

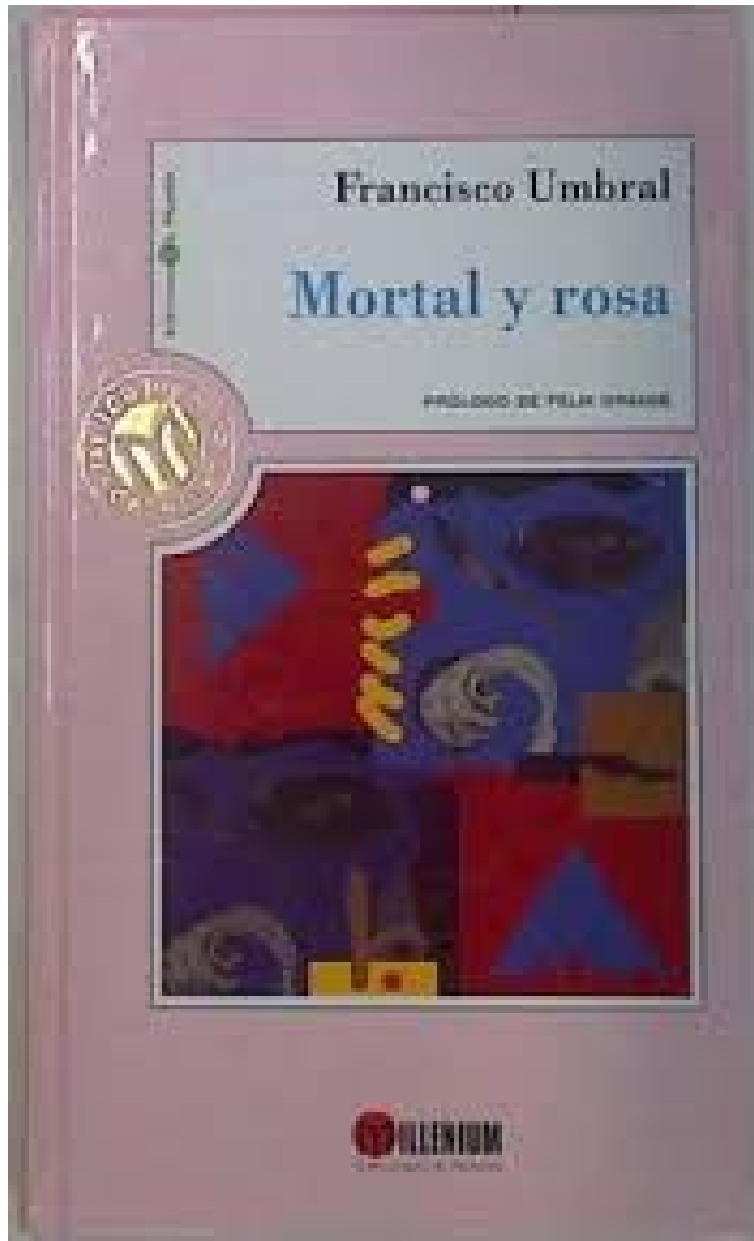

HENRI ROUSSEAU-2

“El Aduanero”

obras maestras

Javier Blanco Planelles

- *Dibuja el niño, escribe, hace sus primeras letras, sus primeras figuras, y es como cuando el hombre primitivo comenzó a miniar la roca de la caverna. Su caligrafía salvaje (en todo niño hay un salvaje perdido) y sus dibujos tienen el temblor de una primera delineación del mundo.*
- *Todos los niños dibujan igual, no sólo porque su personalidad no está hecha, sino porque el niño vive en el fondo común y feliz de la especie. Se parecen todos los niños como se parecen todos los folklores y todas las culturas primitivas. Bien sabemos que la individualidad es una conquista o una perversión de la cultura. El niño se mueve todavía en el légamo anónimo.*
- *Todo niño es un anónimo, un primitivo, no porque lo que hace lo haga ingenuamente, sino porque su arte y su escritura nacen todavía del fondo común, indiferenciado, arcádico, de la especie, de la humanidad.*

Ramo de flores , 1910
Óleo/lienzo 61x 49,5 cm
Tate Gallery , Londres, Reino Unido.

Como la artesanía , como la cerámica, lo que hace el niño no tiene nombre propio, no tiene firma, aunque el niño lo firme muy claramente, muy implacablemente, con una tozudez de un nombre recién conquistado.

Ceramista el niño, artesano anónimo, pertenece al gran gremio de la infancia y nada más. Tiene el estilo párvulo, que es el mas puro de los estilos , y de ninguna manera es un naif, como Rousseau no lo era ni pensó nunca serlo. Todo niño si es un salvaje que echa de menos su tribu, que se ha perdido en la jungla de los adultos.. (...)

El arte primitivo afirma colectivamente, se hace por algo y para algo. En él hay un alma común que se expresa. Solo en el arte culto, adulto, posterior el código importa más que el mensaje.

FRANCISCO UMBRAL
Mortal y rosa, 1975

El arte naif o ingenuo se caracteriza por la simplicidad infantil de ejecución y visión. Como tal, ha sido valorado por los modernistas que buscan alejarse de lo que ven como la sofisticación insincera del arte creado dentro del sistema tradicional.

En el momento de su muerte en 1910, el pintor aficionado Rousseau fue reconocido por Picasso y otros como un espíritu naturalmente creativo.

Más de una década después, su trabajo fue atesorado por los surrealistas como evidencia de los maravillosos aspectos del inconsciente. Estaban fascinados por su estilo poco convencional y su imaginación obsesiva, y Andre Breton tenía una naturaleza muerta junto a su escritorio. Pareció abrir una puerta al mundo personal de Rousseau, señalando una individualidad única.

Wilhelm Uhde (Friedeberg, Pomerania, Polonia, 28 de octubre de 1874 – París 1947)

Abogado, marchante, coleccionista, crítico de arte y escritor judío-alemán de gran importancia en el descubrimiento de talentos de la pintura impresionista, fauvismo,1cubista y del arte primitivista o naïf como Henri Rousseau y la pintora Séraphine Louis.

Los pintores Robert Delaunay y Sonia Terk (ucraniana) se conocieron a través de Wilhelm Uhde, con quien Sonia había estado casada entre 1908-1910 como dijo ella por "conveniencia".

En 1928 organizó la primera exposición de arte naïf en la capital francesa con la participación de Henri Rousseau, André Bauchant, Camille Bombois, Séraphine Louis y Louis Vivin, conocidos también como el *grupo del sagrado corazón*.

