

HENRI ROUSSEAU -1

“El Aduanero”

(Laval 1844-París 1910)

Javier Blanco Planelles

A finales de XIX y comienzos del XX cabía hacerse ilusiones sobre el vitalismo y la pureza de lo instintivo, el fulgor de los cuerpos humanos, o sobre la naturaleza contra la civilización .

Solo que luego vino la Primera Guerra Mundial, y luego Auschwitz y el Gulag y la Segunda Guerra Mundial con la ruina total de la vieja cultura y, en realidad, la cultura simple y sencillamente, y el horror y la muerte, pero ya pocos proclamarán más paraísos sino que narrarán vidas humanas con su gloria o su drama auestas...

José Jiménez Lozano
Premio Cervantes

INGENUOS-PRIMITIVOS

- Los últimos años del siglo XIX vivieron la renovación quizás mas profundidad que en cualquiera de los cuatro siglos anteriores.
- Se multiplican los artistas ingenuos, primitivos y domingueros.
- Desaparecido el taller y el gremio. Proliferan los artistas individuales y muchos poseían instinto pero no medios para asistir a una Escuela de Bellas Artes.
- Los pintores ingenuos abundan en un momento de rebelión con las reglas académicas.
- El concepto colonialista, inexacto y condescendiente de “**primitivismo**” asociado a África, Sudamérica, Australia o el Pacífico Sur recorre la historia del arte moderno europeo.

EN BUSCA DEL “BUEN SALVAJE”

- La idea del filósofo J.J. Rousseau sobre el “buen salvaje “ cala en determinadas mentalidades europeas distinguiendo entre gente “civilizada” y “primitiva”.
- Los franceses habían establecido sus colonias en África y empiezan a llegar a Paris objetos calificados de “exóticos”, “primitivos”.
- El “arte nativo” se veía desde un punto de vista romántico como un arte rotundo, sencillo y libre del materialismo de la cultura occidental, pero sin ninguna valoración etnográfica o cultural más profunda.
- 1906-1907 Matisse, Derain, Vlaminck son a quienes se atribuye el “descubrimiento” de los valores del arte africano bien aprovechados por los cubistas

REBELIÓN EN LAS ARTES

En varios modos y en distinta medida, el exotismo, el negrismo, el infantilismo y el arcaísmo fascinaron, en los primeros años del siglo XX, a los artistas como: Pi casso, Léger, Lipchitz, Laurens, Vlaminck, Brancusi, Modigliani, Barlach, Martini, Kirchner, Heckel, Nolde, Pechstein, Klee, Miró...

PICASSO

MATISSE

VLAMINCK

MODIGLIANI

KLEE

LA FASCINACIÓN POR LO PRIMITIVO

Aparentemente significaba el reencuentro con unos estereotipos

- La autenticidad
- La vida primaria y natural
- La tierra madre
- La inocencia de la infancia
- El balbuceo del lenguaje
- El paraíso salvaje
- La pintura sin academia.
- Una belleza salvaje, sin educar
- Un ideal de vida serena
- Una fe sencilla y profunda

Esculturas de las islas Cícladas
3000-2000 a.C.

