

72. Las grandes bañistas. Auguste Renoir.

Renoir sufre un terrible reumatismo y eso le incapacita para pintar, en algún momento se hace atar los pinceles a las muñecas para seguir pintando. Pasará muchas temporadas en el sur de Francia en la costa Mediterránea, que influirá también mucho sobre su pintura.

Como artistas impresionistas de segundo orden merecen destacarse pintores como Bazille, Gustave Caillebotte, Guillaumin... y las pintoras **Berthe Morisot** y la americana **Mary Cassat**. Su tratamiento es imposible en un estudio como éste.

3. EL PUNTILLISMO O DIVISIONISMO (NEOIMPRESIONISMO).

Se da a finales de siglo y supone una nueva etapa en el estudio de la luz, las pinceladas sueltas no responden a lo que se conoce tras los últimos descubrimientos científicos sobre la luz. Esta pincelada suelta es sustituida por puntos de colores puros realizados tras una costosa elaboración, esta técnica se denomina puntillismo o divisionismo.

GEORGES –PIERRE SEURAT (1859-1891).

Es el más famoso de todos. Intenta captar el volumen y recomponer la forma. En 1884 funda con otros artistas el Salón de los Independientes y allí expone una de sus obras más famosas, **Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte**, un cuadro muy elaborado donde, además de la minuciosa labor de puntos, necesitó hacer muchos estudios del natural. Logra la profundidad. Para lograr el color coloca pequeños puntos de colores primarios y complementarios y la mezcla óptica se produce en la retina del espectador, para que este efecto sea satisfactorio las

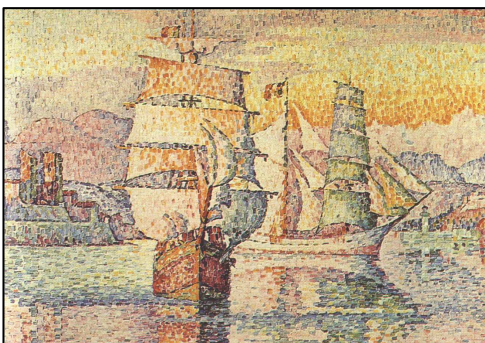

73. Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte. Seurat. 1886.

pinceladas deben ser muy cortas, puntos. En el cuadro conviven burgueses con obreros.

PAUL SIGNAC (1863-1935).

Es amigo y sucesor de Seurat, y su discípulo más importante. La diferencia fundamental con él es que su pincelada (sus puntos) es más gruesa, son pequeños cuadrillos, eso se aprecia, por ejemplo, en su **Puerto de Antibes**. En 1904 trabajará en

74. Puerto de Antibes. Paul Signac.

Provenza con Matisse y el divisionismo exagerado (los cuadrillos más gruesos aún) será el preludio del cubismo.

4. LA REVISIÓN DEL IMPRESIONISMO: EL POSTIMPRESIONISMO.

Se desarrolla a principios del siglo XX coincidiendo ya con otros estilos pictóricos. Supone la recuperación del dibujo, de las formas, dar protagonismo a los objetos y cosas sobre los que incide la luz. De cada uno de los maestros del Postimpresionismo derivará uno de los estilos pictóricos de los inicios de siglo: De Cezanne el Cubismo, de Van Gogh el Expresionismo, de Gauguin el Fauvismo...

PAUL CEZANNE (1839-1906).

Al morir su padre, un banquero famoso, recibe Paul su herencia, esto hace que se despreocupe por sus asuntos económicos y que no pinte para vivir, lo que le da una gran

76. La Montaña Santa Victoria. P. Cezanne.

con una sólida línea negra. Sus temas más famosos son sus manzanas. Se le llama ya constructivista, es decir, construye sus cuadros con cuadrados, tal y como serían los sillares de un muro. Un ejemplo de esto lo tenemos en su **Montaña de Santa Victoria**, que tanto influiría en Picasso.

Jugadores de cartas es una obra magistral. Estudia el momento psicológico en el que un jugador (el de la derecha) se piensa la jugada, en este jugador predominan las líneas curvas; el otro jugador está esperando, en él predominan las rectas. El jugador de la izquierda está compuesto por cuerpos geométricos, el tronco es un cilindro acabado en ojiva, el brazo parece otro cilindro... El centro es asimétrico, el reflejo de la botella marca el eje principal.

Otra característica suya es que suele variar la perspectiva en las diversas partes del cuadro, se rompe así por primera vez con la perspectiva única creada en el Renacimiento, esto tendrá una gran importancia en la pintura posterior.

