

ARTES PLÁSTICAS DEL s.XIX

Recuerda las claves del arte moderno :

- *Evanescencia de los “estilos”*
- *Progresivo abandono de la importancia del tema*
- *Alejamiento de la concepción renacentista del cuadro como ventana abierta al mundo (ruptura con la idea de perspectiva)*
- *Los elementos formales adquieren plena autonomía (el color, la forma-en el sentido de buscar el parecido con los objetos, las personas-, la línea)*
- *Las técnicas*
- *Todos estos nuevos caminos se inician con el arte de finales del XVIII y pcios. del XIX (Romanticismo) y culminan con las Vanguardias.*

1/2 s. XIX: NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO

1.- NEOCLASICISMO

ESCULTURA : Características generales

- 1.- **Los modelos los va a suministrar la antigüedad clásica**, sobre todo la griega a la cual se imita abiertamente
- 2.- **Pierde la escultura monumental la libertad que gozó en el barroco** . Ahora, se acoge al nicho o al frontón .
- 3.- **Se destierra el color y se prefiere el mármol** .
- 4.- **No se busca dar la impresión de algo vivo, sino de una creación puramente abstracta , un modelo** .

ANTONIO CÁNOVA (1757-1822) . Gran escultor (técnico), estimado por reyes, Papas (Tumbas de Clemente XIII y XIV; aunque la monumentalidad procede de Bernini, destierra el color y el drama; la muerte recobra el carácter de símbolo, y nada mejor que el color blanco), estadistas (bustos y Heroizado ; a Leticia Bonaparte, su madre, la representó sentada, a la usanza de las matronas romanas y a Paulina Bonaparte , como Venus victoriosa, en una composición muy neoclásica, sobre una chaise longue)

Paulina Borghese como Venus vencedora (1805-1807). Antonio Canova.Galeria Borghese.Roma

En 1808. con la llegada a Inglaterra de los mármoles del Partenón, los escultores pudieron copiar fielmente los modelos del mundo clásico. Las obras de la Antigüedad alcanzaron un enorme prestigio. Pues, según las opiniones de la época contenían valores espirituales y cualidades estéticas.

Antonio Canova se inspira para la escultura de Paulina Borghese en la Venus de los Medici del siglo IV a.C. considerada como la esencia de la perfección de la belleza femenina. Esculpida en mármol perfectamente pulimentado, la figura aparece en reposo y cubre ligeramente su desnudez. Reclinada en un triclinium, de ella emana una gran sensualidad. La manzana que sostiene su mano alude al premio que Afrodita recibió de Paris al vencer en belleza a otras diosas. La estatua de Paulina Bonaparte reconcilia el retrato con el canon clásico y el realismo fidedigno con la idea de belleza ideal. La escultura de Canova, protegido por Napoleón, se relaciona con el programa político imperial. El arte neoclásico rompe con los valores del rococó representativos del Antiguo Régimen y encarna los valores de las nuevas clases dirigentes surgidas tras la Revolución . Canova busca la objetividad fría y calculada, pero no puede sustraerse del acento personal y motivo . El escultor está lejos del movimiento, la expresividad y el cromatismo barroco

En sus monumentos funerarios de composición piramidal no pudo desprenderse totalmente de la influencia barroca italiana Canova gozó del mismo prestigio que había tenido Bernini en el siglo XVII aunque sus clientes pertenecían a la realeza extranjera.

PINTURA: Características generales

La pintura Neoclásica arranca de la Rev. Fsa. y tiene en Winckelmann a su principal teórico. Éste preconizaba el bello ideal, el arquetipo, la forma general, en oposición a la forma particular e individual del barroco .

- 1.- La fe de los ilustrados (educar al hombre para ser mejor) y de los revolucionarios identificó el “retorno a la virtud”, la imitación a la antigüedad como la única forma de ser grande . Diderot será máximo

defensor y difusor de esta manera moralizante de entender el arte ("satisfacer **las necesidades de una sociedad nueva y revolucionaria** a partir de la estética inspirada en los modelos grecolatinos").

2.- Al no conocerse casi la pintura de la Antigüedad, el modelo para la pintura lo será la escultura . Esto hace que el dibujo (dibujo de *academia*), sea lo esencial quedando la pintura relegada a un segundo plano . Ingres dirá que el dibujo lo es casi todo

3.- La luz , deja de tener un papel decisivo, convirtiéndose en una luz general y difusa .

4.- Temas : clásicos, históricos y mitológicos .

5.- Composiciones : simétricas, equilibradas .

6.- Es invención neoclásica el Salón de Exposiciones .

7.- El Estado , especialmente Napoleón, se interesarán por el fomento del arte . El programa político de Napoleón requería la colaboración del arte, que era el gran medio de propaganda .

8.- Principales autores : Inicialmente Greuze, pero ante todo **Jacques-Louis David (1748-1825)** e **J.A.Ingres (1780-1867)**)

J.L. David (1748-1825) recoge sus ideas . Influidos por Poussin, Rafael , Boucher, etc. A falta de modelos pictóricos, se basó en los relieves, de los cuales tomó la simetría, la falta de profundidad y la ordenación de las figuras en líneas paralelas.

