

EL IMPRESIONISMO

CONTEXTO HISTÓRICO

- Aparece la fotografía: hay que buscar nuevos caminos para la pintura.
- El peso y enriquecimiento de la burguesía hace que se consolide este estilo, al comprar sus cuadros: aparece el marchante,

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gusto por pintar al aire libre, aunque los cuadros se terminan en el taller.
- Conocimiento de los nuevos descubrimientos técnicos en cuanto a la luz y al color.
- Descomposición de la realidad en pequeñas pinceladas.
- El color y la pincelada tienen valor por sí mismos.
- La imagen y el color se recomponen en la retina.
- Nueva visión de la perspectiva.
- Desaparición de la línea y la forma.
- Predominio del paisaje o de escenas intrascendentes.
- El tema realmente es el movimiento de la luz.

PRINCIPALES ARTISTAS

Además de los que analizaremos, hay que destacar a dos mujeres: Berthe Morisot, muy intimista (estaba mal visto que una mujer saliese a pintar al aire libre, por lo que pintaba escenas caseras) y Marie Cassat, norteamericana trasladada al París del impresionismo.

Manet

- Transición del realismo al impresionismo.
- Le gusta escandalizar, como a Courbet.

Almuerzo sobre la Hierba.1863 El cuadro escandalizó por su claro contenido erótico: colocar a mujeres desnudas junto a hombres vestidos, con los miembros enlazados. Se trataba además de un desnudo no idealizado, sino realista, lejano de la perfección. La gente estaba acostumbrada a desnudos alegóricos y mitológicos, pero en esta tela están representados sin la coartada de la belleza ideal, lo que se consideró vulgar e indecente. Manet critica la hipocresía social de la época. Se burla haciendo referencia a los grandes maestros, a los que admira, pero a los que utiliza de forma simplificada y nueva.

Olimpia 1863 Para los críticos y público fue una provocación, por lo que de nuevo se produjo el escándalo; por el contrario, recibió apoyo y felicitaciones de los jóvenes artistas que después formarán el grupo impresionista. El pintor presenta la figura de una prostituta de alto postín, desnuda, tumbada sobre un diván, acompañada de su dama y de un gato negro. La modelo que posó para el cuadro fue Victorine Meurent, favorita de Manet y amante del fotógrafo Nadar. La principal fuente de inspiración es la Venus de Urbino de Tiziano, copiada durante la estancia en Florencia de 1853 ó 1856. También existen ecos de la Maja Desnuda de Goya y la Odalisca con esclava de Ingres. Sin embargo, la novedad que aporta Manet es que se trata de una mujer de carne y hueso, olvidando la relación con la mitología o lo oriental. Es decir, se trata de una escena contemporánea, inspirada en una poesía de Baudelaire dedicada a una cortesana.

