

6. IMPRESIONISMO (1874)

6.1. Referencias de consulta

CALVO SERRALLER, F., El arte contemporáneo, Madrid, Taurus, 2001.

FRANCASTEL, P., El Impresionismo. Buenos Aires: Emecé, 1979.

HAMILTON, G., Pintura y escultura en Europa, 1880-1940, Madrid: Manuales de Arte Cátedra, 1997.

HESS, W., Documentos para la comprensión del arte moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1983.

PIJOÁN, J., Arte europeo de los siglos XIX y XX. Barcelona; Madrid: Espasa-Calpe, 1967. [Col. Summa Artis, vol. XXIII].

READ, H. (ed.), Diccionario del Arte y de los Artistas, Barcelona: Ediciones Destino, 1995.

REYNOLDS, D., Introducción a la historia del arte. El siglo XIX, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

ROSENBLUM, Robert: El Arte del Siglo XIX. Madrid, Akal, 1992

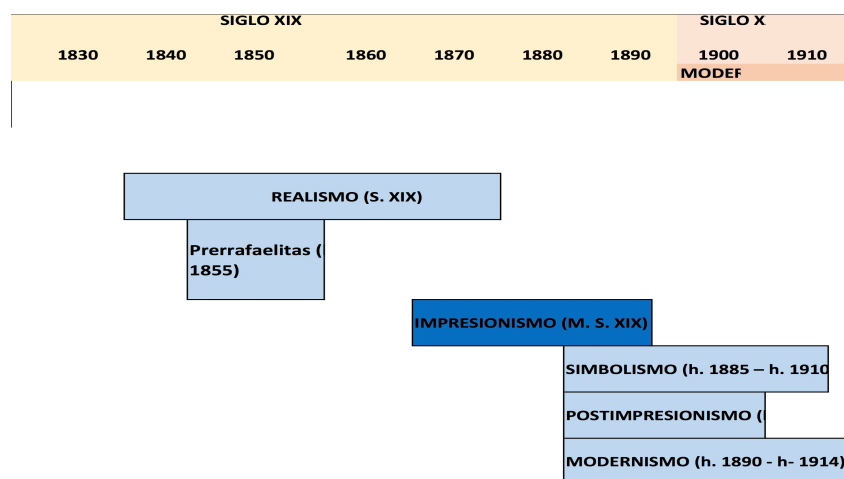
STANGOS, N., (Coord.), Conceptos de arte moderno, Madrid, Alianza, 1985.

Recursos electrónicos:

ARTEHISTORIA. [En línea] URL <<http://www.artehistoria.com/>>.

GOOGLE ART PROJECT. [En línea] URL <<http://www.googleartproject.com/es/>>.

6.2. Línea del tiempo

6.3. ¿En qué contexto se produjo?

El Impresionismo es un movimiento cohetaneo con otras corrientes: Modernismo, Simbolismo, etc. Es uno de los movimientos más importantes a nivel internacional desde el Renacimiento. Surgió en Francia y se expandió como una verdadera moda.