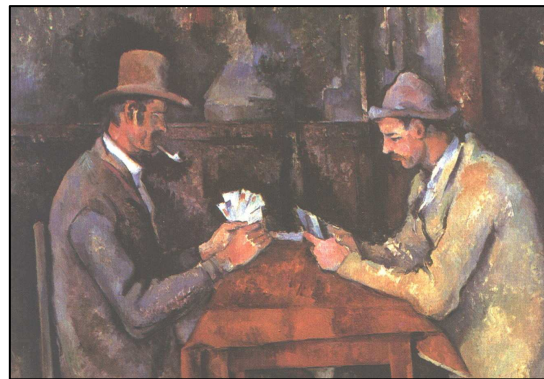

75. Naturaleza muerta con manzanas y naranjas. Paul Cezanne.

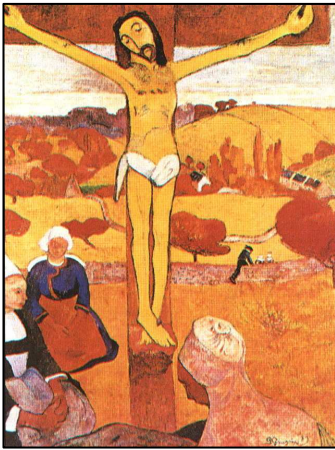
independencia. Se forma dentro del Romanticismo y expondrá, sin destacar especialmente, con los impresionistas. Es tras la desaparición de este último estilo cuando él experimenta nuevas maneras de pintar, sus descubrimientos le van a llevar a una nueva visión sobre las formas, el volumen y la perspectiva.

Sabe dar a sus cuadros volumen y estética. Para crear volumen renuncia al negro y al gris (tradicionalmente es la forma de conseguir volumen a través del sombreado). Sus sombras son violáceas.

Geometriza el cuadro, éste se divide en un sin fin de cuadrados, es ya un precedente del Cubismo. Recalca las formas

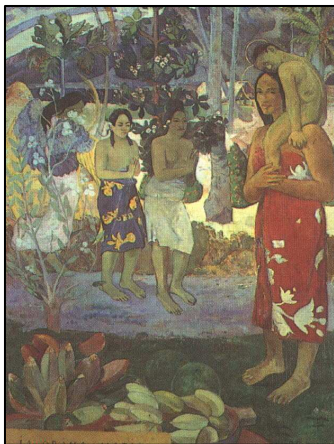
77. Los jugadores de carta. Paul Cezanne.

78. El Cristo amarillo.
Paul Gauguin. 1889.

Enormemente inquietante es su **Visión después del sermón**, donde predomina el color rojo, lo que le da tensión a la obra, un grupo de aldeanas contempla, al otro lado de una rama que marca la diagonal del cuadro, como tiene lugar un hecho sobrenatural al que ha hecho referencia el cura en su sermón, Jacob lucha contra un ángel, la pintura carece de profundidad, de volumen, solamente le interesa el color y las sensaciones que trasmite. Pintará durante un tiempo con Van Gogh en Arles pero serán frecuentes las discusiones entre ambos.

A partir de 1891 y con breves excepciones vivirá en Oceanía, en Tahití, busca allí un mundo ideal, puro, sin convencionalismos

80. Orana María. Te saludo María. Gauguin.

tendrá un gran impacto en las vanguardias del XX, sobre todo en el Fauvismo.

VINCENT VAN GOGH (1853-1890).

Busca con ansiedad el sentido de su existencia, tuvo vocación religiosa, medita sobre la Biblia, más tarde se entrega a una labor misionera entre los mineros del carbón y al final en su última etapa encuentra su destino en la pintura.

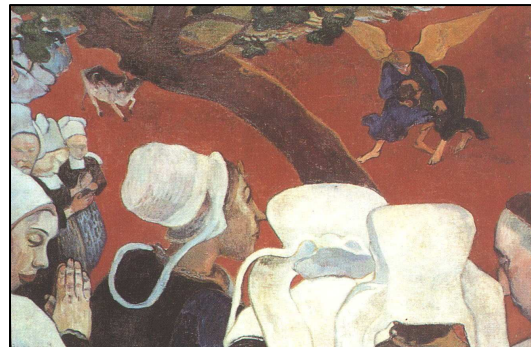
81. Autorretrato con la oreja cortada. Vincent Van Gogh. 1889.

PAUL GAUGUIN (1848-1903).

Es un hombre con carácter pasional, estuvo a punto de suicidarse varias veces. Era un rebelde, un inconformista con la sociedad en la que vivía, eso hizo que tuviera que buscar nuevos horizontes en Tahití, en el Pacífico, lejos de una sociedad que ni lo acepta ni él acepta.

