

CÉZANNE: NATURALEZA MUERTA CON TARTERA

Nos encontramos ante una imagen de la obra **Naturaleza muerta con tartera** (*Still life with compotier*), realizada por **Paul Cézanne** entre **1879-1880** (s.XIX). Esta obra del **posimpresionismo** está realizada en **óleo sobre lienzo** y se pueden ver en el **MOMA (Nueva York)**.

El arte no fue ajeno a las transformaciones que se produjeron durante la **segunda mitad del siglo XIX**. Los cambios derivados de la **revolución industrial** y el **florecimiento de la burguesía** tendrán enormes repercusiones. En este sentido, la burguesía impondrá sus propios usos y costumbres como el tiempo de ocio, los cabarés o los cafés y sus tertulias. Un mundo fascinante en el que los artistas se inspirarán para dar temática a sus pinturas. Así mismo, en Europa, los **progresos científicos y técnicos** (teléfono, fotografía, luz eléctrica), así como la mejora en los servicios públicos, transportes y las telecomunicaciones contribuyeron a generar un **clima de progreso y tranquilidad** que posibilitó el florecimiento de nuevas tendencias y manifestaciones artísticas como la presente.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX los movimientos artísticos se sucedían con gran rapidez cuestionando todo lo académico y tradicional. En este sentido, el **Postimpresionismo** es un término artístico que define los estilos pictóricos surgidos tras el Impresionismo de finales del siglo XIX. Este nombre fue acuñado por un crítico británico, Roger Fry, con motivo de la celebración en 1910 en Londres de una exposición de pinturas de **Vicent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne**. No obstante, cabe advertir que el

concepto no se refiere a una corriente pictórica en un sentido estricto, ya que los pintores a los que hace referencia tenían, cada uno, sus propios estilos personales. Con todo, el término permite agrupar a una serie de artistas con algunas características en común: todos basaron su estilo en el Impresionismo, pero con la intención de superar sus limitaciones aplicando innovaciones técnicas en la pincelada, los colores y la temática. En este último aspecto, los pintores denominados postimpresionistas presentaron una visión subjetiva del mundo. Aunque todos representaban una imagen de la realidad, esta no tenía por qué parecerse a la misma.

En lo que se refiere a Cézanne, este sentía predilección por las naturalezas muertas por la facilidad con la que podía disponer de los objetos, posibilitando con ello **estudios con los que desarrollar nuevas formas de expresión y experimentación con las formas, los volúmenes y los encuadres**. Para el artista, el lienzo no tendrá un fin decorativo como los bodegones flamencos, sino que es una **excusa para investigar**.

En este caso, y sobre una mesa, Cézanne dispone diferentes piezas de fruta (uvas y manzanas) sobre un paño y un cuenco junto a una copa de cristal llena de agua. El conjunto se apoya en una pared de papel pintado con motivos vegetales.

Para Cezánne, lo **importante en la pintura** son las **formas** que se perfilan en los objetos y lugares. La mejor manera de reforzar ese protagonismo es ir **reduciendo esas formas a figuras geométricas básicas**, como círculos, esferas, cilindros, cubos o rectángulos. Las piezas de fruta destacan por su esfericidad, que incluso les resta veracidad. Son piezas en las que **el volumen y modelado se consigue mediante el color**, con una gama de tonos rojos, naranjas, verdes y amarillos de gran intensidad.

El **color**, siempre **intenso**, resulta **variado dentro de la limitada gama cromática utilizada: verdes, rojos y blancos**. Se utilizan con múltiples matices en función de la luz, que entra desde la izquierda, y de la **sombra** generada, **diferenciada para cada uno de los objetos y graduada en una escala particular** en cada caso.

Otra característica interesante de este cuadro y de la mayoría de sus naturalezas muertas es el **tratamiento de la perspectiva**, que **rompe totalmente con los enfoques tradicionales**. De hecho, introducirá en sus cuadros los **diferentes puntos de vista o encuadres**: los objetos pueden ser vistos desde diferentes posiciones como es el caso de la **copa de cristal**.

El resultado es una obra en la que domina una **composición estática y sólida**, con una clara **recuperación de la importancia del dibujo para perfilar las formas y los volúmenes** en contraposición con el movimiento Impresionista. Los contornos de cada forma están claramente delimitados, definidos por una sólida línea negra.

Aunque Cézanne pintó naturalezas muertas desde el inicio de su carrera, este género solo ocupa un lugar esencial en la **obra de madurez del artista**. Corresponde a la **época en la que se alejó cada vez más de los impresionistas** y en la que empezó a concebir la pintura no sólo como el estudio de la luz y el color, sino como una construcción mental de cuerpos geométricos. De este modo, **abandona el realismo interesándose por el análisis estructural de la pintura**. El **modelo es un pretexto para reflexionar sobre la percepción de la realidad**.

Así, aunque Cézanne comenzó como impresionista, muy pronto inicia un **camino individual** que le provocó cierto **aislamiento y poca aceptación**, lo que **contrasta con la importancia que adquirirá su pintura tras su muerte**, siendo considerado el **precursor de las vanguardias**, entre las que destaca el **cubismo**. Entre las principales aportaciones de este artista a la pintura está la reconstrucción de las formas desmaterializadas por los impresionistas, es decir, la recuperación del volumen mediante la geometrización y la utilización de amplias manchas de color que también contribuyen a esta geometrización.