

POST-IMPRESIONISMO

CARACTERÍSTICAS

- Reacción contra el impresionismo.
- Revalorización de la forma, que se había perdido.
- Se aúna la visión física del objeto con el sentimiento del artista.
- Los temas recuperan algo de importancia.
- La pincelada es pequeña y muy pastosa.
- Importa el color aleatorio (no proviene de la realidad sino de la imaginación)
- La pincelada da forma al objeto.

ARTISTAS

Cezanne

- Pinceladas geométricas muy marcadas.
- Llegará a vislumbrar el cubismo.
- Colorido más grisáceo que en el impresionismo.

Los jugadores de cartas 1895 Las dos figuras se sientan a ambos lados de una pequeña mesa sobre la que apoyan los codos. Una alta botella nos da paso hacia la cristalera del fondo, por la que se intuye un abocetado paisaje. Los dos hombres están concentrados en el juego, interesándose el maestro en captar sus expresiones, y se presentan tocados con sendos sombreros típicos de las clases sociales humildes de la Provenza. La iluminación artificial se manifiesta en las sombras, especialmente en el reflejo blanco de la botella. Pero una vez más, el protagonista del lienzo es el color que inunda todos los rincones de la tela. El hombre de la derecha viste una chaqueta de tonalidades grises amarillentas que tiene su continuidad en el pantalón de su compañero, vestido éste con una chaqueta de tonalidades malvas que se mezclan con diversos colores. El fondo se obtiene gracias a una mezcla de tonos aunque abundan los rojizos, en sintonía con la mesa y el mantel. La aplicación del color se realiza a base de fluidas pinceladas que conforman facetas, elementos identificativos del cubismo. A diferencia del impresionismo del que Cézanne parte, en este trabajo prima el volumen y la forma sobre la luz, obteniendo ese volumen gracias al color en estado puro. De esta manera, el objetivo del maestro provenzal -conseguir que el impresionismo sea un arte duradero como el que se expone en los museos- se ha alcanzado.

3.5. POSTIMPRESIONISMO

Grandes Bañistas 1900 En sus últimos años Cézanne repitió el tema de las Bañistas que había realizado 30 años antes. Las mujeres se muestran desnudas ante un fondo de paisaje en el que no hay nada definido y en el que abundan las tonalidades malvas. Estas figuras son macizas, casi escultóricas, en parte debido al empleo de una línea oscura que delimita sus contornos. Sin embargo, los rostros han desaparecido, siendo sustituidos por máscaras, como también haría Picasso. El color es aplicado con violencia, mediante largas pinceladas en las que emplea espátula. Las tonalidades claras y alegres de sus primeros años dan paso a tonos oscuros. Su proceso de recuperación de la forma a través del color ha concluido; el Impresionismo ya es algo sólido y duradero, como el arte de los museos.

Gauguin

- Gusto por los temas exóticos.
- Empleo de colores planos.

Visión tras el sermón 1888 Siempre se considera como una de las primeras del estilo *simbolista* en el que empieza a trabajar desde ahora. Fue pintado para una iglesia de la zona pero el párroco la rechazó; en primer plano vemos a una serie de figuras de mujeres bretonas con sus características cofias, en actitud de rezar, mientras al fondo coloca la supuesta visión que tienen las devotas bretonas tras el sermón, donde aparece Jacob luchando con el ángel, siendo esta escena la parte simbólica, aunque el artista represente ambas imágenes de manera simultánea. Gauguin utiliza, como en obras anteriores, la influencia de la estampa japonesa ya que rehúsa manejar la perspectiva tradicional, por lo que consigue un efecto de figuras planas. Los colores también han experimentado un cambio importante, son colores puros, sin mezclar, que reafirman el efecto de la planitud. El contorno de las figuras empieza a estar muy

delimitado, siguiendo un estilo típico de estos momentos llamado "cloisonnisme", inspirado en la realización de esmaltes y de vidrieras, relleno de esos contornos con colores muy vivos. Gauguin está orgulloso de esta pintura y sobre todo de las figuras, "muy rústicas y supersticiosas", como él mismo escribe a Van Gogh.

