

Realismo

PRINCIPALES EXPONENTES: GUSTAVE COURBET • JEAN-FRANÇOIS MILLET
• HONORÉ DAUMIER • JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT • ÉDOUARD MANET • ROSA BONHEUR

El realismo fue el primer movimiento artístico que denunció las tradiciones que habían sido instauradas por las academias de arte oficiales, en especial la Ecole des Beaux-Arts de París.

El realismo se desarrolló en el arte y la literatura en la segunda mitad del siglo XIX, desafiando la jerarquía de motivos que incluían la religión, la historia, la mitología y los retratos, ejecutados con unas técnicas rigurosas que resultaban atractivas para las clases ricas. En oposición al romanticismo imperante, el realismo se originó en Francia en parte también como respuesta a la revolución de 1848. Al representar a campesinos y obreros trabajando, los pintores realistas rechazaban los criterios académicos; usaban pinceladas sueltas y colores naturales, y, en ocasiones, pintaban *en plein air* (al aire libre). La Escuela de Barbizon de pintores, que trabajó en Francia desde hacia 1830 hasta 1870, formaba parte del realismo. Pintaban en el propio pueblo de Barbizon o sus alrededores, cerca

del bosque de Fontainebleau. Otro grupo, conocido como Escuela de La Haya, influido por los pintores paisajistas de Barbizon, vivió y trabajó en La Haya entre 1860 y 1890. Realistas de renombre fueron Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), Gustave Courbet (1819-1877), Jean-François Millet (1814-1875), Honoré Daumier (1808-1879), Jules Breton (1827-1906) e Iliá Repin (1844-1930).

PRINCIPALES APORTACIONES

Los realistas retrataron el mundo moderno, incluidos los campesinos, los obreros y los entornos rurales y urbanos. Mientras que Courbet fue duramente criticado, otros realistas como Bonheur alcanzaron un reconocimiento internacional. Con su inmensa energía, el cuadro *La feria de caballos* fue elogiado en el Salón de París y se ganó la admiración del muy respetado Eugène Delacroix (1798-1863).

La feria de caballos, Rosa Bonheur, 1852-1855, óleo sobre lienzo, 244,5 × 506,7 cm, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos



Impresionismo

PRINCIPALES EXPONENTES: CLAUDE MONET • PIERRE-AUGUSTE RENOIR
• CAMILLE PISSARRO • BERTHE MORISOT • EDGAR DEGAS • MARY CASSATT

En 1874, con atrevimiento a juzgar por la época, un grupo de artistas asentados en París organizó una exposición que era independiente del Salón de París, con sus «normas» tan estrictas.

Centrándose en la luz, los cuadros de los impresionistas estaban llenos de colorido y se asemejaban a esbozos. Sus ideas, que habían ido cobrando forma desde mediados de 1860, evolucionaron del paisajismo inglés y del realismo, sobre todo de las escuelas de Barbizon y La Haya, y su obra parecía espontánea y naturalista. Mediante el empleo de teorías del color y de tecnologías modernas, como la fotografía, las pinturas portátiles y los pigmentos sintéticos, entre los primeros impresionistas estaban Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Camille Pissarro (1830-1903) y Berthe Morisot (1841-1895). Pintaban paisajes y escenas cotidianas que mostraban a la gente de a pie y la vida moderna, pero su centro de interés eran los efectos pasajeros de la luz y el clima. Unas pinceladas discontinuas de colores vivos enfatizaban las condiciones cambiantes del exterior, ya que a menudo pintaban fuera, justo delante de sus motivos, en lugar de hacerlo en sus estudios, y muchos adoptaban la técnica *alla prima* («a la primera»), que consistía en completar una pintura al óleo en una sola sesión, sin esperar a que las capas de pintura se secaran. Si bien al principio fueron ridiculizados por muchos, más tarde los impresionistas fueron venerados, y entre 1874 y 1886 llegaron a organizar ocho exposiciones en París como grupo independiente.



Mujer con sombrilla, Madame Monet con su hijo, Claude Monet, 1875, óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm, National Gallery of Art, Washington, DC, Estados Unidos

PRINCIPALES APORTACIONES

La mayoría de los impresionistas aplicaban unas pinceladas imprecisas y colores vivos, y a menudo pintaban en el exterior. Como la pintura paisajista y el realismo, entre sus fuentes de inspiración cabe citar las obras de Delacroix, las xilografías japonesas, la modernidad y los progresos industriales. Monet, el impresionista más diligente, creó la luminosa y espontánea *Mujer con sombrilla*, donde retrata a su mujer y a su hijo desde un punto de vista bajo.