1910

Retratos de Wilhelm Uhde

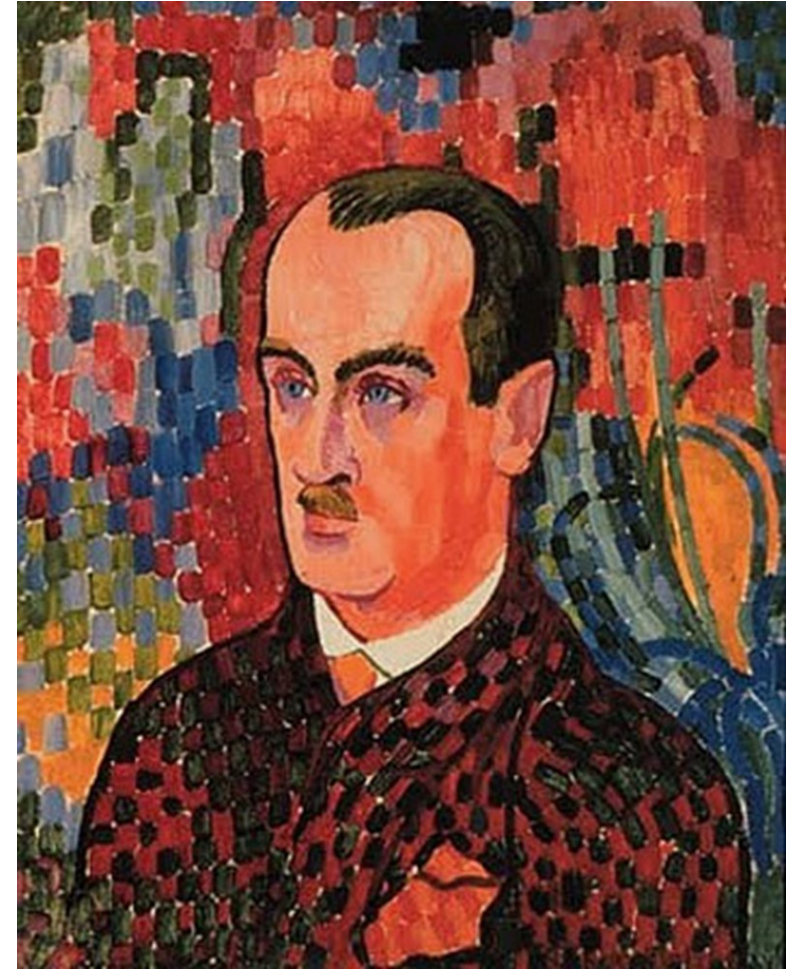
Pablo Picasso
1910

Helmut Kolle
hacia 1930,

Robert Delaunay
1907

PAUL GUILLAUME
(1891-1934)

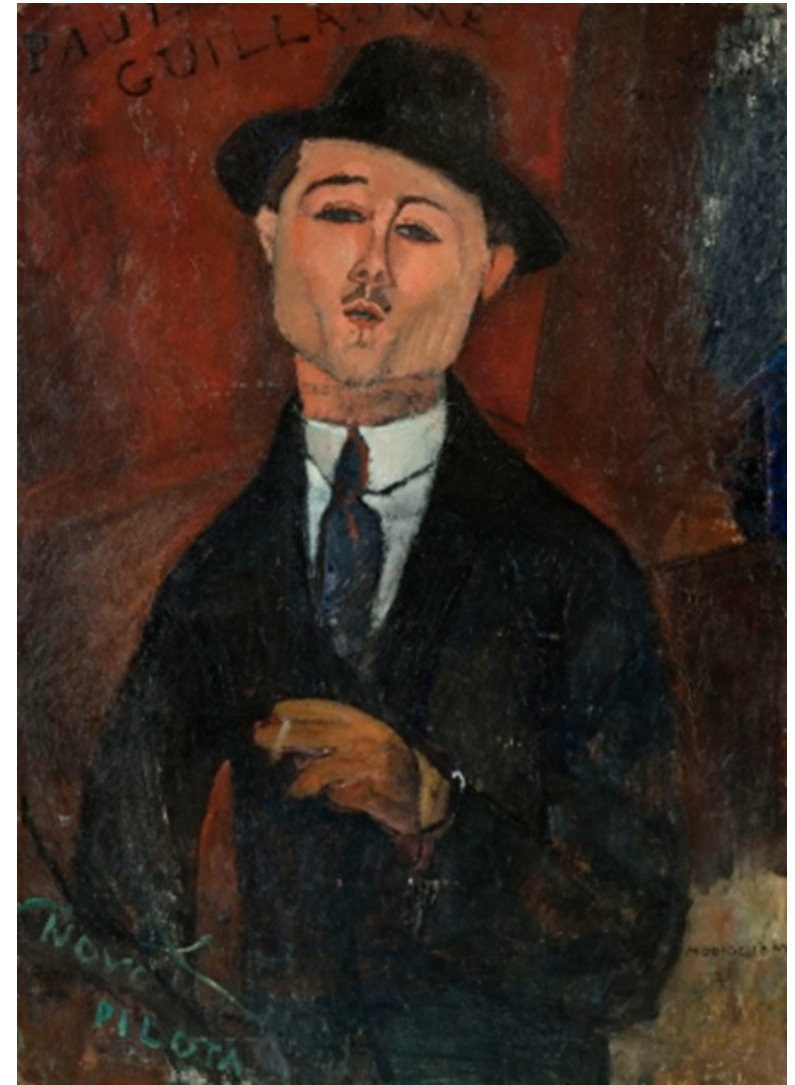
Comerciante y coleccionista de
arte moderno .

Paul Guillaume, un joven
comerciante de 23 años, que
exhibió no solo pinturas
impresionistas, naíf y cubistas sino
también esculturas africanas aún
desconocidas por el público en
general.

La mayor parte de su colección
(145 obras) se presenta en París,
en el Museo de la Orangerie

PAUL GUILLAUME
1891-1934

Paul Guillaume
Amedeo Modigliani 1915
Óleo/ cartón y tablero 105 x 75 cm

MUSEO DE LA
ORANGERIE, París
Jardines de las
Tullerías

Donde está
depositado la
mayor parte del
legado de Paul
Guillaume

RECREACION DESPACHO PAUL GUILLAUME (MUSEO DE LA ORANGERIE)

Réplica en miniatura de su
apartamento de la Avenida Foch
en los años 20.

Este apartamento era un
verdadero museo. Además de sus
actividades de comerciante de
arte, Paul Guillaume también fue
un coleccionista.

Después de su muerte, su
colección será administrada por su
esposa Domenica quien se casará
con el arquitecto Jean Walter.

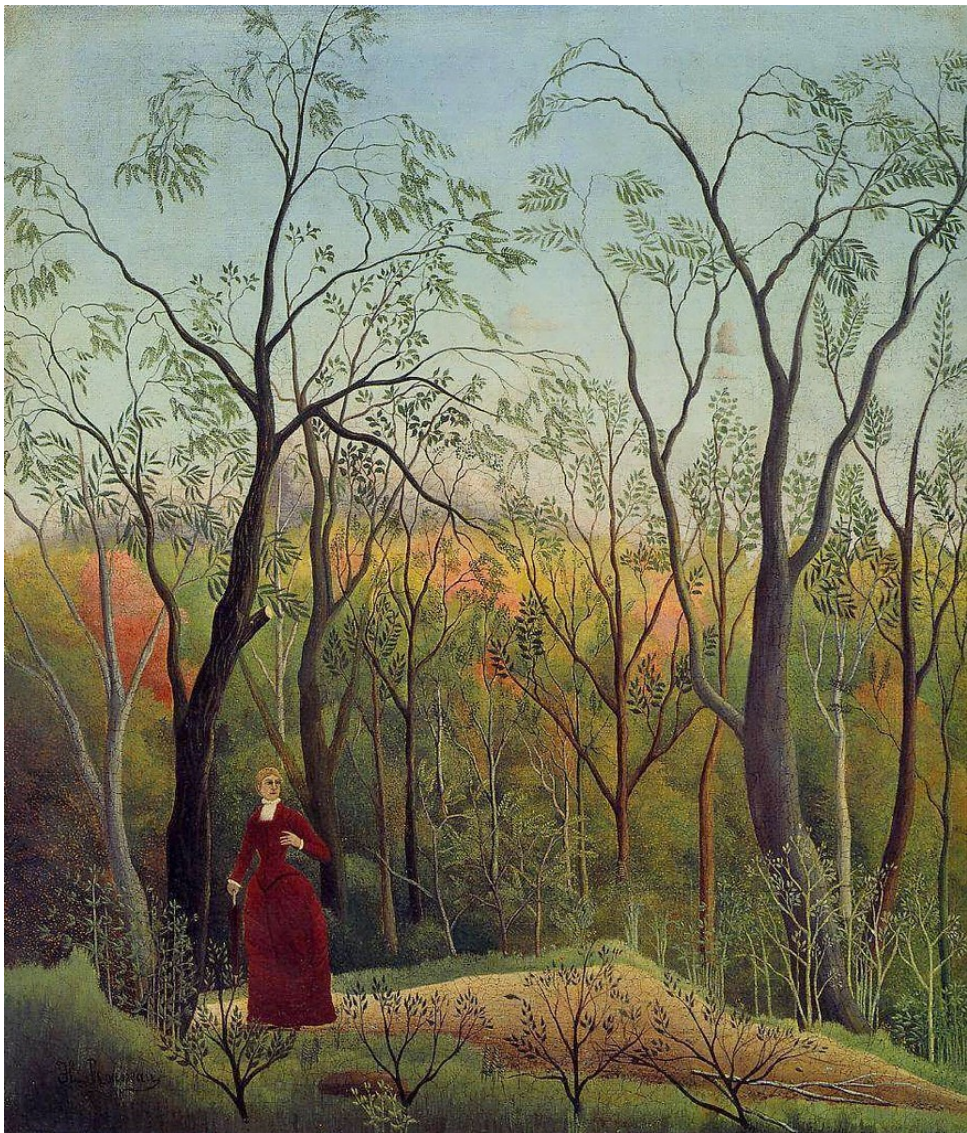
Ambroise Vollard, delante del cuadro de Picasso, El entierro de Casagemas