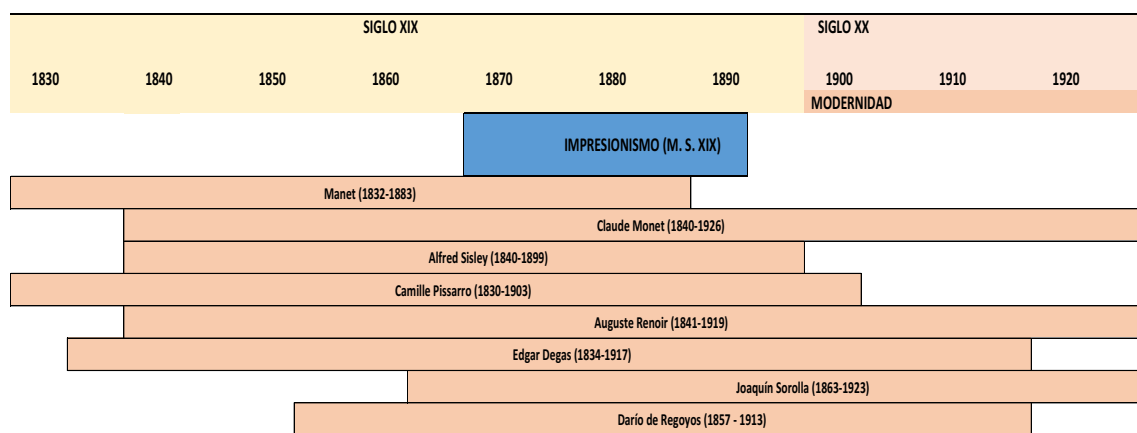
En 1874 un grupo de artistas se reunieron en casa del fotógrafo Nadar y realizaron la primera exposición de artistas a los que se denominarían impresionistas: Monet, Degas, Cezanne, Pissarro y Sisley. Uno de los cuadros expuestos, *Impresión Sol Naciente*, de Monet, fue de donde surgió el nombre del grupo cuando Louis Leroy, crítico francés del periódico Charivari, de forma peyorativa definía que se había quedado «impresionado» con tales pinturas y que prefería mirar el papel pintado de las paredes. Louis Leroy quiso arremeter contra la falta de academicismo, pero su texto sirvió de base para marcar lo viejo y lo nuevo dentro de la pintura.

6.4. ¿Cómo identificar este estilo?

- Las teorías ópticas de Chevreul y de Maxwell: de aquí que los colores no se obtengan por mezcla en la paleta sino por *mezcla óptica* en el lienzo, que se busque la exaltación de los colores complementarios y que se prescinda del negro (negación de la luz), todo ello para lograr colores limpios, luminosos y vibrantes.
- Los antecedentes de los impresionistas serían Delacroix, que aporta la maestría del color, y Courbet, que planta su caballete en medio de la realidad social y visual de su tiempo.
- El color se empleará en estado puro, sin mezclar, en búsqueda de la complementariedad de los efectos cromáticos.
- Pintura heredera de Velázquez, Canaletto, Constable, Turner, Friedrich y Corot.
- El Impresionismo no solo busca captar la realidad, sino que está interesada en cómo la luz incide en las cosas, en las personas, edificios, etc. Se dieron cuenta de que la realidad no está compuesta de un solo matiz tonal de color, sino de numerosos. Este análisis científico de la incidencia de la luz va a ser la apuesta de este movimiento. En 1839 el químico francés Chevreul comenzó a analizar los colores y como estos se generan. Los impresionistas comenzarán a pintar en parte a partir de estos principios.
- Tenderá a la pintura paisajística, sin connotaciones sociales o políticas. Será un arte burgués que captará escenas cotidianas, la vida bohemia, etc. «Únicamente» pretendían captar las incidencias de la luz, captar el instante, reflejar una escena concreta, el velo de una bailarina, etc.

- Rechazo de las costumbres de taller, a la hora de iluminar los modelos, preparar un boceto. Pintan directamente sobre el lienzo. Trabajo al aire libre.
- Empleo por primera vez de los tubos de color. Los tubos de color permitieron pintar al aire libre ya que eran fáciles de llevar, quizás sin estos tubos no hubiera existido el impresionismo.
- El enfoque y la secuencialidad por parte de la fotografía y lo que la máquina no puede captar y la estampa japonesa por parte de los artistas.

6.5. ¿Quiénes fueron sus máximos exponentes?

Éduard Manet (1832-1883). Artista procedente de una familiabruguesa y acomodada de París. No fue uno de los artistas presentes en la exposición de Nadar porque en un primer momento rechazaba a los impresionistas. Era un pintor Realista. Viajero incansable. Comenzó su carrera como pintor de estilo académico en el estudio de Couture. Su obra es una esponja de los maestros del pasado. La nueva concepción artística se asocia a Manet que, aun siendo un pintor de estudio, es considerado jefe de filas por su pincelada muy suelta, su temática actual, el uso intencionado del inacabado y por su fuerte personalidad.