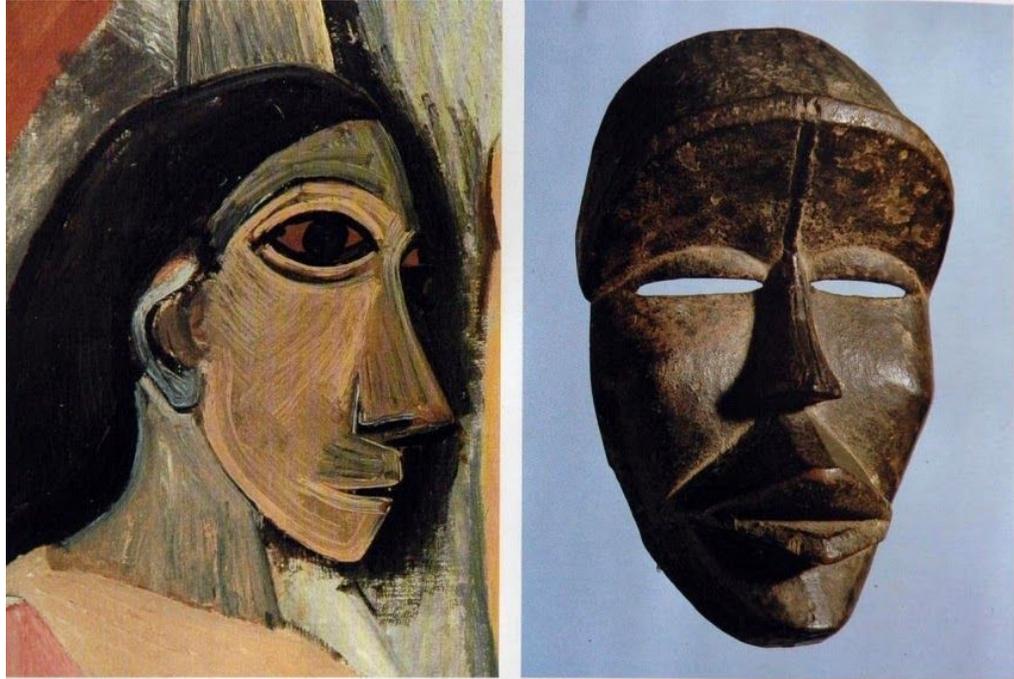

Cueva de Altamira, descubierta 1879
18000 a.C

Venus de
Willendorf
hallada en 1908
27500-25000 a.C.

LA BUSQUEDA DE LOS ORÍGENES

Señoritas de Avignon, Pablo Picasso (detalle)

Máscara Dan, Costa de Marfil o Liberia, Museo del Hombre, Paris. Adquirida en 1952

- El exotismo de estos artistas, de los pintores y escultores de vanguardia, surgía, en el fondo, de una repulsión activa hacia lo académico.
- Rechazo de la herencia figurativa de Europa Occidental.
- Aspiración a un estado de pureza con el deseo de hallar un lenguaje virgen, al margen de la tradición contaminada y del arte oficial.
- Admiración hiperbólica del dibujo infantil y de la actividad gráfica de los alineados
- Interés por todo lo que suponga alejarse de la Grecia clásica o del Renacimiento.
- Admiración por el arte arcaico-especialmente la escultura- y la mayor influencia la ejercerá la escultura del África negra.

“Yo allí sólo, en ese museo tan horrible, con las máscaras, las muñecas de los indios, los maniqués polvorientos... Ese día debió de inspirarme Las señoritas de Avignon, pero por todas esas formas, sino porque fue mi primer cuadro de exorcismo”.

Pablo Picasso

Las señoritas de Aviñon 1907 . MoMA Nueva York

La mayor influencia en el arte europeo la ejerció la escultura africana.

Cubistas, expresionistas, fauvistas y surrealistas sufrieron la atracción por las culturas oceánicas y africanas , cuyo arte se basa en sujetos oníricos y procesos de transformación

Lo que aparecieron como objetos de artesanía se empiezan a valorar como obras de arte cargadas de autenticidad , simbolismo y originalidad

Museo Peggy
Guggenheim
Venecia

La obra de arte africana su
enérgica fuerza de síntesis
irrumpió en la mirada y en las
colecciones de artistas y
expertos gracias sobre todo al
cubismo y a su búsqueda de
nuevas posibilidades de
representación del espacio, de
formas perceptivas y
conceptuales modernas.

Los artefactos de culturas
lejanas, sobre todo del arte
africano, impresionaron a los
artistas no sólo en Alemania y
Francia. El arte africano
suponía una lección sin
precedentes.

**Objetos
migratorios: Artes
de África, Oceanía
y las Américas en
la Colección Peggy
Guggenheim**

**Obras creadas por
artistas en África,
Oceanía y Las
Américas
indígenas.**

ARTE Y LITERATURA

- El final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX es una época en la que los escritores se interesan cada vez más por la pintura.
- Era rebelión crítica contra una sociedad históricamente constituida, rebelión individual.
- Lo hacen Max Jacob, Pierre Reverdy y Jean Cocteau; lo hace, a gran escala, Guillaume Apollinaire, no sólo en sus escritos teóricos (**Los pintores cubistas. Meditaciones estéticas**) y en sus artículos, sino también en sus proyectos literarios.
- Reverdy, director de la revista Nord-Sud, definió el cubismo como «***poesía plástica***».
- La tendencia analítica del cubismo sedujo tanto a Gertrude Stein (Picasso y Juan Gris son elogiados en las páginas de la ***Autobiografía de Alice B. Toklas***).