AMBROISE VOLLARD

Isla Reunión, Francia, 1868 – París 1939

Marchante de arte francés, destacó por su papel en el descubrimiento para el gran público de autores como Gauguin, Matisse, Cézanne, Rousseau, Picasso o Vlaminck.

Además de en la pintura, Vollard también gestionó piezas escultóricas y hasta se atrevió a lanzarse en el mundo editorial con una obra de Verlaine. Sus memorias se han reeditado en varias ocasiones.

SEÑORA EN UN BOSQUE

1886-1890 óleo / lienzo 71 x 60 Zurich Kunstshaus

Se cree que a la figura de la mujer es la primera esposa del Aduanero.

El escritor crítico, marchante y coleccionista alemán Wilhelm Uhde fue su primer propietario descubrió el cuadro en casa de una lavandera del barrio en que había vivido Rousseau y lo adquirió por 40 francos en la subasta de la colección Uhde en 1921. Llegó a 26000 francos (en la misma subasta la celebre Mujer con mandolina de Picasso cubista no alcanzó más que los 18.000.)

El cuadro más bien amplio teniendo en cuenta el periodo en que fue pintado. Rousseau pone de relieve su capacidad de variar la vegetación manifestada ya poco antes y le infunde mayor refinamiento

Composición equilibrada gracias a la distribución de las masas y al acorde de los colores que ya se revelan sensibles a los valores lumínicos. Si todavía dibuja minuciosamente troncos y hojas también es verdad que tiende ya a disolver el toque y exaltar los colores. Evidente inicio del comienzo de la ejecución plana y de la incipiente atención a la perspectiva aérea.

Las frondas de los últimos planos se convierten en masas de color atenuadas por la luz el resultado se explica por la ejecución de dibujos del natural.

NOCHE DE CARNAVAL

1886 Óleo/lienzo 117,3 × 89,5

Filadelfia, Museo de Arte

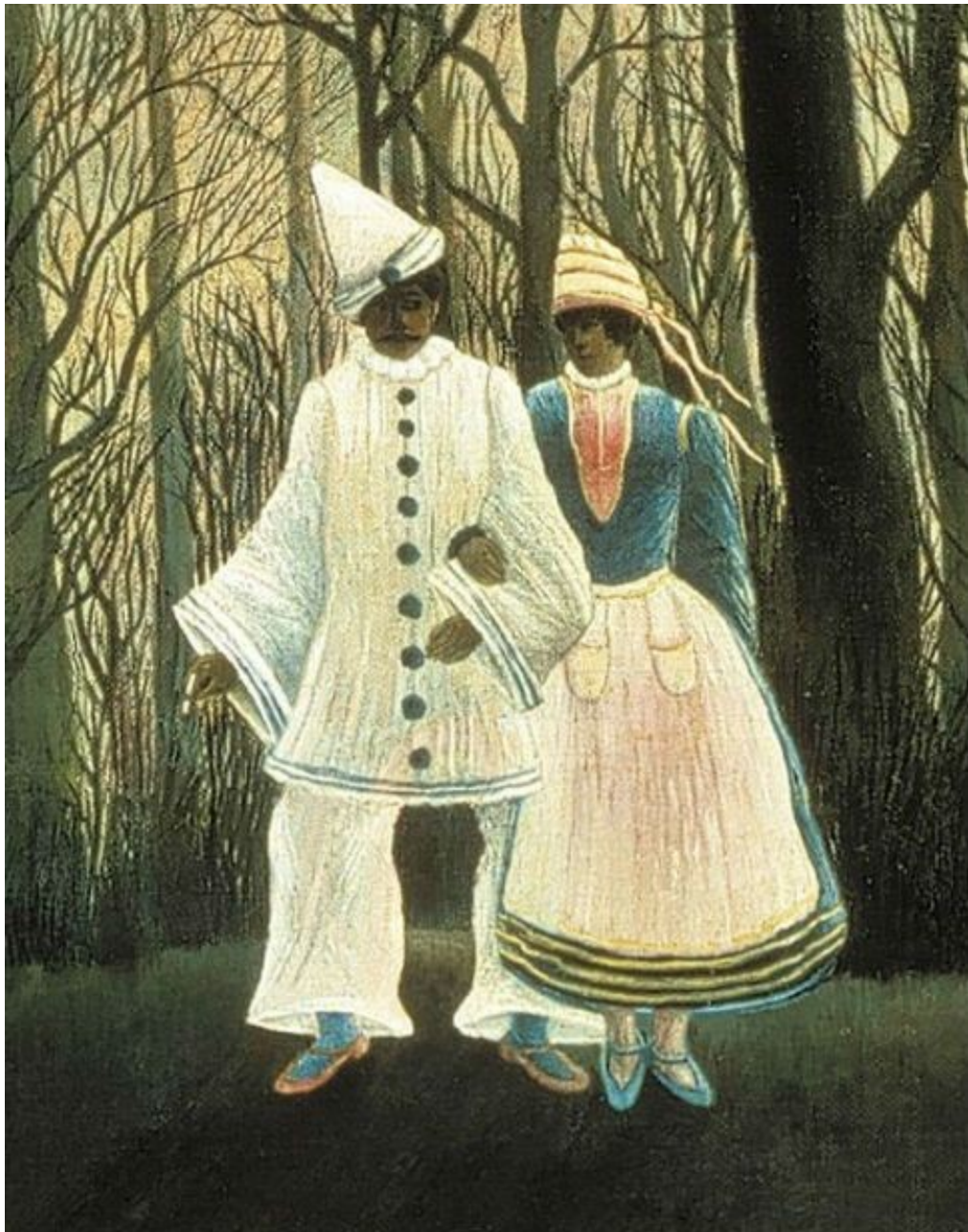
A partir de 1886 expondrá en el Salón de los Independientes creado por Seurat y Odilon Redon. Las dimensiones mayores que las de cualquier otro cuadro de este periodo indica el empeño de participara en el Salon

Esta pintura fue bastante criticada pero hoy es obra fundamental del pintor antes de 1890.

Un aire de misterio impregna este paisaje forestal invernal. Vestida con trajes festivos de carnaval, una pareja solitaria se para frente a árboles áridos.