- *Olimpia* (1863-1865). Expuesta en 1863 causó polémica, ya que la mujer pintada era una prostituta. Recuerda a Tiziano, Giorgione, etc. (la escuela veneciana). A pesar de su rechazo al Impresionismo su obra tiene características de este grupo como el ramo de flores donde se aprecia una descomposición de la pincelada.
- *Almuerzo en el campo* (1863). Una obra que causó escándalo. El escándalo se encuentra en la figura femenina entre dos señores, peor no por el desnudo de la chica que acaba de salir del agua, si no en que el desnudo es un desnudo de una mujer contemporánea, no de una idílica mujer del pasado. Lo mismo que pasó en la *Olimpia*.

- *El pífano* (1866). Manet hizo un viaje de estudios a España donde estudiará a Velázquez, Goya, etc. Esta obra recuerda a la obra de Velázquez *El Pablillo de Valladolid* por la composición del espacio y el volumen.
- *Ejecución del emperador de Méjico Maximiliano*. Obra realista de tema histórico. Recuerda a Goya y su obra *los Fusilamientos*.
- *Retrato de Zola*. Están presentes los elementos de las fuentes de las que bebe el Impresionismo: una estampa japonesa, un grabado de Velázquez, una Olimpia, etc.).
- *Bar del Folies Berguère* (1882). Si al principio rechazaba los postulados del Impresionismo posteriormente los aceptará y trabajará los efectos de la luz y de la descomposición de los colores como en esta obra.

Claude Monet (1840-1926). Artista cuya obra dio nombre al movimiento. Sus primeras obras que se expondrán en el salón de 1867 suponen el primer paso hacia el Impresionismo: la atención en el instante, la impresión del primer momento, como la luz se refleja en los diferentes materiales. La luz significará libertad. Elementos fundamentales en su obra serán sus viajes a Inglaterra (Londres) y a Italia (Roma y Venecia). En Londres le embriagará la atmósfera que genera la niebla que hace que los objetos sean evanescentes. Pintar sin mirar las cosas, solo los colores, es decir, un tono de azul, un recuadro amarillo, etc. captar la impresión del color. Su obsesión por captar la instantenidad de la atmósfera le llevó a embarcarse un día de tormenta para captar el oleaje, tuvieron que rescatarle ya que estuvo a punto de ahogarse.

- *El Almuerzo sobre la Hierva* (1865). Lo fundamental es la gran sábana blanca y cómo se filtra la luz por las hojas de los árboles, cómo se descompone la materia ante la luz.
- *Mujeres en el Jardín* (1867). El tratamiento de las ropas, descomposición de la pincelada. Es el precedente del Impresionismo.
- *Impresión, Sol Naciente*. Sensación de amanecer. Las manchas componen el paisaje.
- *Las Amapolas* (1874). Capta los golpes rojos de las amapolas. La fotografía está aquí patente. Los colores crean el ambiente, el viento parece de verdad.
- *Serie de la Estación de Saint Lazare* (1876). Pinturas posteriores a sus viajes, donde se decanta por los ambientes industriales, por los ambientes generados por la máquina de vapor. Le interesa captar cómo el vapor de la locomotora descompone el ambiente y crea la atmósfera. Es el inicio de sus series de pinturas, es decir, ver un mismo objeto a diferentes horas del día, la obsesión por captar lo etéreo de un mismo objeto en diferentes momentos.

- *Fiesta Nacional Francesa* (1878). El color, el movimiento, la agitación. La perspectiva. Es como una fotografía que ha salido movida. Explosión de color.
- *Serie de el Parlamento de Londres* (1890-1892). Percibe el efecto de la niebla y lo plasma en el lienzo.
- *Vista de su casa de Guiverny o Ninfeas de Guiverny*. Obra del final de su carrera. Creó su propio paisaje, su propio escenario dentro de su casa. Toda la recreación está diseñada de forma que se adueñe de fenómenos de luz y donde el jardín japonés está muy presente. La pincelada está restregada y lo matérico es fundamental.