En la Antigüedad, buscaba el heroísmo (" El juramento de los Horacios " (recoge el momento de exaltación que implicaba el juramento de los 3 hnos. Horacios de luchar por Roma frente a los 3 hnos. Curiacios; precisión del contorno, desconsuelo mujeres-comp.piramidal) ; " El rapto de las Sabinas " (Cambia el tema, las Sabinas como pacificadoras entre los romanos y los sabinos ; simetría; culto al desnudo ; modelado de los cuerpos)

Participa activamente en la Revolución Francesa (*El juramento del Juego de Pelota*, o *La muerte de Marat* (serenidad y emoción prevalecen). como miembro de la Convención, siendo detenido en la reacción termidoriana de 1794 . Mas tarde vio en la figura de Napoleón al hombre que podía consolidar los logros de la Revolución convirtiéndose en cantor de las glorias de Napoleón :(La consagración).

El juramento de los Horacios (1784-1785), de Jacques-Louis David. Óleo sobre lienzo (3,30 x 4,27).Museo del Louvre. París.

La nueva sociedad, ilustrada y racionalista, busca nuevos valores. La burguesía defiende la libertad, la educación y el progreso. De manera incipiente e incisiva a la vez se inicia el período contemporáneo. ¿Qué habrá de representar ahora el arte? Los temas mitológicos, paganos o cristianos, ya no sirven en la época de la razón. Pero ¿cómo renunciar al idealismo o al naturalismo? Tras el descubrimiento de Pompeya y Herculano, la nueva clase ascendente encuentra en las formas clásicas de la Antigüedad sobre todo de la Roma republicana la plasmación de sus ideales racionalistas. Busca un arte verdadero, natural, sobrio y severo. Un modelo ético para imponer a las masas.

El juramento de los Horacios fue presentado en el Salón de 1785, en el reinado de Luis XVI. Obtuvo un gran éxito y posteriormente fue considerado como el manifiesto del neoclasicismo pictórico. Describe el juramento que los tres hermanos Horacios hacen ante su padre para luchar por Roma, hasta la muerte si fuera necesario, contra los tres hermanos Curiaceos. La actitud marcial y arrogante de los personajes masculinos contrasta con el recogimiento y desolación del grupo de mujeres y niños. Esta oposición acentúa el dramatismo que ya de por sí tiene el acto del juramento. David pinta una obra moralizante en la que exalta el deber de los ciudadanos de sacrificarse por la patria. Su idealización de las actitudes humanas trasluce una artificialidad y teatralidad quizá derivada de los cuadros vivientes tan difundidos en la época. El espectador no se siente vinculado a la escena ni se pretende una interpretación subjetiva.

El lienzo presenta una composición equilibrada y racional. Los personajes situados en un mismo plano recuerdan la disposición de las figuras de los relieves de la Antigüedad. La galería porticada encuadra la escena en tres partes iguales y parece inspirarse en el marco arquitectónico de los sarcófagos romanos. La luz, fría y estudiada, no crea atmósfera. No hay matices de color. El modelado escultórico de las formas predomina sobre la plasmación pictórica. La preeminencia del dibujo permite una precisión que contribuye a idealizar y a elevar a arquetipos la actitud de los personajes.

David está inmerso en las transformaciones radicales de la época aunque pinta según los cánones de la Academia. Será el pintor de cámara de Napoleón Bonaparte y morirá en el exilio tras la Restauración borbónica. Estilo y artista evidencian las aspiraciones y contradicciones de una época que romperá definitivamente con el pasado al iniciarse la crítica de los valores del Antiguo Régimen. La conciencia moderna se va abriendo camino.

J.A.Ingres (1780-1867) el Neoclasicismo se prolonga por el s.XIX . Frente a David que a través de su obra quiso influir en la sociedad de su tiempo, Ingres someterá a la primacía de la forma cualquier

contenido político social . Indagó en el arte griego y gran admirador de Rafael . Cultivó como tema principal el del desnudo femenino , componiendo con él, escenas clásicas, orientales (“Odaliscas”) y puras invenciones (“ El baño”)

2.- ROMANTICISMO

Es un movimiento , 2ªmitad XVIII-1ª mitad XIX, que además de abarcar las manifestaciones artísticas (arquitectura, escultura y pintura) se desarrollo en la literatura y la música.

Desde principios del XIX, se perfiló como la alternativa de libertad, tanto en la dimensión artística, como política y social, frente al normativismo neoclásico

Las principales características del mismo son :

- 1.- Culto al individualismo y a la libertad (versos de Byron, cuadros de Delacroix)
- 2.- Nuevos temas :representación subjetiva del paisaje, exaltación del pueblo, temas intimistas.
- 3.- Predominio de lo no racional, de lo misterioso, de lo inexplicable, etc.
- 4.-Atención permanente hacia el pasado en el espacio y el tiempo, como arma política nacionalista (Delacroix “La matanza de quíos”1823, “La muerte de Sardanápalo” 1827)

ESCULTURA

La escultura por su raíz clásica, era menos propicia para la exaltación romántica

- Exaltación de los fastos históricos , desde las revoluciones (Rudé) hasta las solemnidades del II Imperio (Carpeaux) .
- Necesidad de captar el movimiento y las masas en acción.
- Rehuye el modelado liso del Neoclasicismo , sustituyéndolo por superficies ásperas.
- Pral . obra : Relieve en el Arco de Triunfo de París “ La Marsellesa “ de Rude (1834-1836) .

- **La partida de voluntarios de 1792 o La Marsellesa (1833-1836). François Rudé.** Arco de Triunfo de la

Estrella, París.