Postimpresionismo

PRINCIPALES EXPONENTES: PAUL CÉZANNE • VINCENT VAN GOGH • PAUL GAUGUIN
• HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC • HENRI ROUSSEAU • GEORGES SEURAT

1885
-
1910



Naturaleza muerta con manzanas y una maceta de primulas, Paul Cézanne, h. 1890, óleo sobre lienzo, 73 x 92,4 cm, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos

En 1910, el artista y crítico de arte Roger Fry (1866-1934) usó la palabra «postimpresionismo» en el nombre de una exposición para referirse a los artistas que habían reaccionado en contra del enfoque objetivo de los impresionistas.

La exposición de Fry «Manet y los postimpresionistas» incluyó a Paul Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903), Vincent van Gogh (1853-1890), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) y Georges Seurat (1859-1891), así como a Édouard Manet (1832-1883). No era un grupo formal: Fry acuñó el término «postimpresionismo» una vez que todos los artistas habían fallecido, por lo que ninguno de ellos supo de su agrupación, y todos poseían unas ideas y perspectivas propias. Aunque algunos al principio se habían asociado con los impresionistas, ninguno de ellos llegó a plasmar el mundo de una forma tan directa y sencilla como los impresionistas habían hecho, y todos creían

que el impresionismo era limitado. Algunos evocaban un ambiente o espiritualidad mediante el color y el simbolismo, mientras que otros exploraban los efectos ópticos y las teorías del color, y unos últimos buscaban expresar la estructura subyacente de las cosas. Aunque todos trabajaban de forma independiente, el color y la forma en general eran importantes para todos los postimpresionistas. Todos ellos seguían representando el mundo visible, pero modificaban lo que veían, y, en última instancia, inspiraron las ideas para la abstracción.

PRINCIPALES APORTACIONES

La mayoría de los postimpresionistas empleaban el color para transmitir espiritualidad y ambiente. Todos eran franceses y pretendían alejarse de las representaciones objetivas y muy realistas. Cézanne, por ejemplo, utilizaba una pincelada sesgada y una paleta rica para transmitir la estructura, centrándose en las formas geométricas, como hace en esta naturaleza muerta con sus colores y tonos llamativos.



Neoimpresionismo

PRINCIPALES EXPONENTES: GEORGES SEURAT • CAMILLE PISSARRO
• PAUL SIGNAC • THÉO VAN RYSSSELBERGHE • HENRI-EDMOND CROSS

1886
-
1906



PRINCIPALES APORTACIONES

A diferencia de los impresionistas, que se centraron en la espontaneidad y la naturaleza, los neoimpresionistas basaron su arte en la ciencia. Paul Signac combina sus puntos de color puro, como se aprecia en este cuadro de barcas de pesca, para crear una imagen, igual que los píxeles en una pantalla. Este fenómeno se conoce como *mélange optique* («mezcla óptica»).

Calma vespertina, Allegro Maestoso, Opus n.º 220 de la serie «El mar, los barcos, Concarneau», Paul Signac, 1891, óleo sobre lienzo, 64,8 x 81,3 cm, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos

A mediados de 1880, varios jóvenes artistas quisieron distanciarse de la plasmación objetiva de los aspectos visuales y los momentos fugaces, tan propia del impresionismo.

A menudo agrupados bajo la etiqueta de postimpresionistas, los neoimpresionistas exploraron concretamente las teorías científicas del color. Bautizados por el crítico de arte Félix Fénéon (1861-1944) en 1886, los principales exponentes del neoimpresionismo fueron Georges Seurat, Paul Signac (1863-1935), Théo van Rysselberghe (1862-1926) y Henri-Edmond Cross (1856-1910), además de Pissarro durante una temporada. Mediante el uso del color de una forma científica y sistemática, siguieron las teorías de científicos como Ogden Rood (1831-1902) y Michel Eugène Chevreul (1786-1889), y fueron inspirados especialmente por la obra de Chevreul *De la loi du contraste simultané*

des couleurs («De la ley del contraste simultáneo de colores»), publicada en 1839. Chevreul creía que nuestras percepciones del color están influidas por su ubicación y, en concreto, cuando los colores complementarios (es decir, los que ocupan posiciones opuestas en la rueda cromática) se yuxtaponen, parecen más luminosos. Los neoimpresionistas siguieron esta teoría aplicando pequeños toques o puntos de colores puros uno al lado de otro en los lienzos sin haberlos mezclado antes, lo que creaba unas imágenes vibrantes de la vida moderna. Denominado divisionismo o puntillismo, este método inspiró a artistas posteriores para ahondar en el estudio del color y la pincelada.