ESCRITORES VISTOS POR PINTORES

GERTRUDE STEIN

GUILLAUME APOLLINAIRE

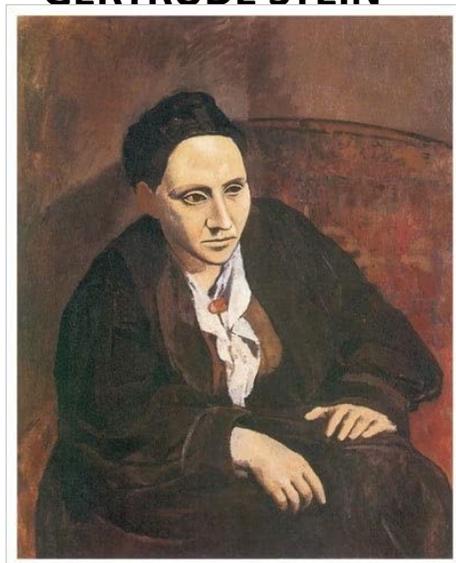
PIERRE REVERDY

JEAN COCTEAU

MAX JACOB

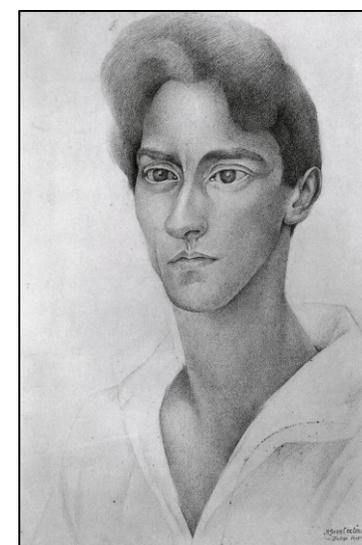
Pablo Picasso

Pablo Picasso

Alberto Giacometti

Diego Rivera

Amedeo Modigliani

HACIA LA PINTURA NAIF

Posiblemente la primera formulación de una estética de los llamados “primitivos o ingenuos” al margen del mundo del Arte

“Me parecían risibles las celebridades de la pintura y de la poesía modernas; me gustaban las pinturas idiotas, los decorados de los saltimbanquis, las ilustraciones populares; me gustaba la literatura fuera de moda, el latín de iglesia, los libros eróticos sin ortografía; las novelas de nuestros abuelos, los cuentos de hadas, los libros para niños y los viejos libretos de ópera, los estribillos insulsos y los ritmos ingenuos”.