Las figuras parecen brillar desde dentro más que desde la luz de la luna, que extrañamente ha dejado el bosque en la oscuridad. Un rostro inexplicable se asoma desde la cabaña vacía junto a las figuras, y una farola inesperada se enciende incongruentemente cerca.

.

El público se fijó y criticó cómo los pies de la joven pareja avanzaban varios centímetros por encima del suelo.

Se criticará que Rousseau era incapaz de generar una sensación de perspectiva mínimamente creíble y en que la composición en conjunto resultaba absolutamente plana y torpe. Fue la primera vez que alguien dijo "Mi hijo de 5 años pinta mucho mejor".

La falta de destreza técnica se convirtió en su mayor virtud estilística era un cruce entre las ilustraciones que se ven en los libros para niños y la claridad bidimensional de las xilografías japonesa.

Era una combinación extraordinariamente poderosa que daba sus pinturas vigor y originalidad.

Los dos personajes enmascarados derivan de algún grabado de la época y debieron ser copiados por Rousseau directamente , ya que no habría sido capaz de estructurar unos pies tan justos.

En la composición se observa la fila de los árboles de altura decreciente sugiere la profundidad del espacio. La cabaña rompe la monotonía .

PAISAJE FLUVIAL CON UNA BARCA, Orilla de un río. 1886 21 x 39 cm. Paris Colección Tappenbeck Visión típica de los comienzos de Rousseau, en la que el frontalismo, apenas queda alterado por la casa de la derecha, alcanza un equilibrio de gran pintor. Mediante la sucesión de las hileras de árboles, el Aduanero creó una especie de perspectiva totalmente intuitiva que anima el espacio. Opone la verticalidad de los troncos a la horizontalidad del agua y estableciendo una pausa entre los árboles precisamente en el centro sitúa las tres casas con función de punto de convergencia hacia el cual los troncos aserrados incitan la mirada. Si la misma composición tan sencilla hubiera sido realizada por un pintor enterado de las leyes de la perspectiva habría resultado impersonal en cambio aquí mantiene intacto el vigor del descubrimiento.

TIGRE EN UNA TORMENTA (¡SORPRENDIDO!)

National Gallery Londres
Óleo / lienzo 61,9 x 129,8 cm
Se exhibió en 1891

Una de las primeras pinturas de la jungla por las que el artista fue conocido. Rechazado por el jurado de la Academia de Pintura y Escultura exhibe la obra en el Salón de los Independiente, abierto a todos los artistas.

Comprado por Ambroise Vollard.

En 1972 fue comprada por la National Gallery de Londres.

- Rousseau recibió su primera crítica seria, cuando el joven artista Félix Vallotton escribió:
"Su tigre sorprendiendo a su presa no debe perderse; es el alfa y el omega de la pintura".
- Sin embargo, pasó más de una década antes de que Rousseau volviera a describir su visión de las selvas.

Albayalde

Ultramar

Azul de cobalto

Azul prusiano

Negro de marfil

Rojo de Pozzuoli

Tierra italiana

Siena natural

Bermellón

Amarillo de ocre

Amarillo de cromo

Amarillo de Nápoles

Verde de esmeralda

EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

1892

Óleo/lienzo 111 × 158 cm
Centro Getty, Los Angeles,
California, USA

Conmemora la proclamación de la I República Francesa en 1792. Unos personajes danzan la farándula –la carmagnole- un baile típico del sur de Francia mientras dos mujeres con banderas (II y III República) llevan unas banderas de las que surge el árbol de la Libertad.

Los personajes de la derecha son líderes republicanos que con su firmeza simbolizan la solidez de la III República.

LA CARMAÑOLA

1893 Óleo/ lienzo 20,5 x 75 cm Museo Haruo Suwa, Nagano, Japón

La "Carmañola" (Le Carmagnole) canción y baile anónimo popular durante la Revolución Francesa, publicada el 10 de agosto de 1792. La popularizaron las tropas francesas, era cantada en eventos de apoyo a la revolución y algunas veces los antirrevolucionarios eran forzados a cantarla y bailar como escarnio. Al ser una canción popular existieron diferentes versiones de la letra. La canción criticaba a los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta a los que se refería como Monsieur y Madame Veto, respectivamente.

Otto von Bismarck y Napoleón III tras la batalla de Sedán

(1-3 de septiembre de 1870)

Victoria para los prusianos que consiguieron derrotar a los franceses y capturar a su Emperador. Dos días después caía el Segundo Imperio francés se creó una junta de defensa nacional y se proclamó la Tercera República Francesa.

A finales de la década de 1880, casi veinte años después de la **derrota de Sedan**, las ideas vengativas alcanzaron un importante eco en Francia. La guerra de 1870 no se digiere, y el deseo de retomar Alsacia y Lorena es lo suficientemente fuerte como para que los belicistas tengan la atención de los franceses.

En este clima tenso, el gobierno avanza gradualmente hacia un servicio militar obligatorio universal: en 1889, se levantaron las exenciones de servicio para maestros, estudiantes de las grandes écoles y el seminario

LOS ARTILLEROS (4ª batería, 3ª pieza) , 1893-1895,
Óleo /lienzo, 79,1 x 98,9 cm. Solomon R. Guggenheim
Museum Nueva York

Una compañía de artilleros en pie nos mira directamente posando de pie como si estuvieran posando para un retrato oficial del regimiento.

Es probable que copiara este cuadro de una fotografía. El mismo Rousseau sirvió como soldado raso en el ejército a pesar de que dejaba que la gente creyera que había viajado a México con el ejército de Napoleón III en tiempos del emperador Maximiliano.

Nunca hizo la mitad de las cosas que decía en su biografía como por ejemplo ir a México, siempre estaba inventando cosas, bastante parecido a un niño y esto pudo influir mucho sobre cuadros que él realizó.

Rousseau reveló cómo el reclutamiento transformaría a los ciudadanos franceses en *le corps militaire*. para luchar no solo contra su archienemigo con precisión de máquina, sino contra su propia gente

Jean Baptiste Édouard Detaille 1888.
**Soldados de la Tercera República
Francesa, sueño de las glorias de sus
predecesores**

Óleo/lienzo 300 cm × 400 cm
Museo de Orsay ahora en depósito en
Louvre-Lens

Pintura militar de cuya especialidad
Édouard Detaille era un experto.
Representa a unos soldados franceses
dormidos en su campamento.

Alegoría patriótica, se dibujan en el
cielo, de manera voluntaria los soldados
de Austerlitz, del Trocadero y de la
expedición de Argel , los batallones de
Magenta y de Solférino , los
supervivientes de Gravelotte y de
Reichshoffen (guerra de 1870)

Jóvenes reclutas de la Tercera República Francesa durante las maniobras de verano, probablemente en Champaña.

Sueñan con la gloria de sus predecesores y tomar su venganza de la guerra franco-prusiana de 1870.

La obra de Édouard Detaille fue galardonada y colocada en lugar de honor en la Exposición Universal de 1889 , fue fortuito , si no estratégico. Al representar al ejército joven y reclutado de la Tercera República, soñando colectivamente con la victoria revanchista abrazado por el general Georges Boulanger, Ministro de Guerra, encajaba perfectamente con la Ley Militar del 15 de julio de 1889 que implicó la reorganización del ejército para establecer un ejército de ciudadanos.

LA GUERRA

c. 1894 Óleo /lienzo, 145 x 195 cm París, Musée d'Orsay

Imagen apocalíptica de una mujer con una cresta de pelo negro irregular y enmarañado monta un caballo negro sobre un paisaje devastado. En una mano sostiene una espada, en la otra una antorcha humeante.