- Admirador de la pintura española, sobre todo de Velázquez

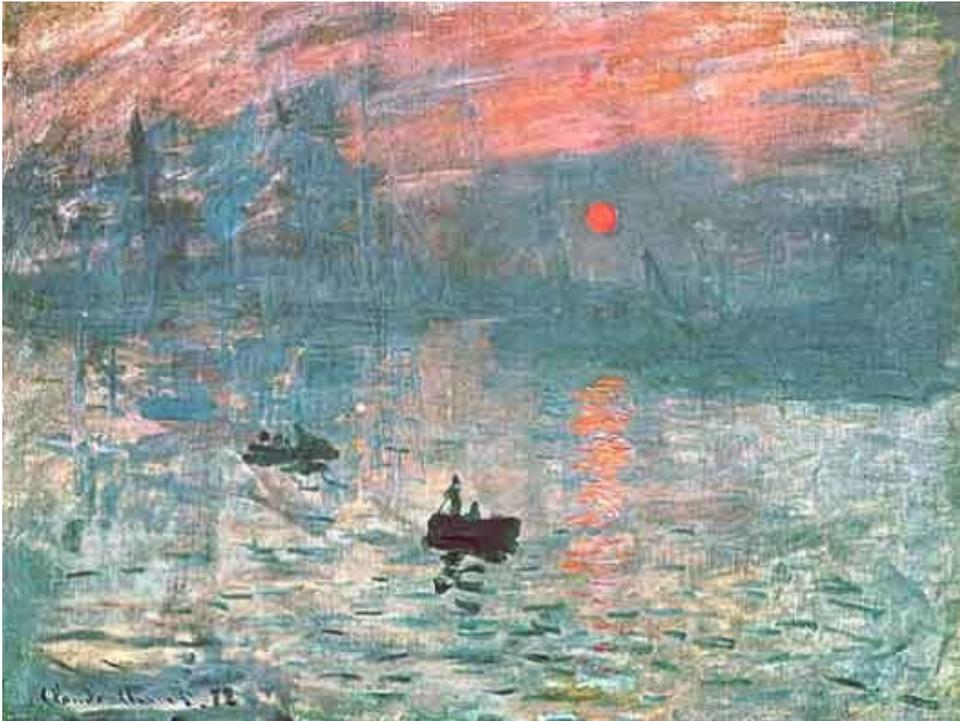

Niño tocando el pífano 1866 (1)

La figura se recorta sobre un fondo neutro que no separa pared y suelo; sin embargo, el joven no resulta una figura plana ni se eleva sino que, al contrario, es muy volumétrica y se asienta perfectamente en el espacio. Esta sensación es conseguida al situar una pequeña sombra entre sus piernas, que recuerda al *Pablillos de Valladolid (2)* que había hecho más de dos siglos atrás el genial Velázquez y que Manet había admirado en el madrileño Museo del Prado. Su atracción por el artista español se inició en las frecuentes visitas al Louvre, donde acudía a copiar obras de artistas consagrados, llegando a decir de Velázquez que era el pintor de los pintores. El homenaje a la pintura velazqueña se refuerza con la sensación de aire, que demuestra el respeto de Manet a la tradición pictórica.

Monet

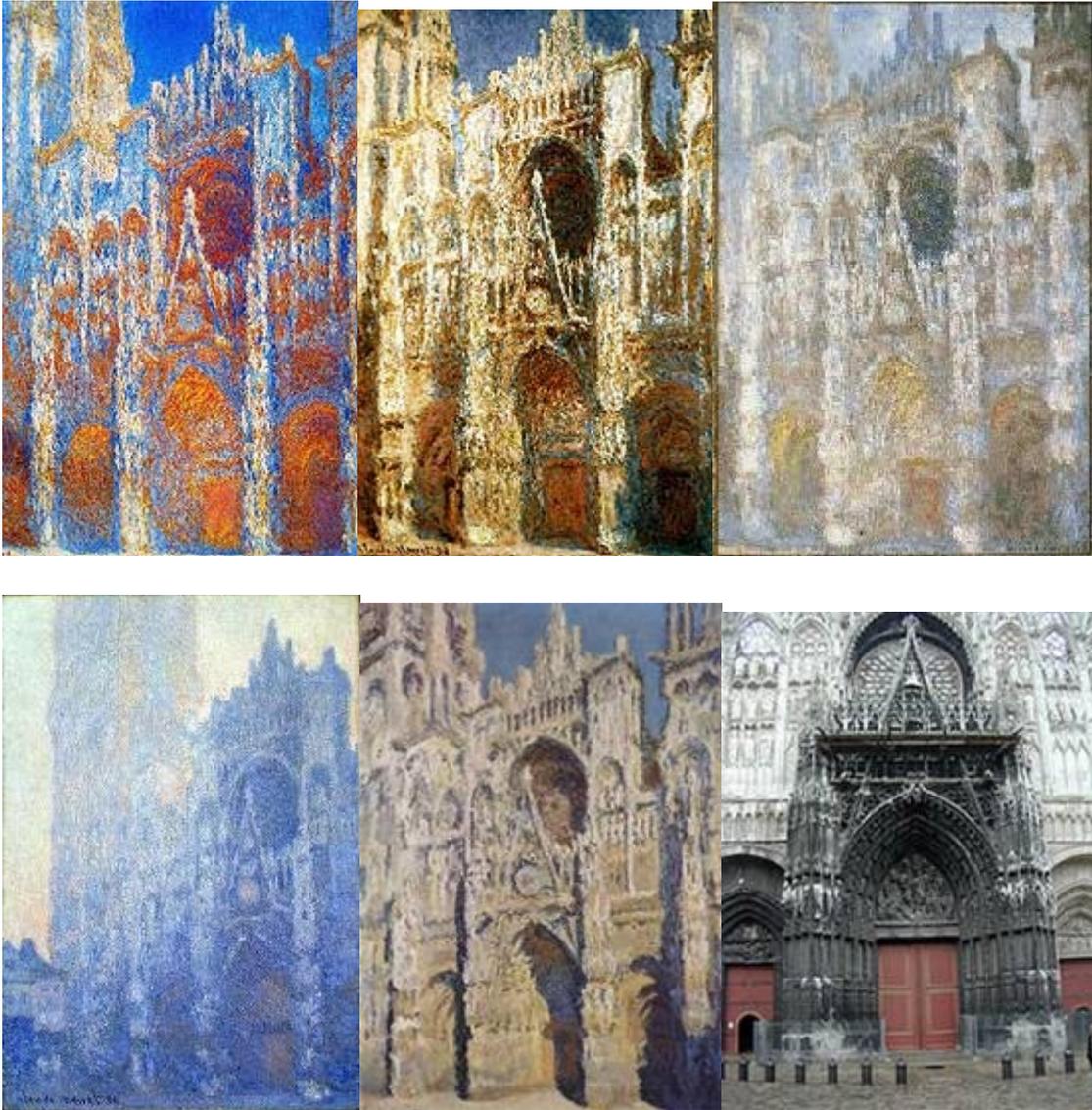
- “Inventó” el término Impresionismo, con un cuadro, llamado *impresión del sol al atardecer* por el que los críticos de arte llamaron impresionistas a todo el grupo que pintaba igual.
- Pequeñas pinceladas.
- Obsesionado por la incidencia de la luz sobre los objetos, pintó varias veces la catedral de Rouen con distintas luces.
- Le interesa reflejar en sus cuadros la incidencia de la luz en el agua.