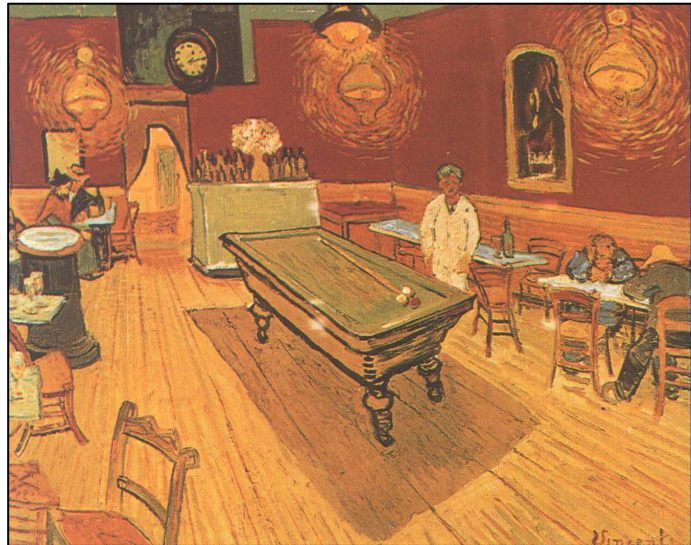
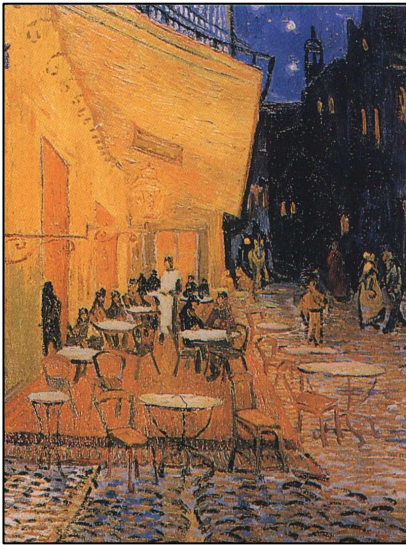
Con respecto a los impresionistas no conserva la pincelada suelta. Si Seurat intentaba superar al Impresionismo con una visión científica de la pintura, en Gauguin esa superación se logra a través de lo fantástico y lo mágico. En su obra el protagonista indudable es el color, un color que se muestra arbitrario.

Para alejarse del mundo se va a Bretaña, al campo, allí va a realizar un gran número de cuadros, casi todos de interpretación subjetiva. En **El Cristo amarillo** es el color el protagonista, prescinde de la luz, de la profundidad...

79. Visión después del sermón. Gauguin.

y totalmente distinto a Europa. En su pintura, radiante de colorido, se mezclan temas cristianos con el folklore de polinesio, es como intentar fundir Oriente y Occidente. Uno de sus temas más repetido es la intimidad del mundo femenino como en su obra **Nafea Faaipoipo** (*Cuándo te casarás*). Pinta a su compañera indígena rodeada de un paisaje paradisíaco en **Te arii vahine** (*La mujer noble*) y parece que está inspirada en la Olympia de Manet. En su última etapa plantea en su pintura cuestiones como en **De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos**, un cuadro de difícil interpretación.

82 y 83. **Café de noche. Interior y exterior. Vincent Van Gogh. 1888.**

Está, al principio, influido por Rubens, Rembrandt y las estampas japonesas. Aunque nace en Holanda vivirá casi siempre en Francia. Su carácter neurótico y depresivo le hace huir de París. Se va a Arles en el sur de Francia, allí encuentra los paisajes soñados. Lucha contra la amenaza de locura, la pintura únicamente logra calmar su inquietud. En un arranque de nervios se cortó una oreja. Su tremenda angustia acaba en suicidio. De sus 37 años de vida sólo los últimos los dedicó a la pintura, con todo, fue muy fecundo. Como testimonio de su vida se ha conservado la correspondencia personal que tuvo con su hermano Théo. Aunque no vendió ningún cuadro en vida (o casi ninguno) hoy ostenta uno de los récords de dinero pagado por un cuadro en una subasta.

Buscó siempre los colores puros para plasmar su imaginación, los impresionistas se lo ofrecieron. La angustia preside su obra, a veces aparece una habitación vacía con una silla, ha huido. Es el único de los postimpresionistas que durante toda su producción pinta al aire libre, para él la pintura debe ser la huella de una acción, así cuando pinta el viento señala los efectos de éste. Su pincelada es ondulante y nerviosa como en su **Trigal con cipreses**, donde concibe el paisaje en franjas horizontales, un paisaje dinámico, en movimiento. En **El dormitorio** quiere representarnos con colores puros y sus complementarios, la paz de la casa que tiene alquilada en el Sur. Para decorar esta habitación pintó sus **Girasoles**.