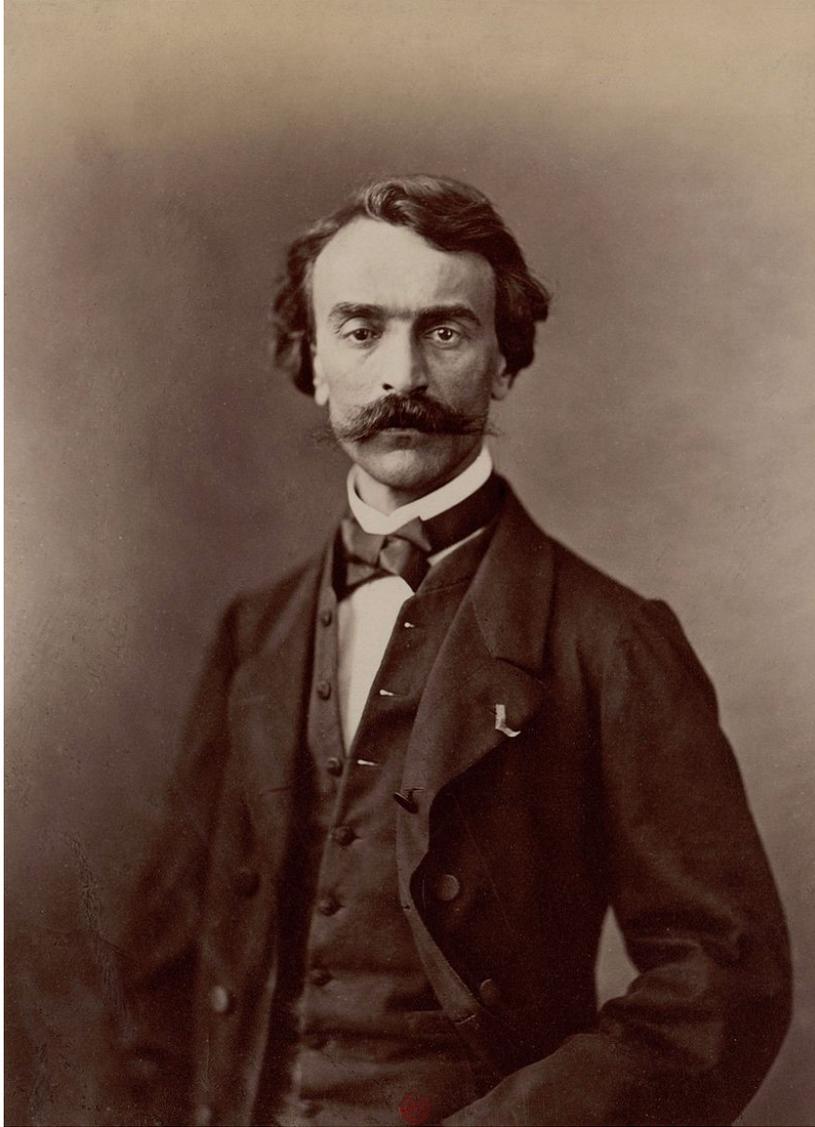
Arthur Rimbaud
1854-1891

Henri Rousseau

- Hoy se trata de evitar el termino “naif” para reconocer a Rousseau como el artista que ayudó a abrir nuevos caminos.
- Verdadero innovador. Su percepción de la realidad se basa en la observación, imitación y transformación de lo visible.
- Utiliza su propia imaginación, las visitas al zoo, al jardín botánico y al Louvre –tuvo carnet de copista- así como postales, fotografías, periódicos construyendo un collage donde expresar su imaginario
- Aclamado por Apollinaire, Picasso, Kandinsky, Dalaunay como un **“primitivo moderno”**

LOS “MAESTROS DE ROUSSEAU”

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Félix Auguste Clément (1826-1888)

Rousseau sabe bien, cómo debe pintar un pintor para pertenecer a la clase de los académicos, pero "**con trabajo obstinado**" elige un camino diferente, en éste apoyado en los consejos de **Gérôme**, y **Clément**, quien -como recuerda en su breve autobiografía- lo animan a no traicionar su estilo y a seguir el camino de su inspiración.

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
Idilio o Daphnis y Chloe 1852
Óleo / lienzo 212 x 156 cm

Pintor célebre pronto tuvo el desfavor que pronto siguió a una carrera tardía y prolongada.

Hostil hacia el impresionismo (protestó en vano, en 1884, contra la exposición de Manet)

Muy apreciado en los Estados Unidos, la patria del hiperrealismo.

Rousseau fue un admirador de Dafne y Cloe de Jean-Léon Gérôme

Composición neogriega, entre los dos adolescentes la cierva familiar, supuestamente intermediaria en el despertar del sentimiento amoroso, introduce el motivo animal, querido por el artista, en el corazón de la obra; mostrado desde atrás, está inspirado en la pintura de jarrones áticos.

Théophile Gautier quien comparó L'idylle con una ilustración de Daphnis y Chloé, la famosa novela griega de Longus. La idea de Gautier no era infundada, la pintura podía evocar el amor en ciernes del pastor Daphnis y la cabrera Chloé, pero Gérôme no parece haberse inspirado realmente en el texto antiguo.

La escena se desarrolla en una Antigüedad más cercana a la escultura romana o al Renacimiento italiano, un Amor alado sentado con las piernas cruzadas y los ladrillos colocados en el campo crean un entorno atemporal de buena calidad. Se reprochó a Gérôme "**haber hecho figuras de cera en un tono desagradable**", mientras que Prosper Mérimée ve en las figuras "**dos estatuas de colores un poco inciertas de expresión**". Gautier, elogiando la elegancia de los personajes y apreciando que, esta vez, Gérôme "**es un ateniense nacido en Francia dos mil años. después, eso es todo**".

WILLIAM-ADOLPHE BOUGEREAU
1896 **La ola** Óleo / lienzo. 121 x 160.5 cm.
Colección particular

Rousseau se confiesa admirador de William Bouguereau, cuyas representaciones de cuerpos desnudos admira hasta tal punto que pide a su proveedor que le proporcione el "color de la carne" del gran maestro.

Joven defendiéndose de Eros 1880

William Adolphe Bouguereau

EL ARTE POMPIER

El objetivo de Rousseau era convertirse en pintor académico. Copió en el Louvre, buscó el consejo de los pintores más *pompier* de la época como Bouguereau o Gérôme

El *arte pompier* se caracterizaba por:
Estudio del desnudo y de la anatomía.

