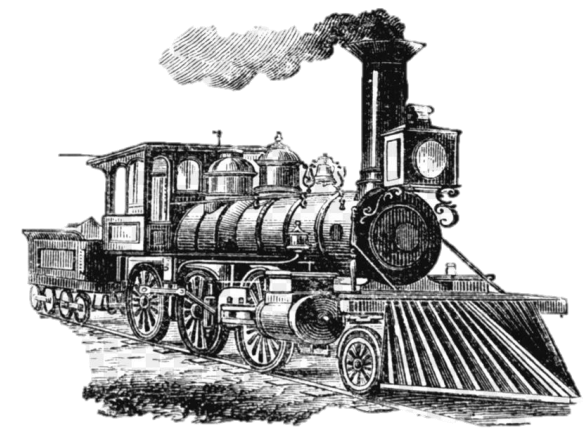

DEL REALISMO AL MODERNISMO

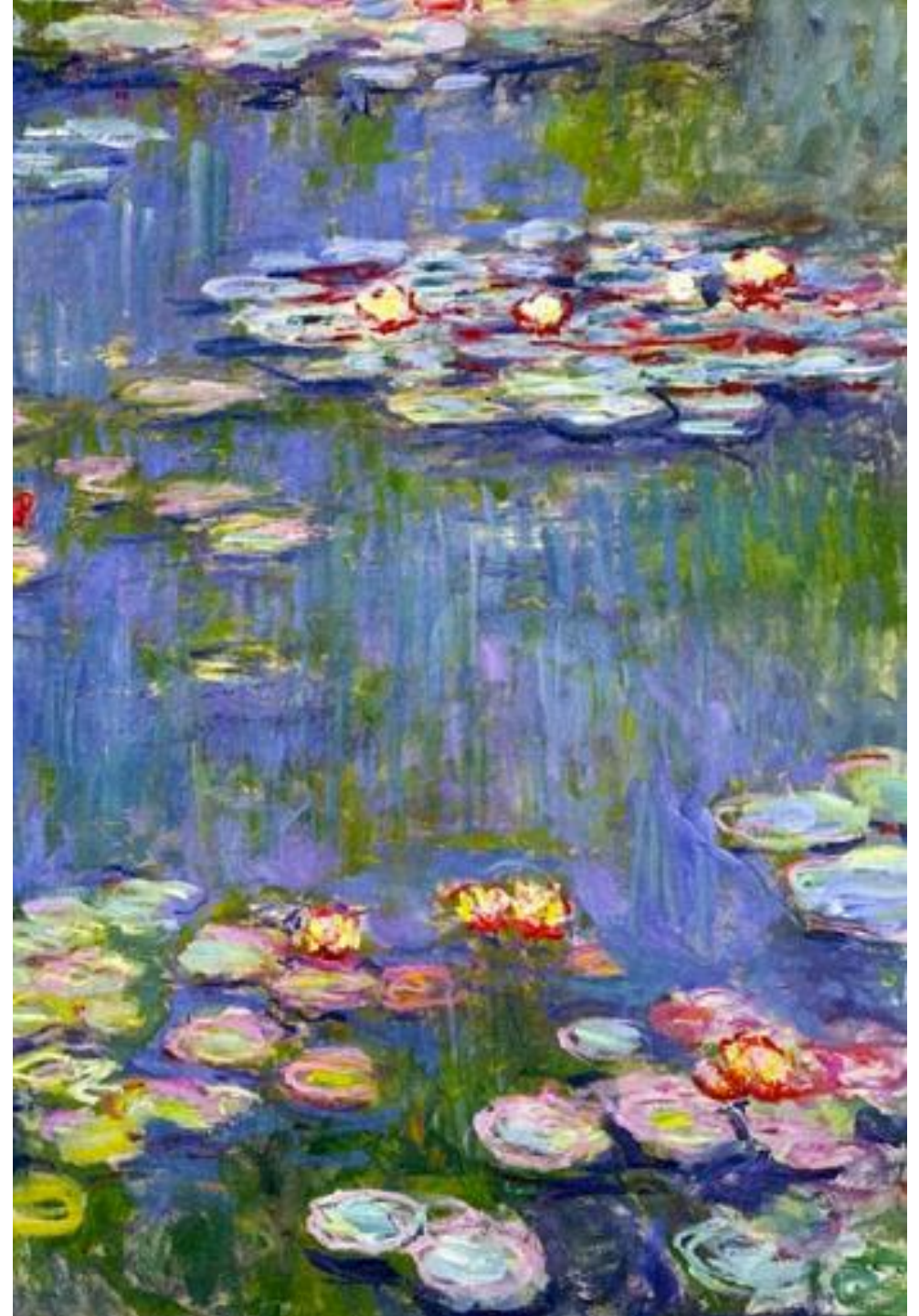
1. INTRODUCCIÓN

- La cultura y el arte vivieron **grandes transformaciones en la transición del siglo XIX al siglo XX**.
- El triunfo del **liberalismo**, el **desarrollo económico y científico de la 2ª Revolución Industrial**, y la extensión de la **educación** con la alfabetización generalizada en los países más avanzados, llevó a la **progresiva secularización** de la sociedad.
- El mundo se hizo más pequeño con el desarrollo de los **transportes** y de las **telecomunicaciones** (teléfono y telégrafo) y más reconocible gracias a inventos como la **fotografía** y el **cinematógrafo**.
- La nueva **sociedad urbana e industrial** inició un proceso de cambio que comenzó a alejar al arte de la tradición secular.
- Todo esto generó una serie de movimientos que fueron el germen de las **Vanguardias** del siglo XX.

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA

- El **centro artístico europeo** más importante del arte de la segunda mitad del siglo XIX fue **París**.
- Las principales tendencias pictóricas que se dieron en este tiempo fueron:
 - **Realismo**
 - **Impresionismo**
 - **Postimpresionismo**
 - **Simbolismo**
- En otras ciudades europeas, como **Londres, Berlín, Bruselas, Viena, Milán, Múnich y Barcelona** surgen nuevos centros artísticos y arquitectónicos gracias, sobre todo, a la aparición de una nueva corriente: el **Modernismo**.

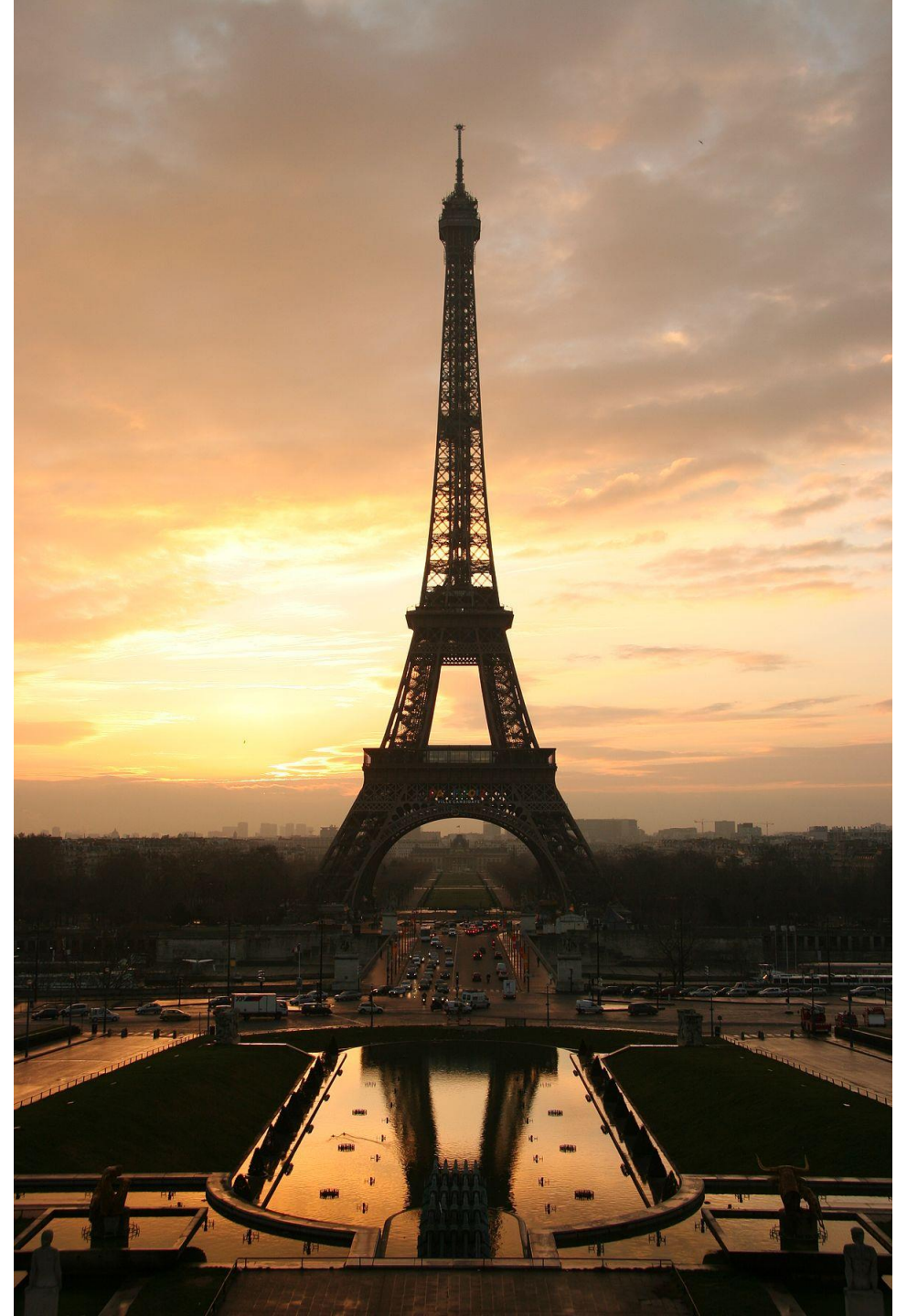
3. ARQUITECTURA DE FINALES DEL s.XIX

- El **crecimiento demográfico** de la segunda mitad del siglo XIX hizo necesario un **nuevo urbanismo**.
- Había que encontrar soluciones a los nuevos problemas:
 - El aumento de la población requería **construcciones rápidas y baratas**.
 - Los nuevos medios de comunicación, como el ferrocarril, exigían la edificación de **numerosas obras públicas**.
- Las nuevas concepciones arquitectónicas estarán protagonizadas por los nuevos materiales: **vidrio, hierro y cemento**.
- Como resultado de estas transformaciones, **a finales del siglo XIX surgen dos tendencias arquitectónicas** que responden a las necesidades estéticas y funcionales de la sociedad contemporánea:
 - a) **La arquitectura de hierro**
 - b) **La escuela de Chicago**
- **A finales del siglo XIX** surgirá en determinadas ciudades europeas un **nuevo estilo que escapa de la funcionalidad** y aboga más por la estética:
 - c) **El Modernismo**

ARQUITECTURA DE HIERRO

Las obras más conocidas de la arquitectura de hierro fueron las que se realizaron para las **exposiciones universales** de diferentes ciudades europeas, en las que la primera preocupación de los arquitectos e ingenieros fue la **funcionalidad**.

ALEXANDRE-GUSTAVE EIFFEL está considerado el padre de la construcción de hierro y acero de Francia. Con su obra más famosa, la *Torre Eiffel de París* (1887-1889), el ingeniero francés explotó al máximo las posibilidades arquitectónicas de este material.

ESCUELA DE CHICAGO

En 1871 fue destruida por un **incendio** la ciudad de Chicago y tuvo que ser reconstruida.

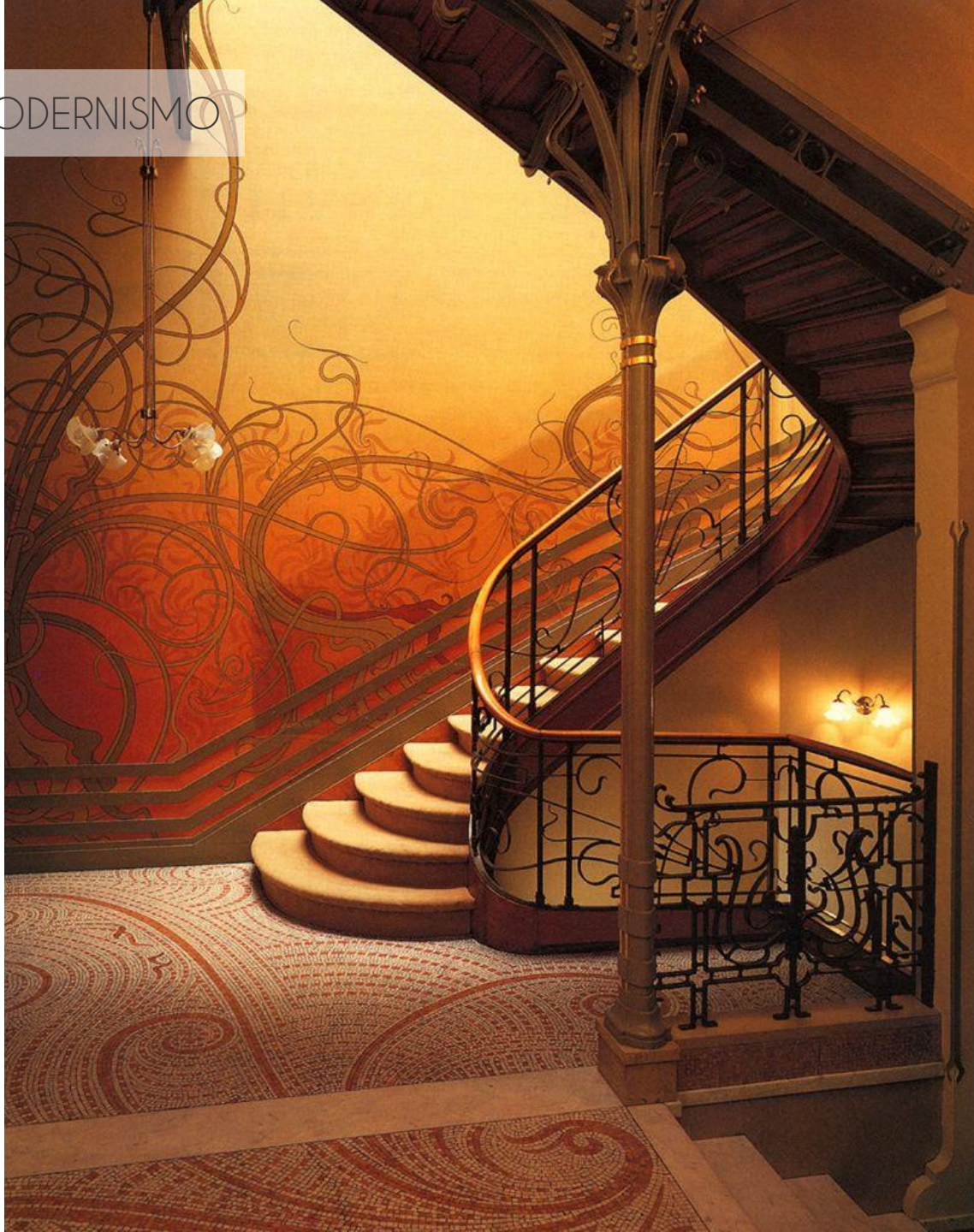
En su construcción participaron muchos arquitectos, y la **falta de espacio** junto a la **especulación del suelo** obligaron a levantar edificios muy altos (**rascacielos**), lo cual fue posible gracias a las estructuras metálicas.

LOUIS SULLIVAN: *Auditorium building* (1887-1890), Chicago.

LOUIS SULLIVAN: *Guaranty Building* (1894-1895), Buffalo, Nova York.

MODERNISMO

Este estilo propone la libertad de la arquitectura en favor de unas **decoraciones inspiradas en la naturaleza**, que pretenden **reaccionar contra el academicismo** que dominó el arte del siglo XIX.

Además, la burguesía y parte de la aristocracia reclamaron unas **formas más refinadas** que las de la producción industrial.

El Modernismo recibió diferentes nombres en cada país de Europa, como ***Art Nouveau*** (Francia), ***Slite Liberty*** (Italia), ***Jugendstil*** (Alemania), o ***Sezessionstil*** (Austria). No obstante, en todos presenta unas características comunes: **rompe con la tradición** a la vez que **aprovecha las ventajas que ofrece la tecnología y la industria**.

VICTOR HORTA: *Casa Tassel* (1892-1893), Bruselas.

MODERNISMO

El Modernismo se manifestó inicialmente en la **artesanía**, con el uso de **líneas serpenteantes** y de **motivos florales y geométricos**.

Los objetos más cotidianos debían tener un valor estético.

Esta idea pasó luego a la **arquitectura**: el edificio comenzó a concebirse como una **superficie de curvas**, con **líneas sinuosas y onduladas**, **grandes aberturas**, **balconadas sin simetría**, **hierros forjados**, etc.

ALFONS MUCHA: *Daydream* (1897), Colección privada.

ALFONS MUCHA: *Princess Hyacinth* (1911).

MODERNISMO

ANTONI GAUDÍ: *Casa Batlló*
(1904-1906), Barcelona

MODERNISMO

ANTONI GAUDÍ: *Sagrada Família* (1882-actualidad),
Barcelona

“La pintura, a través del color, y la escultura, mediante la forma, representan los organismos existentes. Figuras, árboles, frutas expresan su interioridad a través de su exterioridad. La arquitectura crea el organismo. Por ello, tiene que regirse por una ley en armonía con las de la naturaleza. Los arquitectos que no se atienen a este principio hacen chapuzas en lugar de una obra de arte”

4. PINTURA

4.1. Características generales:

- Frente a un arte que revisa permanentemente el pasado o los grandes acontecimientos históricos, **el artista volvió la mirada hacia la realidad cotidiana.**
- Esta actitud se manifestó en una serie de tendencias que tuvieron en el **Realismo** y el **Impresionismo** su vertiente más cotidiana, y en el **Posimpresionismo** y el **Simbolismo** su actitud más poética.

DAUMIER: *Vagón de tercera clase* (1864). Metropolitan Museum (Nueva York).