Impresión sol naciente 1872

El escándalo de 1863 - con la presentación del *Desayuno en la hierba* de Manet - motivó la creación del Salón de los Rechazados, que tenía más éxito entre los jóvenes creadores que el oficial al exhibir obras más modernas. Los pintores que se reunían en el Café Guerbois en torno a Manet decidieron crear un foro de exposición diferente a los oficiales, en el que pudieran mostrar sus obras todos los artistas independientes. Así surge la I Exposición de la sociedad anónima de artistas pintores, escultores y grabadores que tuvo lugar entre el 15 de abril y el 15 de mayo en las salas que el fotógrafo Nadar les prestó. Acudieron 3.500 visitantes, que se rieron de la pintura tan moderna que contemplaban. A esa exposición Monet presentó nueve cuadros, entre los que destacó esta imagen que contemplamos ya que fue la que dio nombre al grupo. El crítico Louis Leroy denominó a la muestra Exposición de los Impresionistas en referencia a este cuadro y de manera totalmente despectiva. Sin embargo, los integrantes de la sociedad admitieron ese nombre como denominador del grupo. Impresión, sol naciente es una imagen tomada directamente del natural por Monet en Le Havre, representando las neblinas del puerto al amanecer mientras que el sol "lucha" por despuntar, creando magníficos reflejos anaranjados en el mar y en el cielo. La sensación atmosférica domina una escena en donde las formas desaparecen casi por completo. Los colores han sido aplicados con pinceladas rápidas y empastadas, apreciándose la dirección del pincel a simple vista, resultando una imagen de enorme atractivo tanto por su significado como por su estética.

