El IMPRESIONISMO:

* **Finales siglo XIX y primeras décadas del siglo XX**.
* Recibe el nombre de la **exposición de 1874**, la primera de los impresionistas, donde **Monet** expuso un **cuadro titulado “Impresión, sol naciente”** y el periodista Leroy bautizó al grupo despectivamente con el nombre de “impresionistas”
* La época viene marcada por varios factores: la aparición del ferrocarril, el desarrollo de la fotografía, la difusión de las estampas japonesas, las teorías de Chevreul sobre la ley del contraste (colores primarios y secundarios), de gran influencia esta última en la aplicación del color.
* La pintura impresionista **rompe con la pintura tradicional**, e inicia una **nueva forma de ver**, al basarse en la

experiencia transitoria de las cosas, en la sensación.

CARACTERÍSTICAS

* **La luz** es el motivo principal, se trata de captar el **efecto que la luz produce sobre los objetos**. Por eso, la línea, el volumen y el claroscuro carecen de importancia. El objetivo es captar el instante, la sensación.
* Se pinta al **aire libre** para captar las variantes lumínicas sobre los objetos.
* Utilizan **colores puros**, sin mezclar en la paleta, aplicándolo directamente sobre el lienzo. La retina es la que se encarga de realizar la fusión y crear el nuevo color. Se usan los colores claros, excluyendo el negro y los complementarios.
* **Técnica**. Las **pinceladas son sueltas**, yuxtapuestas, separadas, vibrantes, sin extender el color; por eso el cuadro visto de cerca parece no estar terminado. A cierta distancia, el conjunto aparece lleno de color, luminosidad y vida.
* **Temas cotidianos: Paisajes, marinas, vistas urbanas, ferrocarriles, fiestas populares, bailes, etc.**

A finales de los años años sesenta del siglo XIX, una serie de pintores que rechazaban el arte académico de los salones oficiales de exposición y que participaban de inquietudes comunes se reunían en el café Guerbois, donde exponían sus opiniones sobre arte. En 1870 la guerra les desmembró (guerra Francoprusiana). En 1871, tras la abolición de la Comuna, volvieron a reunirse y exponer en círculos oficiales. Su referente será la pintura de Eduard Manet, que aunque no se puede considerar impresionista, sí como referencia o punto de partida.

Tiene sus orígenes en una exposición realizada en la casa del fotógrafo Nadar en 1874 donde **presentarán sus obras jóvenes artistas despechados por ser excluidos sistemáticamente del Salón parisino oficial.** Es aquí precisamente cuando un crítico de arte trata de ridiculizar una obra de Monet llamada *Impresión: sol naciente*, con un juego de palabras hiriente, del que surgirá el término Impresionismo, etiqueta que con el tiempo pasará de ser descalificadota a ser sinónimo de calidad.

Los **precedentes del Impresionismo** podemos buscarlos en varios lugares:

* La **captación de luz en la pintura veneciana del siglo XVI y de Velázquez**.
* El **Realismo les influirá en cuanto a la observación del momento concreto y la representación de la naturaleza tal cual es.**
* El **costumbrismo y la obra de Goya**.
* La **estampa japonesa** en cuanto a los **contornos vigorosos, las composiciones oblicuas, las formas esquemáticas y la síntesis del color**.
* **La fotografía por su instantaneidad**, por su capacidad para captar el instante.
* **Teorías científicas acerca del color** y los descubrimientos que se hacen en este sentido en **especial los de Chevreul**, quien elabora una teoría sobre el color basada en la presencia de colores primarios y colores complementarios y la combinación de éstos.

Los artistas reunidos en esta exposición se diferenciarán no sólo por sus caracteres y capacidades sino también, en cierta medida por sus concepciones y tendencias artísticas, pero a pesar de ello, es posible identificar en ellos una serie de **características comunes**:

- **Pintaron todo tipo de escenas cotidianas**, de la vida en la ciudad y paisajes naturales, **ejecutadas directamente al aire libre**.

- Su **pintura se concibe en función de la luz y el color**. Conocen y emplean las **teorías del color**.