El gobierno de Luis Felipe, cuando reanudó las obras del Arco de Triunfo comenzado por Napoleón1806, lo concibió como un monumento a la reconciliación nacional: cuatro grandes relieves conmemoraban otros tantos acontecimientos de diverso signo vividos entre 1792 y 1815, de modo que quedaba así oficialmente asumido el controvertido pasado reciente cuyo resultado era la monarquía constitucional entonces vigente. Además del realizado por Rudé, los otros representaban *La gloria de Napoleón en 1810*, que llevó a cabo Jean-Pierre Cortot (1787-1843), y *La Resistencia en 1814* y *La Paz de 1815*, que fueron ejecutados por Antoine Etex (1808-1888).

El encargado a Rudé en 1833, tras el gran éxito obtenido por el escultor en el Salón de 1831, representa al pueblo francés marchando en defensa de la República contra los ataques exteriores. El patriótico asunto enlaza con las jornadas de julio de 1830 que llevaron a Luis

Felipe al poder: en ambos casos, el pueblo, sacrificado por la libertad, se ve llamado a construir la nación, según su concepción moderna.

Rudé escapa a la sumisión descriptiva que podía suponer un suceso concreto y lo hace intemporal. La concepción del pueblo es alegórica: recurre a referencias clásicas - armaduras, desnudos- para representar tipos que encarnan las diferencias generacionales, aunque todos ellos aparecen románticamente arrebatados, gracias a los efectos neobarrocos del claroscuro y de los bruscos contrastes en la composición, por un impulso épico que hace de su empresa un acontecimiento mítico. Por encima de sus cabezas vuela el Genio de la Patria, personificación de esa esperanza romántica que les lleva a soñar un tiempo mejor, a unir pasado, presente y porvenir. Los gestos convulsos de su rostro, con sus exagerados trazos, reflejan el espíritu más exacerbado del Romanticismo, que como una fuerza impetuosa e irresistible parece ir más allá de la materia, de modo que se convierten en expresión de lo inmaterial, de un grito. De ahí el sentido musical que ha adquirido popularmente.

PINTURA

Contexto histórico

El Romanticismo tras Waterloo y el Congreso de Viena (1815), surge impulsado o impulsando los nacionalismos y la independencia de los pueblos sometidos : Grecia sirve de tema a “La matanza de Quíos”, Delacroix y antes Gericault mantuvieron la tradición de la historia y se comprometieron con su tiempo. La Revolución de 1839, cuyo manifiesto es “La libertad guiando al pueblo”, significa la transposición directa y viva de la vida al lienzo.

Cronología

Fase de plenitud y máxima difusión :1815-1840

Fase de disgregación dentro de enfoques eclecticismos :1840-1870

La sociología del arte

Será Delacroix el último gran artista al servicio de un gobierno que pone su obra al servicio de una idea

Los temas

- a)Temas de revoluciones políticas (exaltación del pueblo frente a la opresión)
- b) Desastres en los que se quiere expresar un enfrentamiento fatalista con la naturaleza.
- c) La Naturaleza indómita, salvaje como expresión de un estado de ánimo, de los sentimientos de libertad, de armonía , de lo sublime ... (romanticismo inglés y alemán)
- d) Atracción por lo pintoresco, lo exótico, lo oriental como reflejo de la búsqueda de lo diferente, de la libertad identificada con lo exótico (romanticismo inglés y alemán)

Los románticos dotaron de vida a los grandes temas, tomando la historia en sus aspectos épicos y dramáticos. La historia antigua fue el modelo de los neoclásicos; los temas de historia medieval fueron el fundamento de la inspiración romántica. Ellos realizaron su interpretación con composiciones movidas, infundieron dinamismo a los paisajes tormentosos, a las tempestades ... La historia reciente y viva se mezcló con el ímpetu y la fuerza que dieron los pintores románticos al tema, sin olvidar la importancia del cromatismo. “La balsa de la medusa”, de Gericault, o “La libertad guiando al pueblo”, de Delacroix, o los encabritados caballos de Gros, plasmaron e inmortalizaron la más dramática realidad

Composición e ideas estéticas

- Recuperación de la importancia del color frente al dibujo del Neoclasicismo
- Importancia de las luces que junto a las manchas de color van “disolviendo” las formas
- Frente al Neoclasicismo, predominan las composiciones dinámicas (posiciones convulsas, gestos dramáticos, composición es aspá.

2ª MITAD S.XIX: REALISMO, IMPRESIONISMO, NEOIMPRESIONISMO, POSTIMPRESIONISMO

Durante la segunda mitad del siglo XIX asistimos a cambios importantes en el mundo del arte, se pasará de una pintura realista a otra impresionista que abrirá las puertas de todos los cambios posteriores.

La vida en Europa en esta época sigue marcada por el cambio económico y social que ha traído, y sigue trayendo consigo, la actividad industrial.

Francia continua siendo el corazón del continente y por tanto todo lo que allí se haga repercutirá en los demás países. A nivel político es el siglo de las revoluciones burguesas, acaba de salir de una de ellas, la del 48, y ha comenzado la era de Napoleón III que, con el barón Hausmann y su reforma urbanística de París, harán de esta ciudad la capital del Continente. Años después, 1870, la guerra francoprusiana favorecerá el resurgir revolucionario en la Comuna del 71 y, tras ella, la III República. Durante todos estos años una rica burguesía controla la política y también el gusto artístico a través de los Salones anuales o bianuales, medio por el que los artistas exponen su obra y se dan a conocer ; frente a ella estarán el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los artistas que claman por una mayor libertad.