- Imitación de los antiguos y de la naturaleza idealizada.
- Realización de obras en el estudio pero también al aire libre.
- Primacía del diseño sobre el color.

HENRI JULIEN FELIX ROUSSEAU El Aduanero 1844-1910

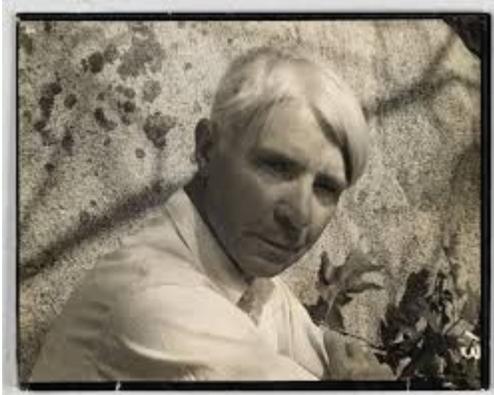
**ADMIRADO POR LA
VANGUARDIA, DENOSTADO
POR LA CRÍTICA OFICIAL.**

Pese a la pretensión de Rousseau de integrarse en la pintura académica de su época, acabó perteneciendo a las vanguardias y siendo considerado uno de los precursores o iniciadores del arte moderno.

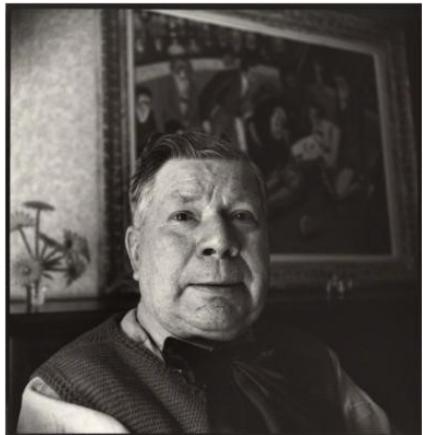
Se comportaba como si verdaderamente creyera que era un pintor afamado y reconocido y llegaba a tomarse en serio las loas sarcásticas con las que les solía obsequiar la cruel crítica parisina

**ANDRE
BAUCHANT**
1873-1958

EMILE BLONDEL
1893-1970

CAMILLE BOMBOIS
1883-1970

GERTRUDE O'BRADY
1901-1985

ORNEORE METELLI
1872-1938

“PRIMITIVOS, INGENUOS, DOMINGUEROS”

Henri Rousseau se convierte en un símbolo de esta lucha y abre la puerta de la historia del arte a todos sus hermanos primitivos, a los que le preceden y a los que le siguen:

- André Bauchant
- Emile Blondel
- Camille Bombois (pintora)
- Louis Déchelette
- Gertrude O'Brady (pintora)
- Orneore Metelli

Una figura de referencia para:

- **Intelectuales:** Guillaume Apollinaire y Alfred Jarry.
- **Grandes coleccionistas** como Wilhelm Uhde y Paul Guillaume
- **Pintores** que precedió y superó las aventuras del cubismo y el futurismo: de **Cézanne** a **Gauguin** , de **Redon** a **Seurat** , de **Morandi** a **Carrà** , de **Frida Kahlo** a **Diego Rivera** , de **Kandinsky** y **Picasso**.

Henri Rousseau comenzó a pintar en París alrededor de 1880, a la edad de 40 años.

Artista autodidacta, amigo del poeta Apollinaire, Robert Delaunay y Pablo Picasso, quien reconoció su genio, y sin embargo, su obra permanecería subestimada durante su vida.

Con sus composiciones dislocadas y su temática profundamente onírica, iba a tener una influencia decisiva en el arte moderno, desde el surrealismo hasta el arte abstracto

EL CANDIDO MUNDO DE HENRI ROUSSEAU

- **Pintura espontánea**, ignorando la desgarradora problemática que fluía de las bruscas contradicciones de la historia.
- **Nítido, pulido, esmaltado, seguro y sereno**
- **Realismo mágico** que ofrecía una visión de frescura, libertad espiritual, y representaba la evasión a una fábula humana, a un reino sin tensiones, sin monstruos y sin violencias. Por esto Rousseau tuvo tanto éxito.
- **Sus modos figurativos son libres y sueltos**
- **Fantasía sin prejuicios**, son todo lo que no era el arte oficial: **espontaneidad, sinceridad y pureza.**

TEMÁTICA

- Paisajes bucólicos, rurales, selváticos y urbanos.
- Escenas fantásticas
- Naturalezas muertas
- Retratos masculinos y femeninos (a menudo de amigos o familiares)

Alternativamente rechazado por los críticos, debido a su estilo “naïf” y apreciado como el padre de la modernidad por los artistas de vanguardia y por algunos coleccionistas , por el mismo motivo

Se proclamaba pintor “realista”.