Realismo

- Corriente que surge como **oposición al Romanticismo y al Neoclasicismo** de la primera mitad del siglo XIX.
- Tanto en literatura (Balzac, Zola, Oller, Galdós) como en pintura, se **buscó la realidad más cercana y cotidiana**, no la de los grandes hombres ni la de los grandes acontecimientos.
- Protagonistas: las **nuevas clases populares** surgidas de la Revolución Industrial, con su miseria y necesidades → **No se idealizan las imágenes.**
- La creación artística debe ser **técnicamente perfecta**, pues **el artista pinta lo que ve, pero también elige lo que mira.**
- El Realismo triunfará en **Francia** entre **1848 y 1870.**

COURBET: *Los picapedreros*
(1849)

MILLET: *El Ángelus* (1857-1859). Musée d'Orsay (París)

MILLET: *Las espigadoras*
(1857). Musée d'Orsay (París)

GUSTAVE COURBET:
La Bacante (1844).
Arp Museum
Bahnhof Rolandseck
(Alemania)

GUSTAVE COURBET:
Mujer desnuda (1862).

GUSTAVE COURBET:
Mujer con loro
(1866). Museo
Metropolitano de
Arte (Nueva York)

GUSTAVE COURBET:
El origen del mundo
(1866). Museo de
Orsay (París)

FELIX VALLOTTON:
*Estudio anatómico
de un culo* (1884).
Fondation Pierre
Gianadda (Suíza)

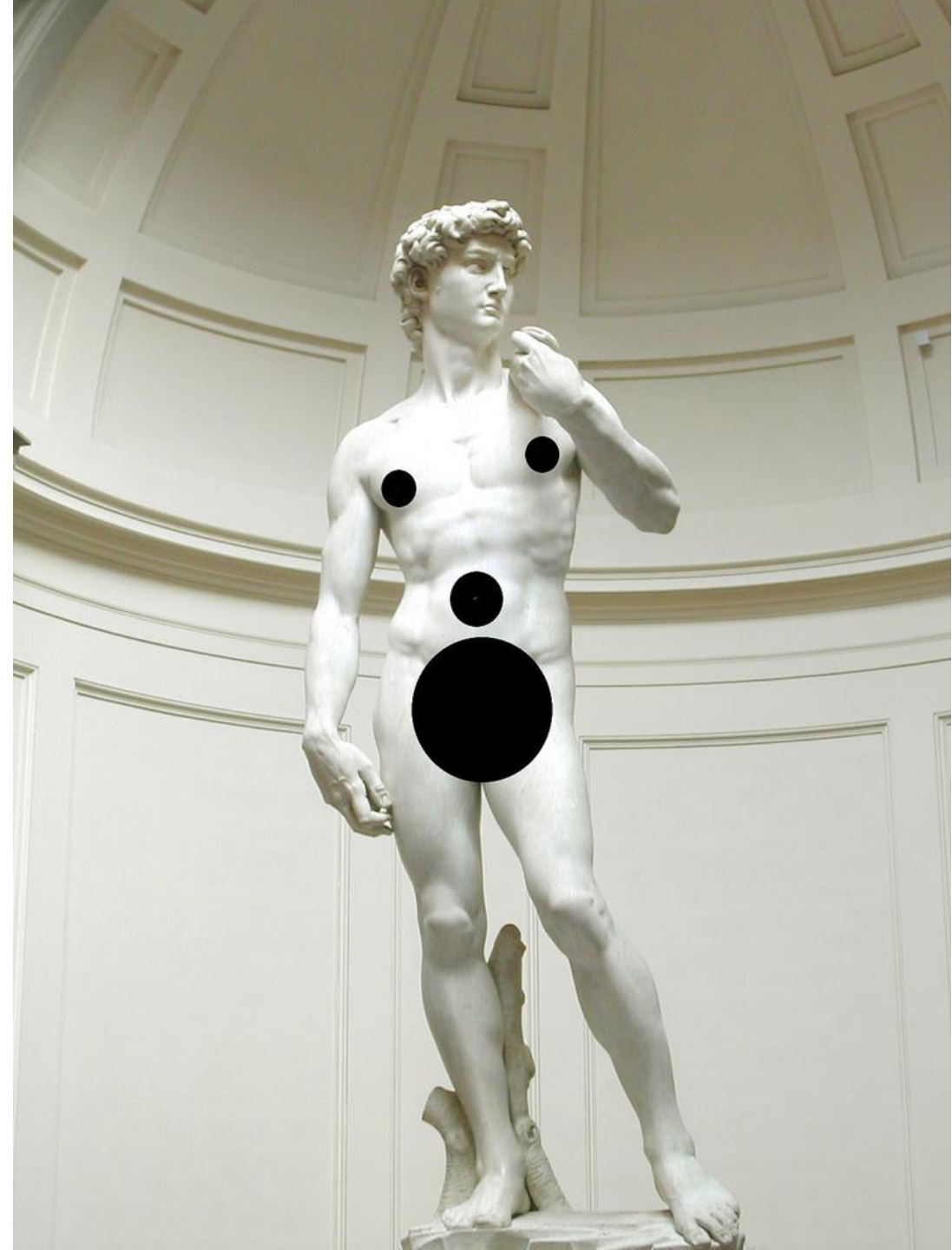
Obligan a dimitir a una profesora de arte por enseñar a sus alumnos el David de Miguel Ángel

Uno de los padres de los alumnos consideró que las imágenes del David de Miguel Ángel eran "controvertidas".

Al paro por enseñar a sus alumnos de 11 años el David de Miguel Ángel: "El problema está en la mirada"

Despiden a la directora de una escuela por enseñar el David de Miguel Ángel: "Es pornografía"

La educadora se ha quedado sin trabajo por una serie de padres que se mostraron "bastante molestos", pues sus hijos "no deberían ver esas piezas"

En la etapa de formación del Realismo francés del siglo XIX, el **desacuerdo del arte oficial con las nuevas tendencias** abrió una brecha insalvable entre:

- Arte oficial y dirigido (expuesto en los salones oficiales).
- Arte contestatario e independiente (artistas que evolucionaron hacia temáticas nuevas y expusieron sus obras en salones extraoficiales, independientes (*Salon des refusés*)).

MARTÍ ALSINA: *La siesta* (1884).
MNAC (Barcelona)

Impresionismo

- En el último cuarto del siglo XIX, un nuevo movimiento pictórico, el **Impresionismo**, dio el **primer paso en el proceso de renovación artística** que nos llevó hasta el arte contemporáneo.
- La **captación de la luz mediante toques cromáticos sueltos** fue la ambición de todos los impresionistas, siendo los **antecedentes** más directos paisajistas como Constable y Turner.
- En un primer momento, **la sociedad fue hostil** a esta nueva forma de pintar.
- Eran artistas que **iban en contra del academicismo y del arte oficial**.

Renoir

Monet

Manet

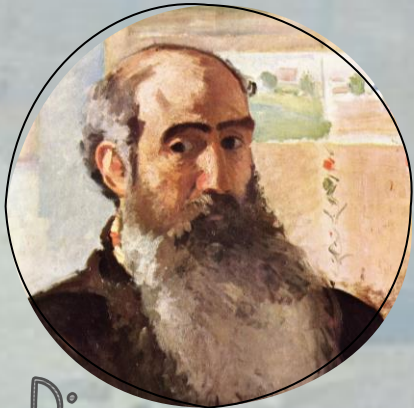

Sisley

Degas

Pissarro

Los pintores impresionistas formaron un **grupo unido** en torno a la figura de **Manet**.

Solían reunirse en los cafés parisinos, especialmente el **Café Guerbois**, donde hablaban de pintura y arte.

La presentación en sociedad de estos artistas fue una **exposición** celebrada en **1874**. Las obras allí expuestas provocaron el **escándalo** entre los gustos más conservadores y la Academia, pero también el **entusiasmo** de los artistas e intelectuales más innovadores.

En esta exposición **Monet** expuso ***Impresión Sol naciente***, que acabó dando nombre al movimiento.

ÉDOUARD MANET

En **1863 Manet** (precursor del movimiento y a medio camino entre el Realismo y el Impresionismo) expuso su cuadro *Almuerzo campestre*, que **escandalizó a los sectores tradicionales** ligados a los salones oficiales del arte y, en cambio entusiasmó a sus compañeros innovadores.

Al ser rechazado por la exposición del Salón oficial de ese año, fue expuesto en el llamado *Salón de los rechazados*, una exposición paralela, con el título de *El Baño*.

MANET: *Almuerzo campestre* (1863), Musée d'Orsay (París).

ALMUERZO CAMPESTRE

FICHA TÉCNICA

Autor: Édouard Manet

Cronología: siglo XIX (1863)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: costumbrista

Estilo: realista/impresionista

Localización: Musée d'Orsay
(París)

TIZIANO: *Concierto campestre* (1510),
Museo del Louvre (París).

Mujer en
ropa
interior
refrescán
dose en
un arroyo

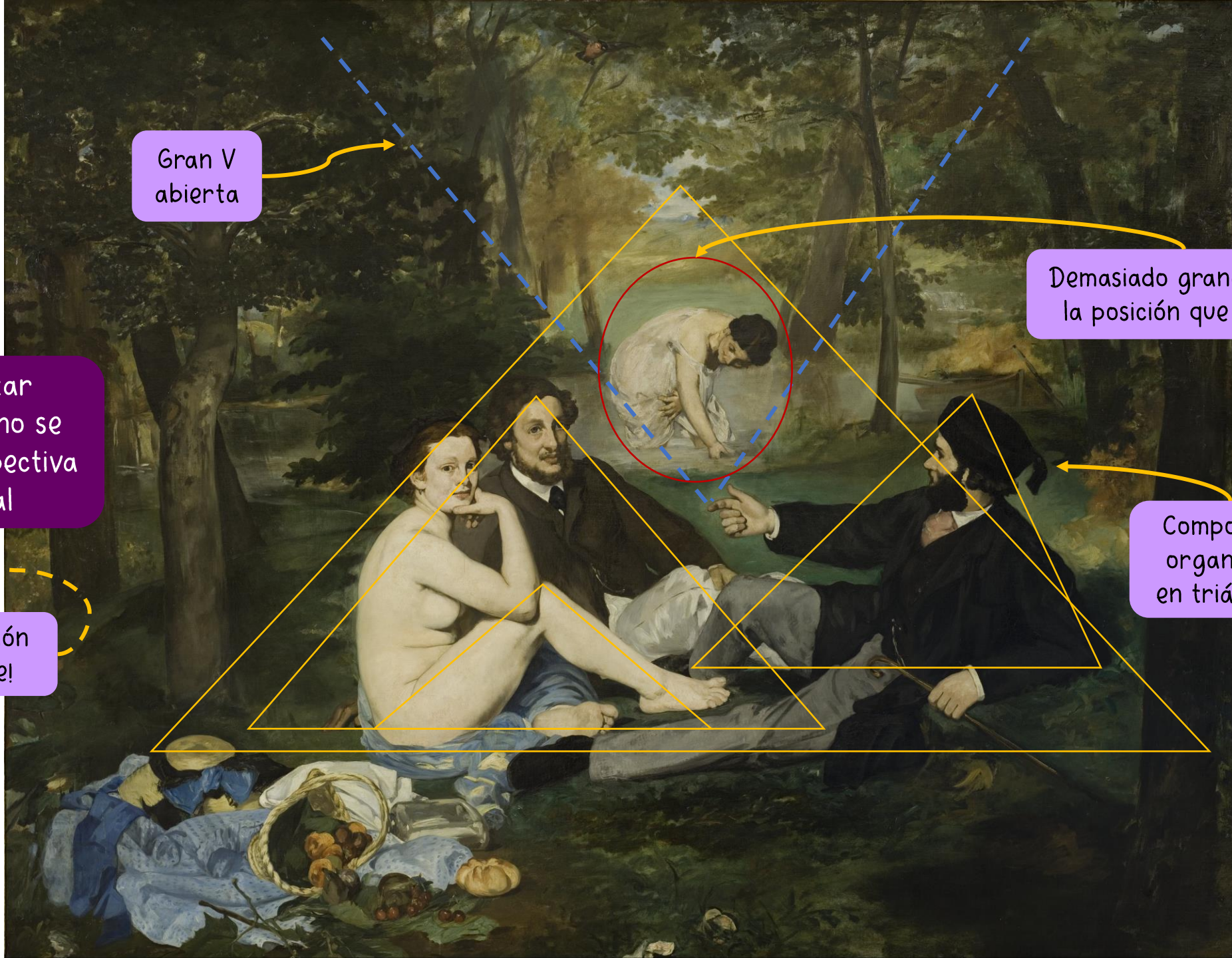
Hombres
vestidos y
mujer
desnuda

Naturaleza
muerta

Mirada
sensual

La obra queda
estructurada en tres
planos horizontales
superpuestos

Gran V
abierta

Demasiado grande para
la posición que ocupa

Para aportar
profundidad no se
utiliza la perspectiva
tradicional

Composición
organizada
en triángulos

La vegetación
es la clave!

Tratamiento realista
(sin idealización) de
las figuras

Claro predominio
del color

Iluminación variable

Se filtra a través
de los árboles

Manet critica la hipocresía social que no comprende el desnudo de una mujer fuera de una temática concreta ni la forma novedosa en que hace referencia a los grandes maestros de la pintura, a los que admira.

ÉDOUARD MANET

MANET: *El bar de Folies-Bergère*
(1881-1882), Courtauld Institute
(Londres).

Características del Impresionismo

- **Pincelada suelta.** Al ser contempladas de lejos, las formas cobran sentido.
- **Temática moderna:** plasman un **instante fugaz**, la impresión de un momento determinado.
- **Descuido de los detalles.**
- Preocupación prioritaria por captar los **efectos de luz** → estudio de la **teoría de los colores** y realización de **apariencias sucesivas**.
- **Plein air:** el artista trabaja directamente en el lugar que pinta y no en el taller.

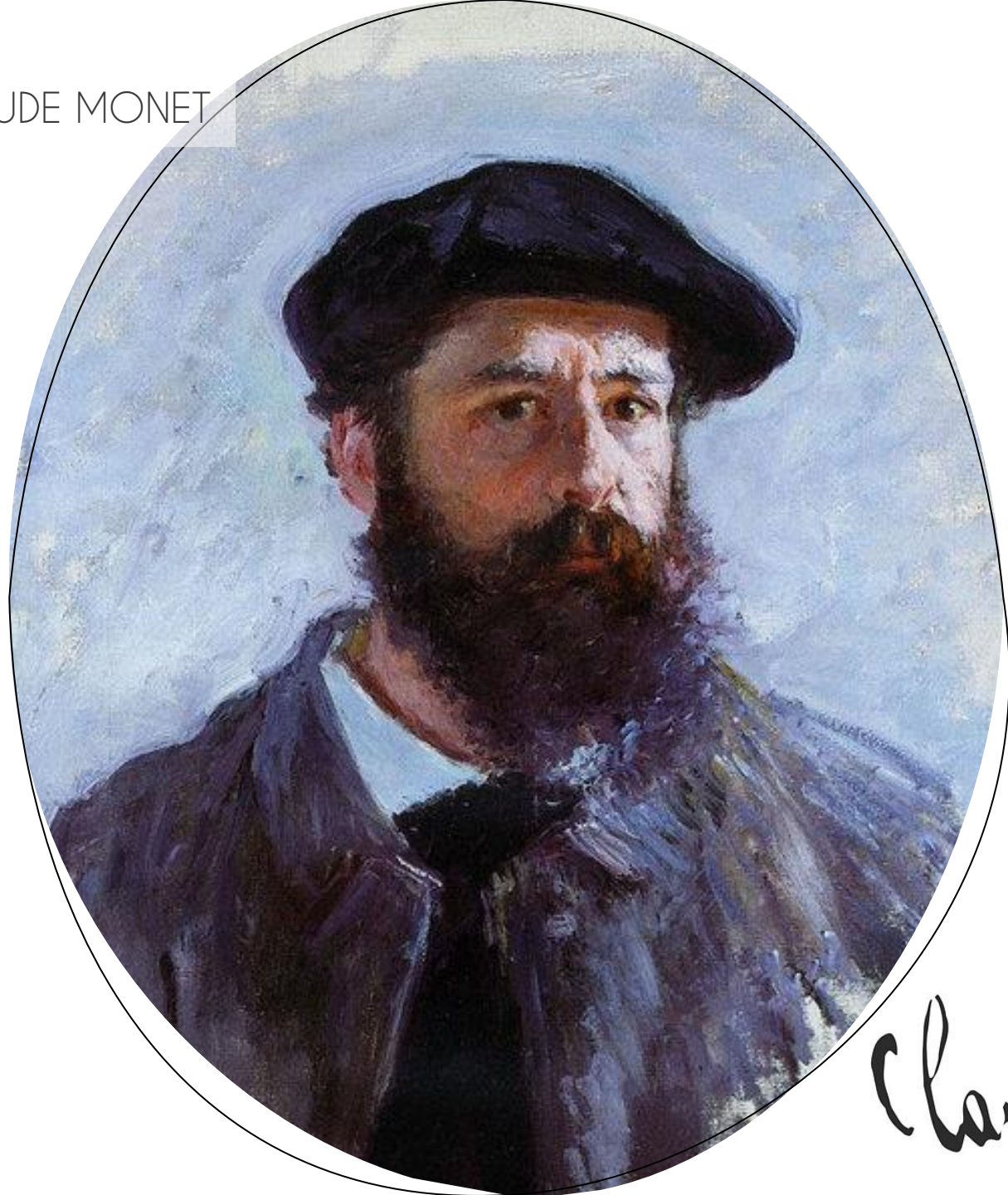

La luz es un elemento **cambiante** y eso representa un problema para el pintor. No puede detenerse a componer un cuadro perfecto, debe **pintar rápido** para captar el momento, los matices.

Para ellos se pinta **al aire libre** y con una **pincelada rápida, suelta**.

Desaparece el dibujo y el color lo inunda todo.

CLAUDE MONET

CLAUDE MONET (1840-1926) tiene una **producción amplia y variada**: paisajes, marinas, fluviales y sus famosos nenúfares.

Fue capaz de **captar los reflejos luminosos del sol en el agua**.