Fundición en bronce

PRINCIPALES EXPONENTES: AUGUSTE RODIN • CAMILLE CLAUDEL • EDGAR DEGAS
• CONSTANTIN BRÂNCUȘI • LOUISE BOURGEOIS • BARBARA HEPWORTH

La técnica de fundición del bronce a la cera perdida nació hace 6 000 años, aproximadamente. Este tipo de fundición consiste en moldear una escultura de arcilla, cubrirla con cera y luego elaborar un molde de arcilla o escayola a su alrededor. Este molde se calienta hasta que la cera se derrite y sale por unos orificios. A continuación, el bronce, que es básicamente una aleación de cobre con estaño, se vierte en el molde vacío que queda. Una vez que el bronce se ha enfriado y endurecido, se rompe el molde de arcilla.

A finales del siglo XIX, Degas empezó a crear esculturas de bronce de bailarinas y caballos, así como de mujeres que se lavaban y se secaban. Rara vez para ser expuestas al público, estas obras se realizaban principalmente para experimentar con la representación del movimiento. Vemos otros usos poco convencionales de la escultura en bronce en *Cabeza de mujer* (1909), de Picasso, y en dos obras de 1913, *Formas únicas de continuidad en el espacio* de Boccioni y *Perforadora* de Jacob Epstein (1880-1959). Asimismo, lograron unos resultados muy efectistas con la fundición del bronce Rodin, Camille Claudel (1864-1943), Brâncuși, Alexander Archipenko (1887-1943) y Hans (Jean) Arp (1886-1966), entre otros.

PRINCIPALES APORTACIONES

El escultor, pintor y grabador francés Aristide Maillol (1861-1944) se centró básicamente en crear figuras femeninas en bronce de proporciones clásicas. Influído por la escultura de la Roma y la Grecia clásicas y por el estilo de Gauguin, esta serena y escultural figura es una de las cuatro estatuas de tamaño natural que le encargaron, y representa a las antiguas diosas romanas Flora y Pomona, que están asociadas a la primavera y el verano, respectivamente.



Verano, Aristide Maillol, 1911, bronce,
161,3 × 71,1 × 45,7 cm, Metropolitan
Museum of Art, Nueva York, Estados
Unidos



Óleo sobre lienzo

PRINCIPALES EXPONENTES: ÉDOUARD MANET • CLAUDE MONET • PAUL CÉZANNE • JOAN MIRÓ
• WASSILY KANDINSKY • MARK ROTHKO



Un bar del Folies-Bergère,
Édouard Manet, 1882,
óleo sobre lienzo,
96 × 130 cm,
The Courtauld Gallery,
Londres, Reino Unido
(véase «Obras»,
pág. 60)

Desde el Renacimiento, la pintura al óleo sobre lienzo ha sido una de las técnicas artísticas más difundidas y convencionales.

Los artistas indios y chinos de los siglos v a x fueron los primeros que pintaron con un sustrato de pigmentos molidos mezclados con óleo, pero el método no contó con una gran popularidad hasta el siglo xv, cuando lo empezaron a usar los artistas europeos. Al principio, estos artistas pintaban sobre madera, pero enseguida prefirieron las telas más ligeras y extendidas. Aunque la tela precisa un apresto para evitar que la pintura traspase, a la larga, la pintura al óleo sobre lienzo se convirtió en el principal método de pintura. A finales del siglo xix, los artistas que pintaban *en plein air* descartaron el tradicional método consistente en aplicar pintura al óleo en capas y dejarlas secar una

por una antes de aplicar la siguiente. Este método, conocido como veladura, no era adecuado para pintar deprisa, por lo que los artistas que eran rápidos trabajando usaban el método «mojado sobre mojado», o *alla prima*, que consistía en aplicar pintura sin esperar a que se secaran las otras capas y mezclar la pintura en el propio lienzo. Varios artistas contemporáneos emplean una combinación de ambas técnicas.