3.4. IMPRESIONISMO

La serie sobre la catedral de Rouen (31 lienzos) refuerza las teorías de Monet iniciadas años antes con los Almieres (15 cuadros en los que pintó pajaros a distintas horas del día). Según éstas, los objetos varían dependiendo de la luz que se les aplique. No es lo mismo una iluminación matutina que vespertina cuando incide sobre un mismo elemento. Aquí observamos la fachada de la catedral a pleno sol por lo que las líneas de sus contornos se difuminan y casi desaparecen. Los arcos de las portadas, el rosetón o la decoración gótica son absorbidos por el sol, provocando profundos contrastes de luz y sombra, sombra que ahora es más oscura aunque dominan en ella las tonalidades malvas. La rapidez del trazo refuerza la idea de inmediatez y especialmente la impresión que causa esta magnífica catedral gótica a Claude. (La última foto es la catedral hoy en día)

Nenúfares, 1914

Cuando Monet se construyó un impresionante jardín en su casa de Giverny decidió cultivar en él exóticos nenúfares importados de Japón. Para ello fue necesario elevar la temperatura del agua del estanque, instalándose presas que provocaron las protestas de los habitantes del pueblo - acostumbrados a lavar en las aguas del río que pasaba por la finca y que formaba el estanque - ya que temían que esas plantas venidas de lejos pudieran envenenar su agua o cuando menos ensuciarla. Estos nenúfares adquirirán reconocida fama al ser los protagonistas de los últimos cuadros de Claude quien había planeado revestir una habitación circular con una serie de estas plantas. A pesar de las cataratas que dificultaban su visión, Monet realizó una de las obras más espectaculares que en conjunto recibe la denominación de Capilla Sixtina del Impresionismo. La disposición de los nenúfares en el agua y los reflejos de los sauces son los únicos motivos interesantes para el artista, en un proceso de desaparición de la forma que es eliminada casi por completo. Las pinceladas son cada vez más sueltas, trabajando con manchas de tonalidades oscuras que se animan con los colores de las ninfeas.

“Cuanto más viejo me hago más cuenta me doy de que hay que trabajar mucho para reproducir lo que busco: lo instantáneo. La influencia de la atmósfera sobre las cosas y la luz esparcida por todas partes”

Claude Monet, 1891

Renoir

- Preocupado por la incidencia de la luz en las personas.
- Colores muy vivos.
- Temas intrascendentes.
- Le gusta pintar el desnudo.

El "Moulin de la Galette" 1876 El "Moulin de la Galette" situado en un Montmartre aún rural, era el centro de diversiones y de encuentro de muchos artistas, así como de jóvenes trabajadores que iban allí a buscar trabajo como modelos. Por esto, en esta obra, Renoir retrata, en la serie de personajes alrededor de la mesa y en la pareja que está bailando aislada a su izquierda, un conjunto de pintores y modelos que habían trabajado para él, y de esta manera convierte el cuadro en un documento "histórico" de la vida contemporánea de París. Así, la pareja que danza en primer plano, está compuesta por el pintor español Pedro Vidal de Solares y Cárdenas y la modelo Margot. Su principal interés - igual que en *Desnudo al sol* o *El columpio* (abajo) - es representar a las diferentes figuras en un espacio ensombrecido con toques de luz, recurriendo a las tonalidades malvas para las sombras. El efecto de multitud ha sido perfectamente logrado, recurriendo Renoir a dos perspectivas para la escena: el grupo del primer plano ha sido captado desde arriba mientras que las figuras que bailan al fondo se ven en una perspectiva frontal. Esta mezcla de perspectivas era muy del gusto de Degas.

Las bañistas 1885

Destaca aquí el estudio del color en la piel de las modelos, así como su "homenaje" a pintores barrocos como Rubens.