En esta época se produce la gran expansión colonial de Europa, esto favorece el gusto por lo exótico. El comercio con regiones lejanas introduce la estampa japonesa.

1.- EL REALISMO

En esa sociedad con clases tan distanciadas y graves problemas, el realismo reivindica el apego a la realidad, la importancia de los temas cotidianos tratados de un modo objetivo sin idealizaciones ni pintoresquismos, frente a los grandes temas del pasado -religión, mitología, alegoría, historia...-. En este sentido qué duda cabe que el romanticismo le ha abierto buena parte del camino al haber insistido tanto en el paisaje –sin mitos- y en lo popular. Los pintores siguen las pautas que también han marcado escritores e intelectuales como Balzac.

El concepto de realismo se instaló a partir de la Revolución Francesa de 1848, teniendo en la Exposición Universal de Paris de 1855 su primera gran manifestación.

Cronología : Entre 1850 y 1890 siendo concomitante con el naturalismo y la expansión de los ideales democráticos.

Ideas estéticas

Propugnó el valor de la realidad objetiva como factor de la representación, válido por sí mismo, prescindiendo de cualquier intención preconcebida y de toda modificación o embellecimiento, incorporando temas de la vida diaria y en particular de gentes humildes.

Aunque el término " realismo " también ha sido utilizado, por extensión , para denominar determinados periodos de la historia del arte (algunos aspectos del arte clásico de la antigüedad, la pintura flamenca del s.XV, la pintura francesa, holandesa y española del s.XVII), para los realistas del s.XIX, significaba :

- a) Carencia de toda idea preconcebida de belleza
- b) La realidad es la fuente de inspiración del arte
- c) No se admite otro modelo, o ejemplo de belleza, que la realidad que vemos
- d) El artista no debe corregir el natural, sino reproducirlo
- e) De la contemplación amorosa del objeto, de la simpatía hacia las cosas y personas, surge su belleza
- f) Cada ser u objeto tiene su belleza peculiar, propia, que es la que debe desentrañar el artista
- g) Caen en desuso los temas literarios y las historias del pasado (ya sean clásicas o medievales), que se sustituyen por temas de actualidad.

Contexto

Algunos factores favorecerán la aparición del realismo, tales como el triunfo de la burguesía, el positivismo filosófico de August Conte, la concienciación social de los artistas y el desencanto por los temas políticos tras el fracaso de la revolución de 1848.

Precedentes y relaciones

Aunque el realismo surgió en contraposición a los influjos idealistas presentes en el clasicismo y en el romanticismo, serán los románticos los que preparen el terreno al realismo al romper con la "jerarquía temática" (ya no se pinta a héroes, dioses sino paisajes, tipos populares, lo perecedero, etc.) y al liberar a la pintura de la técnica clasicista (se impone la pincelada suelta, el color, etc.).

Frente al deseo de evasión y al subjetivismo del romanticismo, el realismo "asume la realidad", "toma partido" por los problemas sociales y políticos (revolución de 1848) con una cierta intención ética.

Desde el punto de vista formal, el realismo tiene puntos de contacto con la fotografía , con la que hay una influencia mutua y con el positivismo filosófico y científico por su fe ciega en la ciencia y en el progreso de la humanidad.

EL PAISAJE REALISTA

En el paisaje es donde primero se afirman las tendencias realistas : El deseo de los románticos de reflejar su "terruño" y de hacer del paisaje un "estado de ánimo". La exposición de Constable y Turner de 1824 va a tener gran influencia .

COROT (1796-1875). Representa la transición entre el paisaje clásico (admiraba a Poussin y Lorena) y el realista. Sus paisajes captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera cambiante . Pinta "al aire libre", dándose cuenta de que el color cambia según cambie la luz.

ESCUELA DE BARBIZON.No existe como escuela, en realidad, aunque agrupa a una serie de pintores que solían acudir a estos parajes para realizar estudios directos del natural. El "guía" del grupo fue Théodore Rousseau. Representan una actitud más realista. Los temas son banales, el bosque, los prados, los arroyos pero investigando los cambios de la atmósfera, los efectos de la lejanía, la luz filtrada entre los árboles (serán precursores del impresionismo).

" EL REALISMO TESTIMONIAL "

El pueblo y sus miserias irrumpen con una frialdad y vigor que deja estupefactos a los espectadores burgueses. Se huye por igual de la emoción romántica que del calculado equilibrio de los clásicos. Hay una manifiesta voluntad de ruptura tanto en las formas (pincelada firme y contorno preciso) como lírica en los contenidos (temática popular).

FRANÇOIS MILLET (1814-1875). Fue el primer pintor que cedió el protagonismo de sus cuadros a los campesinos, quienes desde su anonimato, viven de la tierra y están íntimamente ligados a la naturaleza sin perder su dignidad a pesar de la dureza de su trabajo . La naturaleza ya no es para él fuente de inspiración tal como la entendieron los románticos, sino más bien el escenario de una actividad laboral que desenmascara los trabajos rudos que el campo exige al trabajador. Para Millet dignificaba a los campesinos , sin pasar por alto sus ropas miserables, y los convierte en los nuevos héroes ya que gracias a ellos vive la sociedad (hay una a los que ignoran –críticos burgueses- estas realidades) Admirador de Miguel Ángel, Giorgione y Poussin, tachado de socialista – fue menos comprometido que Courbet y Daumier- y boicoteado por la clientela burguesa pinta en sus cuadros a campesinos según una visión "y sumisa" según claves que recuerdan al romanticismo (el hombre en contacto con lo sublime, alejado de la ciudad y la industria). "*Las espigadoras*" (1857), "*El Ángelus*" (el más reproducido de su época)