-Aplican el **color directamente sobre el lienzo** con **pinceladas de manchas yuxtapuestas** de forma que a cierta distancia de la tela es **la retina del espectador la que mezcla los colores.**

- **Excluyen el dibujo**.

- **Prescinden de la perspectiva** basada en las reglas de la **geometría**. Emplea la **perspectiva realizada**, desde el primer plano hasta la línea del horizonte, **por la disminución de los tintes y de los tonos, con lo que se señala el espacio y el volumen.**

- **Evitan el claroscuro y eliminan los negros**, grises, pardos y tierras. Con la **negación del claroscuro las sombras de los objetos se representarán con colores** no con el negro.

- La técnica empleada es la de una **pincelada suelta, con poca materia y pinceles finos.**

- **Pintura luminosa y el color, las tonalidades y los matices cambian en función de la luz**, distinta según la incidencia de los rayos solares.

- **La pintura será al aire libre**, propiciada por la posibilidad de llevar la pintura en tubos, fabricada industrialmente al igual que los lienzos y pinceles que así son más fácilmente transportables gracias a los avances de la Revolución industrial.

- La **luz es el auténtico motivo de las obras impresionistas**. Se trata de **representar el motivo tal y como lo percibe el ojo a través de la luz y antes de que el cerebro recomponga la imagen**, de ahí que a esta pintura se la de la atribución de pintura para el ojo. Llegan a concluir que el color no existe, sólo la luz filtrada a través del aire con los objetos sobre los que se refleja es real.

- **Temática**:

- **La luz y sus variaciones** se convierte en el tema del cuadro.

- **Paisajes**: se pinta al aire libre, de forma rápida, pues la naturaleza es cambiante y lo que interesa es fijar una impresión fugaz. **Llegan incluso a realizar series de un mismo paisaje según las diferentes horas del día,** mostrando las transformaciones impuestas por la luz.

- **Actualidad: carreras de caballos, bailes, vida cotidiana de París…**

Pese a que nunca ha sido considerado como impresionista sí debemos mencionar a **EDOUARD MANET** (1822-1883) como verdadero *precursor del impresionismo*. Su producción muestra el aprendizaje de los clásicos, pero con una interpretación y ejecución moderna a base de grandes manchase de clores planos, pincelada suelta y oposición de los tonos y sensación de abocetamiento. A Manet no le atraía demasiado el campo. Es el pintor de la vida urbana, de los cafés y los conciertos musicales, no obstante, participará de la pintura al aire libre (Argentuil); fue también un magnífico retratista.

Sus obras: *El Pífano* (inspirada en el Pablillos de Valladolid de Velázquez); también es patente la influencia de Goya en su *Fusilamiento del emperador Maximiliano*, ***El almuerzo en la hierba*** obra que causó un gran escándalo tanto por su tema, considerado pornográfico como por su novedoso tratamiento formal, y *La Olimpia*, en la que representa a esta Venus más cercana al mundo de la prostitución que al de los dioses clásicos. Y *El bar del Folies Bergère.*

En el contexto del círcilo impresionista podemos destacar a la artista ***BERTHE MORISOT.*** La cuna, Delante del espejo.

De la misma manera podemos destacar otra de las mujeres con personalidad propia en este sentido, **Mary Cassat** y sus obras sobre la maternidad.

CLAUDE MONET (1840-1926).

* + Pintor más representativo del grupo. En él están implicados todos los aspectos técnicos, ideológicos y científicos del impresionismo.
  + Temas: paisajes y agua, su propio jardín. Abandona la figura.

Obras: Impresión del sol naciente, serie a distintas horas del día de *La Catedral de Rouen, Vistas del Parlamento de Londres, Mujeres en el jardín, Estación de San Lázaro, Las Ninfeas...*

Pintor francés del Impresionismo del siglo XIX. Su obra ***Impresión, sol naciente****,* está realizada a base de pinceladas rápidas y colores luminosos sin mezclar, y da nombre al movimiento.

Entre sus temas principales están los paisajes tomados del natural (temas marinos, escenas fluviales…) y las *“series*” que responden al deseo de pintar un tema varias veces para realizar ensayos de luz y color. Las más destacadas son la de la estación de *Saint- Lazare o* ***la catedral de Rouen*** donde trata de observar casi científicamente los cambios de luz.