Los árboles están rotos, grises y casi sin hojas.

Pero el poder espeluznante de la pintura se encuentra en el suelo debajo de los cascos de los caballos donde hay cuerpos de muertos y moribundos, en su mayoría hombres desnudos

Partout où passait le mystérieux cheval noir, un malheur s'abattait, un crime était commis (Voir la suite dans l'*Égalité*.)

Dessin extrait du numéro spécimen de l'*Égalité*, contenant les huit premiers feuillets du nouveau roman *Le Tsar* et six dessins explicatifs, numéro envoyé gratis et franco sur demande adressée à l'*Égalité*, 12, rue Paul-Lelong, à Paris.

LE TSAR

Constatons l'énorme succès obtenu par le nouveau roman de Pierre Andreiew, *Le Tsar*, que publie l'*Égalité*.

Ce roman étrange n'a rien de commun avec les histoires d'amours banales publiées aujourd'hui en feuilletons dans la plupart des journaux.

L'auteur, un russe sincère ami de la France, a pris à tâche d'exposer à nos yeux une chose bien rare par le temps qui court : la vérité.

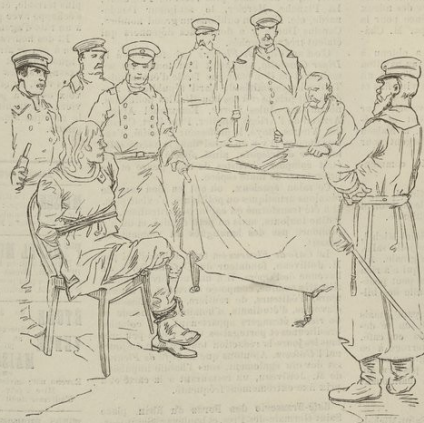
Très rude dans ses appréciations, il n'est pas plus flatteur pour son pays que pour le nôtre.

Il s'occupe beaucoup du bruit d'alliance entre les deux nations et nous met en garde contre une désillusion possible.

Tous les faits qu'il raconte sont scrupuleusement historiques.

C'est à peine s'il a modifié le nom de quelques-uns de ses héros qui vivent encore.

Le numéro spécimen de l'*Égalité*, contenant les huit premiers feuillets du *Tsar*, sera envoyé gratis et franco à tout lecteur du *Courrier Français* qui en fera la de-

Si tu bouges, tu es mort! dit l'homme radement en le fixant. Tu n'as qu'une ressource pour éviter la potence, c'est de faire des aveux complets, Michel Ozeroff!

(Voir la suite dans l'*Égalité*.)

mande à M. Jules Roques, directeur de l'*Égalité*, 12, rue Paul-Lelong, à Paris.

Aux personnes qui préfèrent lire le roman en entier et ne pas attendre jour par jour la suite des péripéties attachantes du *Tsar*, nous offrons d'adresser dès à présent ledit roman en un volume, contre envoi de deux francs en mandat-poste ou timbres.

Ces demandes devront être adressées à M. Jules Roques, directeur de l'*Égalité*, 12, rue Paul-Lelong, ou au *Courrier Français*, 14, rue Séguier, à Paris.

L'*Égalité* donne dans chaque numéro quatre feuillets inédits. Tout nouvel abonné de six mois recevra, sur sa demande, tout ce qui aura paru des romans en cours.

Très prochainement, l'*Égalité* commencera la publication d'un nouveau feuilleton des plus dramatiques, dont le nom seul indique l'intérêt d'actualité, le *Mystère de la rue Montmartre*, qui sera l'événement du jour.

L'*Égalité* ne cède que cinq centimes le numéro et se trouve dans tous les kiosques, marchands de journaux, gares, etc.

“El Aduanero” Rousseau toma literalmente una ilustración de prensa publicada el 6 de octubre de 1889 en el periódico anarquista *L'Égalité*. Titulado *El Zar*, esta imagen muestra una caricatura de Alejandro III a caballo volando sobre una pirámide de cadáveres desnudos. Esta apropiación de una imagen encontrada en la prensa o en una publicación popular se observa con frecuencia en la obra de este pintor autodidacta.

NIÑO SOBRE ROCAS

1895-1897 Óleo/lienzo 55,4 x 45,7 cm National Gallery Washington D.C.

Rousseau prefiguró la idea de fantasía de los surrealistas con su visión fresca e ingenua del mundo, se ha dicho que su obra tiene una "poesía misteriosa" y una "fuerza onírica".

Según los comentarios de Nicolas Pioch (webmuseum) sobre la pintura: "***Es a la vez divertido y alarmante. Solo un niño puede conquistar el mundo con tanta facilidad, y solo un artista infantil con una visión simple e ingenua puede comprender esta elevación y hacernos verla como una verdad abrumadora***".

Sentado sobre unas rocas de aspecto irregular que se amontonan a su alrededor. Detrás de él hay un cielo azul claro que no parece tener nubes. Su expresión es levemente sonriente, pero sus labios están completamente cerrados. Las mejillas del niño también son rosadas y rojas, lo que hace que su rostro parezca sonrojado contra el fondo pálido.

El cielo cuelga en una cortina plana inmediatamente detrás del niño. El océano es un muro con una línea azul por borde, firme donde marca el cielo, manchado por debajo.

Niño con marioneta
1903 óleo /lienzo 80 x 100 cm
Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Suiza

Un bebé regordete que emerge de la pradera-naturaleza, con los pies enraizados en el suelo, las piernas firmes como troncos, flores recién cortadas colocadas en el puño de la camisa.

Aprovechó sus autorretratos para consolarse de una manera algo amarga reflejándose rejuvenecido y ataviado con ropas caras y elegantes que nunca pudo comprar o bien acompañado de su difunta esposa o de algún recuerdo de ella o incluso de alguno de sus hijos muertos rodeados de extraños simbolismos como en ese turbador el niño y la marioneta

El rostro de la marioneta es del propio pintor. Él sabía mejor que nadie lo que estaba pintando y como quería pintarlo por lo que queda demostrado que no nos encontramos ante un idiota ni ante un enajenado sino ante un artista que trataba de superar su dolor esforzándose por ver la vida con la inocencia de un niño.

Niña con muñeca

c. 1904-1905.

óleo / lienzo

66 x 51 cm París, Museo de l'Orangerie

Dibujo detallista, a partir del cual genera las superficies de color, casi siempre plano. Pinta con detalle la margarita que lleva la niña en una mano y el propio muñeco en la otra. Y también pinta con cuidado los topos blancos del vestido rojo.

Ese dibujo minucioso lo aplica en los rasgos del rostro, con sus grandes ojos o su boca perfilada. Tiende siempre a dejar cada elemento tan sumamente claro que llega a la exageración. No hay más que ver las pobladas cejas de la niña, propias de un adulto, o la sombra que rodea los labios tan intensa que llega a parecer que la pequeña tenga barba.

Un estilo cándido sin interés por las reglas de las perspectivas, ni las proporciones. Aquí tan solo vemos un degradado en el verde del césped y en el azul del cielo para indicar profundidad. Pero esa sensación casi se pierde con la rotundidad de la niña en el primer plano, que parece sentarse en esa hierba como si se tratara de un silla, dejando sus pies colgando, tanto que hasta se salen del cuadro.

La gitana dormida, 1897

Óleo/lienzo 100x200 cm MoMA Nueva York

Rousseau y sus contemporáneos parisinos estaban fascinados por los gitanos como gente errante, bohemia, al margen de la sociedad durante los dramáticos cambios de mediados del siglo XIX.