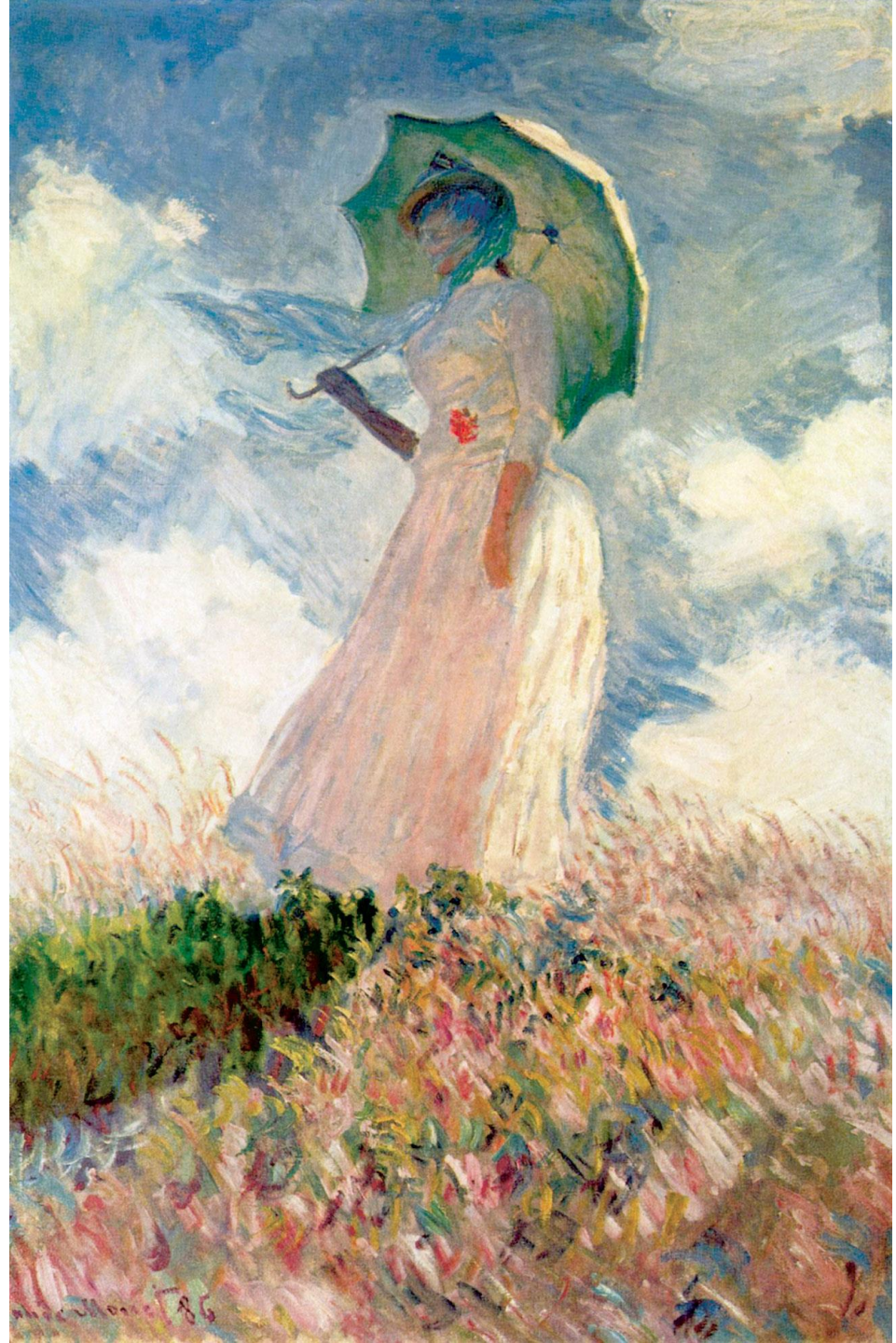
En sus obras **el dibujo prácticamente desaparece**, las formas se disuelven en sus cuadros. La **luz** y el **color** son los **únicos protagonistas** de la obra, a un paso de la abstracción.

Claude - Monet

CLAUDE MONET

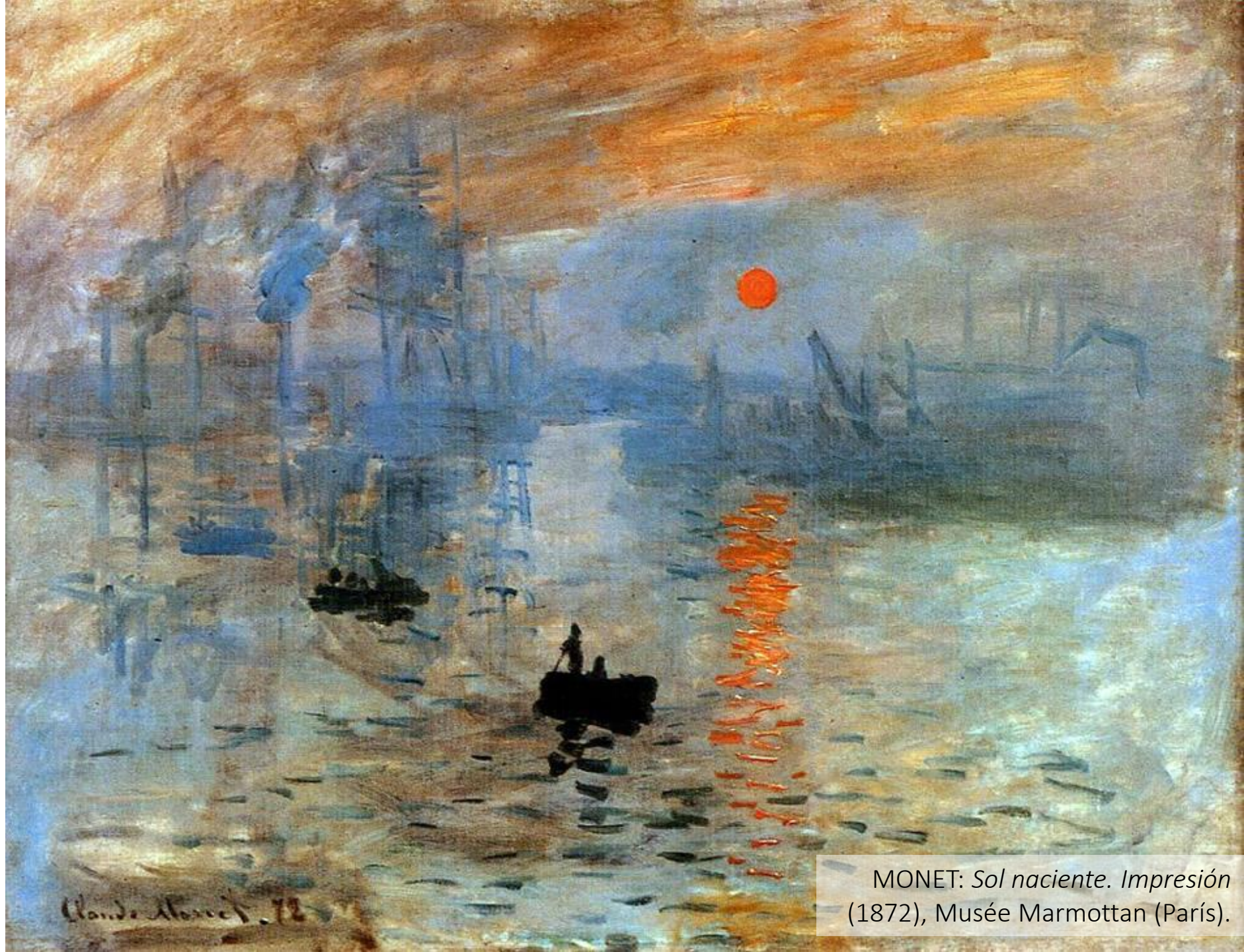
"Para mi, un paisaje no existe en sí mismo, ya que su aspecto cambia a cada momento; pero el ambiente que lo rodea lo trae a la vida — la luz y el aire varían continuamente. Para mí, es sólo la atmósfera circundante que da a los sujetos su verdadero valor"

CLAUDE MONET

MONET, RENOIR y SISLEY (los únicos realmente impresionistas) viajaron a un pequeño pueblo francés, **Argenteuil**, para experimentar con las impresiones luminosas.

Allí MONET pinta su obra ***Sol naciente. Impresión*** (1872), que da nombre al grupo ya que, al ser presentada en una exposición, provocó el desprecio del crítico Louis Leroy que, en tono despectivo, dio el nombre de *impresionistas* a los artistas que participaban.

MONET: *Sol naciente. Impresión* (1872), Musée Marmottan (París).

SOL NACIENTE. IMPRESIÓN

FICHA TÉCNICA

Autor: Claude Monet

Cronología: siglo XIX (1872)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: paisaje

Estilo: impresionista

Localización: Musée
Marmottan (París)

Vista al amanecer del
puerto de *Le Havre*, donde
el artista pasó su juventud

El protagonismo del
cuadro lo tiene la luz

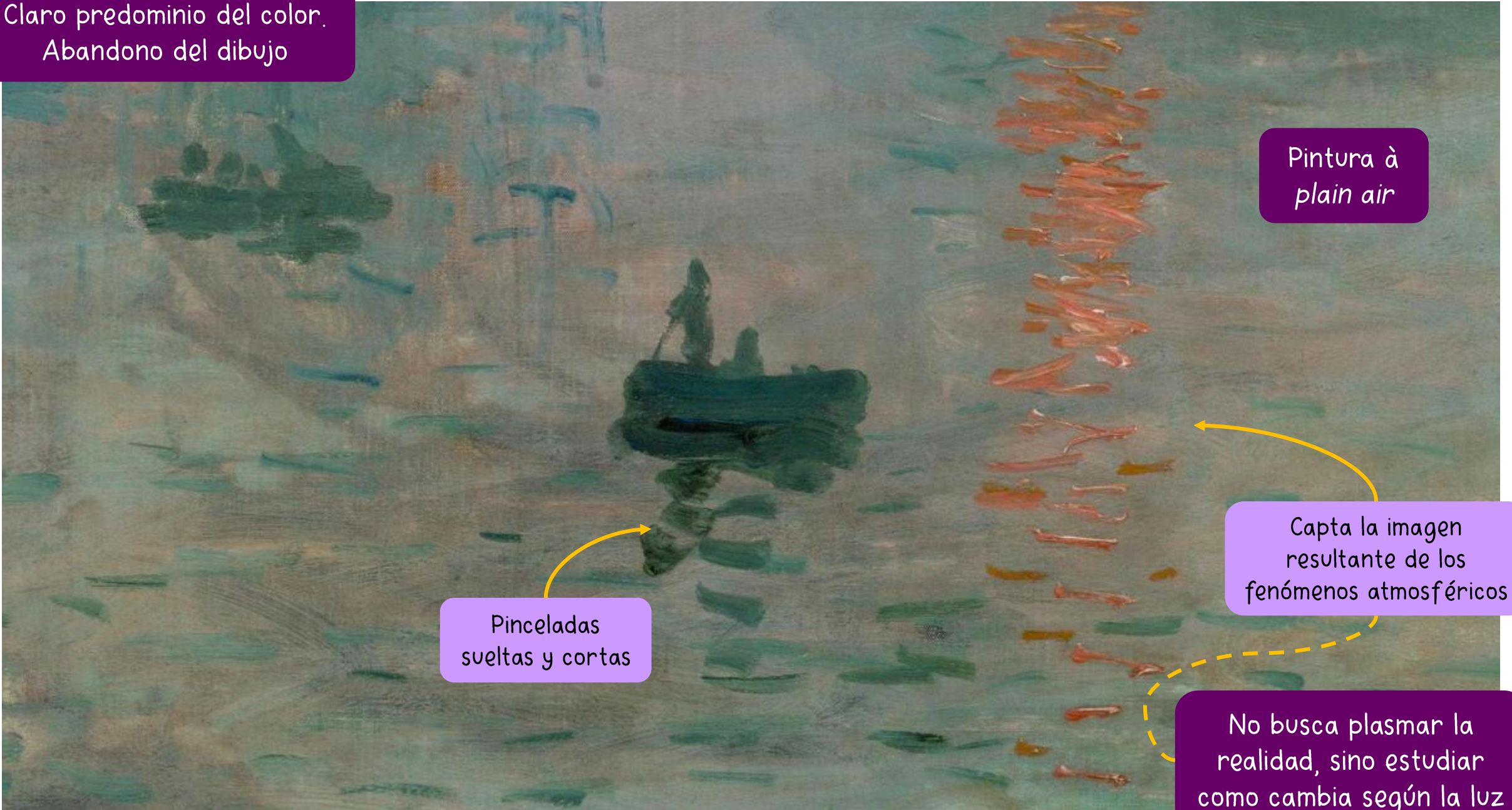
Claro predominio del color.
Abandono del dibujo

Pintura à
plain air

Pinceladas
seltas y cortas

Capta la imagen
resultante de los
fenómenos atmosféricos

No busca plasmar la
realidad, sino estudiar
como cambia según la luz

Serie: LA CATEDRAL DE ROUEN

FICHA TÉCNICA

Autor: Claude Monet

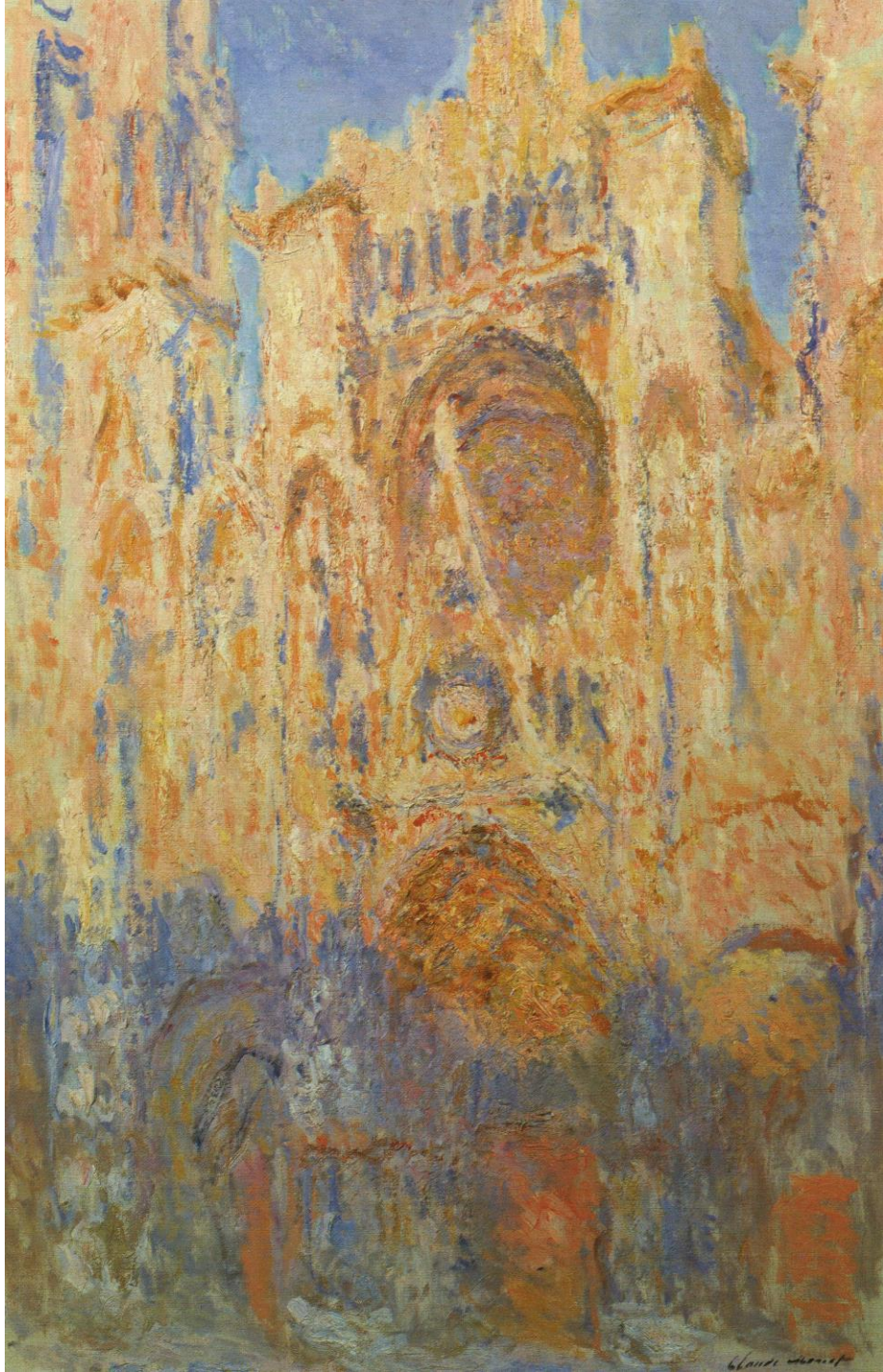
Cronología: siglo XIX (1890-1893)