Entre sus paisajes tomados del natural destacan los paisajes acuáticos que realiza sobre su barca-taller en Argenteuil. En estas obras estudia las variaciones de la luz sobre el agua y los reflejos, que le permiten desarrollar la teoría de las sombras coloreadas.

Su última serie es la de *Ninfeas*, en la que el modelo, un jardín en el agua, es sólo la excusa, un pretexto, las formas pierden su contorno para convertirse en masas de color que diluyen la luz y los reflejos del agua, conduciendo la pintura hacia los umbrales de la abstracción.

AUGUSTE RENOIR (1841-1919).

* + Pintor de flores sobre porcelana en sus comienzos, se interesa después por la **figura humana**, su volumen y su movimiento alejándose en muchos momentos del impresionismo. Amor por el desnudo femenino, le gusta el efecto de la luz sobre los cuerpos, pero sin disolverlos.
  + Obras: *El baile en el Moulin de la Galette, Las bañistas.*

Pintor francés del Impresionismo del siglo XIX. Se interesa por la figura humana, su volumen y su movimiento, alejándose en muchos momentos del impresionismo. Entre sus principales preocupaciones está la incidencia de la luz en la figura humana en movimiento. En cuanto a su técnica preferirá los fondos claros, sobre lienzos gruesos, con una leve capa de pintura; además es pionero en la utilización del contraste entre colores cálidos y fríos. A sus obras más puramente impresionistas –donde se materializan los principios de captación del momento y de la luz, con pincelada suave y espontánea (***Le Moulin de la Galette*** y *El almuerzo de los remeros*)- sucederán otras en las que Renoir gusta de las superficies finas y tersas, recuperando el gusto por el dibujo y el modelado de los cuerpos (*Las bañistas*). Estas últimas constituyen un hito importante en su producción, fruto de las investigaciones que realizó después de conocer la pintura italiana.

EDGAR DEGÁS (1834-1917).

* + Pintor de interiores, y por lo tanto menos interesado en captar la luz natural.
  + Le atrae la representación del movimiento: pinta bailarinas y carreras de caballos
  + Concede importancia al dibujo (toma apuntes entre bastidores)
  + Le interesa la fotografía y la estampa japonesa que le ofrecen concepciones espaciales y puntos de vista diferentes.
  + **Obras:*La clase de baile, En las carreras.***

Pintor francés del Impresionismo del siglo XIX. Fue el más “aristocrático” del grupo. Mientras los demás iban a los bailes populares, él acudía a su palco en la ópera; mientras Monet recogía el ambiente de las regatas de Argenteuil, Degas inmortalizaba las carreras de caballos. Pictóricamente, le interesan más los interiores que el aire libre y en muchos casos sus estudios de la luz serán a partir de luz artificial y no natural. Incluso se puede afirmar que a este impresionista le interesa más el estudio del movimiento corporal que el de la luz y el color. Tuvo una formación académica que se traducirá en su pasión por el dibujo. Su aportación principal al grupo serán sus composiciones, llenas de enfoques y encuadres fotográficos que dotan a sus obras de instantaneidad e inmediatez. Sus iconografías se basan en escenas de ballet (en las que la presencia de los tutús son un motivo muy interesante para tratar el movimiento y la incidencia de las luces artificiales), de teatro y de los cafés (*El ajenjo*). Otros de sus temas preferidos son los desnudos y los caballos.

Camille Pissarro (1830-1903).

* + Director del grupo después de Monet
  + Pincelada muy corta, casi puntillista.
  + Paisajes muy densos, con el punto de vista muy alto(mucha tierra, poco cielo)
  + **Obras: *Los tejados rojos***

Dedicado sobre todo al paisaje destacó muy cuidadoso técnicamente; además fue decisiva su aportación personal como aglutinador del grupo y su función tutorial a nivel humano y estético con algunos de los impresionistas. En sus obras finales encontramos un acercamiento a las posiciones neoimpresionistas y a algunos postimpresionistas como Cézanne.

