

TEMA 18 LAS ARTES FIGURATIVAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Introducción histórico – cultural

La sociedad de la segunda mitad del siglo XIX experimenta una serie de grandes cambios que, como veremos, afectan en mayor o menor medida al arte de la misma.

Desde el punto de vista histórico es una fase muy “movida” en lo político pero también en lo intelectual, ya que empiezan a aparecer ideologías que se apartan de lo racional y del Positivismo imperante en este siglo. Las aportaciones de filósofos como Nietzsche o Schopenhauer en las que la voluntad es más importante que la razón abrirán nuevos caminos artísticos tanto en este momento como en el siglo XX.

Por último, los avances tecnológicos, el ferrocarril, la electricidad, la fotografía, etc. tendrán su reflejo en el Arte tanto en los temas como en las técnicas artísticas lo que cambiará de sobre manera la intención del artista para con sus obras.

Realismo

Como suele ocurrir en la Historia del Arte (y como hemos visto en varias ocasiones en este curso) este movimiento artístico surge como reacción del anterior, el Romanticismo, que en esta segunda mitad de siglo está perdiendo fuerza. Por ello será un estilo cercano, que muestra lo que ocurre en el aquí y el ahora.

Por eso la idea de progreso, de ciencia es importante para algunos de estos pintores realistas. También son conscientes de los cambios sociales que se están produciendo en este momento, por lo que empieza a ser habitual encontrarnos a clases populares en estas obras. Por ello la revolución del 1848 influirá mucho en todos estos artistas, ya que supuso un cambio en la sociedad y la política de la época.

JEAN FRANÇOIS MILLET (1814 – 1875) Es uno de los primeros pintores en verse influido por la revolución del 48. Tras ella, en sus cuadros encontramos a campesinos y gente pobre. Trata de ensalzar la figura del campesino, no se muestra como un mero observador, como si hacían los miembros de la Escuela de Barbizón, con la que se relacionó. Este intento de dignificación Millet lo realiza con un toque un tanto dulzón e idílico, como podemos ver en su **Ángelus**, que se presentó en el Salón de 1867 con gran éxito entre el público burgués presente.

GUSTAVE COUBERT (1819 – 1877) Es un pintor distinto, de talante revolucionario en muchos aspectos. Para empezar huye de la formación oficial y se forma copiando obras en el Louvre, le podemos considerar como integrante de la bohemia parisina, lo que también es una novedad. Es un realismo militante, no se trata solo de mostrar la realidad de forma detallada, sino que tiene un componente social en sus pinturas.

Tras la revolución de 1848 sus obras muestran claramente ese objetivo, a pesar de no haber participado activamente en la misma. Por ejemplo el **taller del pintor** de 1855, que es el cuadro - manifiesto del estilo; lo presentó al Salón Oficial pero fue rechazado. Otros cuadros de temática social más clara son **los picapedreros** o **entierro en Ornans**, en ambos aparecen las clases bajas de la sociedad tratadas con toda la dignidad posible.

HONORE DAUMIER (1808 - 1879) Otro pintor autodidacta que destacó por sus caricaturas y por la representación de las clases más humildes en sus obras, a pesar de que su estilo no era muy realista.

Impresionismo

El Impresionismo es un término peyorativo que se le impone a una serie de pintores con unos objetivos similares y que se reunían en el estudio del fotógrafo Nadar. Será allí donde realicen su primera exposición conjunta en 1874. Esa exposición se realiza ya que todos los participantes fueron rechazados ese año por el Salón Oficial.

La gran aportación del estilo es su uso del color y la importancia de la luz. Antes de que comenzaran a pintar ya existía por un lado, la fotografía; y, por el otro, las teorías de Chevreul sobre el color. Ambos aspectos influyen muchísimo en el grupo.

Para empezar la fotografía ofrece al realidad tal cual es, por ello eso no será un objetivo de los pintores impresionistas. La capacidad de analizar el movimiento de la cámara fotográfica sí que interesará a alguno de los pintores del grupo.

La importancia de las teorías de Chevreul se enlaza con el principio mismo del grupo que es el de mostrar la realidad tal como se ve influida por los elementos, principalmente la luz y su efecto en los objetos y los colores de los mismos. Por ello los colores complementarios son tan importantes para ellos.

Por ello es importante captar el momento preciso casi instantáneo en el que la luz incide en el objeto, para ello la invención de los tubos de pintura fue capital.

En lo meramente artístico el Impresionismo es una confluencia de lo anterior más la impronta de Manet. Tanto a este pintor como a los impresionistas les gustaban Velázquez, Goya, los paisajistas ingleses y la importancia de la luz en sus obras y las estampas japonesas que ahora se comercializaban en Europa por la sencillez de sus composiciones.

MANET (1832 - 1883) Edouard Manet representa una generación anterior a los impresionistas y, de hecho, no puede ser considerado uno de ellos, aunque compartiese con el grupo el ser rechazado de los Salones oficiales. También les unen algunos intereses e influencias artísticas.

