

CÉZANNE: LOS JUGADORES DE CARTAS

Nos encontramos ante una imagen de la obra *Los jugadores de cartas*, realizada por **Paul Cézanne** a finales del siglo XIX (en 1893). Esta obra del **posimpresionismo**, de temática **costumbrista**, está realizada en **óleo sobre lienzo** y se pueden ver en el **Musée d'Orsay** (París).

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 el presente cuadro el artista reproduce una **escena cotidiana** en la que dos personajes juegan una partida de cartas sentados a una mesa, frente a frente. La **botella** que hay sobre la mesa marca el **eje compositivo, ligeramente desplazado hacia la derecha**, por lo que la **figura de la izquierda queda totalmente dentro del cuadro**, mientras que **el otro personaje queda cortado**. A pesar de ello, su robusta figura compensa la parte perdida por el hecho de que, con el cuerpo un poco echado hacia delante, **ocupa un mayor espacio en la mesa**.

El **torso erguido del jugador de la izquierda** forma una columna vertical que **contrasta con la línea horizontal de detrás de su cabeza**. Cabe señalar también el **triángulo imaginario inverso formado a partir de las miradas fijas de ambos jugadores en las cartas**. De este modo, el **punto de tensión** son las **manos** y las **cartas**, que es donde se cruzan las diagonales que componen el lienzo. Se observa, por tanto, la recuperación de la forma mediante la geometrización, una de las principales características de Cézanne.

El uso de las figuras geométricas no solo se ciñe a la composición, sino que las figuras, en algunas de sus partes, se relacionan mediante formas geométricas: los brazos de los jugadores están doblados en ángulo recto y también van a converger sobre la mesa.

Su **pincelada, breve**, se superpone mediante el **uso de diferentes tonalidades**, lo que **ayuda a modelar** los cuerpos de los objetos y las personas de la escena. La **luz** también se utiliza como un **elemento de configuración del espacio**, y no solo como un efecto realista.

En cuanto al **color**, predominan **tonalidades cálidas** destacando la **amplia gama de marrones**, como los ocres que el pintor utiliza para reforzar la **contraposición formal de ambos jugadores**, invirtiendo los colores de las chaquetas y pantalones de uno y otro. Este contraste de colores **intensificaría la idea de confrontación**.

Este lienzo es uno de los cinco cuadros que el artista realizó durante la primera mitad de la década de 1890 sobre el mismo tema. Una serie que inicia en Suiza y termina en su ciudad natal, Aix-en-Provence. 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. Así mismo introduce o multiplica los enfoques o puntos de vista, rompiendo la perspectiva tradicional.