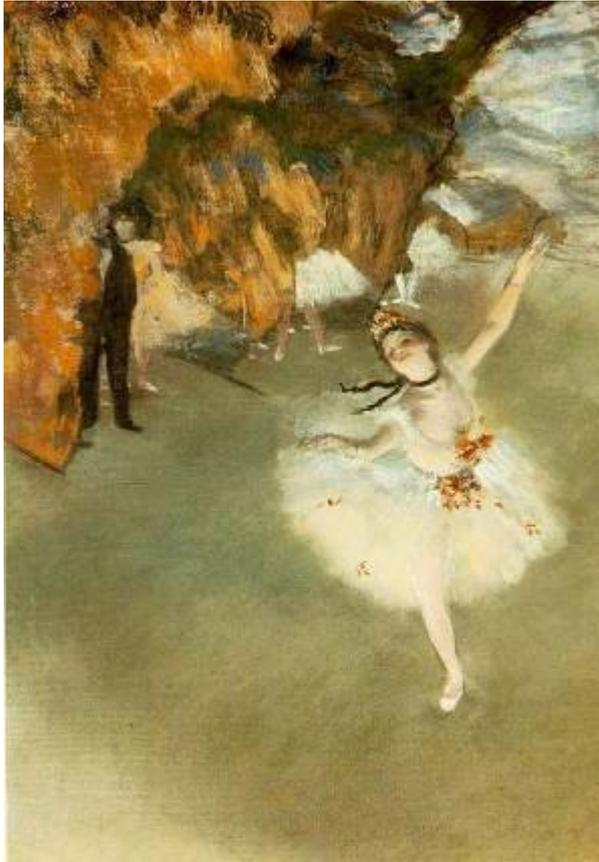
Degas

- El más clásico de los impresionistas.
- Preocupado por el movimiento, pintará caballos, desnudos y sobre todo bailarinas.