3.5. POSTIMPRESIONISMO

la Orana Maria Obra realizada durante su estancia en Tahití en el año 1892. Los habitantes del distrito de Mataiea donde él vivía eran católicos, en lugar de protestantes como en el resto de la isla, por lo que Gauguin se pudo inspirar en la devoción indígena para pintar esta escena de carácter religioso. De nuevo recurre a una visión; en este caso dos mujeres tahitianas, que aparecen en actitud de oración, observan, producto de su devoción, a María y al Niño Jesús, por supuesto también representados como indígenas. Tras las devotas se observa a un ángel con las alas replegadas, inspirado en Sandro Botticelli. Las escenas están relacionadas entre sí por un paisaje exuberante, con un amplio colorido, interesándose por captar los detalles de las decoradas telas polinesias. El primitivismo de las figuras, con pies grandes y rostros con rasgos muy marcados, era lo que el pintor llevaba buscando mucho tiempo, aportando buenas dosis del Simbolismo que le caracterizará.

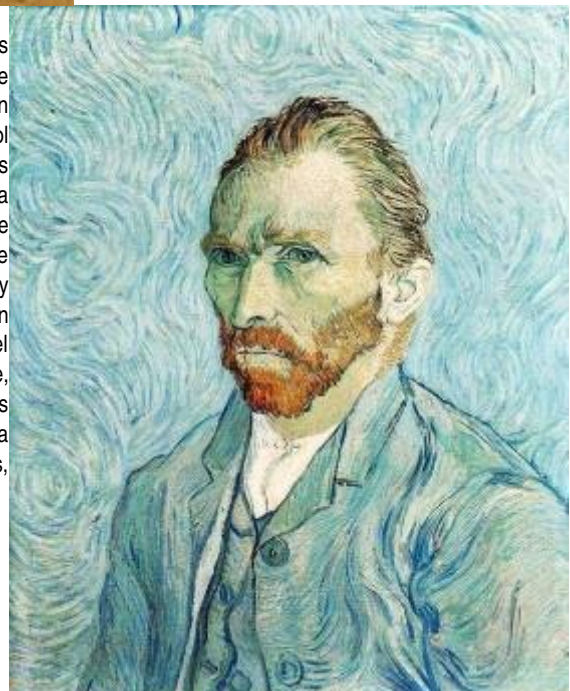
Van Gogh

- Pincelada pastosa, sinuosa y nerviosa.
- Pinta al aire libre.
- Usa colores complementarios.

Los girasoles 1888 Bajo el pincel de Van Gogh, los girasoles se convierten en el símbolo del culto que rinde al sol y al color amarillo, admirablemente revalorizado por el fondo azul. Insiste en "el trabajo del pincel, sin puntillado", buscando "una especie de efecto de vitral de iglesia gótica". Se percató enseguida de que estaba particularmente inspirado. Escribió a su hermano Théo: "Verás que estas telas entran por los ojos. Pero te aconsejaría que las guardaras para ti (...). Es esa clase de pintura de aspecto un poco cambiante, que se va enriqueciendo cuanto más la miras".

Autorretrato. 1889 Quizá nos encontremos ante uno de los retratos más bellos y significativos de Van Gogh. Fue realizado en septiembre de 1889, inmediatamente después de su recuperación. Muestra a un hombre con una salud aceptable - bien alimentado y con el alcohol limitado a medio litro diario - pero con preocupaciones interiores como se demuestra en el gesto y la mirada de Vincent. Sabe que ha superado la fuerte crisis que se produjo en julio de 1889, pero teme una nueva recaída precisamente porque la enfermedad no le permite pintar. Su mayor deseo es crear, empleando una técnica muy personal; la línea ondulada se ha adueñado de la imagen, no sólo en el fondo sino que también se muestra en la chaqueta. El azul y el naranja - colores complementarios - realizan un interesante contraste, sin olvidar el creado por la línea marcada por los contornos (chaqueta, ojos, etc.) con la soltura y rapidez del resto de la composición. Pero por encima de las fórmulas estilísticas empleadas, sorprende la capacidad para mostrar su personalidad