GUSTAVE COURBET (1819-1877). Está considerado como uno de los padres del realismo pictórico. Consideraba que la función de la pintura y del artista es reproducir la realidad tal como es , libre de prejuicios. Admiraba a Velázquez, Zurbarán y los pintores holandeses del s.XVII. Fue un revolucionario que participó en la Revolución de 1848 y en la

Comuna de 1871. Una de las preocupaciones de Courbet fue dar una utilidad social a la pintura (desentenderse del "Tema", lo cual le abrirá el camino a experimentaciones formales – fugacidad de la luz, exploraciones matéricas, etc-). Courbet reveló lo convencional de la pintura tradicional y abrió las puertas a nuevas formulaciones pictóricas, dejando una huella clara en la pintura impresionista

" **El entierro de Ornans** "(novedad del tema, poca solemnidad, caras poco compungidas, la presencia del perro próximo a la fosa en primer plano parece más próxima que la de los asistentes, tamaño natural, crítica social al sacerdote que oficia por rutina y a los amigos y familiares que parecen cumplir con una obligación ...) " **El estudio del pintor** " (excepción: es una alegoría/izda: figuras que representan la realidad fuera de su estudio (mendiga, cazador, cura, vendedor.); dcha: Proudhon, Baudelaire y los amantes del arte- Dama y hombre bien vestido; centro : pintor y modelo –alegoría de la Verdad-)⇒ambos cuadros fueron rechazados en la Expo. Universal de 1855 ⇒creó un pabellón para exponer El pabellón del realismo

HONORÉ DAUMIER (1808-1879). Se forma como ilustrador gráfico y realiza grabados y litografías críticas contra la monarquía de Luis Felipe y sus instituciones, sobre todo contra el poder judicial.

Acusa las influencias de Rubens y Goya . Su pincelada enérgica y sumaria imprime a sus obras la sensación de abocetamiento.Fue el que más se interesó en denunciar la situación de los campesinos llegados a las ciudades. Para Daumier el progreso es un mero espejismo. Pero Daumier no se limita a testificar; toma partido y en función de sus ideas deforma la apariencia externa para mostrarnos la esencia ⇒ es el padre de la caricatura moderna" **Queremos a Barrabás** ".

" EL REALISMO RETROSPECTIVO "

En la 2ª mitad del s.XIX cobra importancia la " **Pintura de historia** ". En ocasiones prevalecerá el interés del tema y el gran tamaño sobre la calidad artística de las obras.

ANTONIO GISBERT (1834-1901) " **Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros** "

JOSÉ CASADO DEL ALISAL (1832-1886) " **la rendición de Bailén** "

EDUARDO ROSALES (1836-1873) " **El testamento de Isabel la Católica** ".
 MARIANO FORTUNY (1838-1874) " **La vicaría** ".

IMPRESIONISMO , NEOIMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO

2.- IMPRESIONISMO

1.- Introducción

Entre 1860 y 1870 una serie de pintores (Monet, Renoir, Sisley, Degas,etc.) , cada uno con una actitud personal - característica típica del Impresionismo - llevan a cabo sus experiencias pictóricas. En casi todas las ocasiones en que estos artistas presentaban sus obras a los salones oficiales , eran sistemáticamente rechazadas, por lo que decidieron exponer aparte y formar un grupo afín desde el 15 de abril de 1874, en el estudio fotográfico de Nadar bajo la denominación de " Sociedad anónima cooperativa de artistas pintores, escultores y grabadores. Manet que fue el gran ausente, tampoco participaría en las restantes 8 exposiciones celebradas con altibajos hasta 1886. Entre los cuadros presentes en la 1ª exposición figuraba el de Monet " Impression. Soleil levant " pintado en 1872 y que sirvió al crítico de arte Leroy para designar de forma colectiva con el término "impresionista" a estos pintores.

El impresionismo rompe con la tradición pictórica iniciada en el Renacimiento (tridimensionalidad, mimesis o "imitación" de la naturaleza) abriendo nuevos caminos a la expresión plástica y al arte moderno. Sin embargo, los impresionistas no buscaban una finalidad nueva en la pintura,

sino tan sólo intentaban rehacer el lenguaje estético. Herederos del realismo en cuanto a la observación de la naturaleza, exploran nuevas formas de conocimiento y representación. Se centran en los problemas que presenta la percepción de la realidad, sin plantearse ningún tipo de mensaje moral o social ni un cambio temático.

Dos factores influyeron de forma especial en la ruptura estética que supuso el impresionismo : la fotografía y las estampas japonesas . La sociedad de la 2ª mitad del s.XIX asiste al desarrollo de la técnica fotográfica. La experiencia visual se enriquece a través de un instrumento de conocimiento científico y se cuestiona la identidad de la pintura : su función está en crisis, ya no puede limitarse a la mera imitación de la realidad. Las estampas japonesas ponen de moda encuadres insólitos , armonías de formas y colores planos, sin sombras ni modelados, escasa atención por la perspectiva que sugieren una finalidad decorativa del arte interesaron a los impresionistas.

2.- Antecedentes y precursores .