LA INFLUENCIA DEL IMPRESIONISMO EN LA PINTURA ESPAÑOLA

Realmente, **en nuestro país no existió un movimiento impresionista que se identificara con un grupo de artistas, ni tampoco como teoría.**

La referencia obligada del siglo XIX es **Joaquín Sorolla** (1863-1923), quien interpretaría la vibración de la luz de un modo valiente y vigoroso, creando una versión nueva de las técnicas impresionistas, el *luminismo*. Pintor muy fecundo, tras sus éxitos iniciales como pintor realista (*Y aún dicen que el pescado es caro*) y de temas de Historia encontró su estilo en una técnica de grandes toques, a base de pinceladas amplias y fogosas, lo que le permitió reflejar de forma espléndida los surcos de la luz y el brillo en los cuerpos desnudos de los bañistas, las transparencias del agua sobre la playa o bajo las barcas y la fuerza del sol y del color en unos cuadros llenos de luminosa atmósfera mediterránea (*Niños en la playa*). Sus temas de niños, mujeres en la playa y retratos le hicieron gozar de un gran prestigio internacional.

EL NEOIMPRESIONISMO:

- **Hacia 1880**, el impresionismo provoco una serie de revisiones.

- Relanzan el programa de los impresionistas, aunque eliminando lo que conserva de romántico y replanteándolo en términos científicos.

- Intenta dar un **fundamento científico al proceso visual y operativo de la pintura.**

- Remitiéndose a las **leyes ópticas** de la visión instauran el **puntillismo o divisionismo**, que consiste en aplicarla pintura en el lienzo en minúsculas manchas de color puro en yuxtaposición. Al ser contempladas a cierta distancia estas composiciones funden los colores en la retina del espectador y reproducen las formas y los efectos lumínicos.

- Preocupación por el **volumen** que se manifiesta en **estructuras geométricas**, casi cubistas, de las masas y las figuras.

GEORGES SEURAT (1859-1891).Pintor neoimpresionista francés del siglo XIX. Junto a Signac, da un paso al frente dejando de lado las experiencias impresionistas, recurriendo a una técnica denominada puntillismo o divisionismo. En sus obras, busca la emoción y la expresividad a través del uso de la luz y del color. Combina colores puros, por medio de pequeñas pinceladas en forma de puntos, obligando al espectador a través de su retina a crear nuevas tonalidades. Su producción artística sirvió de inspiración a artistas de la talla de Andy Warhol y al resto de integrantes del movimiento Pop Art.

Obras principales: ***Una tarde de domingo en la isla de la Grand Jatte****, Un baño en Asniéres y La torre Eiffel.*

Otro artista de esta corriente pictórica será **George Signac** autor de obras como *Entrada al puerto de Marsella.*

EL POSIMPRESIONISMO:

- Engloba los diferentes estilos pictóricos que sucedieron en Francia al impresionismo **entre 1880 y 1905**, aproximadamente.

- **Recupera el volumen, el sentido espacial y el dibujo** y trata de **captar**, no sólo la luz, sino también **la expresividad** de las cosas y las personas.

- Basan su obra en el **uso del color** pero **rechazan representar fielmente la naturaleza**, por lo que representan una visión del **mundo más subjetiva.**

- **Reaccionan contra la representación de lo fugaz que pregonan los impresionistas**.

PAUL CÉZANNE (1839-1926).

Desde el postimpresionismo hasta la descomposición cubista. Cilindro, cono y esfera. Vanguardia.

Pintor francés del Postimpresionismo del siglo XIX. Es para muchos historiadores el padre del arte del siglo XX. Su preocupación es estudiar los objetos desde todas las posiciones, lo que obliga a descomponer la perspectiva tradicional. Por primera vez, además, se defiende la condición plana del lienzo por lo que no crea en sus pinturas un espacio en el que colocar los objetos, sino que son éstos los que configuran el espacio del paisaje. Esto supone que la tridimensionalidad y la perspectiva, asuntos clave en la pintura desde el Renacimiento pierdan protagonismo y no sean asunto fundamental que reclame la atención del artista.