PRINCIPALES APORTACIONES

A mediados del siglo xix, se comercializaron lienzos ligeros y pintura ya preparada en tubos metálicos blandos, lo que fue de gran ayuda para los pintores. Manet fue uno de los primeros artistas en utilizar estos artículos, ya que a menudo pintaba *alla prima* en vez de esperar a que se secaran las capas. Este método revolucionario influyó especialmente en los impresionistas.

Empaste

PRINCIPALES EXPONENTES: VINCENT VAN GOGH • JACKSON POLLOCK • WILLEM DE KOONING
• FRANK AUERBACH • ANSELM KIEFER • LUCIAN FREUD



Lirios, Vincent van Gogh,
1889, óleo sobre lienzo,
74,3 × 94,3 cm,
J. Paul Getty Museum,
Los Ángeles, California,
Estados Unidos

Proveniente del italiano *impastare* («amasar»), la técnica del empaste o impasto se refiere a la aplicación de pintura en capas muy gruesas. A menudo tanto que sobresale de la superficie, el empaste también se describe como pictórico o escultórico. Durante años, la pintura aplicada en capas gruesas con pinceladas visibles no contó con la aprobación de los pintores académicos, aunque algunos grandes maestros, como Caravaggio, Rubens, Rembrandt y Goya, solían usarla. Sin embargo, su uso no se generalizó hasta que artistas como Van Gogh empezaron a emplearla con frecuencia. Para esta técnica se utilizan pinturas al óleo de gran consistencia y, a veces, acrílicos, o bien los materiales se mezclan con pintura para crear textura, y se aplican con pinceles y espátulas. Algunos expresionistas abstractos usaban palos y otros

utensilios para crear regueros o gotas, y a menudo empleaban esmalte o pintura de uso doméstico. El empaste a veces se utiliza para sugerir texturas, como telas dobladas o arrugadas o una piel curtida, o para plasmar emociones fuertes. Los impresionistas se valieron del empaste para mostrar cuán rápidos y libres eran trabajando.

PRINCIPALES APORTACIONES

A pesar de que era pobre, Van Gogh a menudo aplicaba los tubos de pintura directamente sobre los lienzos, como se puede observar en partes de sus *Lirios*, con sus vivos colores, aunque pintados con esmero en la superficie. Artistas como Willem de Kooning (1904-1997), Anselm Kiefer (n. 1945) y Frank Auerbach (n. 1931) han empleado la técnica del empaste de formas aún más espectaculares.

Puntillismo

PRINCIPALES EXPONENTES: GEORGES SEURAT • PAUL SIGNAC • CAMILLE PISSARRO • VINCENT VAN GOGH • HENRI-EDMOND CROSS

Poco después de que Chevreul publicara su obra sobre el contraste simultáneo en 1839, muchos artistas empezaron a explorar de qué modo la ubicación del color repercute en las sensaciones visuales.

Artistas como Van Gogh, Gauguin y Pissarro pintaron obras vibrantes acordes a la teoría de Chevreul, según la cual los colores parecen más brillantes cuando se sitúan junto a sus complementarios. Los impresionistas y postimpresionistas fueron de los primeros en usar los colores complementarios en lugar de los tonos grisáceos o apagados para representar las sombras de los objetos, pero Seurat amplió la teoría de Chevreul al inventar el puntillismo. Este método consistía

en aplicar pequeños puntos de pintura uno al lado del otro, en vez de mezclarlos en una paleta previamente y aplicarlos a base de pinceladas. De este modo se pretendía lograr un mayor dinamismo y evitar la opacidad que podría provocar un color mezclado de antemano. La palabra «puntillismo» procede del francés *point*, «punto», porque el puntillismo consiste en aplicar la pintura mediante puntos, sin líneas de contorno ni trazos de color.

PRINCIPALES APORTACIONES

Seurat denominó cromoluminarismo a su propio método de aplicar puntos, mientras que Signac prefirió el término divisionismo, pero puntillismo se convirtió en el nombre más popular para esta técnica, que influyó en muchos artistas posteriores, como los fauvistas, los futuristas y los expresionistas. El sistema de Seurat fue el más puro: otros emplearon puntos más grandes o rayas. Los diminutos puntos de color de Seurat crean imágenes que parecen vibrar con un color brillante.