Escritores y artistas franceses habían vinculado históricamente a los romaníes con Egipto y con Bohemia, lo que puede explicar la descripción de Rousseau de una mujer de piel oscura.

Sus aparentes deficiencias con la proporción, la perspectiva o la luz las suplió con una rica imaginación que se nutre de intuiciones y de imitaciones que llenan sus obras de fantasía, infantilismo, exotismo, asombro, poesía, silencio, enigma y misterio

LA BODA / BODA EN EL CAMPO

1905

óleo / lienzo, 163 x 114 cm

París, Museo de l'Orangerie,

Pintura de gran formato.

La distorsión de la escala y las proporciones con respecto al original son inmediatamente evidentes.

A primera vista, estamos ante un retrato fotográfico de una boda. Los protagonistas en traje de gala posan para el fotógrafo.

Extrañamente, la novia parece flotar en el aire. El velo de la novia está encima del vestido de la abuela, contradiciendo la perspectiva sugerida al colocar a los personajes en diferentes niveles de la composición. ¿Un error torpe? De hecho, es intencional, ha sido repintado y, por lo tanto, es una elección deliberada del artista. La novia, toda de blanco, es como una aparición suspendida en el aire.

Henri Rousseau

Vista del puente de Sevres
1908 Museo Pushkin, Moscú

Antes de que a los futuristas se les ocurrió dignificar la tecnología como elemento artístico los cuadros de Rousseau nos presentan avionetas zepelines o globos aerostáticos colgando como adornos de cielos plomizos o de colores

Los paisajes que presenta no se parecen en nada a los de los impresionistas, se asemejan mucho más alguna de las plazas fantasmales imaginarás por De Chirico o las callejuelas oníricas de Delvaux.

LOS FLAMENCOS

1907

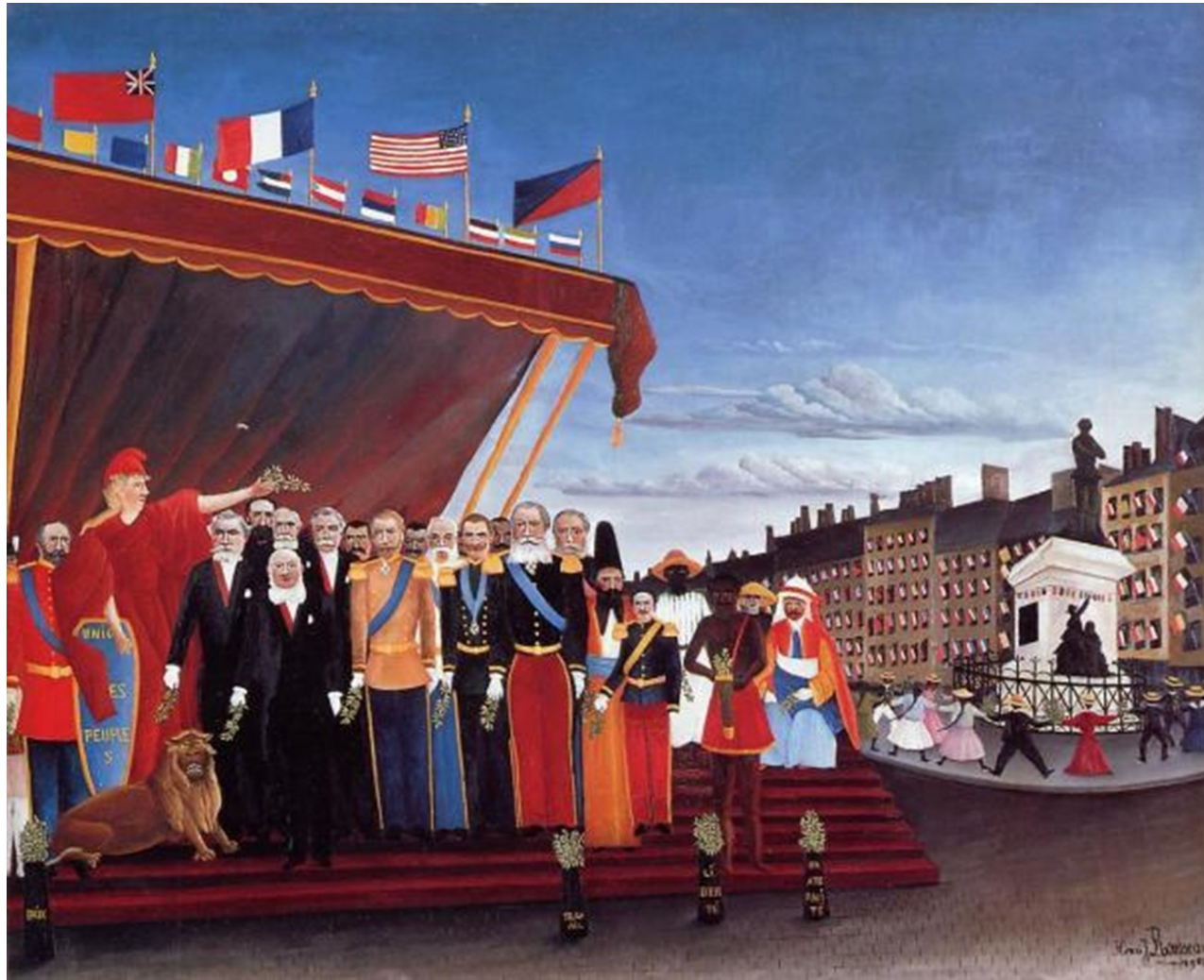
Oleo/lienzo 114 x 163,3 cm

Colección privada

Una familia de cuatro flamencos rosados en la orilla, alineados en orden de altura, sosteniendo varias poses. Al otro lado o isla, sobre la cual hay tres aldeanos.

El río está lleno de majestuosos y hermosas planta. Las flores de loto blancas flotan en la superficie y las rosadas y amarillas se mantienen altas en los tallos por encima del agua.

Al otro lado de la orilla hay una jungla tropical.

**LOS REPRESENTANTES DE LAS POTENCIAS EXTRANJERAS SALUDAN
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SEÑAL DE PAZ, 1907**

óleo /lienzo 130 x 161 cm

Museo Picasso, París

Presidentes de Francia, y mandatarios extranjeros.
Todos estos personajes sostienen una rama de
olivo.

Al fondo, niños de todos los orígenes bailan
alrededor de la estatua del pensador humanista
Étienne Dolet, ejecutado en la hoguera en el siglo
XVI acusado de ateísmo-. El monumento está en
la plaza Maubert de París.

Curiosa composición, es la alegoría más insólita y
utópica de Rousseau.

El artista intenta cumplir con los requisitos del
arte oficial: espera vender el lienzo al Estado, pero
es el marchante **Ambroise Vollard**, te, quien lo
adquirirá. Pablo Picasso se la compró en 1913.

Expuesta en el Salon de los Independientes 1907,
revela una falta de aprendizaje, constante en las
demás producciones del pintor y de la noción de
perspectiva: es un espacio bidimensional.

Monumento a Etienne Dolet en la plaza Maubert, cerca de la Catedral de Notre Dame

1884: el consejo municipal abre el concurso el 9 de abril; la iniciativa está vinculada a la ambición republicana de rehabilitar a las víctimas de la intolerancia bajo el antiguo régimen. El reglamento indica que el monumento debe incluir un alto relieve que muestre "la ciudad de París levantando el libre pensamiento".

Se eligió Place Maubert, sitio de la participación de Etienne Dolet, y cerca de Notre-Dame, como una señal de desafío.

1884: setenta y un artistas presentan sus proyectos Guilbert consigue el premio

1889 Se inaugura el 19 de mayo 1889 en un contexto de intenso enfrentamiento ideológico. El presidente de la República y el gobierno se abstienen de participar.