- a) Los Venecianos, Velázquez y Goya (tratamiento de la luz y de la pincelada suelta y pastosa).
- b) La pintura holandesa (por haber contribuido a "desacralizar el arte ").
- c) Los paisajistas ingleses Turner y Constable (por la captación del ambiente atmosférico).
- d) Delacroix (por la pincelada suelta y los colores sin mezclar).
- e) Los realistas Courbet, Corot y la escuela de Barbizón (por partir del natural).

MANET (1832-1883)

Para Manet, lo moderno estriba, más que en determinados temas, en disminuir su importancia. Zola-novelistas y crítico- fue su primer defensor al destacar su capacidad para abordar tanto un Cristo muerto como una prostituta desnuda con el mismo interés exclusivo por la pintura.

- Considerado precursor, aunque él no se identificó con los impresionistas.

- " **Almuerzo en la hierba** " (1863) : Escandalizó al presentarlo al Salón de los rechazados (exposición paralela que había permitido Napoleón III por presión de la opinión pública) (1863).Inspirado en Giorgione, Ticiano y Rafael pero "destrozando " las referencias mitológicas. Plantea muchas novedades (escena contemporánea a orillas del Sena, figuras desconectadas entre sí, el volumen no se crea por claroscuro, sin gradaciones entre los colores claros y oscuros, etc.

- " **Olimpia** " (1865). *Cierto parentesco con las Venus de Giorgione y Ticiano pero a diferencia de las de éstos , que eran modelos aceptados, la de Manet es una prostituta en actitud altiva. Hay un cierto academicismo aunque son novedosos el uso del color (objetos oscuros sobre fondo oscuro y claros sobre fondo claro) y la sensación de profundidad atenuada y la eliminación de las medias tintas (pintura más plana)*

3.- Características generales.

a) Aversión hacia el arte académico de los salones oficiales. En las escuelas de Bellas Artes se mantenían rígidas en posturas " academicistas ".

b) Desinterés por el tema del cuadro(prefieren los paisajes rurales y también urbanos, a veces con signos de la modernidad –estaciones, puentes de hierro-; interesa la captación de lo fugaz- el agua, el humo, el aire-, escenas intrascendentes –ocio, baile, tabernas-) y el trabajo en el taller. Los jóvenes más inquietos, nacidos entre 1830 y 1840, van abandonar las recetas oficiales (Pissarro, Degas. Monet, Renoir, etc.)

c) Por el contrario, primacía de la pintura al aire libre. En la base de todo se encuentra la luz. Lo que va a interesar al artista no será el mundo de los objetos, sino el mundo de las sensaciones cromáticas. Observaron que la luz es la responsable de los efectos cromáticos .Donde mejor se podía captar era en los lugares de ambiente acuoso o umbroso aunque cada pintor tendrá unas preferencias .

d) Ruptura del proceso pictórico habitual, que recorre las etapas dibujo-claroscuro-color, para iniciar desde el primer momento el trabajo con el pincel y el óleo. El color – que está en relación directa con la luz- se aplica sin mezclar en la paleta para conseguir que la mezcla se realice en la retina del espectador (mezcla óptica); así la proximidad en el lienzo de azules y amarillos produciría el efecto del verde . Con este recurso se gana en viveza cromática.

e) Fundamentación de la pintura en las sensaciones directas que las cosas provocan al pintor. desarrollan el principio de que la intensidad de los colores depende de los colores que le rodeen, potenciándose cuando está próximo su complementario (ej. El rojo y el verde se potencian mutuamente porque son complementarios).

Será con posterioridad a las primeras exposiciones cuando los críticos empezarán a sistematizar y estudiar un procedimiento plástico que los artistas habían elaborado de una manera intuitiva y no como se suele decir, siguiendo las teorías de Chevreul . No obstante, el camino intuitivo de los artistas coincidía en muchos aspectos con las tesis científicas (los contrastes simultáneos y los colores complementarios).

4.- La técnica "impresionista ".

Hasta los impresionistas , los medios tonos se conseguían mezclando los colores previamente y luego aplicándoles al lienzo. Aunque la técnica impresionista no sea absolutamente nueva, Monet y los impresionistas introducirán una nueva actitud decidida a hacer pasar a primer término el principio de la subjetividad en la representación que lograrán de la siguiente manera :

a) yuxtaponiendo los colores sobre el lienzo, siendo la retina de quien mira la que realiza ópticamente la mezcla .

b) utilizando una paleta limitada, sobre todo los primarios (rojo, azul, amarillo) , los binarios o sea la mezcla de dos primarios (naranja, verde, violeta), y especialmente los complementarios, que incorporan con asiduidad basándose en las investigaciones ópticas de Chevreul (un color gana en intensidad si se le coloca al lado su complementario en cantidad moderada).

c) el uso de los complementarios, junto al efecto cromático de las " mezclas ópticas ", provoca en las obras impresionistas tonalidades de una frescura y luminosidad desconocidas hasta entonces.

d) destierran el negro y el gris, haciendo especial énfasis en la coloración de las sombras que suelen pintar con los tonos reflejados.

e) su desinterés hacia el tema se traduce en un cierto desinterés por las formas desapareciendo los contornos nítidos así como el intento de construir el volumen por medio del claroscuro a la manera clásica.

f) la pincelada de los impresionistas presenta un toque directo y espontáneo, muy lejos de la factura académica de suaves degradados, efectos de claroscuro o superficies esfumadas.

5.- Principales pintores.