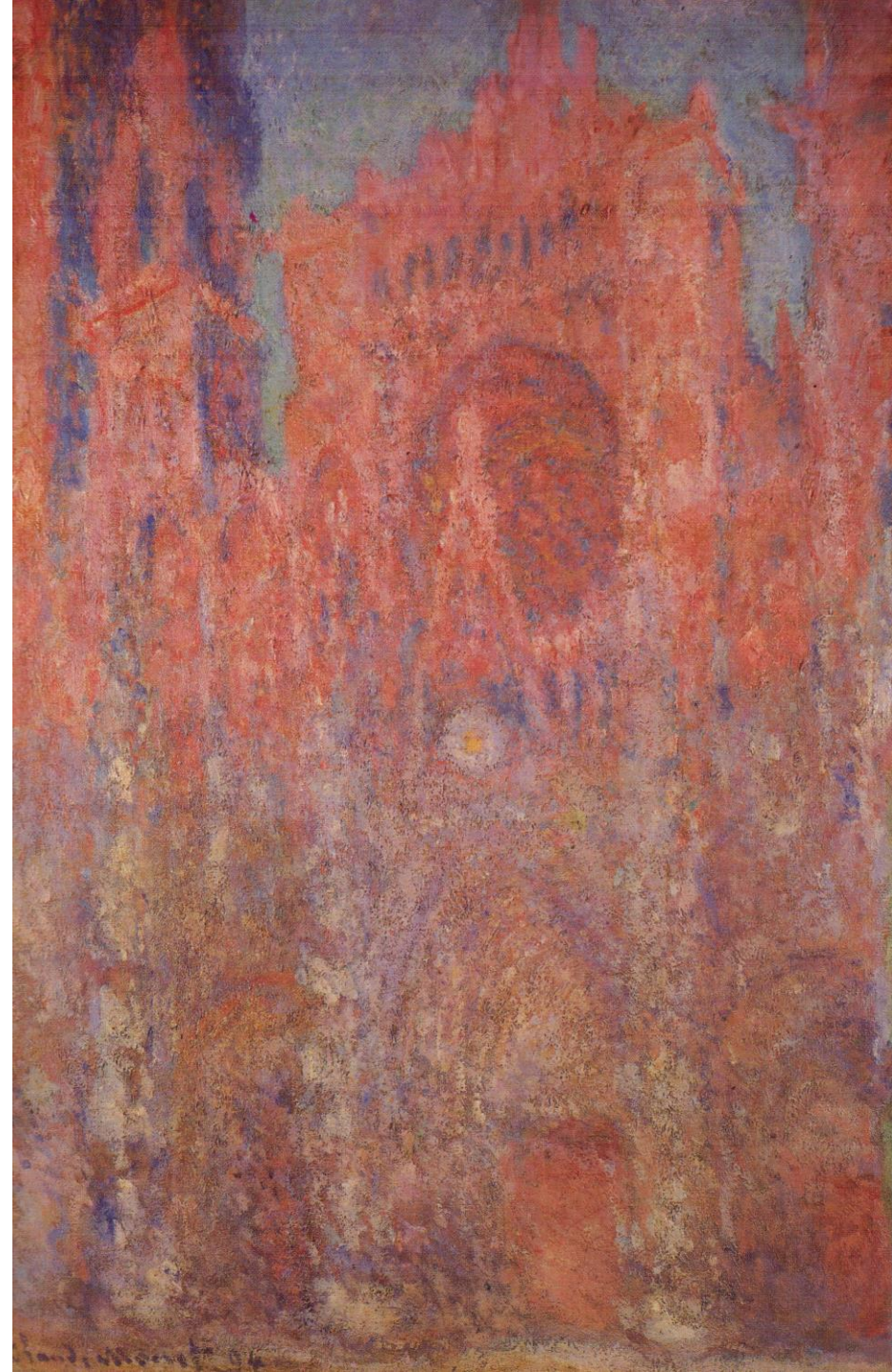
Técnica: óleo sobre lienzo

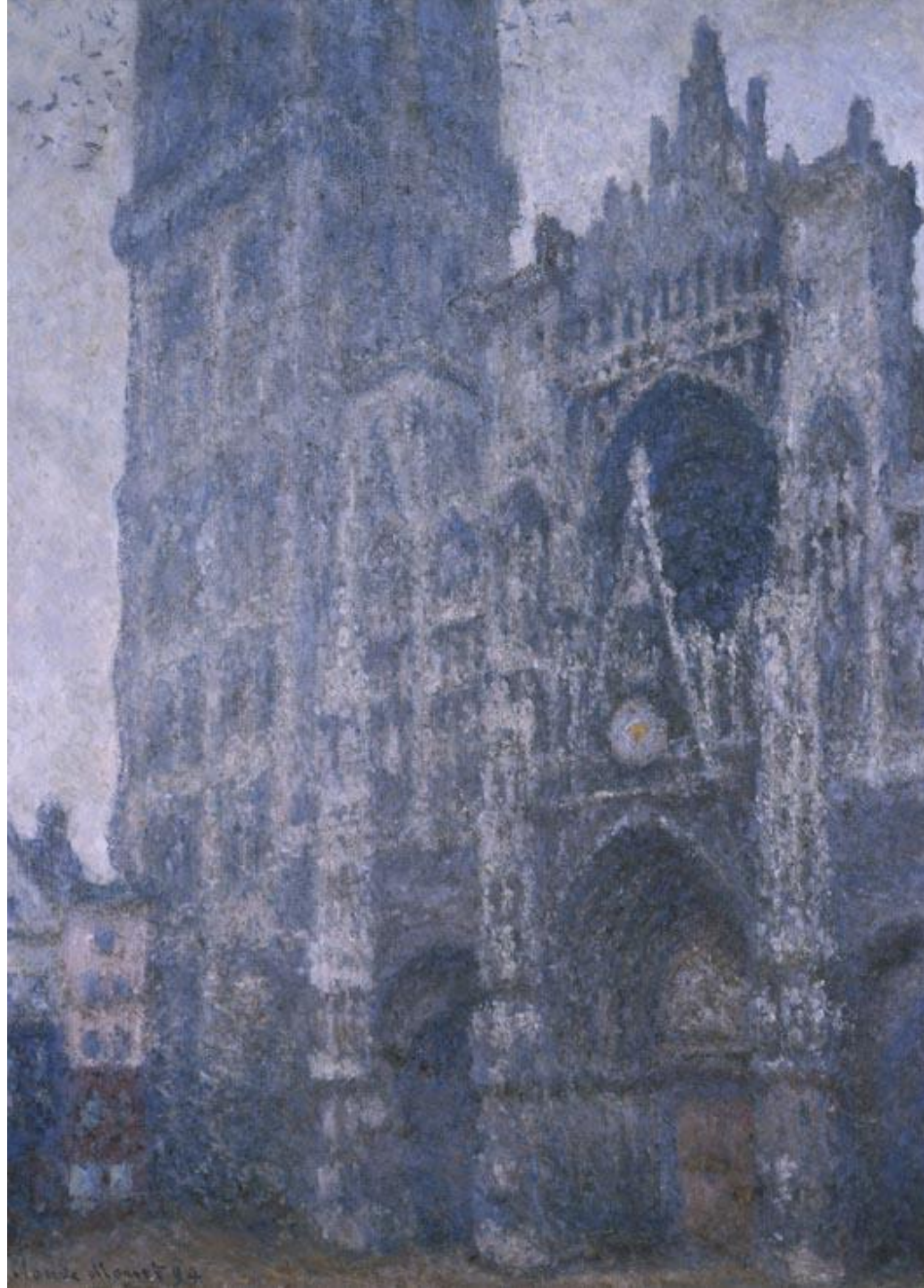
Tema: paisaje

Estilo: impresionista

Localización: Musée d'Orsay (París)