La obra de Cézanne se centra en el análisis del color y del tono como sistema de modelado y expresión de las formas latentes en los objetos visibles: es decir, prestando una mayor atención a las estructuras de las formas y a su geometría esencial, como expresa su famosa frase “todo en la naturaleza se reduce al cono, al cilindro y la esfera”. Si los impresionistas se centraron en la atmósfera y la luz, Cézanne se preocupa por la construcción, la ordenación y la composición. De ahí su interés por destacar los planos y las aristas de los cuerpos que provocará la admiración de los cubistas (***Los jugadores de cartas***). Su pintura se caracteriza también por la continua investigación de la Naturaleza y su deseo de materializarla tansformando la experiencia visual en una “reconstrucción” basada en un proceso lógico e intelectual. Son de gran interés, en este sentido, las series que realiza sobre la montaña de Santa Victoria, que desembocan en una síntesis casi abstracta de la Naturaleza (*Montaña de Santa Victoria, 1904-1906*). En ocasiones se ha dicho que la pintura de Cézanne es una “meditación pincel en mano” y que gracias a ello consiguió la representación precisa del volumen, por medio del tratamiento excepcional del color, a base de pinceladas en que cada una de ellas aporta un leve matiz a la forma, sin diferencia entre dibujo y color.

Sus investigaciones se plasmaron también en numerosos bodegones (***Manzanas y naranjas***). Su método de trabajo lo lleva a periodos de análisis y observación interminables, estudiando cada objeto desde numerosas posiciones, que apenas se diferencian entre sí, que le permitieran plasmar las sucesivas instantaneidades.

VINCENT VAN GOGH (1853-1890).

Desde el postimpresionismo hacia una nueva generación expresionista en el arte. Vanguardia.

Pintor holandés del Postimpresionismo del siglo XIX. Artista que en su vida y en su obra está completamente marcado por su compleja personalidad y por su inestabilidad psíquica y emocional. Todo ese proceso que vive y no dejará de atormentarle lo podemos seguir por las 755 cartas que iba escribiendo a su hermano Theo y algunos amigos, auténtica biografía no sólo vital sino también artística del malogrado pintor.

Van Gogh descubre el potencial expresivo del color, “el color expresa algo por sí mismo” y junto a su sinuosa pincelada densa de colores puros, será el vehículo perfecto para plasmar en el lienzo su mundo interior. En la representación de interiores usa extraños juegos de perspectivas y de contrastes de luz. Además se convence del poder redentor de la pintura, cree que mediante el resplandor de la luz de sus obras podría crear imágenes que tendrían el poder de sostener al desesperado y consolar al solitario.

Su obra se divide en tres grandes etapas: la primera ubicada en Holanda, con escenas protagonizadas por campesinos; una segunda etapa en Paris, donde descubre la pintura impresionista de Monet y Renoir; y una tercera etapa en Arles y Saint-Remy donde comparte experiencias con Gaugin trasladando el drama de su vida a la propia obra.

Sus obras más famosas son: *Autorretrato, El café de noche, La habitación del artista, Los girasoles,* ***El segado****r o* ***Noche estrellada.***

PAUL GAUGUIN (1848-1903).

Desde el postimpresionismo hacia el simbolismo. Vanguardia.

Pintor y escultor francés del Postimpresionismo del siglo XIX. Simboliza la imagen mítica del artista capaz de dejarlo todo para dedicarse a la pintura**.** Desarrolla dos tendencias denominadas c*loisonismo*, técnica parecida a la utilizada en las catedrales góticas en las que los colores puros se compartimentan con líneas gruesas y el *sintetismo* que pretende simplificar el cuadro y donde aplica la denominada huida del color local, es decir, que la representación de los motivos en el cuadro pueden no responder en cuanto a su color con los que corresponden en la naturaleza (hierba azul, cielo verde…).

En sus comienzos se pueden apreciar diversas influencias: las estampas japonesas, los tapices medievales, las toscas esculturas bretonas (vivió en Bretaña durante un tiempo). Tras distintas tentativas, da el paso definitivo en 1888 con su obra ***La visión después del sermón***, en el que unas mujeres bretonas después de escuchar el sermón, al salir de la iglesia tienen la visión de Jacob y el ángel. En este cuadro las formas son planas, con contornos oscuros, sin sombras; el rojo intenso del suelo no es real, está al servicio de la ideas, contribuyendo a crear un ambiente sobrenatural.