Representa la paradoja de un artista singular, cuya obra forma parte, sin embargo, de su época, confrontando su pintura con algunas de sus fuentes de inspiración, las de un siglo XIX que se acaba, dividido entre academicismo y nueva pintura, y obras de artistas de vanguardia que lo han entronizado como el padre de la modernidad.

ESTILO ROUSSEAU

YO MISMO. RETRATO-PAISAJE

1890 óleo/lienzo 146 × 113

Galería Nacional de Praga

Obra considerada el el manifiesto de su pintura. La pintura contiene todos los elementos que caracterizan su estilo:

- **Frontalidad casi hierática.**
- **Bidimensionalidad acentuada**
- **Colores vivos y sugerentes.**
- **Obsesión por el detalle**
- **Máxima simplificación de formas.**
- **Marcado uso del esquema**
- **Luz fría, sin áreas de sombras y claroscuro.**
- **Naturaleza y paisajes oníricos.**
- **Acentuación desproporcionada de las formas , según un estilo que deriva de una larga tradición pictórica popular técnica útil para resaltar sujetos o figuras, que él considera de especial importancia.**

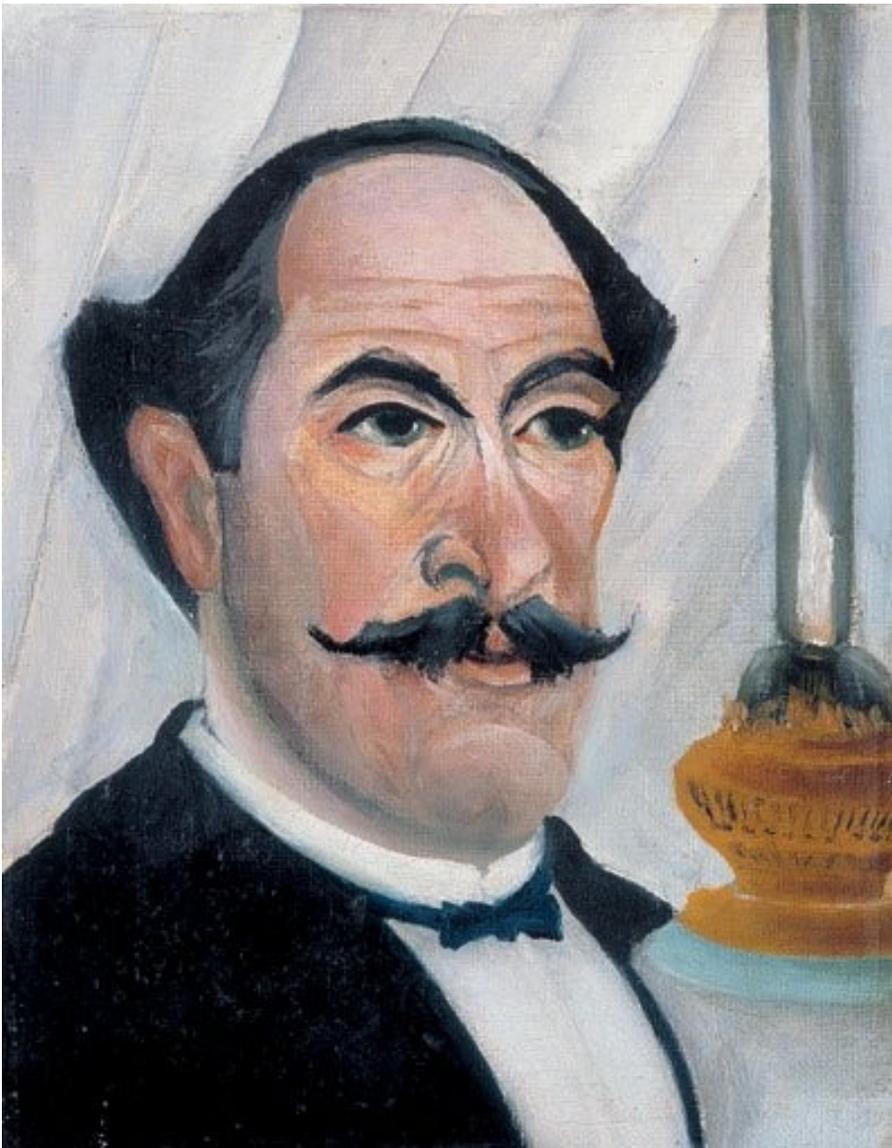

Demostraba una absoluta fe en su vocación.