Alfred Sisley (1840-1899). Hijo de padres ingleses. Fue el artista más próximo a Monet. Cuando se habla de él se habla de impresionismo lírico. Fue un pintor precoz que desde la exposición de Nadar se decantó por la pintura impresionista.

- *Inundación de Port Marley* (1878). Lo más importantes son las nubes y la captación del agua.
- *Nieve en Louvenciennes*. Capta la nevada, el efecto de la bruma. Tiene un halo melancólico, sentimental.

Camille Pissarro (1830-1903). Hijo de mercante, en 1855 se traslada a París y decide dedicarse a la pintura. Los viajes que realice a Londres serán fundamentales, sobre todo la pintura de Turner y Constable. Es el perfecto ejemplo para estudiar la evolución de un impresionista que parte del realismo constructivo como el de Corot para llegar a una plenitud en la pintura como la de Monet, y que desembocaría en el Puntillismo o Divisionismo.

- *Camino en una Tarde de Verano*. Puramente impresionista. Como se filtra la luz por las hojas de los árboles, el calor del verano.
- *Mujer de Pañuelo Verde*. Llega al puntillismo. No hay negro sino gama de colores. Son puntos de pinceladas que se juntan en nuestra retina.

Auguste Renoir (1841-1919). Será uno de los artistas más importantes. Su característica principal es la jovialidad, la alegría de vivir. Pintor optimista que ama al ser humano, y la belleza femenina. Su pintura arranca de la obra de Courbet. Será tertuliano en las tertulias impresionistas y su obra estará ligada a ellos, pero existe una diferencia, la presencia de la mujer como ser gozoso, de alegría, de reflejo de la luz que les da frescura, magnificencia. Para él la fotografía y el color negro fueron fundamentales (los impresionistas rechazaban el color negro). Hacia 1880 se desplazó a Argelia, Italia (Venecia, Roma y Nápoles). A su vuelta su pintura cambia. El dibujo empezará a primar sobre el color, algo impensable en el impresionismo. Renoir pasará el final de su vida con artrosis, llegará a atarse los pinceles a las manos para poder pintar sus últimas obras.

- *El Palco*. Importa el enfoque, el espectáculo escénico, la luz artificial, la presencia del público como agente escénico, y todo ello con la utilización del negro.
- *El Columpio*. Recuerda a las escenas galantes. Importante como está tratado el suelo, los vestidos que nos indican el reflejo de la luz.
- *Torso al Sol*. La luz se refleja en los cuerpos.

Edgar Degas (1834-1917). Es la figura que guarda mayor relación con Manet. Nunca se le consideró un impresionista puro aunque frecuentaba sus ambientes y participó en sus exposiciones. Se nagaba a pintar al aire libre, para él la pintura y el arte deben ser fabricados en la mente.

Sus temas retratan la bohemia, la vida burguesa parisina, las drogas (el ajenjo). Para sus estudios utiliza la lámpara de gas, velas, es decir, los nocturnos que cambian y modifican la escena. Para ello va al teatro, la ópera, las escenas de bailarinas, las carreras de caballos; pero temás más íntimos como las mujeres aseándose u oficios como sombrereras, planchadoras, etc.

Tenía una obsesión por el enfoque, captar un punto de vista determinado, y captar un fragmento de ese escenario. A partir de 1880 cambiará el oleo por el pastel. Será el que ponga esta técnica en práctica, la utilizarña sobre todo en las bailarinas y en escenas de mujeres en el baño. Se fija en captar a la mujer, sorpernderla (sin llegar a lo erótico), captar gente sencilla, honesta como si se las viese por el ojo de una cerradura. En su última etapa, casi ciego, sigue pintando pasteles y se aprecia como la figura gana en corporeidad.