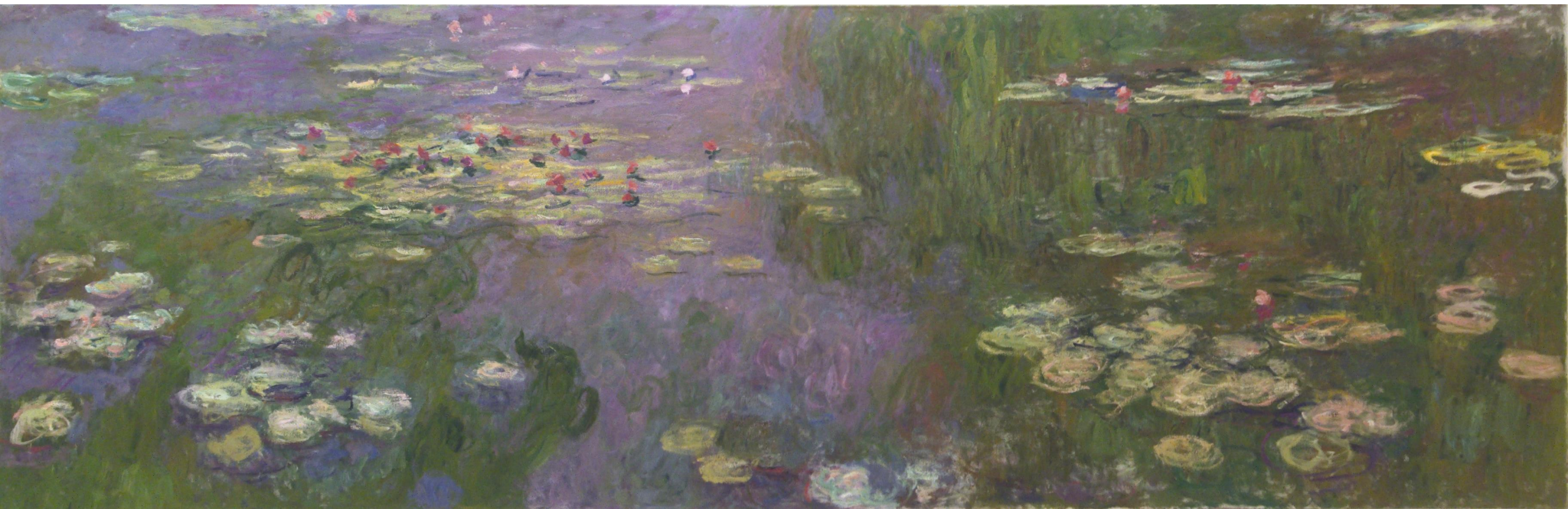

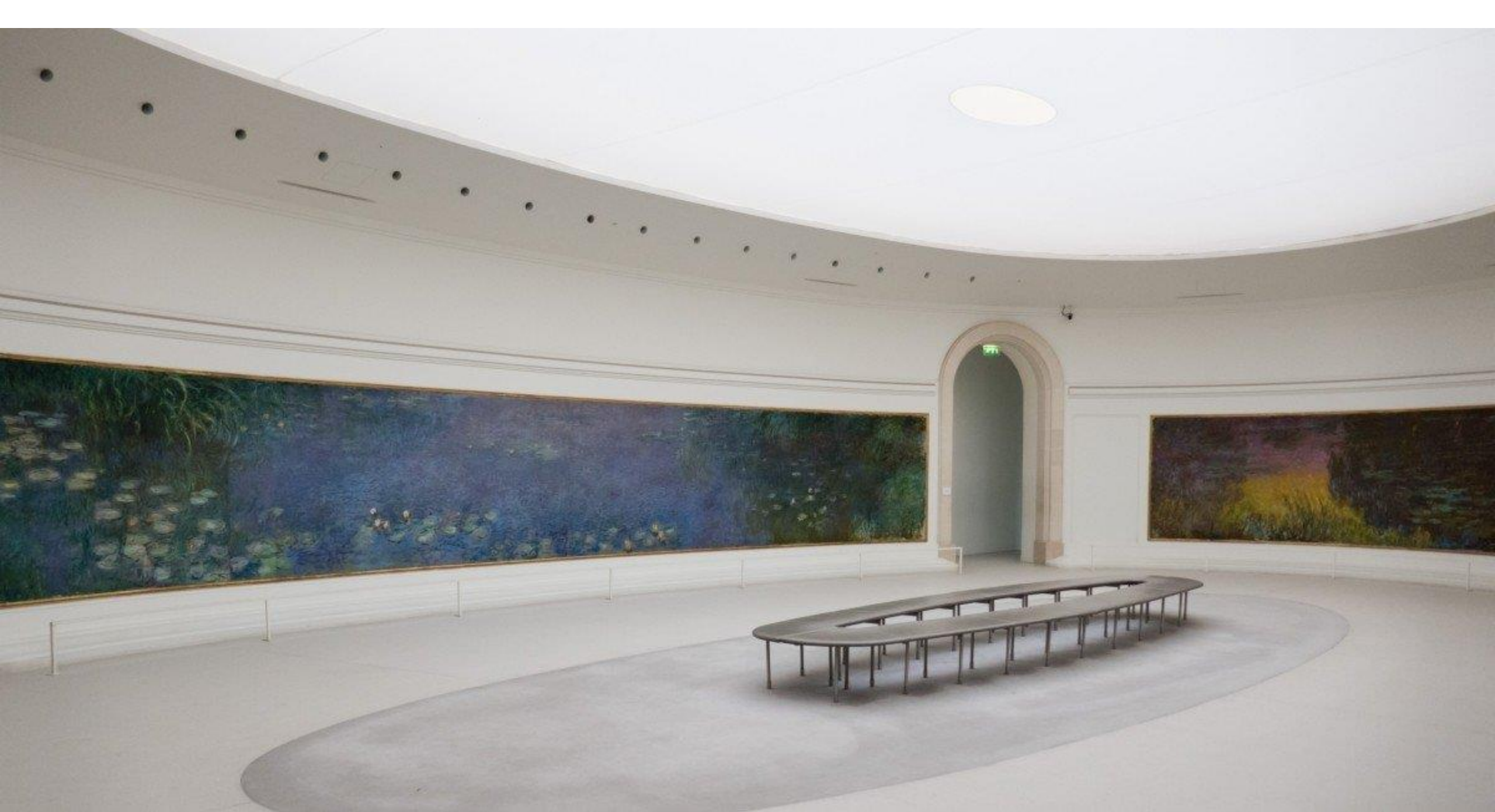

CLAUDE MONET

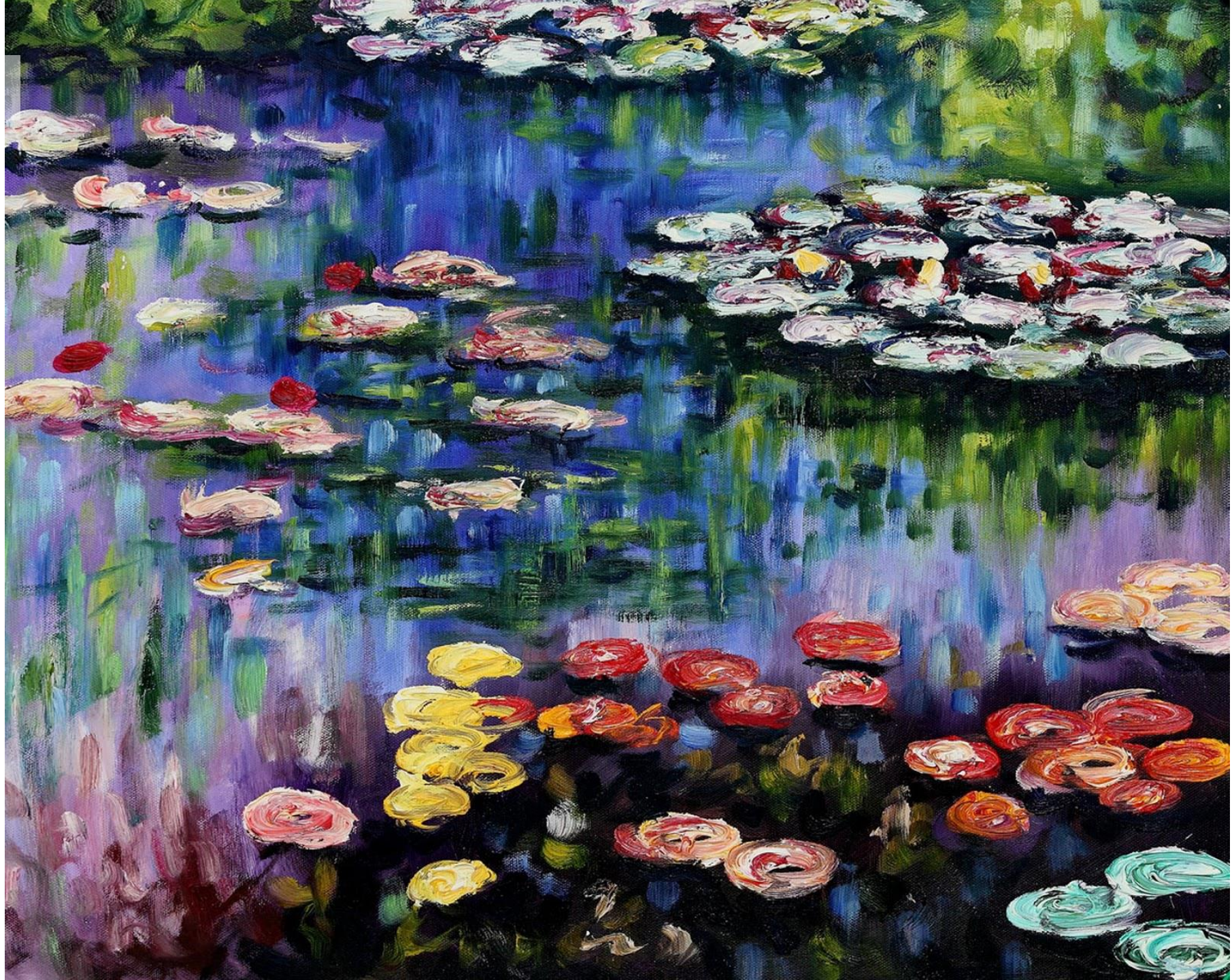

CLAUDE MONET

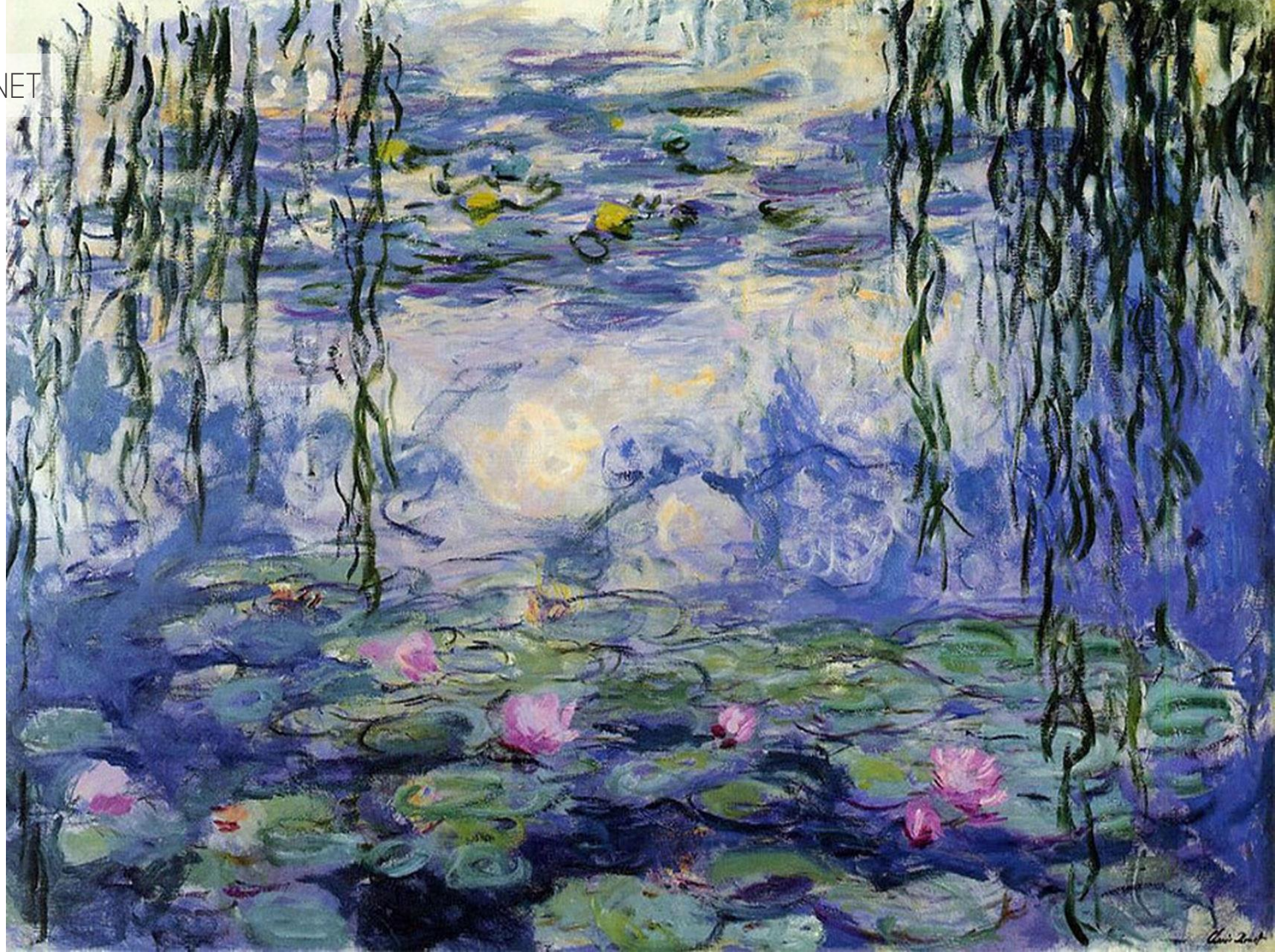
CLAUDE MONET

CLAUDE MONET

CLAUDE MONET

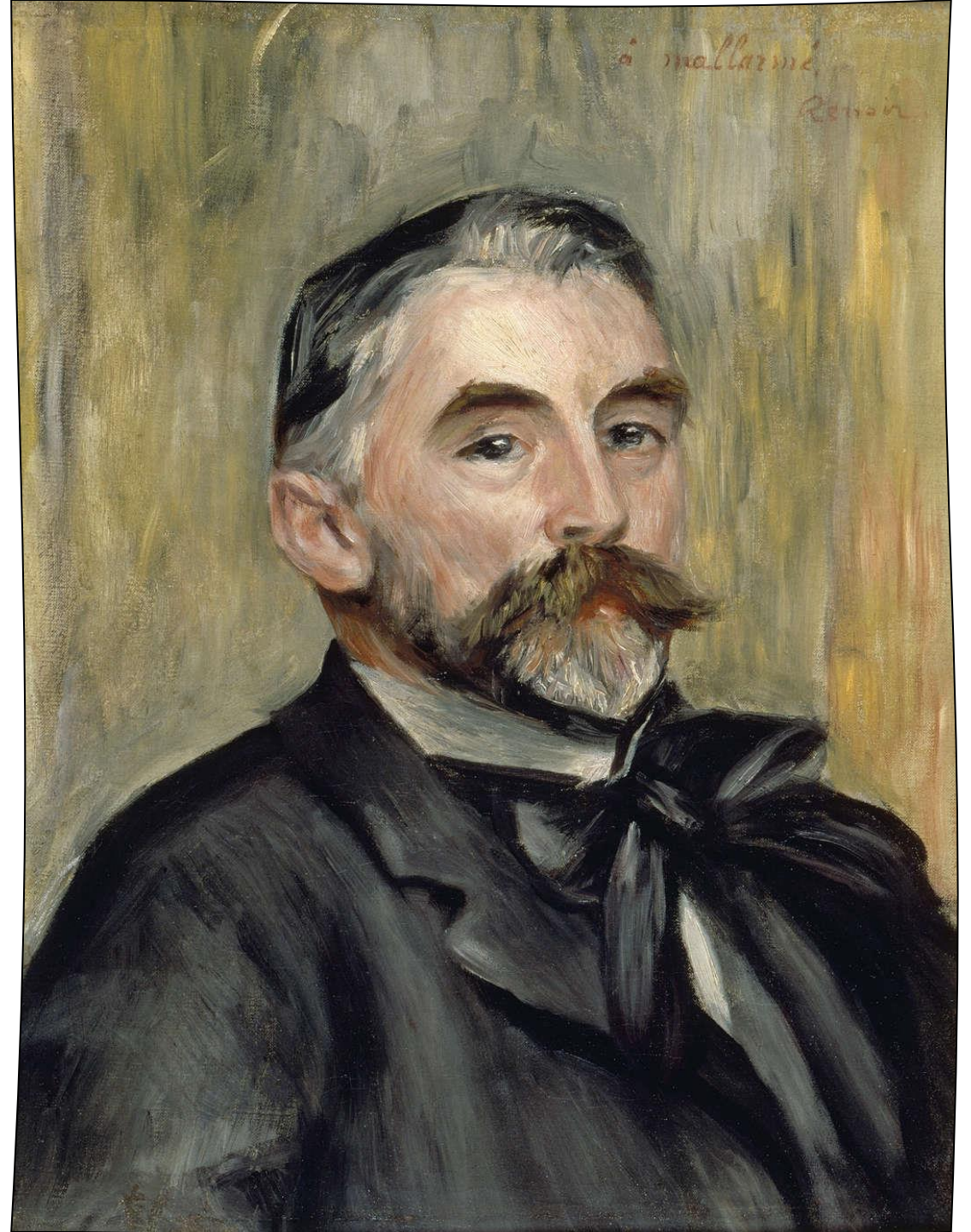

AUGUSTE RENOIR

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919) destaca por las **tonalidades fuertes de sus obras**, especialmente las rojas y amarillas, para **intentar captar las vibraciones de la luz ondulante entre las hojas de los árboles de las terrazas parisinas**.

Las grandes extensiones de flores le permiten resaltar los colores.

Las figuras aparecen distribuidas de forma uniforme, **sin puntos centrales que estructuren las composiciones**.

AUGUSTE RENOIR

RENOIR: *Baile en el Moulin de la Galette* (1876), Musée d'Orsay (París)

AUGUSTE RENOIR

RENOIR: *La Grenouillère* (1868),
National Museum (Estocolmo)

IMPRESIONISMO EN ESPAÑA

JOAQUÍN SOROLLA: *Niños en la playa*
(1910), Casón del Buen Retiro (Madrid)

IMPRESIONISMO EN ESPAÑA

IMPRESIONISMO EN ESPAÑA

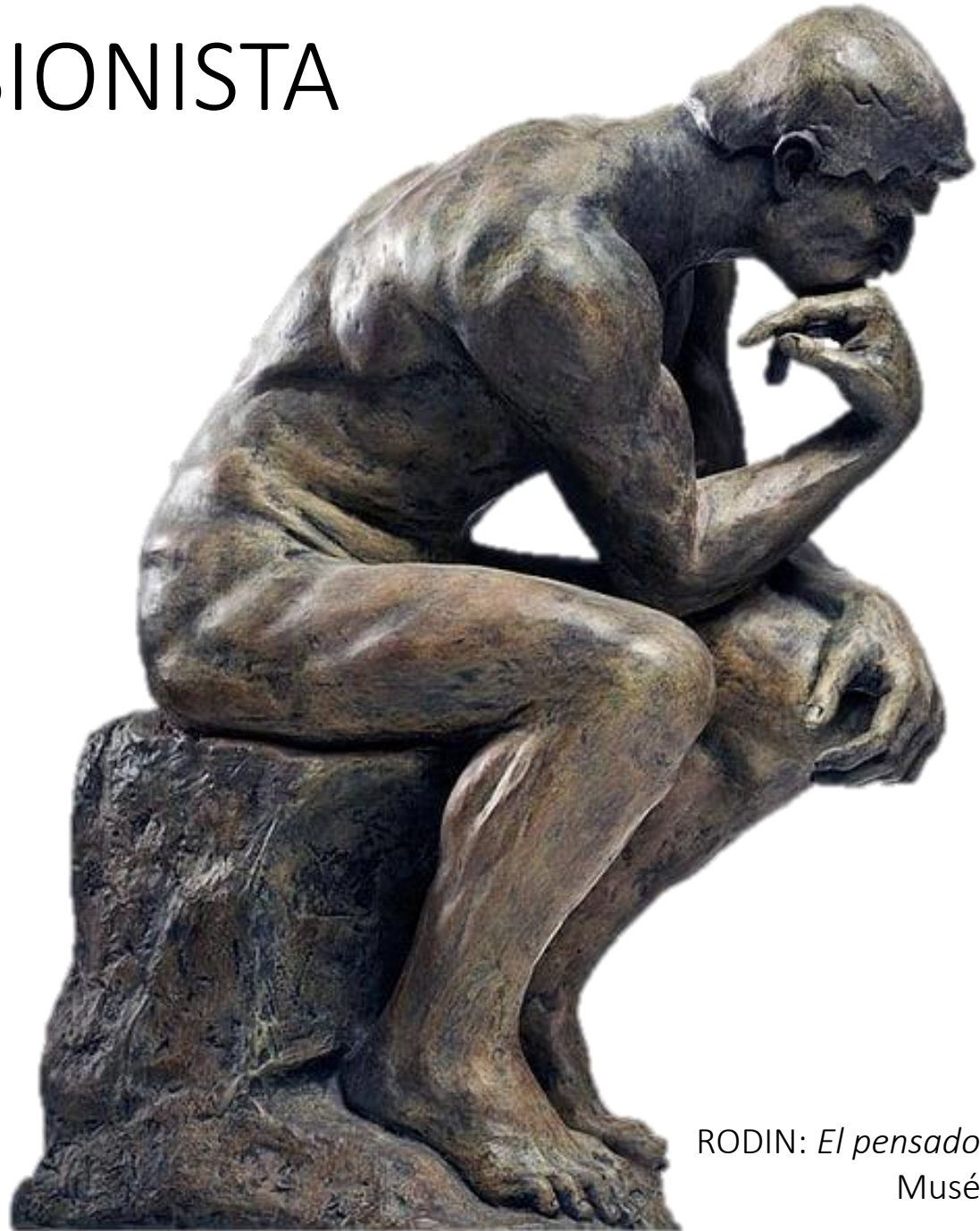

IMPRESIONISMO EN ESPAÑA

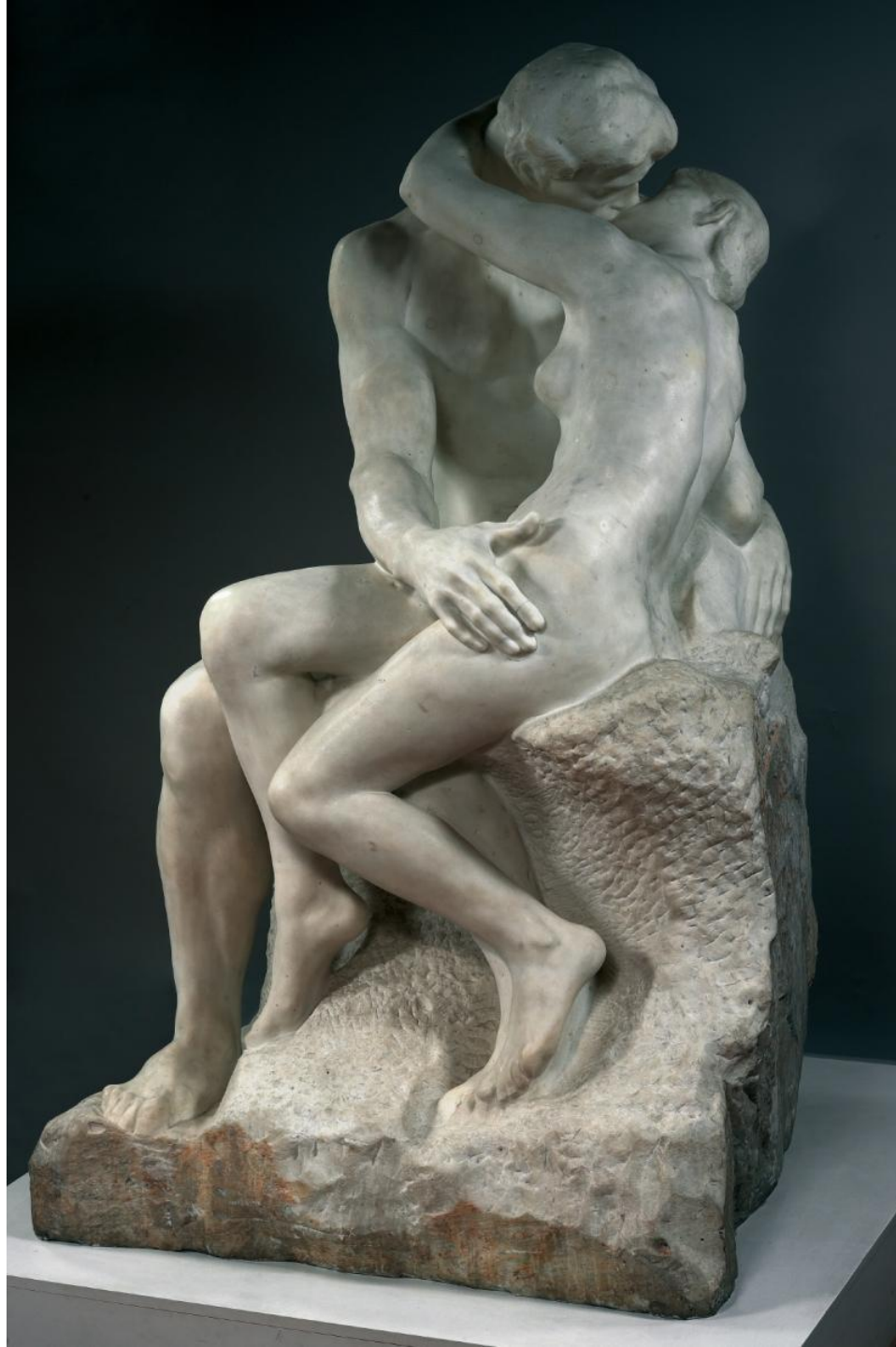

5. ESCULTURA IMPRESIONISTA

- Dentro del movimiento impresionista, en el ámbito de la escultura, destaca el artista **RODIN**.
- Este trabajó la **rugosidad de las superficies** así como la **multiplicación de los planos** dando como resultado interesantes **juegos de luz** en sus obras.
- Está considerado el **gran renovador de la escultura contemporánea**: su particular tratamiento de la materia así como el gusto por las formas redondeadas tuvieron un gran eco en la escultura modernista y de principios del siglo XX.

RODIN: *El pensador* (1880-1900),
Musée Rodin (París)

RODIN: *El beso* (1901-1904),
Musée Rodin (París)

RODIN: *Los burgueses de Calais*
(1884-1886), Musée Rodin (París)

FICHA TÉCNICA

Autor: Camille Claudel

Cronología: 1898-1899

Tipología: escultura exenta en bulto redondo.

Material: bronce.

Estilo: impresionismo.

Localización: Museo D'Orsay (París).

Agitadas
vestimentas

Gran
dinamismo

Hombre que se
marcha

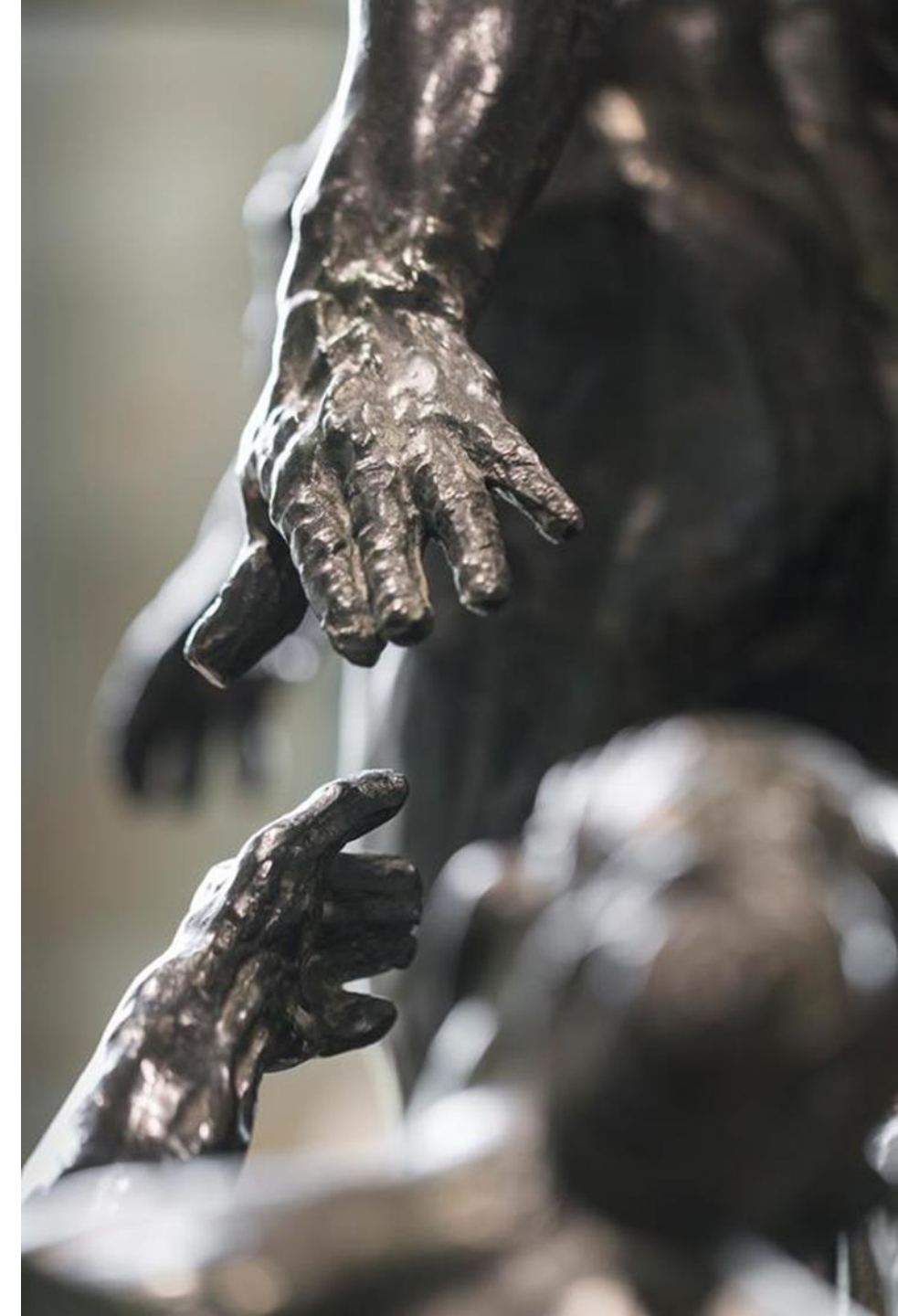
Anciana (apariciencia desagradable)
que agarra al hombre