Café de noche es un lugar lleno de tensión, en este local de Arles se reunían los borrachos y los pobres que no eran admitidos en otros sitios, el color rojo le da tensión a la composición, la perspectiva es vertiginosa, la luz de la lámpara de azufre da un tono infernal al conjunto. **La noche estrellada (fotografía n°1)** es una visión apocalíptica, las estrellas y las nebulosas en espiral se presentan amenazantes sobre una ciudad y unos cipreses en primer plano.

Destacó también como retratista, funde el retrato de lo superficial con colores exagerados para crear un efecto simbólico, a veces le interesa más lo simbólico que lo real. Destacaron también sus autorretratos, de una gran fuerza y ya plenamente modernos.

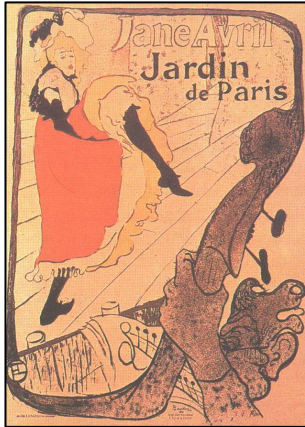
Los últimos años de su vida son terribles, come mal, fuma y bebe demasiado, no duerme casi, trabaja muchísimo y las crisis se suceden, en una de ellas puso fin a su vida en julio de 1890 mientras contemplaba unos trigales.

84. **Los girasoles.**

HENRI DE TOULOUSE LAUTREC (1864-1901).

Aunque de origen aristocrático se dedicará a la pintura y será el pintor más popular de la noche parisina. Una enfermedad ósea y dos accidentes de pequeño le dejan lisiado. Su formación fue académica pero se colocará pronto en la vanguardia de la pintura de la época. Pintará ambientes interiores: el circo, los cafés, los cabarets, los prostíbulos..., continuando en eso la línea de Degas, en eso y en la afición por representar a las mujeres en los momentos íntimos de su aseo... de todos esos

86. Jane Avril en el Jardin de Paris. Toulouse Lautrec.

locales fue el *Moulin Rouge* el que pintó con más frecuencia. Nos dejó, por ello, un retrato de la vida parisina del momento, sus ambientes, sus personajes... En su obra predomina un dibujo poderoso y ágil, estaba muy bien dotado para la caricatura, con rápidos trazos realiza la obra, el color es también importante. Uno de sus cuadros más famosos fue el **Moulin Rouge**, en él aparecen los personajes que frecuentan el local, su primo, alto y desgarrado; él mismo; las bailarinas...

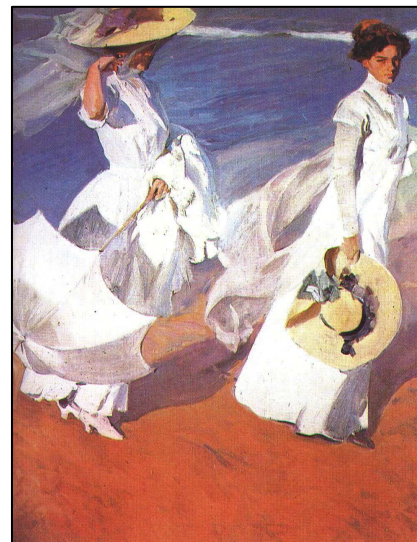
85. En el Moulin Rouge. Toulouse Lautrec. 1892.

Importante fue también por inventar la técnica del cartel (*affiche*), donde se mezcla un dibujo ágil y un rico colorido con las letras que nos resumen un mensaje, es el inicio de la publicidad gráfica. El más famoso de estos carteles fue el que anunciaba a la bailarina **Jane Avril**, una de sus modelos favoritas.

5. EL IMPRESIONISMO EN ESPAÑA: JOAQUÍN SOROLLA.

Sólo haremos aquí una breve enumeración de los pintores españoles más afines con el Impresionismo. La **técnica** de manchas aparece ya en **Rosales** o en **Fortuny**, pero la captación del paisaje será obra de **Zuloaga** y **Regoyos**.

Pero es **Sorolla** el más genuino representante del estilo. Fue un hombre muy fecundo, cultivó todo tipo de temas pero, sobre todo, los de historia y los costumbristas. La luz de Valencia le incorpora al Impresionismo, pero no es un impresionismo como el francés, ya que mantiene en muchos cuadros un dibujo poderoso. En él influye el estudio de Velázquez y Goya. Entre sus obras destacan sus escenas valencianas de playa y pesca en las que capta la vibración lumínica del cielo mediterráneo. Obras muy conocidas son: **Niños en la playa**, **Aún dicen que el pescado es caro**, **Paseo a orillas del mar...**

87. Paseo a orillas del mar. Joaquín Sorolla.