Describe la entonces nueva forma de percepción del artista y refleja la **confianza artística del pintor**.

Se presenta como un hombre serio con una paleta en la mano con los nombres de su primera esposa **Clémence** y su segunda esposa **Joséphine**.

La Torre Eiffel y el globo en el cielo son atributos que celebran la civilización moderna

Retrato del artista

Retrato de Josephine, la segunda esposa del artista, con una lámpara

1900-1903 Museo Picasso, París

Adquiridos por el pintor Robert Delaunay y luego adquiridos por Picasso

La sencillez de los sujetos y las lámparas evocan la domesticidad de la vida familiar.

Pinturas muy admiradas por la vanguardia parisina, que aplaudió la capacidad de Rousseau para encontrar la poesía en lo cotidiano.

¿De no haber existido
Rousseau cómo habría
sido la obra de
Picasso?

Picasso en su estudio en la
casa de campo Notre
Dame de Vie con los
retratos de los cuadros de
Rousseau. 1965

Picasso admirador de Rousseau compró varias de las pinturas del Aduanero el cuadro *Retrato de una mujer* c.1895 de Rousseau en 1907 por cinco francos.

Se lo quedó y lo trasladó de residencia en residencia durante los siguientes 65 años, hasta su muerte en 1973.

Picasso en su estudio en 23 rue La Boétie, de pie frente al **Retrato de una mujer** de Rousseau 1932

BANQUETE HOMENAJE A ROUSSEAU
EN *LE BATEAU LAVOIR*
1908

Rousseau recibiría un homenaje de la vanguardia parisina; un tributo perverso, porque básicamente era una broma, pero maduro en consecuencias porque con él, el “bondadoso y simplón” (según Fernande Olivier) Aduanero Rousseau se convirtió no solo en parte de la colorida historia de la bohemia de Montmartre sino también - y sobre todo - de la historia del arte

**“Tú y yo somos los
más grandes pintores de nuestro
tiempo. Después de todo, te das
cuenta de tu haces en estilo egipcio lo
que yo hago en el moderno”.**

Comentario de Rousseau a Picasso

LE BATEAU LAVOIR

Era un espacio sencillo dentro de una nave que albergaba otros estudios de artistas, una referencia a la construcción del edificio que parecía uno de los lavaderos flotantes que había en las orillas del Sena. Allí Picasso convocó en una cena al poeta Guillaume Apollinaire, la escritora Gertrude Stein y al artista George Braque para homenajear a Rousseau

Rousseau, en 1907, en su estudio

Incomprendido y ridiculizado durante mucho tiempo entre la crítica y sus contemporáneos que lo consideran un "pintor dominguerol".

El escritor **Alfred Jarry** le puso el sobrenombre de **"El Aduanero"** cuando se enteró de que su amigo ocupaba el puesto "guardián de los controles y circulación del vino y el alcohol", sobrenombre que se repitió críticos de la época para burlarse de él.

Sin embargo, su notoriedad creció con los años y continuó participando en el Salon de los Independientes donde no había ni premios, ni jurado.

¿Una ingenuidad intencional o espontánea?

En realidad, uno de los pintores primitivos más famosos de la historia había desarrollado una considerable base de admiradores en 1900, incluso si ninguno de sus admiradores trataba sus pinturas completamente en serio.

El Molino , c. 1896, Museo Maillol ,París, Francia

Alfred Jarry

1873-1907

Un escritor irreverente, excéntrico e iconoclasta conocido por la obra ***Ubú rey*** (1896).

Amigo de Henri Rousseau con el que compartió el alquiler de una vivienda.

Jarry ayudó a poner en marcha el movimiento surrealista y fue quien añadió al nombre de Henri Rousseau el de "**El Aduanero**". A

Algunos de sus amigos y admiradores, como Apollinaire y Picasso, también admirarían a Rousseau y fueron fundamentales en la fama posterior del pintor.