Composición en diagonal,
acentuada por las
extremidades de las figuras

Mujer que
implora

Múltiples
puntos de
vista

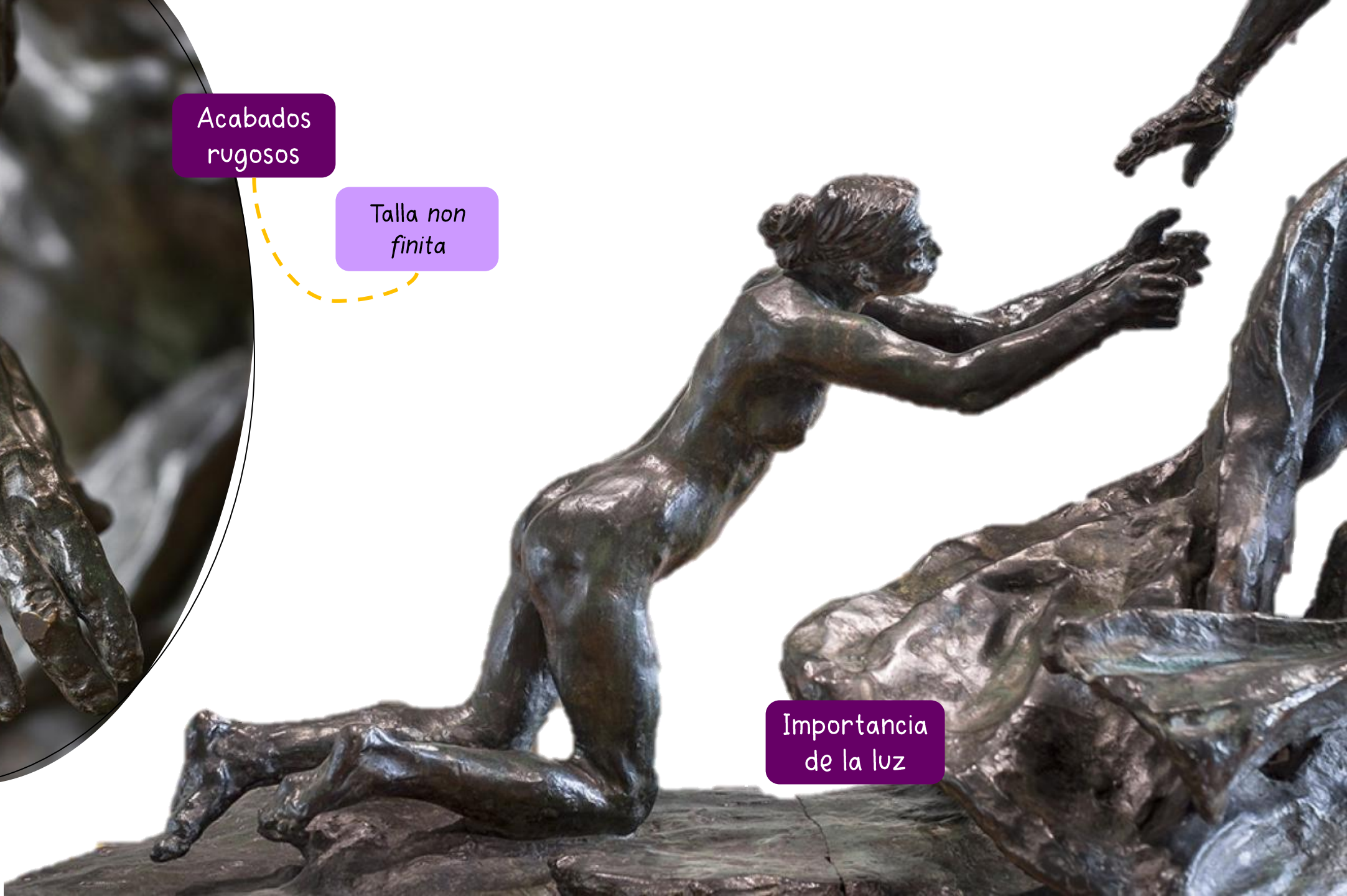
Gran
expresividad

Acabados
rugosos

Talla *non*
finita

Importancia
de la luz

CAMILLE CLAUDEL: *El hombre inclinado*
(1886), Museo Camille Claudel (Francia)

CAMILLE CLAUDEL: *El gran vals*
(1893), Museo Rodin (París)

The background is a painting of a forest scene. It features tall, slender trees with light-colored bark and dense green foliage. Two figures are visible in the middle ground, standing on a path. The overall style is impressionistic, with visible brushstrokes and a vibrant color palette. A semi-transparent green banner is overlaid across the center of the image, containing the text 'POSIMPRESIONISMO' in a bold, dark green, serif font.

POSIMPRESIONISMO

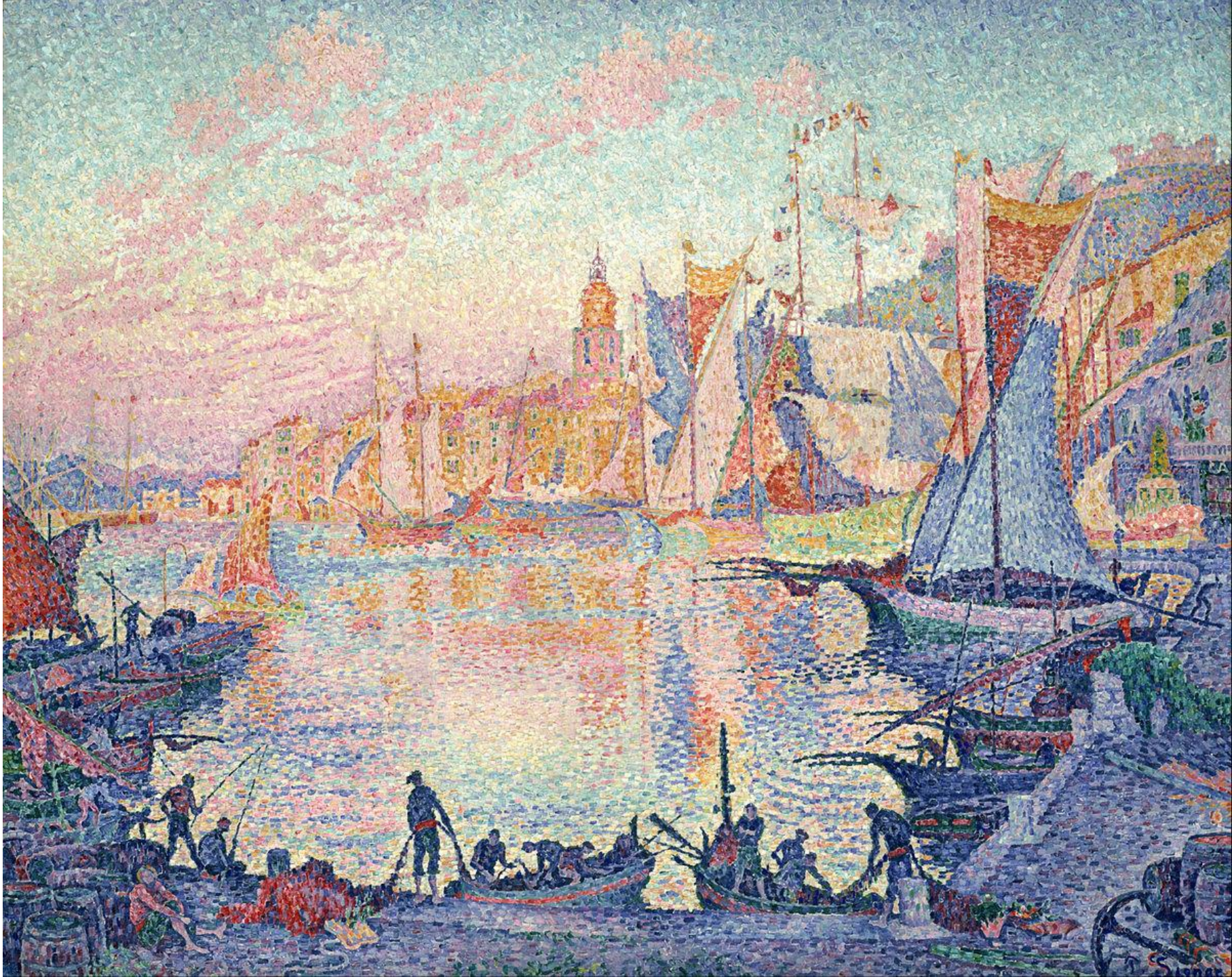
6. POSIMPRESIONISMO

- **Movimiento poco homogéneo** que se desenvuelve **entre 1886** (última exposición que los impresionistas realizarán juntos) y la **aparición del Cubismo a inicios del siglo XX**.
- De la pincelada suelta impresionista se pasa al **impresionismo científico** (pequeños puntos de colores primarios combinados con sus complementarios), lo que dará lugar al **PUNTILLISMO**. Ejemplos de esta técnica son las obras de **SEURAT** y **SIGNAC**.
- En los años en que se desarrolla el puntillismo, aparecen nuevos signos de alejamiento del movimiento impresionista a través de obras de:
 - Edgar DEGAS
 - Paul **CÉZANNE**
 - Vincent **VAN GOGH**
 - TOULOUSE-LAUTREC
 - Paul **GAUGUIN**

Para estos artistas el Impresionismo fue un **punto de partida**, pero en sus propuestas apostaron por caminos opuestos que prefiguran el arte del siglo XX.

PUNTILLISMO

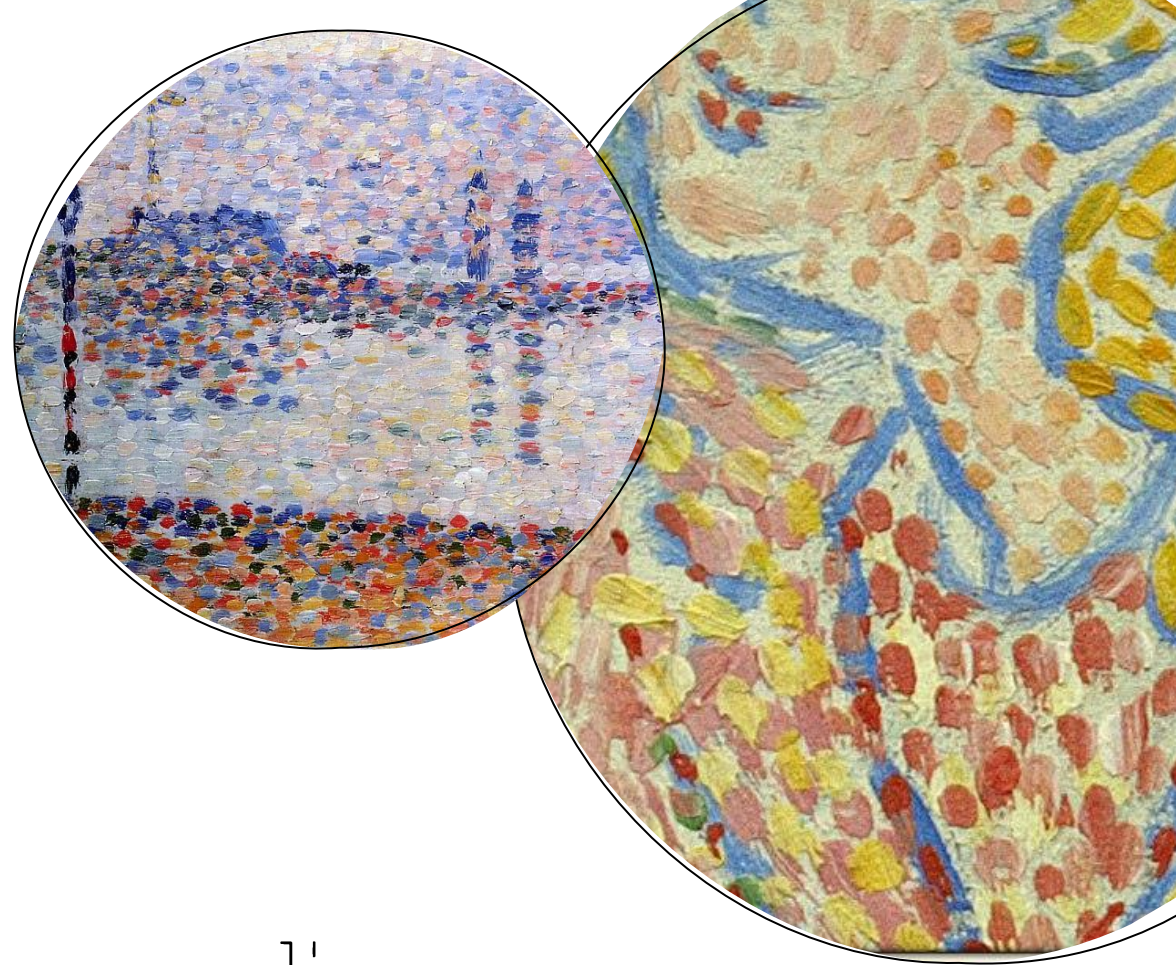
SIGNAC: *El puerto de Saint-Tropez*
(1899)

PUNTILLISMO

SIGNAC: Venecia.
La nube rosa
(1909)

GEORGE SEURAT

“Algunos dicen que ven
poesía en mis pinturas, yo
solo veo ciencia”

Seurat

PUNTILLISMO

SEURAT: *Un baño en Asnieres* (1884),
National Gallery
(Londres)

TARDE DE DOMINGO EN LA *GRANDE JATTE*

FICHA TÉCNICA

Autor: Georges-Pierre Seurat

Cronología: siglo XIX (1884-1886)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: costumbrista

Estilo: puntillismo

Localización: Art Institute
(Chicago)

Muestra una tarde de domingo en el parque
La Grande Jatte

Personajes de
variada
condición social

Carecen de
volumen

Las figuras
parecen estatuas

El método es más
importante que la
representación

Composición basada
en simplificadas
formas geométricas

Únicas figuras que
no están de perfil

Carece de la
espontaneidad
del Impresionismo

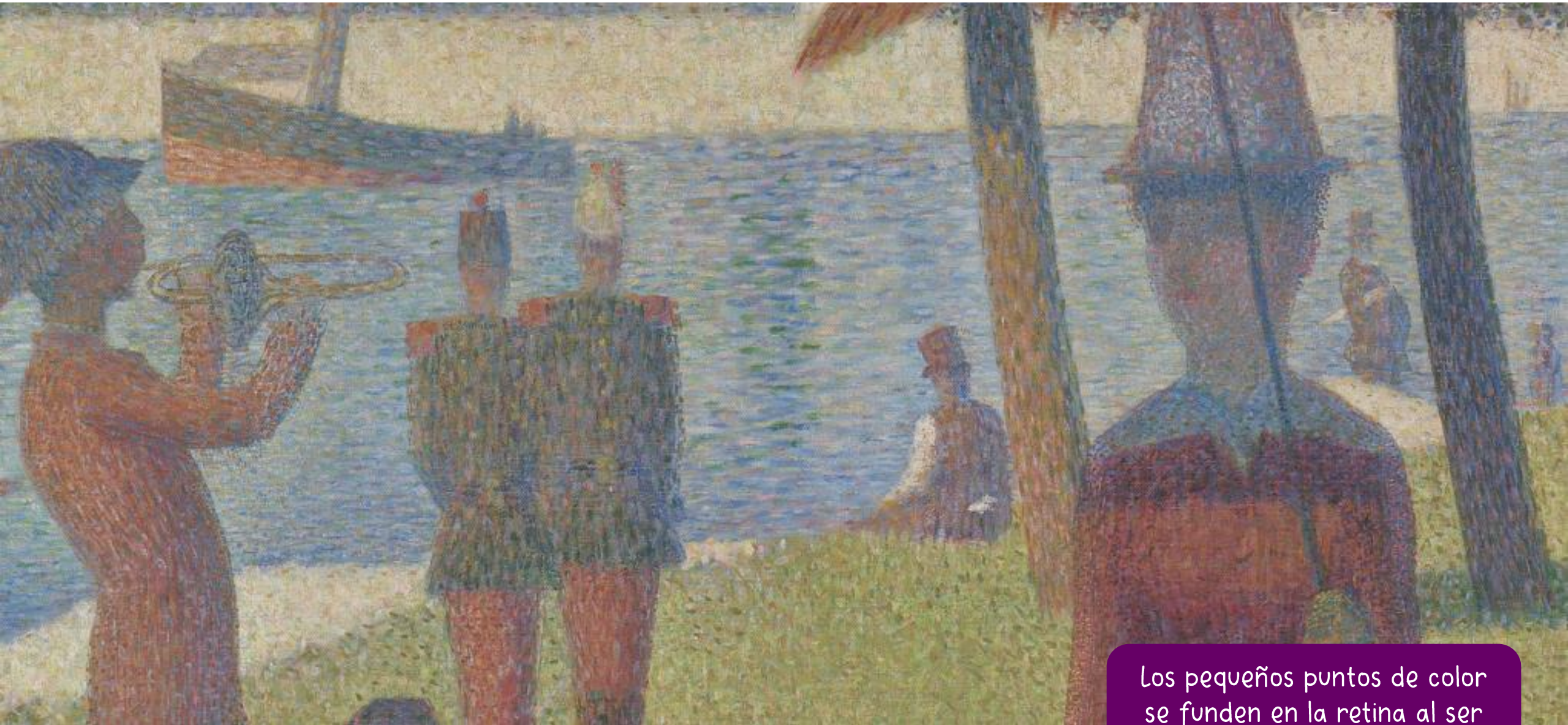
Mono de
mascota?