1941 Demolición del monumento bajo el régimen de Vichy.

1946 Se ordena un monumento de piedra lo que genera polémica en la prensa y en el Senado. La ciudad de París lo rechaza.

1979 Se retira el pedestal.

LA ENCANTADORA DE SERPIENTES

1907

Óleo / lienzo 169 x 189,5 cm.

Museo de Orsay Paris

Robert Delaunay, cuya madre encargó este lienzo. El tema es novedoso, una Eva negra, en un inquietante Edén, encantadora de una serpiente tan espantosa como era seductora la del Génesis.

Esta mujer encanta a la Naturaleza salvaje, o, más bien, la paraliza en un extraño silencio. El universo fantástico de este lienzo anuncia el surrealismo.

Colores densos, a contraluz, anticipando los e Magritte, una pincelada a su vez naíf y precisa, una composición vertical, de innovadora asimetría.

La figura humana, los animales, el decorado vegetal con despliegues fantásticos están ejecutados con la misma minuciosidad en un tratamiento uniforme.

a pose de la joven de frente, con una pierna doblada, la otra estirada, así como su largo cabello cayendo detrás de ella evocan a una Venus

La parte izquierda del cuadro, compuesta por una superficie de agua iluminada por la luna, es fácil de leer ,. Sobre un fondo de follaje denso y formas muy variadas, apenas se vislumbra la serpiente avanzando hacia el protagonista, pues su diseño se funde con el de una rama.

Conversación con su amigo Gabelou Fernand Moreno

8 - 8 - 1908

***Me dijo: También podrías
soñar con ver un
encantador flautista negro
de serpientes y flamencos
en las orillas del estanque.***

***He tomado nota de esta
sugerencia. Ahora mismo
estoy pintando selvas y
selvas con hojas y flores,
soles rojos y lunas
blancas, ¡pero no me di
cuenta de que lo que falta
aquí es una negra!***

***¡Y, sin embargo, no soy un
tonto porque soy un
funcionario de aduanas!***

LOS JUGADORES DE RUGBY

Óleo/lienzo 100,3 x 81,1 cm

1908 Museo Solomon R. Guggenheim

Nueva York

Representación efectiva de la vida moderna tomada de las noticias diarias: creado en 1908, cuando el rugby se convirtió en parte del deporte europeo y se jugó el primer partido internacional, a principios de siglo, entre Francia e Inglaterra.

En París, los equipos entrenan en el Bosque de Bolonia.

Rousseau describe los árboles, con densas y diminutas hojas otoñales que se abren como una cortina alrededor de los jugadores, que parecen bailar en un espacio suspendido.

Carro de Papa Junier

1908 óleo / lienzo

97 x 129 cm París

Musée de l'Orangerie

Junier era un verdulero local del barrio de Montparnasse.

Junier con su familia ataviados con sus mejores galas para una excursión de domingo en un carro tirado por un caballo. La falta de movimiento parece el momento congelado que capta una fotografía.

Todavía se conservan las fotografías en blanco y negro que el pintor usó para realizar esta pintura, sin embargo no transfirió las imágenes fotográficas directamente a la tela, sino que las transformó según su propia realidad imaginativa.

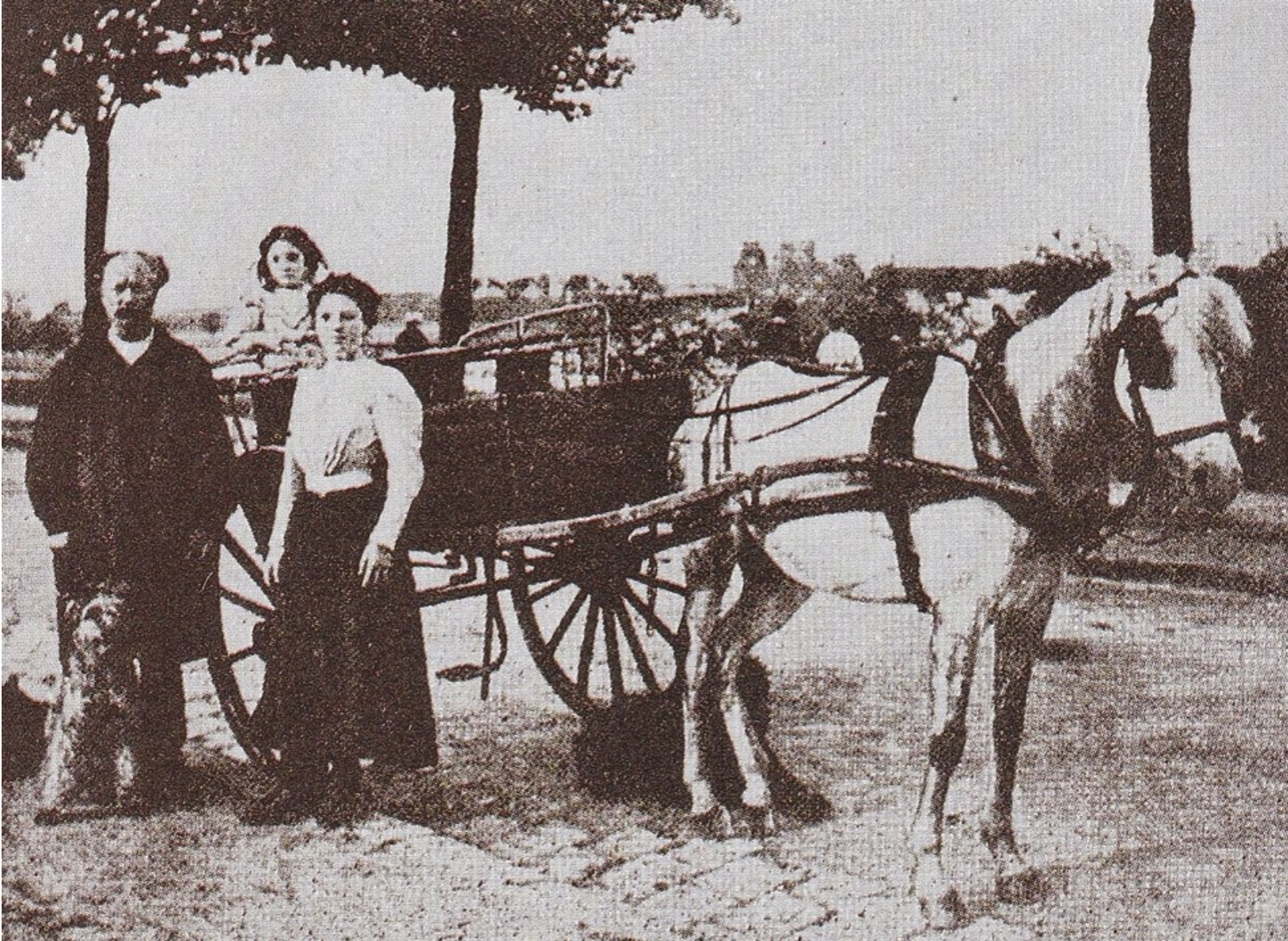
© DR

FOTOGRAFIA DE PERE JUNIER CON SU FAMILIA EN SU CARRO

También estaba el perro Berluscon con nosotros. Tiene tantos pelos cayendo sobre sus ojos que choca con todo. De ahí su nombre: "¡Tiene el berlue c'con!" »Dice Romeo-Jules y eso hace reír a las dos primas Judith y Julie.