Claude MONET (1840-1926)	" Impresión , sol naciente " " Regata en Argenteuil " Series : " La catedral de Ruán ", " La estación de San Lázaro ", " Las ninfeas ".
Pierre Auguste RENOIR (1841-1919)	" Le Moulin de la Galette " " Camino entre la hierba " " El bar de Fólies Bergère "
Edgar DEGAS (1834-1917)	" Bailarinas preparándose para el ballet " " Caballos delante de las tribunas "

3.- EL NEOIMPRESIONISMO (Divisionismo o puntillismo)

En la década de los 80 y hasta 1905 Georges Seurat y Paul Signac, formados en el movimiento impresionista, rechazarán su carácter intuitivo y sensorial e intentan conferirle más orden y fundamento científico. Seurat estudia la ley de contraste simultáneo de los colores del físico Chevreul y la teoría estética de Charles Henry, que defiende que arte y ciencia pueden complementarse.

La pincelada larga de los impresionistas es sustituida por puntos de colores puros o puntos, de ahí la denominación de puntillismo o **divisionismo**. El divisionismo fue un intento de sincronizar las técnicas pictóricas con los descubrimientos de la ciencia óptica.

Sin embargo, a diferencia de los impresionistas, tienen bastante interés por el volumen y, en el caso de Seurat, también por la estructura geométrica de la composición de los cuadros y de las figuras. El resultado es una pintura serena, muy pensada, con figuras inmóviles que ocupan un espacio real . El otro

pintor destacado fue Signac; en sus cuadros tiene más importancia la vibración de los colores que la estructura geométrica, algunos parecen mosaicos

Georges SEURAT (1859-1919)

" Tarde de domingo en la Grande Jatte "
" El circo "

Paul SIGNAC (1863-1935)

" Las velas amarillas "

" El neoimpresionismo significa descomposición prismática de los colores y su mezcla a través del ojo del espectador, a lo cual va unido el respeto a las leyes eternas del arte: ritmo, simetría y contraste... Así como la técnica de los impresionistas es instintiva y fugaz, en igual medida la de los neoimpresionistas es meditada y constante . Tal como los impresionistas, sólo usan en su paleta colores puros. Bajo ningún concepto admiten una mezcla en la paleta, salvo la mezcla de colores vecinos en el círculo, éstos matizados entre sí y aclarados por el blanco, engendran la multiplicidad de los colores del prisma y todas sus gradaciones. Merced al empleo de trazos aislados de pincel cuyo tamaño mantiene una correcta proporción con el tamaño de todo el cuadro -, los colores se mezclan en el ojo del espectador, si este se loca a la debida distancia. No hay otro medio de retener satisfactoriamente el juego y el choque de elementos contrastantes...Si estos elementos se combinan de otra manera y no por mezcla óptica, lo que se obtiene es un color sucio ..." .

" El objeto de la descomposición de colores es conferir al color el mayor esplendor posible - mediante la mezcla de las partículas de color yuxtapuestas- una luz coloreada, el brillo de la luz y los colores de la naturaleza..."

4.- POSTIMPRESIONISMO

Reaccionan contra el impresionismo cuando aún se hallaba en pleno auge. Los impresionistas habían desintegrado la forma. Su intento de pintar sensaciones al margen del objeto de donde estas sensaciones provenían, deshizo la apariencia de las cosas tal como éstas se presentan normalmente al ojo humano. Lógicamente , se inicia una reacción contraria : la reconstrucción de la forma, pero ahora sobre supuestos distintos a los académicos. La influencia procederá de la estampa japonesa y del arte popular y primitivo.

Bajo el término " postimpresionismo " se agrupa a una serie de pintores que no llegaron a formar un movimiento. El término se acuñó por el pintor y crítico inglés Roger Fry en 1910 con motivo de una exposición de pintura francesa moderna bajo el título " Manet y los postimpresionistas ". En esta exposición, Cézanne, Gauguin y Van Gogh eran las figuras más destacadas, y por entonces, los tres ya habían muerto. A pesar de la vaguedad del término, empezó a ser utilizado porque permitía designar un periodo complejo (decadencia del impresionismo, afirmación del simbolismo y evolución de grandes pintores que habían sido impresionistas hacia nuevas direcciones de gran incidencia en las generaciones más jóvenes.

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Vida agitada (40 años, con problemas físicos, testigo de la bohemia parisina).
Recupera la importancia del dibujo
Destaca su obra gráfica.

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Busca en la naturaleza las formas esenciales, que para él son formas geométricas (cubo, cilindro y esfera)
Considerado precursor por los nabis (seguidores de Gauguin) y de los fauvistas por la importancia que concede al color cuya intensidad prima mediante los contrastes y las sombras coloreadas y de los cubistas

por la recuperación del volumen gracias a la geometría (cubo, cilindro y esfera) y por la utilización de más de un punto de vista (precursores de la "perspectiva completiva" cubista)

" El artista debe cuidarse de la inclinación a lo literario, que con tanta frecuencia, hace que el pintor se desvíe del verdadero camino: el estudio concreto e inmediato de la naturaleza ...Para el pintor lo único verdadero son los colores . Un cuadro no representa ante todo y no debe representar, nada más que colores ...Pintar según la naturaleza no significa copiar el objeto, sino realizar sensaciones cromáticas ...".