En 1891, después de su desafortunada estancia en Arlés con Van Gogh, Gauguin se embarca rumbo a Tahití, abandonando la civilización para encontrarse con las verdades eternas según él: la vida, el amor, la muerte y el erotismo como medio de escape. La experiencia plástica al pintar a los indígenas le proporciona una pureza de imágenes y un exotismo nunca vitos, que refleja en obras como *Mata Mua, Mujeres de Tahití en la playa o* ***El mercado.*** Gauguin crea un lenguaje personal, primitivo, espiritual, libre de ataduras académicas o impresionistas, volviendo a la Naturaleza. El pintor realza la plenitud de la tela, renunciando al modelado o a los artificios de la perspectiva, utilizando además colores puros.

Gauguin puso el color al servicio del significado simbólico o la idea del cuadro, sin someterse a la apariencia cromática de la realidad, en lo que se anticipó al Fauvismo del s. XX.

TOULOUSE LAUTREC (1864-1901).

Desde el postimpresionismo hacia el arte abstracto. Vanguardia.

Pintor francés del Postimpresionismo del siglo XIX. Su existencia transcurre entre el recuerdo de una formación conservadora, su tara física y su vinculación al bullicio nocturno de París. Estéticamente Lautrec es autodidacta, independiente y de gran originalidad. Su eclecticismo le permitió asimilar los tonos puros y las pinceladas yuxtapuestas de los impresionistas. Así mismo aplicó a sus carteles la influencia de la estampa japonesa, usando su ritmo de la línea, su simplificación y los planos cromáticos amplios y homogéneos, aprendiendo también de esta misma fuente a no matizar ni sombrear el color. También es apreciable su influencia de la técnica de los simbolistas y la perspectiva y encuadres fotográficos de Degas.

Su vida nocturna en el París bohemio de finales del XIX le da la posibilidad de captar un sinfín de tipos (bailarinas, artistas, cortesanas,…que trató con prodigiosa psicología, convirtiéndose su obra en todo un documento gráfico de la época. Algunas de sus mejores obras se inspiraron en el Moulin Rouge, el cabaret de moda: *Danza en el Moulin Rouge, La Golue, El salón de la Roue des Moulins.*

ESCULTURA IMPRESIONISTA

- A finales del siglo XIX destaca como gran maestro Auguste Rodin.

- Sus esculturas muestran un estrecho contacto con las obras de los impresionistas.

- **Supera el academicismo y refleja el interés por captar el movimiento y la luz**.

- La vibración lumínica se consigue por medio de **superficies rugosas y de la multiplicación de ángulos.**

- Utiliza la **técnica** de:

* + - **Acabado rugoso.**
    - **Abocetado de las superficies**, de tal modo que parece que la figura surge del mismo bloque.
    - **Multiplicación de planos le permite obtener efectos de luz cambiante**.

AUGUSTE RODIN (1840-1917)**:** Escultor francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En sus primeras obras, encontró numerosos detractores que acusaban al artista de no terminar sus trabajos. Este aspecto inacabado que recuerda a la etapa manierista de Miguel Ángel terminó por convertirse en el rasgo diferenciador de sus esculturas. Domina diferentes técnicas, trabajando indistintamente el yeso, el bronce y el mármol. En lo referente al estilo, se caracteriza por la fuerza introspectiva y el modelado de formas suaves y simplificadas de sus obras donde refleja todas las pasiones humanas (belleza, erotismo, pesimismo, horro, amor…) Ha sido considerado romántico por incorporar el caos a la obra, impresionista por los matices lumínicos a base de juegos de luces y sombras, y expresionista por dejarse llevar por la intuición del artista. Tras su muerte en 1917, su obra pasó a manos del Estado Francés; abriendo el Museo Rodin dos años después en su residencia parisina.

Obras principales: ***El Pensador, Los burgueses de Calais****, La Edad de Bronce, La puerta del infierno y el beso*

CAMILE CLAUDET. A la sombra de Rodín, (era su amante), pero con una personalidad propia y un valor artístico incuestionable. Obra principal SAKOUNTALA