Marina en Port-en-Bessin, Normandía, Georges Seurat, 1888, óleo sobre lienzo, 65,1 x 80,90 cm, National Gallery of Art, Washington D. C., Estados Unidos

Pastel

PRINCIPALES EXPONENTES: EDGAR DEGAS • MARY CASSATT • BERTHE MORISOT • HENRI DE TOLOUSE-LAUTREC • ODILON REDON • PAULA REGO

Si bien no ha sido el medio más difundido, varios artistas han utilizado los pasteles desde que se empezaron a fabricar en Italia en el siglo XVI.

Los pasteles fueron muy populares entre los impresionistas, como Morisot, Renoir, Cassatt y Degas; por los postimpresionistas, como Gauguin y Toulouse-Lautrec; por los simbolistas, como Odilon Redon, Lucien Levy-Dhurmer (1865-1953) y Alphonse Osbert (1857-1939), y, en el siglo XXI, por Francesco Clemente (n. 1952). Debido a su inmediatez, los pasteles permiten a los artistas trabajar con rapidez en una variedad de estilos, desde sencillos bocetos hasta obras de arte detalladas o con diferentes capas. Fabricados a base de pigmentos

molidos aglutinados con goma arábica y pegamento, los pasteles se pueden elaborar en forma de barras duras o blandas de tiza o al óleo, o bien recubrirse de madera como lápices. A diferencia de las pinturas, los pasteles solo se pueden mezclar directamente en la superficie de trabajo. Los primeros pintores pastelistas mezclaban los colores con finura, pero Degas fue uno de los primeros artistas en utilizar los pasteles de una forma novedosa, suelta y expresiva, creando capas de color, un sistema que inspiró a Toulouse-Lautrec y Redon, entre otros.

PRINCIPALES APORTACIONES

La técnica del pastel que usó Degas era especialmente innovadora, ya que nunca difuminó los colores, sino que aplicó un fijador, cuya fórmula era secreta, en cada capa. Una vez que esta se había secado, aplicaba más capas de color, como se aprecia en el cuadro. La piel de las piernas de las bailarinas se distingue bajo sus vestidos semitransparentes.

Bailarinas en el antiguo Teatro de la Ópera, Edgar Degas, hacia 1877, pastel sobre monotipo en papel, 21,8 x 17,1 cm, National Gallery of Art, Washington D. C., Estados Unidos

Xilografía

PRINCIPALES EXPONENTES: PAUL GAUGUIN • FÉLIX VALLOTTON
• EDVARD MUNCH • ERNST LUDWIG KIRCHNER • EMIL NOLDE
• FRANZ MARC



PRINCIPALES APORTACIONES

Gauguin creó una variedad de texturas y tonos con la xilografía lijando los trozos de madera. Kirchner, en cambio, mientras era miembro del grupo Die Brücke, ideó un método para crear xilografías a la fibra en color mediante un pincel. Franz Marc descubrió las xilografías a la fibra japonesas en Francia en 1903, y después de regresar a Alemania, empezó a realizar xilografías y litografías.

La escuela de equitación, Franz Marc, 1913, xilografía, 27 x 29 cm, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos

La xilografía y el grabado en madera son técnicas ligeramente distintas, pero los dos términos se suelen usar para describir lo mismo; ambos son métodos de impresión de formas en madera.

Las xilografías se suelen realizar con tintas con base al aceite que se aplican con un pequeño rodillo. En cambio, los grabados en madera se elaboran con tintas con base al agua mediante unos pinceles y marcas especiales. En ambos procesos se talla un bloque de madera de modo que una imagen aparece en relieve. La tinta se aplica con el rodillo y el papel se coloca encima, y, a continuación, se prensa de forma mecánica o manual.

Utilizado en China para decorar tejidos desde el siglo v y empleado en Europa desde el siglo xiv, el grabado en madera es uno de los métodos más antiguos de impresión en relieve. Cuando los grabados *ukiyo-e* japoneses empezaron a aparecer en Europa a partir de la década de 1860, inspiraron una moda que recibió el nombre de «japonismo». Entre los artistas que estuvieron especialmente influidos por los grabados *ukiyo-e*, cabe citar a Manet, Degas, Cassatt, Gauguin, Van Gogh, Whistler, Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard y Félix Vallotton (1865-1925).