Dominan las líneas
verticales, equilibradas por
horizontales y diagonales

Sensación de
profundidad
(Perspectiva lineal)

Los pequeños puntos de color se funden en la retina al ser observados a cierta distancia

El color es el
aspecto clave
del cuadro

Sol = colores
cálidos

Sombra =
colores fríos

EDGAR DEGAS

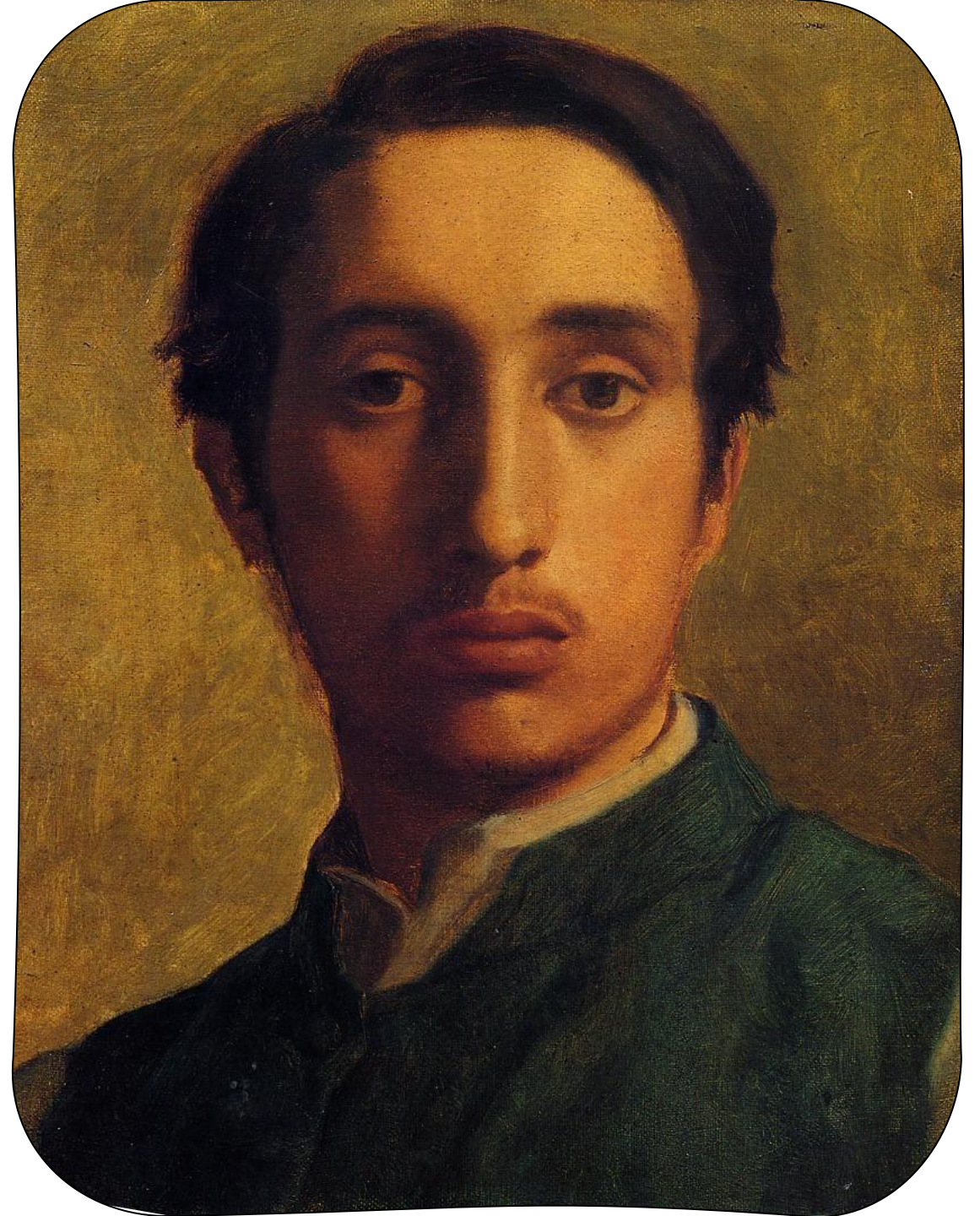
EDGAR DEGAS (1834-1917) puede considerarse un impresionista de la forma, más que del color.

Frente a la obsesión del resto de los Impresionistas por la pintura al aire libre, **Degas mostró un gran interés por los interiores**, especialmente por la **luz pálida artificial de los teatros**.

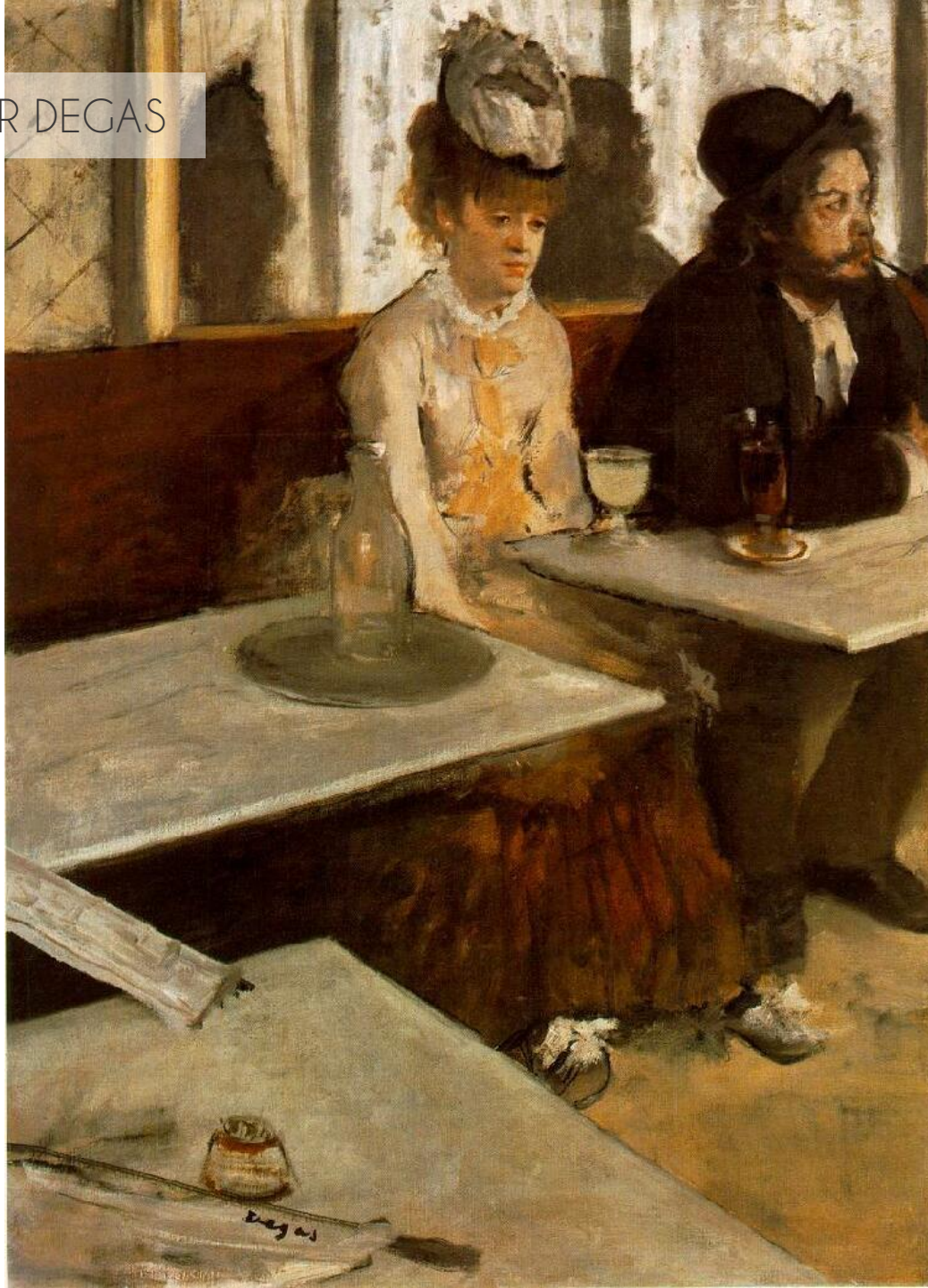
Su **interés por captar el momento fugaz** le acercó al tema de las bailarinas, centrándose en los ensayos.

En ellos incide en las **contorsiones** y los **movimientos**.

Degas

EDGAR DEGAS

“Si la pintura no fuera tan
difícil, no sería divertido”

DEGAS: *Los bebedores de absenta*
(1863), Musée d'Orsay (París).

EDGAR DEGAS

DEGAS representó asiduamente **bailarinas**, en ensayo o en reposo, buscando la **espontaneidad** desde **múltiples perspectivas**, con **cortes bruscos** en la **composición** y **planos insólitos** para la pintura de la época.

EDGAR DEGAS: *Clase de ballet* (1874), Musée d'Orsay (París)

EDGAR DEGAS

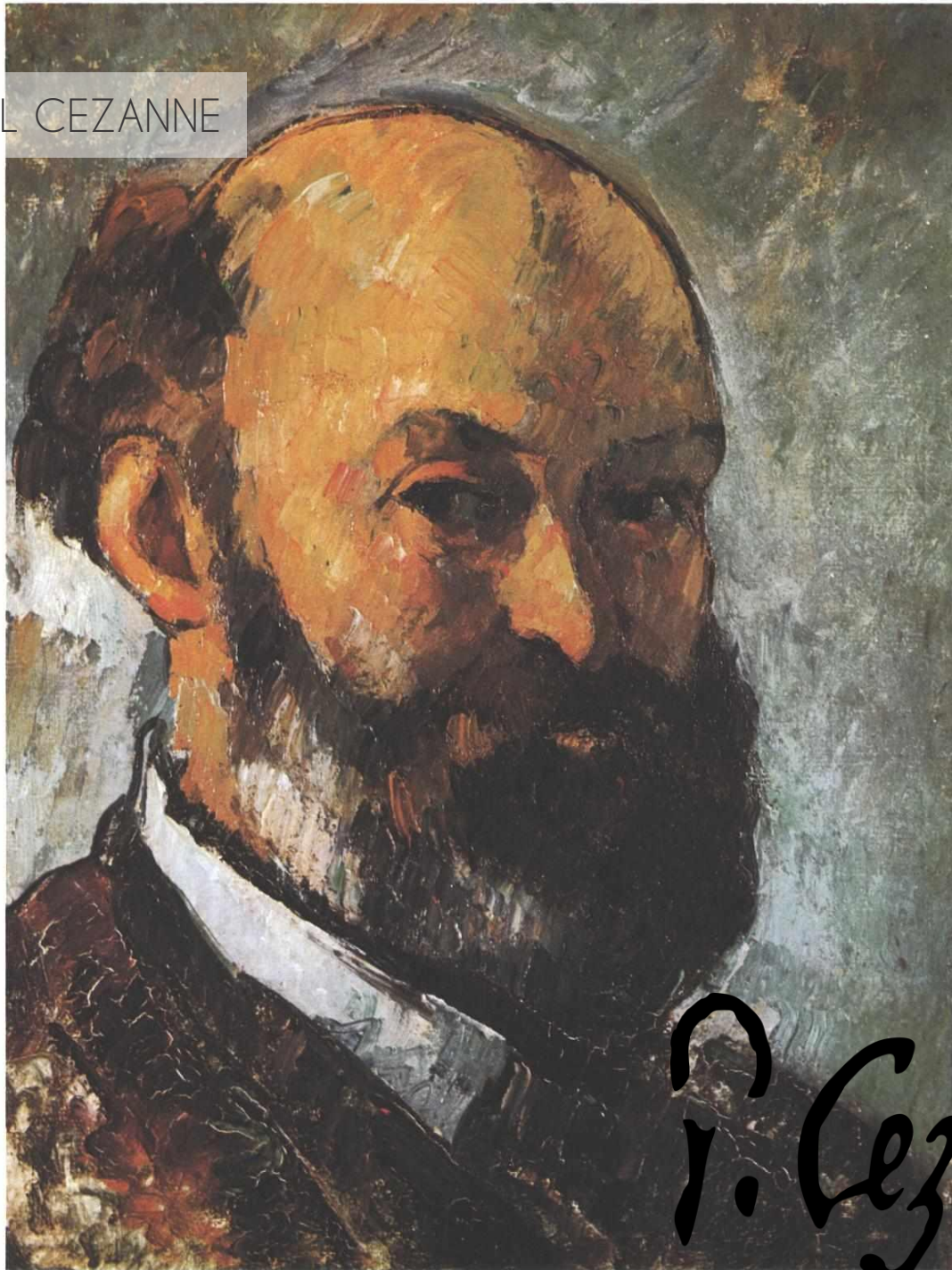

EDGAR DEGAS

EDGAR DEGAS: *Bailarina de ballet de 14 años* (1880), Musée d'Orsay (París)

PAUL CEZANNE

PAUL CÉZANNE (1839-1906) participó activamente en la gestación del movimiento impresionista y algunas obras suyas muestran las características del mismo.

No obstante, la **preocupación por la forma** más que por la atmósfera, empieza a alejarle del resto de impresionistas.

Decide retirarse al pueblo de **Aix-en-Provence**, al sur de Francia. La independencia económica de la que goza le libera de la necesidad de agradar al público para vender sus obras, por lo que inicia un camino artístico de continua **investigación**.

P. Cézanne

PAUL CEZANNE

Sus investigaciones buscaban el **ideal de perfección artística** y eso pasaba por dar **lógica y orden** a los lienzos.

Veremos como **sus composiciones son frontales, cerradas y centradas, ordenadas con líneas verticales y horizontales.**

PAUL CÉZANNE: *Grandes bañistas* (1898-1900),
Museum of Art, Filadelfia.

PAUL CEZANNE

Para Cézanne *“todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera”*.

En sus cuadros utilizó **pinceladas regulares, ordenadas en la misma dirección**.

Frente a los principios impresionistas de fugacidad, rapidez, cambio... Cézanne buscó la **exactitud**, pintando los **elementos estáticos**, con **solidez**.

PAUL CEZANNE

Una de las grandes aportaciones de Cézanne a la pintura fue la **perspectiva dual**, técnica clave para el cubismo.

Si nos fijamos en la **vasija** nos percatamos de que está dibujada desde dos perspectivas diferentes, rompiendo las reglas renacentistas de la representación.

El resultado es una **mayor información visual** sacrificando la correcta perspectiva.

NATURALEZA MUERTA CON TARTERA

FICHA TÉCNICA

Autor: Paul Cézanne

Cronología: siglo XIX (1879-1880)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: naturaleza muerta

Estilo: posimpresionismo

Localización: MOMA (Nueva York)

Para Cezanne el arte es una excusa para investigar

Color intenso y con variedad cromática limitada

Volumen a base de la degradación del color

Reduce las formas a figuras geométricas básicas

Gran importancia de las formas de los objetos

Recuperación del dibujo
para perfilar las
formas y los volúmenes

Una línea negra perfila
todos los objetos

Dos puntos de
vista o encuadres
para los objetos

LOS JUGADORES DE CARTAS

FICHA TÉCNICA

Autor: Paul Cézanne

Cronología: siglo XIX (1893)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: costumbrista

Estilo: posimpresionismo

Localización: Musée d'Orsay
(París)

Escena costumbrista:
dos hombres jugando
a las cartas

Continuo juego
de contrastes

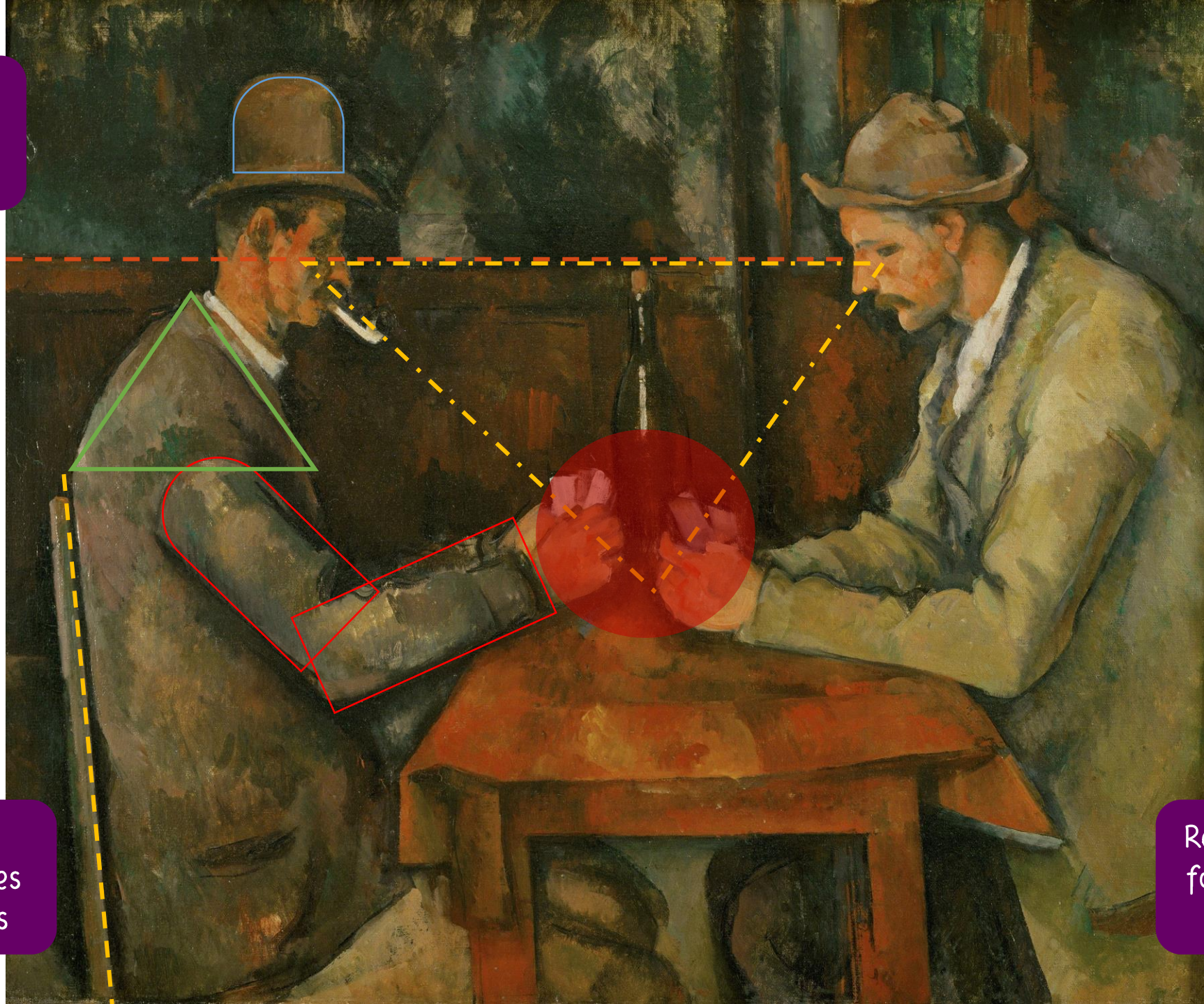
Está
totalmente
dentro

Queda
cortado

Eje compositivo
ligeramente desplazado

Predominio de
colores cálidos
y terrosos

Dos puntos de
vista o encuadres
para los objetos

Recuperación de la
forma mediante la
geometrización

Recuperación del dibujo
para perfilar las
formas y los volúmenes

Una línea negra perfila
todos los objetos

A self-portrait of Vincent van Gogh, showing him with a thick, reddish-brown beard and hair, looking slightly to the left. He is wearing a light blue button-down shirt. The background is a swirling, textured pattern of green and blue. The name 'VINCENT VAN GOGH' is written in a grey box in the top left corner, and 'Vincent' is written in a large, black, cursive font in the bottom left corner.

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH (1853-1890) es uno de los artistas más conocidos del arte moderno.

Llegó al arte de forma tardía y **autodidacta.**, creando toda su obra en los diez últimos años de su vida, **entre ataques de locura y momentos de lucidez.**

Contó con la ayuda de su hermano **Theo Van Gogh**, su principal apoyo. Su relación quedó plasmada en la correspondencia que mantuvieron.