3.5. POSTIMPRESIONISMO

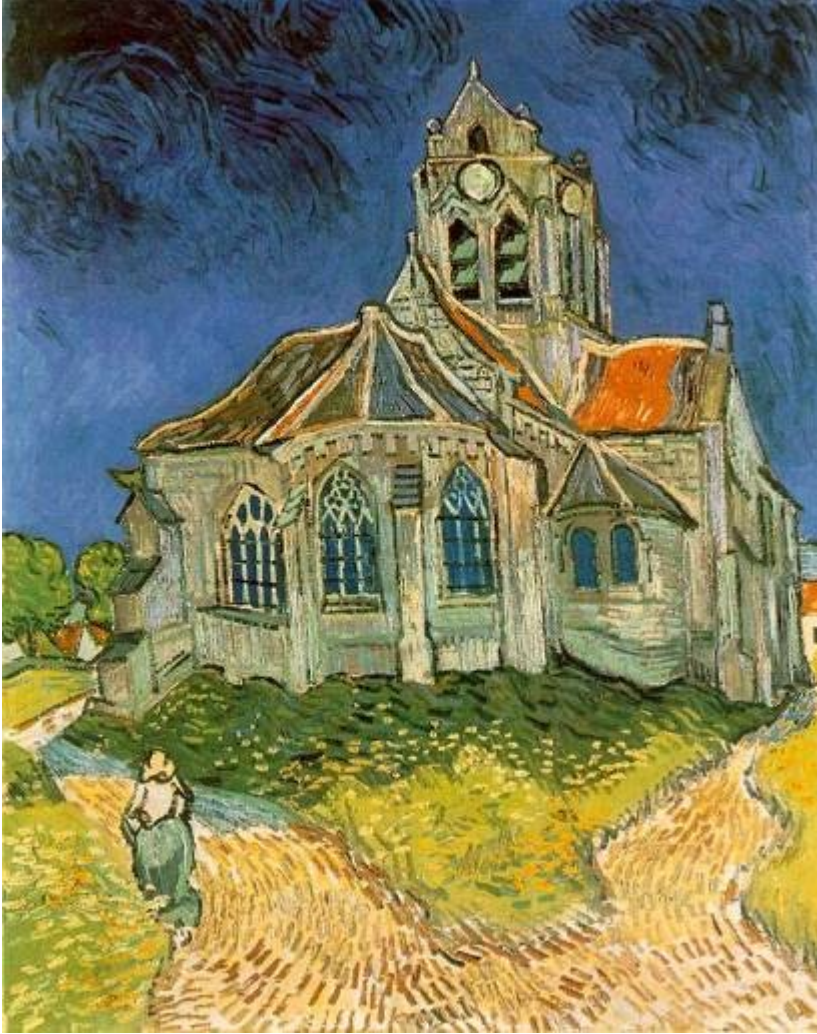

La habitación de Vicent en Arlés 1889 El último ataque sufrido por Vincent en el mes de julio le causó una gran impresión ya que incluso intentó tomarse el contenido de los botes de pintura lo que provocó que los doctores prohibieran su trabajo. Una vez recuperado, tras casi seis semanas sin tocar un pincel, le falta inspiración al no salir del sanatorio por miedo a una recaída. Busca entonces estampas antiguas o motivos ya tratados como temática de sus cuadros, repitiendo incluso los asuntos como en este caso donde retoma la habitación de Arles sin cambiar ningún ingrediente respecto a la obra del verano de 1888. La única diferencia la encontramos en el empleo de tonalidades más intensas, especialmente el azul y el rojo, aplicadas con cierta planitud recordando a la estampa japonesa y a Gauguin.

La noche estrellada 1889 Esta famosa escena resulta una de las más vigorosas y sugerentes realizadas por Vincent. En pocas obras ha mostrado la naturaleza con tanta fuerza como aquí. Vincent se encuentra recluido en el manicomio de Saint-Rémy desde el mes de mayo de 1889 y muestra en sus imágenes lo que contempla desde su ventana. La noche le había atraído siempre, especialmente porque se trataba de una luz diferente a la que se había empleado hasta esos momentos. Es de destacar el tratamiento de la luz de las estrellas como puntas de luz envueltas en un halo luminoso a su alrededor, obtenido con una de las pinceladas más personales de la historia de la pintura: un trazo a base de espirales que dominan el cielo y los cipreses de primer plano. Al fondo se aprecia la silueta de un pueblo con la larga aguja de la torre de la iglesia presidiendo el conjunto. Las líneas del contorno de los edificios están marcadas con gruesos trazos de tonos oscuros. Los tonos que Van Gogh utiliza son comunes a todas las obras de esta primavera del 89: malvas, morados y amarillos que muestran el estado de ánimo eufórico del artista, aunque da la impresión de predecir la grave recaída que tendrá Vincent en el mes de julio.