" Yo también he sido impresionista. Pissarro ejerció gran influencia sobre mí. El impresionismo es la mezcla óptica de los colores, es algo que debemos superar... Pintar significa registrar y organizar sensaciones cromáticas...En la naturaleza , todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de estas formas simples ... No es lícito aislar el dibujo del color: es como si quisiéramos pensar sin palabras... Mostradme en la naturaleza algo dibujado. No existe ninguna línea, no existe ningún modelado, sólo existen contrastes "

" El arte es una armonía paralela a la naturaleza Mi tela y el paisaje, ambos exteriores a mí, mas este último caótico, fugaz, confuso, sin vida lógica, sin ninguna inteligencia; y la primera duradera, categorizada, partícipe de la modalidad de las ideas..."

Vincent VAN GOGH (1853-1890)

Vida agitada (37 años, no triunfó en vida, preocupaciones sociales, se suicidó)

Precursor del expresionismo y del fauvismo por el uso apasionado del color, en su caso es el principal vehículo para expresar las frecuentes depresiones y angustias que padeció y por una pincelada muy característica, sinuosa, cursiva y espesa.

Van Gogh es uno de los pintores postimpresionistas más renombrados y uno de los precursores del arte contemporáneo. El uso de los colores violentos y arbitrarios y el afán expresivo de su obra le llevaron a ir más allá del Impresionismo y a abrir un mundo de posibilidades a expresionistas y fauvistas.

" Yo mismo no se cómo pinto, vengo a sentarme con un panel blanco frente al lugar que me impresiona, miro lo que tengo delante de los ojos, y me digo este panel debe convertirse en alguna cosa – regreso descontento-, lo pongo de lado y después de descansar lo miro con cierta angustia...pero no obstante veo en mi obra un eco de lo que me impresionó, veo que la naturaleza me contó algo, me habló y lo anoté en estenografía. En mi estenograma puede haber palabras indescifrables, faltas y lagunas; sin embargo queda alguna cosa de lo que el bosque o la playa o la figura dijeron ...".

Paul GAUGUIN (1848-1903)

Vida de renunciaciones para dedicarse al arte .

Exaltación del color (fuertes, vivos, planos y muchas veces arbitrarios, que no responden a la realidad. Los dispone en grandes planos delimitados por ritmos lineales curvos; el resultado son cuadros carentes de profundidad y perspectiva. Precursor del fauvismo, expresionismo y simbolismo.

Tiene dos repertorios temáticos preferentes : el mundo exótico e ingenuo de Tahití y el "primitivismo" de Bretaña.

Gauguin avanzó algunas de las características del arte del s.XX: la perspectiva dejaría paso a la pintura plana, el simbolismo pictórico sustituiría al realista y la espontaneidad impresionista sería barrida por la construcción conceptual de la realidad

" El arte primitivo parte del espíritu y se sirve de la naturaleza ... Los artistas han perdido todo el salvajismo, por lo que no poseen ningún instinto ... El pintor primitivo posee la simplicidad, la ingenuidad ... plasma a través de la simplificación, mediante la síntesis de las impresiones, que se subordinan a una idea general ... La aspiración de querer reproducirlo todo sólo da origen a una pintura inferior: el todo se pierde en los detalles y el resultado es el aburrimiento "

" El color, como tal, es enigmático en las sensaciones que despierta en nosotros. Por lo tanto, también hay que utilizarlo de manera enigmática, cuando nos servimos de él: no para dibujar, sino por los efectos musicales que parten de él, de su naturaleza peculiar, de su fuerza interior, misteriosa, inescrutable "

" ¿ Por qué no podríamos llegar a crear armonías diversas, que correspondan a nuestro estado anímico?... En pintura, explicar no significa lo mismo que describir. Por ello, prefiero un color sugestivo y un símbolo a la novela pintada "

5.- LA ESCULTURA : Auguste RODIN (1840-1917)

En sus primeras piezas expuestas en los Salones de los años sesenta, que eran desnudos, concilió el realismo anatómico con una cierta sensualidad inspirada en Donatello y Miguel Ángel (utiliza mucho el contraste entre superficies pulidas y sin pulir, consiguiendo el efecto de forma que emerge del bloque).

Esta conciliación entre lo tradicional y lo nuevo le permitió que el gobierno francés le encargara "Las puertas de Infierno", su obra más importante, en relación con la cual se encuentran sus obras más famosas, como "El pensador", o "El beso" (realiza figuras monumentales, fuertes física y espiritualmente, pero también recurre al fragmente como medio expresivo).

Su prestigio le facilitó nuevos encargos como "Los burgueses de Calais", grupo escultórico, sin pedestal, en el que representó a seis "mártires patriotas", entregados al rey inglés Eduardo III durante el sitio de Calais , habiendo logrado integrar a las seis figuras sólo por la emoción derivada de sus actitudes. También realiza el monumento a "Balzac", al que representa como si una extraña energía lo despegase del suelo.

En 1900 coincidiendo en París con la Exposición Universal, una exposición retrospectiva suya le servirá para reforzar su audiencia internacional.

Rodin es el gran precursor de la escultura del s.XX por :

- El alcance expresivo de las texturas, tanto de los materiales en general como del acabado concreto de cada uno de ellos (sus esculturas tienen muy trabajada la superficie mediante planos fragmentados porque buscaba los efectos de contrastes de luces y sombras que proporcionaran la sensación de algo vibrante, algo cambiante según la luz)
- Esculturas inacabadas que parecen recibir vida desde el interior para irradiarla al exterior
- Inició el ensamblaje más o menos aleatorio de piezas modeladas por él, de modo que dejaba intuir las posibilidades de una "construcción arbitraria".