolista, expressionista i romàntic. Va introduir

el modelatge amb els dits i les mans amb l'objectiu de donar rugositat a les superfícies. Aquesta tècnica va suggerir més vitalitat, li proporcionà l'oportunitat d'incorporar jocs lumínics a les estàtues i la possibilitat de traslladar amb gran mestria l'impressionisme a l'escultura.

Conjuma l'herència clàssica amb les troballes estilístiques que aporten un realisme pur.

Rodin dona molta importància a la fugacitat de la llum.

Models: Rodin barreja les seves obres amb la influència de Praxíteles i Miquel Àngel amb la del simbolisme i l'Art Nouveau. Un dels seus precedents va ser Ghiberti amb les Portes del Paradís amb escenes de l'antic i nou testament.

3. Interpretació

Contingut i significació:

Tema: homenatge al poeta Dante, que havia de ser situada encapçalant La Porta de l'Infern la qual s'inspirava en l'infern de La Divina Comèdia del mateix poeta.

El pensador és un personatge anònim. No tenia la intenció que la imatge s'assemblés físicament al poeta, sinó la de modelar una metàfora del pensament de l'home enfrontat al seu tràgic destí.

Segona alguns crítics és la imatge de l'home que executa un acte de rebel·lió interior per tal d'eleva-se sobre la vida animal, que, inspirat per un centelleig tan inexplicable com oportú, dona llum al primer pensament. Simbolitza l'expressió del pensament torturat en adonar-se del tràgic destí de la humanitat .

Rodin va recórrer a les figures no acabades perquè treballava en diversos projectes a la vegada.

Recepció i encàrrec: El pensador part del que havia de ser la obra mestra de Rodin, la Porta de l'Infern, encarregada, el 16 d'agost de 1880 pel Museu d'Arts Decoratius de París, tenia com motiu central precisament el famós llibre de Dante. D'aquest projecte van sorgir moltes escultures que són considerables obres mestres per si mateixes, com ara "El bes", "Adam i Eva", o d'altres figures dantesques que queien a l'abisme, es tocaven, escoltaven o alçaven les mans com si tinguessin por de la fi del món.

Funció: simbòlica. L'escultor tenia una missió històrica, donar a la ciutat moderna monuments moderns, ja que la ciutat moderna no és monumental. Rodin també es va proposar retornar a l'art de l'escultura la integritat estilística que havia perdut després de la mort de Miquel Àngel (s. XVI). Rodin vol tornar al concepte monumental de referència de l'època clàssica, trobar la puresa estilística al classicisme més absolut.

Explicacions: s. XIX. Ruptura de l'art modern. Atenció del espai més plans i senzills, superfícies més lluminoses. Naturalisme extern, aconseguir la composició clàssica.

Finals del s. XIX, molts canvis en la ciència i en el pensament. Revolució Industrial, noves fonts d'energia, petroli, electricitat, noves organitzacions del treball. Revolució Francesa, revolució de la burgesia enriquida amb grans negocis. Alemanya derrotada a França. Hi ha dues noves potències: els EUA i el Japó. És l'època dels grans imperis,

Gran Bretanya domina els mars i continents. Àfrica està repartida. Europa domina la resta del món. Europa imposa la seva cultura arreu del món.

4. Conclusió.

El pensador es una escultura d'Auguste Rodin d'estil impressionista francès de l'any 1880.

- El pensador simbolitza l'expressió del pensament torturat, crispat per l'esforç de pensar, en adonar-se del tràgic destí de la humanitat.
- Rodin conjuga l'herència clàssica amb les troballes estilístiques que aporten un realisme pur.
- L'autor d'aquesta obra, s'ha catalogat també de romàntic, realista, simbolista i impressionista.
- Es produeix una tensió en tots els seus músculs, un modelatge inacabat que crea fortes ombres i que ajuden a transmetre a l'observador el patiment del pensador.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).