3.5. POSTIMPRESIONISMO

La iglesia de Auvers-sur-Oise, 1890 Quizá sea ésta la obra más emblemática de las 80 imágenes realizadas por Vincent durante sus dos meses de estancia en el pueblo de Auvers-sur-Oise, al noroeste de París, donde había sido enviado por Theo, su hermano. Las luces nocturnas siempre llamaron la atención de Van Gogh, bien fuese la luz de las estrellas - Noche estrellada - bien la de la luz artificial. De nuevo recurre a la luz nocturna, teniendo como protagonista una pequeña iglesia gótica, que adquiere por el efecto lumínico una sorprendente sensación fantasmagórica. Se preocupa por captar la sombra de la construcción, apreciándose claramente tanto en el sendero como en el césped, al tomar un tono más oscuro. La pincelada del artista es cada vez más personal, conseguirá alcanzar una libertad y una seguridad en el trazo incomparables. Esos pequeños toques de color, que se aprecian con facilidad en el lienzo y otorgan mayor ritmo a la composición, son únicos en el mundo. Por el contrario, las líneas de los contornos están muy marcadas. La zona del cielo tiene mayor planitud, empleando una pincelada a base de espirales, destacando la intensidad del colorido. Precisamente los tonos que utiliza Van Gogh también son muy personales. Los malvas, verdes, amarillos y blancos caracterizaban buena parte de su producción, añadiendo pequeñas superficies de color naranja para aludir a los colores complementarios. La figura de la mujer que camina por el sendero proporciona mayor vitalidad y realismo a la escena, un conjunto insuperable.

Toulouse-Lautrec

- Larguísimas pinceladas.
- Vida nocturna parisina.

- Cartelista.

Baile en el Moulin Rouge

1890 En el Moulin siempre había ambiente, como refleja esta escena en la que encontramos las inconfundibles figuras de Valentin le Désossé - el deshuesado, por su tipo delgado y ágil - y de una bailarina que puede ser la Goulue - la Golosa, por su insaciable apetito -. Tras ellos vemos a un grupo de amigos del pintor con sombreros de copa, indicando que es un lugar de mayor categoría que "Le Moulin de la Galette", el lugar de diversión más popular famoso por el cuadro de Renoir. En primer plano y

cerrando el círculo se encuentran dos mujeres de perfil - una de ellas, con un alegre vestido rosa - y un hombre cuya silueta se recorta debido a la influencia de la fotografía, muy habitual en aquellos años como había puesto de moda Degas. El colorido empleado por Toulouse-Lautrec es más vivo, más alegre que en obras anteriores, lo que puede indicar la atracción del pintor hacia el lugar que está representando. La pintura de Henri se hace más personal y olvida el poso realista de sus primeras obras. Su interés por el dibujo - que duraría toda su vida - se puede apreciar en el gusto por la línea que observamos en las figuras. La alegría del local ha sido captada perfectamente, lo que demuestra su integración plena en él.

Jane Avril 1893 Jane Avril era una de las bailarinas más populares del París finisecular, entablando una estrecha amistad con Toulouse-Lautrec. Jane protagonizará varias escenas como Jane Avril bailando o Jane Avril saliendo del Moulin Rouge. Este local era su lugar habitual de actuación pero en julio de 1893 debutó en el café concierto "Jardin de Paris", encargando para la ocasión este cartel a Lautrec debido al éxito obtenido con Ambassadeurs el año anterior. Se hizo una tirada de 3.000 ejemplares que decoraron las calles parisinas, siendo la obra muy alabada por la crítica. La bailarina aparece sobre el escenario en su frenético movimiento - la llamaban la "Melinite" por su manera de bailar comparándose con el potente explosivo - mientras que en primer plano hallamos el cuello de un violonchelo y la mano del músico, sirviendo una orla en la que se aprecian ciertos aires modernistas para enmarcar la figura de Jane Avril. Henri ha conseguido otorgar profundidad al cartel de manera muy sutil al manifestar las tablas y la tramoya del escenario, colocando las letras en la parte superior para que la bailarina llame más nuestra atención que la literatura del cartel. La influencia de la estampa japonesa la encontramos en la planitud de los colores empleados, predominando la línea como en toda la producción del maestro.