- *Bebedores de Ajenjo*. Tristeza de los persnajes que ntentan olvidar bebiendo. Miradas ausents. La pincelada es impresionista.
- *Escena de Carreras de Caballos*. Interesado por el movimiento, una de sus pocas obras en el exterior. Muy relacionado con la pintura inglesa.
- *Lección de Baile*. Momento de ensayo. La luz que se tamiza por el traje de las bailarinas. Explosión de color.
- *Escena de Baño*. Es el artista el que sorprende. Esto influirá en artistas como Toulouse L'Autrec.

6.6. ESCULTURA

Auguste Rodin (1840-1917). Rodin pensaba que el arte era sinónimo de religión y de amor por la naturaleza, incluso los consideraba sinónimos. La estatua no debía ser un sustituto de la expresión humana, sino una imagen que encarnaba las complejidades e intensidades de los sentimientos y emociones del ser humano.

- *La Edad de Bronce*. Su primera obra importante. fue criticada porque se le acusaba de haber utilizado vaciados humanos. Aunque presentó documentos y fotografías de que no había sido así, lo que le causó el rechazo contra el academicismo fue que no se entendiese que para él la belleza estaba en la naturalidad del ser humano.
- *El pensador*. Es el hecho del ser humano en la acción de reflexionar. La escultura estaba pensada para ser la figura principal de *Las Puertas del Infierno*, unas puertas destinadas al nuevo Museo de Artes decorativas, que habían encargado a Rodin en 1880, y para cuyo tema se inspiró en el *Infierno* de Dante y en *Las flores del mal* de Baudelaire. En algunos escritos se ha identificado a este pensador con la propia figura de Dante, con el escultor o, mayoritariamente, con un pensador que era lo que Rodin defendía. La figura, técnica y compositivamente, está basada en Miguel Ángel, figura principal de influencia de Rodin. Con el tiempo se convirtió y se ha convertido en un icono, el propio Rodin la eligió para su tumba.
- *La Puertas del Infierno*. Debajo de *El Pensador*, cerca de 200 figuras se agolpaban en una superficie de 5,5 metros de alto, 3,5 de ancho y 0,9 de profundidad. Esta obra no llegó a estar terminada. El gobierno francés decidió no crear un edificio separado para ese museo y el encargo se canceló y la obra se quedó en el estudio del autor. No obstante, durante el resto de su vida, Rodin, fue añadiendo, quitando y poniendo figuras. Se convirtió en un lugar de experimentación, un laboratorio para resolver problemas de composición, espacio, expresión, etc. la profundidad del relieve abarca desde bajas ondulaciones llameantes, hasta figuras completamente tridimensionales cuyos brazos se alzan y tratan de agarrar algo, amenazando invadir el espacio del espectador. Esto hace que no tenga un único punto panorámico.

El tema principal de esta obra es la enajenación, la desesperación y la muerte. *Las tres sombras* que se elevan en el dintel personifican la muerte, simbolizada por las tumbas situadas al fondo de las puertas, y la inutilidad de las acciones del ser humano se pone de relieve en las figuras inferiores que muestran los diferentes estados de aislamiento a los que está condenada una persona. Su escultura expresa los diferentes niveles de tormento humano. La composición está cortada por el gran portal que divide la atormentada representación como el marco de un cuadro, aunque algunas figuras se extienden más allá del marco en un juego barroco.

6.7. ¿Cuál ha sido su importancia hasta nuestros días?

- Con el Impresionismo se rompe la visión frontal, el ojo cobra importancia
- La pintura impresionista es una ruptura entre el tema del cuadro y sus aspectos formales (composición, dibujo, colorido), lo importante será la forma no el tema.

- Fue el primer movimiento artístico contemporáneo que, en vez de modernizar el tema o el contenido, modernizó la forma, algo que será característico de la vanguardia. Fueron ellos los que llevaron hasta sus últimas consecuencias el realismo y el naturalismo.

6.8. ¿Qué ocurría en nuestras fronteras mientras tanto?

Darío de Regoyos (1857 - 1913)

- *El gallinero*