Uno de sus grandes referentes será **MILLET** (por el contenido social de sus obras). Por consejo de su hermano se instaló en **París**, donde entró en contacto con el grupo **impresionista**.

VINCENT VAN GOGH

Con los impresionistas Van Gogh descubrió los **colores vivos** y la **técnica del *impasto*** que cambiaron por completo su pintura y le dotaron de la fuerza que la caracteriza.

En 1888 abandonó París para instalarse en **Arlés**, en la Provenza donde intentó crear una comunidad de artistas. Convivió con **GAUGUIN** durante seis semanas, **tiempo en el que realizó algunas de sus obras más conocidas.**

VINCENT VAN GOGH: *La casa amarilla* (1888), Museo Van Gogh, Ámsterdam.

VINCENT VAN GOGH

Su famoso cuadro *Los girasoles* permite apreciar las **características principales** de su pintura:

- Influencia del impresionismo y el puntillismo (que conoció en su época parisina).
 - Utilización de **colores puros**.
 - **Luz clara**.
- Utiliza grandes cantidades de pintura mediante la técnica del *impasto* → **acabado rugoso**, casi tridimensional.
 - Obras con **gran expresividad**.
 - **No busca una representación correcta**.

VINCENT VAN GOGH

Los objetos y los paisajes le sirven para **expresar con sus formas y pinceladas el estado de ánimo atormentado**. Las formas retorcidas parecen creadas para este propósito.

VAN GOGH **utiliza el color de forma simbólica y expresiva**, con la finalidad de provocar efectos sugestivos en el espectador.

Por todo ello, **su obra tiene que ser interpretada desde la vertiente emocional y simbólica** del artista y no como un reflejo fiel de la realidad.

VINCENT VAN GOGH: *Café de noche* (1888), Museo Kröller-Muüller, Otterlo.

VINCENT VAN GOGH

La convivencia con GAUGUIN se complicó. Sus fuertes personalidades terminaron por chocar de forma trágica el 23 de diciembre de 1888. tras un altercado entre los dos pintores, **Van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja izquierda** y GAUGUIN abandonó Arles.

Los **ataques de locura** del pintor fueron periódicos, con síntomas que apuntaban a una manía persecutoria. Ingresó en más de una ocasión en el **hospital mental** donde seguía pintando.

El 27 de julio de 1890 se disparó un tiro en el **pecho mientras paseaba**. Tuvo tiempo de volver a casa y morir en brazos de su hermano Theo.

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH: *Campo de trigo con cuervos* (1890), Museo Van Gogh, Ámsterdam

VINCENT VAN GOGH

Las repercusiones de la pintura de Van Gogh en artistas posteriores son notables. Su obra abrió el camino al **expresionismo**.

VAN GOGH destacó la importancia de la expresividad en la pintura, aspecto olvidado por los impresionistas.

Mientras los impresionistas trataban de pintar lo que veían, pintar la realidad según las teorías científicas, desde el ojo y el cerebro; **VAN GOGH** pretendía pintar lo que sentía, desde el alma.

VINCENT VAN GOGH: *La iglesia de Auvers-sur-Oise* (1890), Musée d'Orsay, París

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH

“Sueño con mi
pintura y pinto
mi sueño”

LA NOCHE ESTRELLADA

FICHA TÉCNICA

Autor: Vincent Van Gogh

Cronología: siglo XIX (1889)

Técnica: óleo sobre tela

Tema: paisaje

Estilo: posimpresionismo

Localización: MOMA (Nueva York)

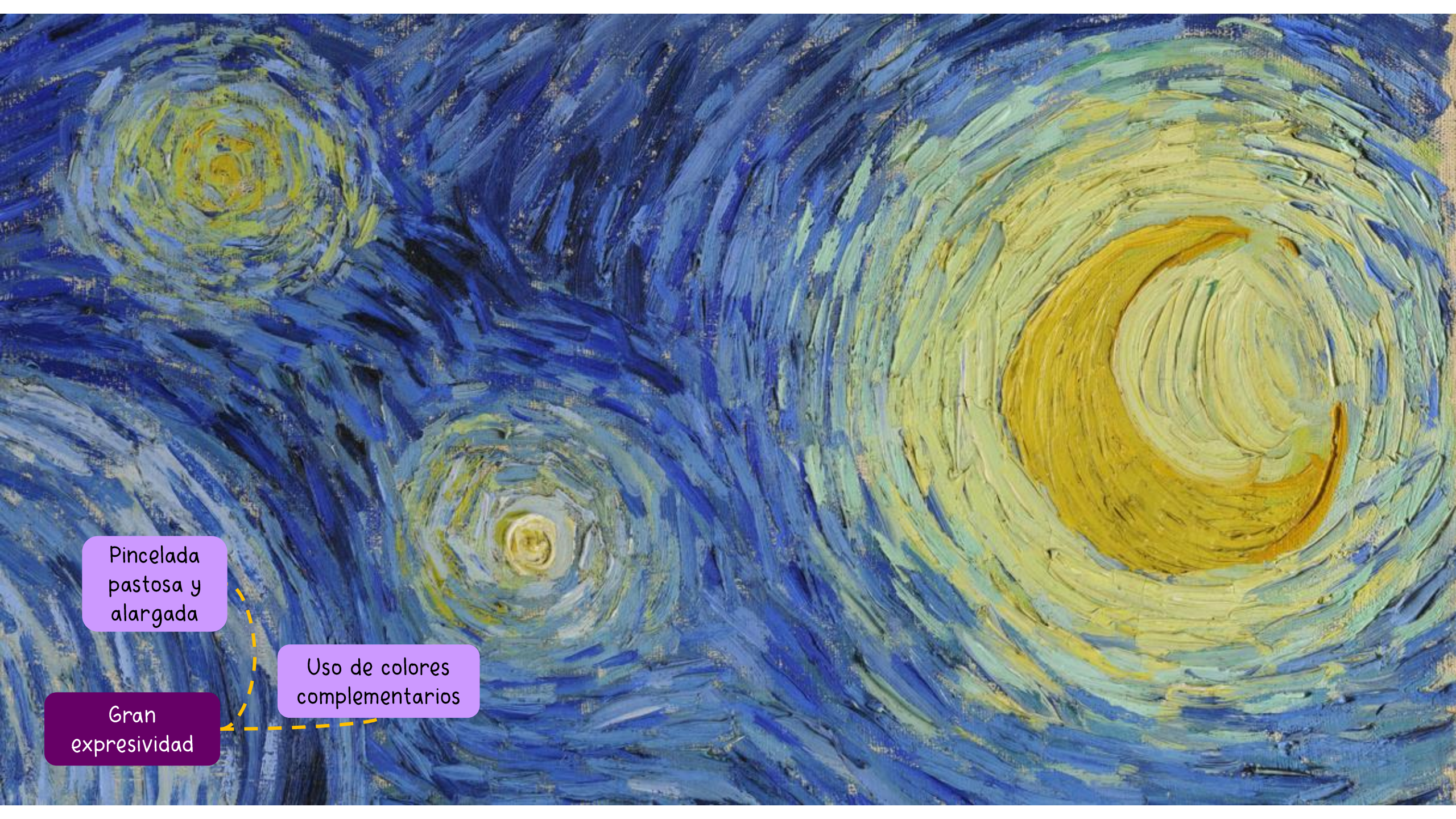

Líneas curvas
y caos

Cielo
estrellado

Vista lejana de un pueblo
al pie de la montaña

Dominio de líneas rectas
y figuras geométricas

Pincelada
pastosa y
alargada

Uso de colores
complementarios

Gran
expresividad

POSIMPRESIONISMO

La **audacia del encuadre**, heredada de Degas, y el **uso de los colores planos** son dos de las características que definen la obra de TOULOUSE-LAUTREC.

TOULOUSE-LAUTREC: *Divan japonais*
(1892-1893), Art Museum, San Diego.

PAUL GAUGUIN

“El arte es plagio o revolución”

GAUGUIN destacó por su personalidad valiente y vital, pero también arrogante y egocéntrica. Considerado un dandi dado a los excesos.

Su formación artística fue **autodidacta** entrando en contacto con los artistas impresionistas en París. No obstante, el arte científico y cerebral del grupo no era lo que buscaba y su fuerte personalidad chocaba constantemente con el resto.

Gauguin **abandonó la búsqueda del naturalismo** y la **captación de la luz** que caracterizó a los impresionistas e inició su propio camino **usando el color de forma simbólica y expresiva**.

Frente a los temas relacionados con la vida moderna, Gauguin busca en el **pasado**, en **formas de vida más sencillas**, su inspiración.

P Gauguin

PAUL GAUGUIN

Los cuadros de la época tahitiana son numerosos y muchos llevan **nombres en lengua indígena** para resultar más exóticos e impactantes.

Su obra ***Nafea Faa Ipoipo*** (¿Cuándo te casas?) por la que en 2015 se pagaron 300 millones de dólares, muestra los **rasgos de su arte**:

- Color fuerte
- Dibujo
- Simplificación de los contornos y las formas.

Con sus obras Gauguin abre nuevos caminos en el arte. Fue el precedente de los fauvistas y del simbolismo. Además, anticipó el primitivismo que tanto influyó a principios del siglo XX.

GAUGUIN: *Nafea Faa Ipoipo* (1892)

PAUL GAUGUIN

PAUL GAUGUIN

VISIÓN DESPUÉS DEL SERMÓN

FICHA TÉCNICA

Autor: Paul Gauguin

Cronología: siglo XIX (1888)

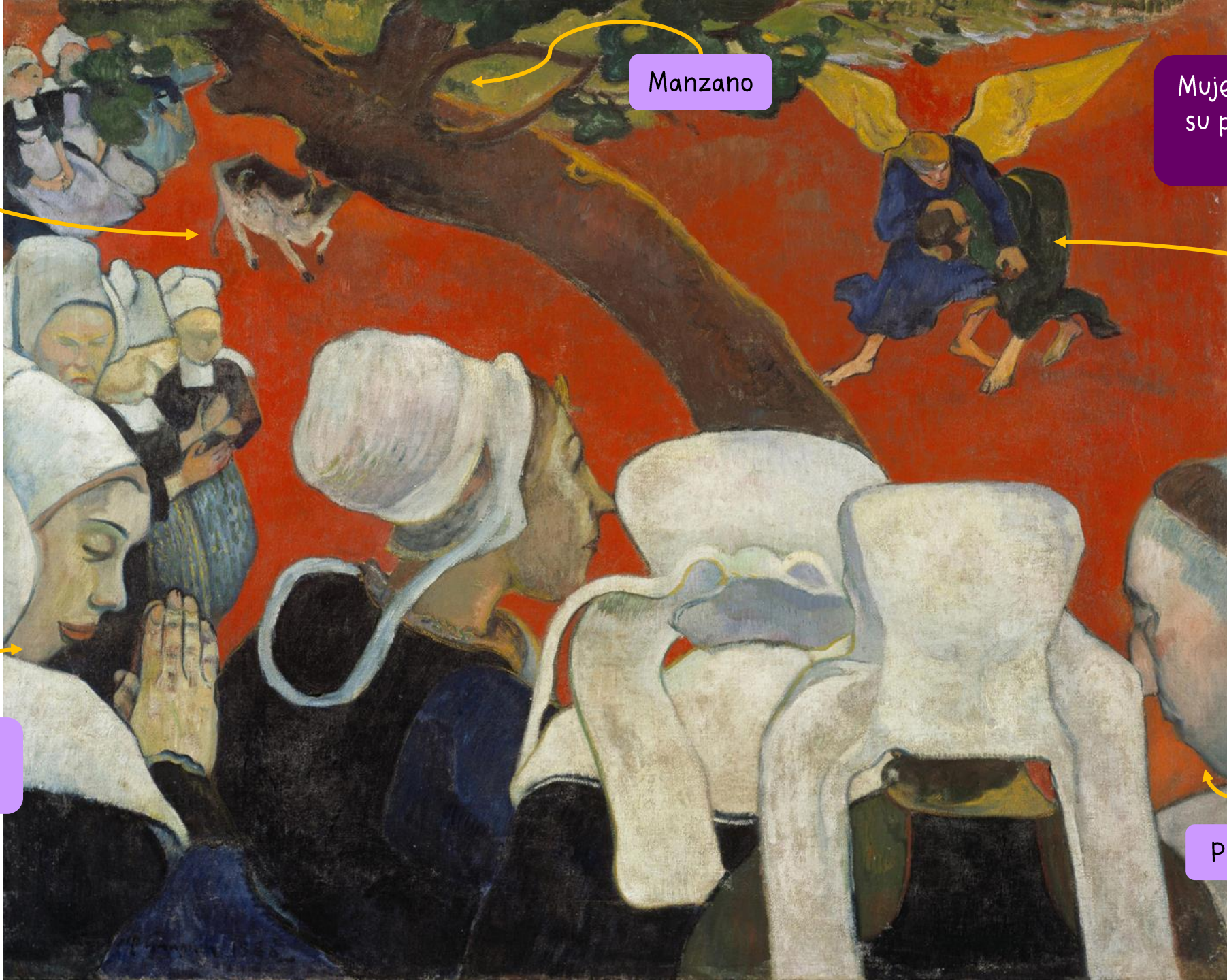
Técnica: óleo sobre tela

Tema: religioso/simbolista

Estilo: posimpresionismo

Localización: National
Gallery of Scotland
(Edimburgo)

Vaca

Manzano

Mujeres bretonas con su párroco teniendo una visión

Visión (pasaje bíblico)

Mujeres con atuendo bretón

Párroco

Objetivo: retratar el
primitivismo

Composición abierta

Desproporción
de las figuras

Rompe con la
perspectiva
tradicional

Cloisonismo

Dibujo remarcado con
gruesos trazos negros

Uso
arbitrario del
color

FICHA TÉCNICA

Autor: Paul Gauguin

Cronología: siglo XIX (1892)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: descriptivo

Estilo: posimpresionismo

Localización: Kunstmuseum
(Basilea)

Fila de cinco mujeres sentadas en un banco, junto a otra de pie en primer plano

Cloisionismo

Colores planos

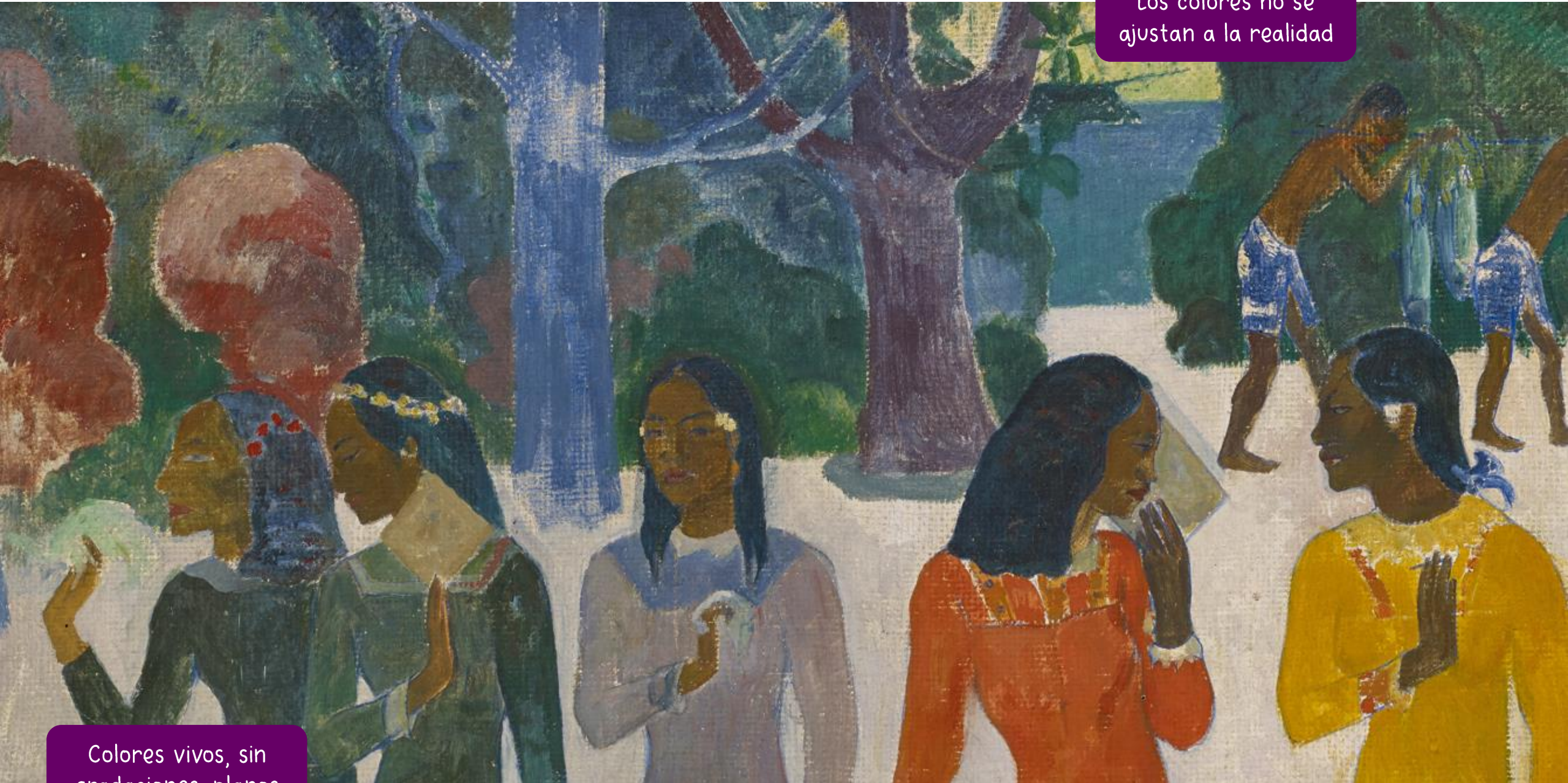
Encuadre (Degas)

Las figuras carecen de volumen y apenas hay movimiento ni expresividad

Perspectiva múltiple (Cézanne)

Los colores no se
ajustan a la realidad

Colores vivos, sin
gradaciones, planos

MOVIMIENTO SIMBOLISTA

A partir de 1880 surge el **movimiento simbolista**, que se inscribe dentro de la tradición romántica.

Se trata de una pintura impregnada de elementos que **evocan el mundo fantástico de los sueños** y en los que la **mujer** cobra un protagonismo especial.

En **Austria** destaca el artista **Gustav KLIMT**, que carga a sus cuadros con una decoración brindándoles un cierto erotismo.

GUSTAV KLIMT: *El beso* (1907-1908), Galería Belvedere.