Seurat

- Aplica el rigor científico al impresionismo, consiguiendo un estilo propio: el **puntillismo**.
- Es un estilo tan elaborado (se realizan multitud de bocetos, y se pinta la obra con pequeños puntos de colores básicos) que sólo tiene siete obras terminadas.

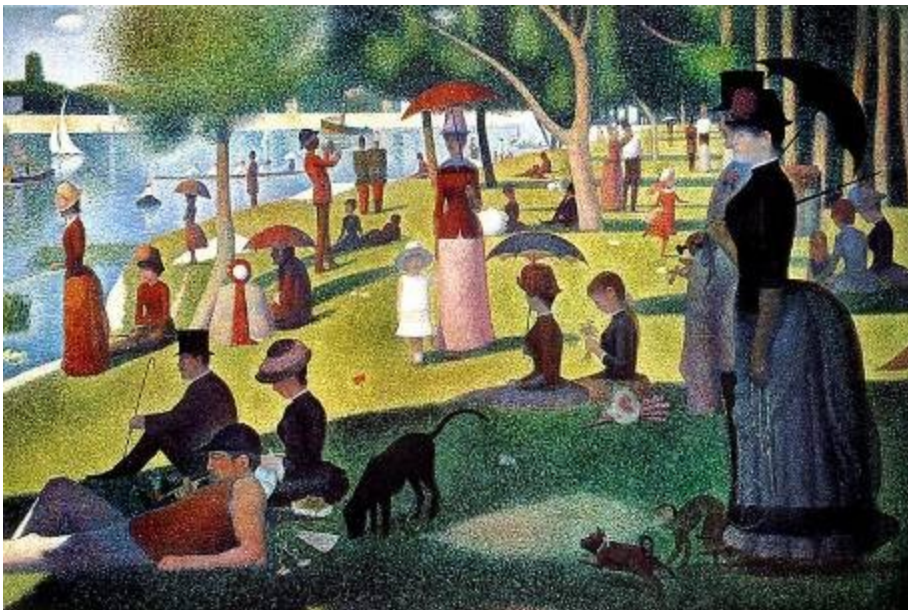

Un baño en Courbevoie, 1883-84

Georges Seurat fue uno de los primeros en considerar que las propuestas del Impresionismo se estaban agotando en sí mismas. Dentro de las diversas tendencias renovadoras que se desarrollaron durante el Postimpresionismo, este pintor francés inauguró una Escuela que combinaba la libertad y las innovaciones impresionistas con el

cientifismo positivista de fines del XIX. Esta escuela se denominó **puntillismo**. La innovación consistía en utilizar la pincelada suelta y descompuesta en colores primarios, que ya habían establecido los impresionistas, para realizarla con exactitud matemática y rigurosa en puntitos de color básicos, cuyo efecto se combinaría equilibradamente en la retina del espectador. Esta ordenación tan estricta de la pincelada requirió unos contornos precisos, unas **figuras estéticas** y unas escenas compositivamente sólidas, sobre una **base geométrica** estable. Ese cuadro fue uno de los primeros en experimentar a fondo con los avances del cromoluminismo; como su nombre indica, esta técnica pretende resolver a través del color el problema de la luz en el cuadro, que a través del punteado minucioso destacaría con un brillo propio. El lienzo se realizó dentro de taller y no al natural, como pintaban los impresionistas. Sin embargo, el tema (unos domingueros bañándose en los alrededores de París) necesitaba ser tratado al natural. Seurat resolvió el problema realizando infinitos apuntes en vivo, que luego trató científicamente en su taller, como si de un laboratorio de pintura se tratara.

Sábado por la tarde en la isla del Grande Jatte, 1884-86 Aquí se observa perfectamente el estilo puntillista y su efecto de "congelación" de los personajes.