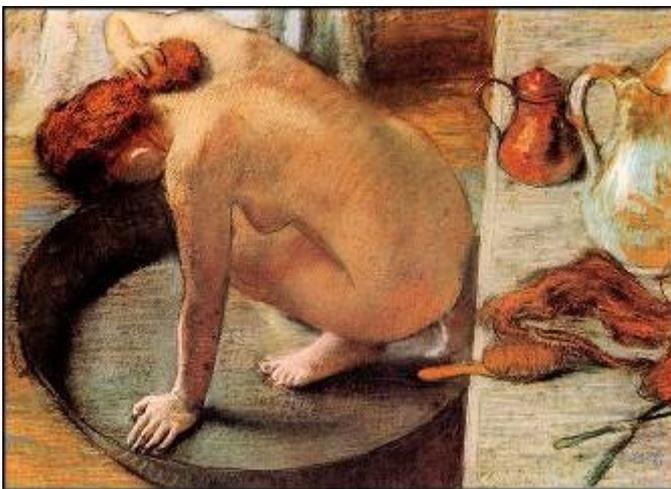

Clase de danza 1875

3.4. IMPRESIONISMO

Bailarina en escena 1878

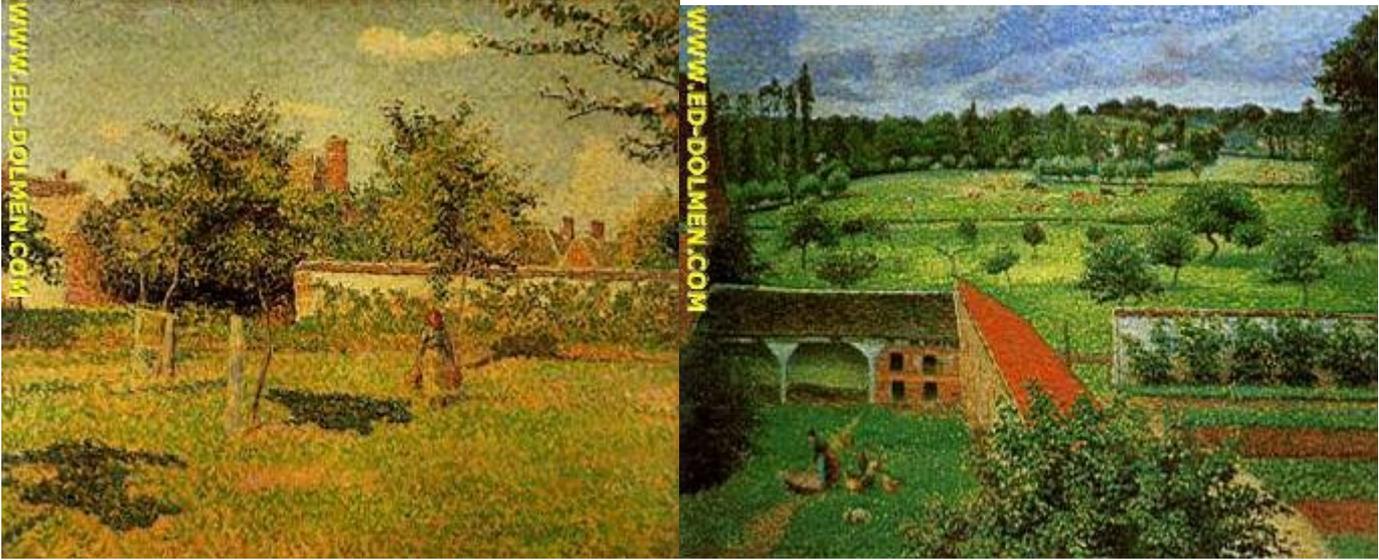

Mujer en el baño 1886

Entre la temática favorita de Degas está la que tiene como protagonista a mujeres en diferentes momentos de su aseo: tomando un baño, saliendo de él o peinándose. Como si se tratara de un "voyeur", el pintor nos muestra a estas jóvenes en su intimidad, sin ningún tipo de pudor al no observar al espectador, comportándose con absoluta normalidad. Esta imagen que contemplamos es una de las más populares; en ella el artista quiere mezclar el naturalismo que marca toda su composición con ciertas notas de clasicismo. Para ello tomó como modelo a una mujer pero también empleó diversos dibujos de una estatua clásica del Louvre. La muchacha aparece agachada, en una postura totalmente íntima, recogiendo el rojo cabello con la mano derecha para forzar aun más el escorzo. La habitación se ilumina con una fuerte luz solar matutina, que inunda todos los rincones del espacio. La perspectiva empleada por el artista ya es casi tradicional, al situarse en un punto superior y ofrecernos una visión alzada de la escena. De esta manera, la cómoda que observamos en primer plano parece ser plana, incluyéndose la inspiración en el grabado japonés tan del gusto de los impresionistas. Los tonos claros abundan en la composición, destacando el color de la carnación contrastando con el gris del barreño y las zonas de sombra coloreada del cuerpo de la joven. El dibujo exhibido por el pintor es magnífico, abriendo una pequeña pugna con sus compañeros impresionistas - Monet, Renoir o Pissarro - quienes estaban más preocupados por el color.

Pissarro

- Pincelada yuxtapuesta.
- Gusto por la pintura de paisajes verdes.

Sorolla

- Es el impresionista español.
- Preocupado por la luz, a su estilo se le llegó a llamar iluminismo.

Niños en la playa 1910 Si hay un pintor que ha sabido captar la luz del Mediterráneo es, sin lugar a dudas, Joaquín Sorolla. Fue un especialista en reflejar en sus obras la luminosidad y la alegría del Levante español. Valencia, su ciudad natal, será su lugar preferido de inspiración y donde encontrará su temática favorita: pescadores, niños bañándose, jóvenes en barco, etc. Por eso los retiros del artista a Valencia van a ser cruciales para su producción. Era habitual encontrarle por las playas captando en sus lienzos a sus gentes y su luz, esa luz dorada y brillante que tan bien ha sabido mostrar Sorolla en sus cuadros. Niños en la playa es una de las obras cumbres del pintor. Tres niños aparecen tumbados en la playa, en el lugar donde el agua de las olas se mezcla con la arena, muy cerca de la orilla. Los niños desnudos, como se bañaban en los primeros años de siglo los muchachos del pueblo, demuestran el perfecto dominio del pintor sobre la anatomía infantil. Pero el tema no deja de ser una excusa para

3.4. IMPRESIONISMO

realizar un estudio de luz, una luz intensa que resbala por los cuerpos desnudos de los pequeños. Las sombras para Sorolla no son de color negro tal y como dictaba la tradición, sino que tienen un color especial según consideraba el Impresionismo. Por eso aquí emplea el malva, el blanco y el marrón para conseguir los tonos de las sombras. Una de las preocupaciones del pintor eran las expresiones de los rostros, que ha sabido captar perfectamente en el niño que nos mira aunque su cara no esté claramente definida. Observando este cuadro, el espectador puede respirar la atmósfera del Mediterráneo, que Sorolla tan bien conocía.

Paseo a la orilla del mar 1909