Los otros dos perros callejeros de Juniers permanecieron en Barfleur. El negro grande se llama Pulcrottin porque siempre está metido debajo de la grupa de la yegua por lo que necesariamente, a veces las necesidades naturales de este, eh, no lo perdonan. Y el tercer perro es tan pequeño, largo y plano que lo llamaron Rugrats, aunque su hogar es el parquet. Tendré que venir e inmortalizar este pequeño mundo un buen día.

16 de enero de 1886

El padre Junier es muy agradable. Tuvo la amabilidad de llevarme al bosque de Pépinvast, pasando por Montfarville y Anneville-sur-Saire. Salimos temprano en la mañana porque hay una caminata de Barfleur a Anneville. La yegua blanca Blanche - no, yo no tartamudeo, la yegua es blanca y su nombre es Blanche - traga kilómetros de una vez porque es vivaz y vigorosa. Esto se debe a que al principio éramos muchos en el carro: Madame Junier, su hija Judith y su sobrina Julie. El nombre de Madame Junier es Juliette y el del Sr. Junier es Jules. Para burlarse de él, Madame Junier le suele llamar Romeo y eso les hace reír mucho, no sé por qué.

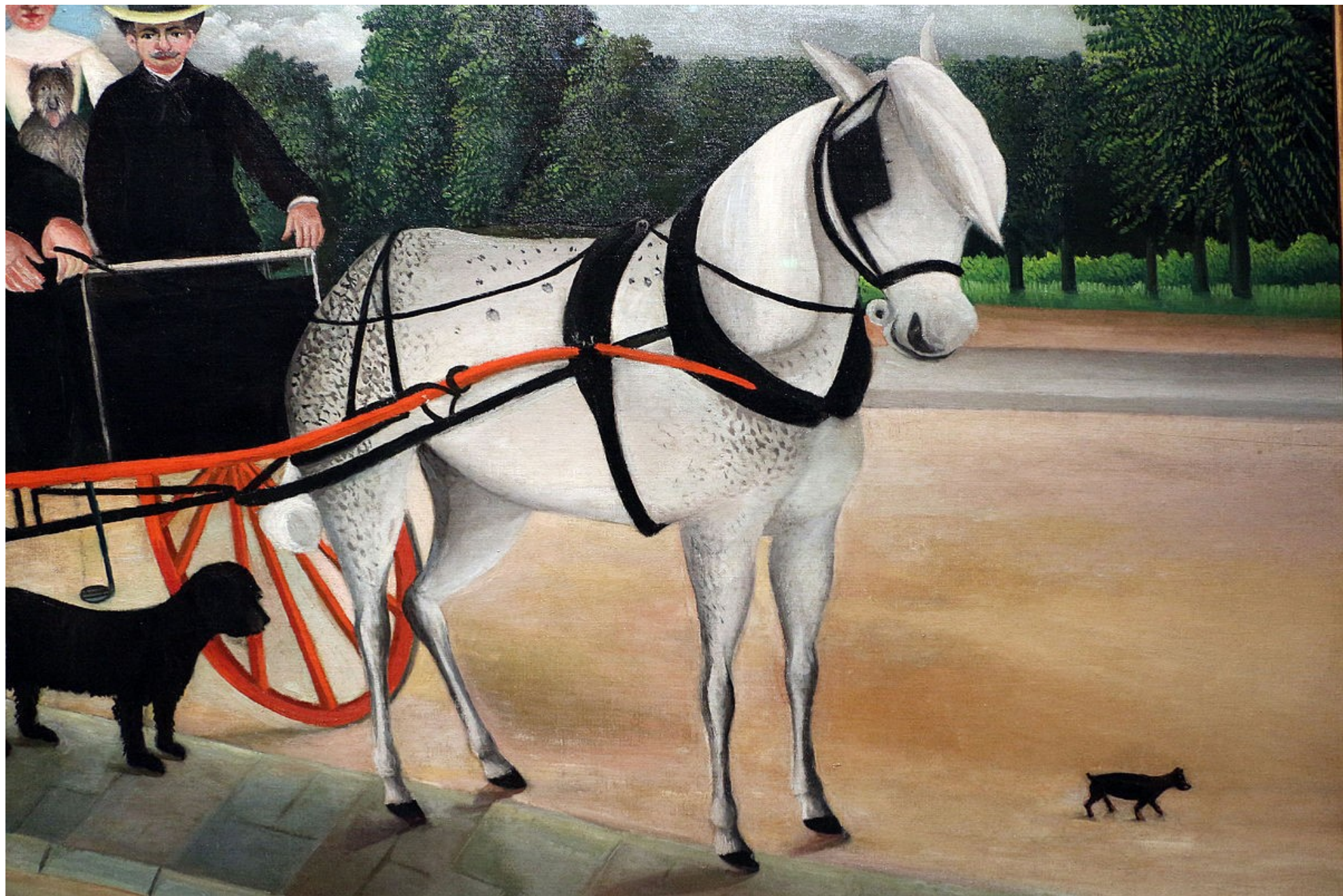

Es uno de sus lienzos más famosos, quizás ejecutado sobre la base de una fotografía.

Por un lado, se caracteriza por su immediatez expresiva, cercana a cuadros populares como el exvoto del siglo XIX que se exhibe en la sala, y por otro por los colores vivos y contrastantes.

EL SUEÑO

1910

Óleo/lienzo

204,5 cm × 298,5 cm

MoMA Nueva York

Una de las 25 pinturas dedicadas al tema de la jungla, es la mayor de su serie dedicada a la selva, inspirándose como de costumbre en el Museo de Historia Natural de París y su Jardin des Plantes .

Una posible interpretación de la pintura, ofrecida por Rousseau en una carta al crítico de arte André Dupont, es que representa a una mujer reclinada en un sofá en París, soñando que está escuchando a un flautista en la selva.

El marchante de arte francés Ambroise Vollard compró la pintura de Rousseau, en febrero de 1910.

Cuando Rousseau pintó este lienzo, Freud lanzó sus trabajos y experimentos en torno a los sueños. Según Freud el sueño es el lugar de los deseos enterrados y reprimidos . Las sesiones de psicoanálisis se realizan en un sofá similar a este –diván-. Por tanto, se puede encontrar algún paralelismo.

Trató de explicar su inserción de un músico y un desnudo femenino reclinado en una jungla iluminada por la luna llena de vegetación exótica y vida silvestre inspirada en sus visitas al Jardin des Plantes de París, lo que pinta aquí es un jardín botánico y zoológico combinados.

El pintor autodidacta fue un precedente crucial para artistas surrealistas como Salvador Dalí y René Magritte, quienes también se apoyaron en combinaciones incongruentes e imágenes oníricas para crear cuadros misteriosos e inolvidables.

TUMBA DE HENRI ROUSSEAU
Laval

Rousseau falleció 2 de septiembre de 1910
en el Hospital Necker de París.

En 1893, Rousseau se trasladó a un estudio en Montparnasse, donde vivió y trabajó hasta su muerte en 1910.

En su funeral, siete amigos en el Cementerio de Bagneux: los pintores Paul Signac y Manuel Ortiz de Zárate, la pareja de artistas Robert Delaunay y Sonia Terk, el escultor Brancusi, el casero de Rousseau Armand Queval y **Guillaume Apollinaire** quien con tiza escribió el epitafio en una fosa común. Brancusi puso la lápida:

“Te saludamos. Gentil Rousseau, tu puedes oírnos.

Delaunay, su esposa, Monsieur Queval y yo.

***Deja que nuestro equipaje pase libre de impuestos por las puertas
del cielo.***

Te traemos pinceles, pinturas y lienzos.

Para que pases tu sagrado ocio en la luz y la Verdad de la Pintura.

Como una vez hiciste mi retrato frente a las estrellas.”