La mayor influencia que recibe el pintor francés es de la pintura española y más concretamente de Goya y Velázquez, a los que homenajea en varias obras como el **Pifano** o **El balcón**. También son destacables sus múltiples viajes al Prado para copiar obras y así completar su formación artística.

Su primera gran obra ya generó una fuerte polémica, el **Desayuno en la hierba** recibió numerosas críticas y burlas por diferentes motivos. Por un lado por lo artístico ya que el tratamiento de la luz y, sobre todo, el del espacio, no se entendieron; principalmente por la falta de profundidad, que Manet tomó de las estampas japonesas, muy diferentes de la pintura típica del siglo XIX. Pero fue el tema lo que más le chocó a la burguesía francesa. Ya que, si era un tema costumbrista, no se entendía por qué había un desnudo femenino en primer plano, que hubiera sido más habitual si hubiera sido una obra mitológica.

Con su **Olimpia**, un homenaje a las Venus del siglo XVI, principalmente a las de Tiziano vuelve a generar polémica. La profundidad es escasa. Pero el principal problema es el tema, nuevamente un desnudo femenino descontextualizado, ya que no era la diosa griega del amor. Además por la simbología que rodea a la mujer Manet hace continuas referencias al sexo y a la prostitución, lo que escandalizó aún más.

Otra de sus grandes obras en otro género completamente distinto, es el retrato de **Zola**, además del gran realismo del mismo, Manet utiliza esta obra para hacer un manifiesto de su obra y de sus influencias ya que, en el fondo podemos ver su Olimpia, los Borrachos de Velázquez y una estampa japonesa.

En la década de los 70 se acerca más a los impresionistas, como podemos ver en su **Bar del Foliès Bergere**. La pincelada es más suelta, la importancia de la luz mayor. De esta obra también es destacable el uso del espejo con un juego de perspectiva no realista pero que sirve para mostrar todo el bar al espectador.

MONET (1840 – 1926) Claude Monet fue el primero y el más importante de los impresionistas. Siempre se mantuvo fiel al estilo y llevó hasta sus últimas posibilidades al mismo. Esto no ocurrió con otros miembros del grupo que abandonaron los postulados impresionistas en distintos momentos de sus carreras.

En un primer momento Manet y la pintura al aire libre fueron los dos elementos más influyentes en la configuración del estilo. Pero poco a poco, sobre todo tras un viaje a Reino Unido y el encuentro con la pintura de Turner modifica su pintura y se añade la importancia de la perspectiva aérea y los efectos de la luz.

El que podríamos considerar cuadro – manifiesto del movimiento es **Impresión, sol naciente**. En él Monet pinta no un puerto sino los efectos de la luz matinal en dicho puerto, nada está definido, todo realizado mediante manchas de color. La crítica utilizó el título de la obra para calificar despectivamente al grupo.

1874 es una fecha capital para el movimiento ya que se realiza, en casa del fotógrafo Nadar, una exposición de los *Rechazados*. En ella todos los miembros del grupo y algún otro pintor cercano exponen sus obras. En ese año, además, se instala junto a otros pintores en Argenteuil, pueblo de la ribera del río Sena cercano a París, donde se dedica al estudio de la luz y sus reflejos en el agua. Allí también están Manet o Renoir realizando obras con unos objetivos similares.

Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo al carácter más “científico” de su pintura al hablar del estudio de la luz y sus efectos. Pero también realiza obras más cercanas y emotivas como el retrato a su mujer recién fallecida o una serie de paisajes invernales que pinta casi al mismo tiempo de ese suceso.

Ya en la década de los 90 comenzará a hacer series, múltiples obras sobre un mismo tema en las que el *leitmotiv* de las mismas es el cambio de apariencia que se produce en la escena por la incidencia de la luz. Ésta puede cambiar de hora o de estación, dando diferentes tonalidades a las obras. Destaca la de la **catedral de Rouen** o la del **Parlamento inglés**.

En sus últimos años se retira a la localidad de Giverny. Allí, se dedica principalmente a pintar nenúfares. En los que nuevamente la importancia de los reflejos en el agua es el tema principal. Son obras muy coloridas y decorativas.

CAMILLE PISARRO (1830 – 1903) Pintor fiel al estilo durante toda su carrera. Su pintura también está influida por los paisajistas ingleses; de hecho, viajó a Reino Unido con Monet. Su pintura, en la que el estudio de la luz es capital como buen impresionista, tiene algunas sutiles diferencias con la de Monet. La composición y la importancia del volumen está también presente, de una forma mucho más clara que en Monet, como podemos apreciar en **Los tejados rojos**.

ALFRED SISLEY (1839 – 1899) Otro pintor claramente impresionista. Sus obras tienen un carácter lírico como podemos ver en **Nieve en Louveciennes**. Su otra gran obra es **Inundación en Port – Marly** en la que los reflejos en el agua son magníficos. En ambas obras encontramos una característica básica de este pintor que es la importancia de la perspectiva en sus obras.

EDGAR DEGAS (1834 – 1917) Pintor muy independiente en cuanto a estilo. Comparte algunas de las preocupaciones artísticas de los impresionistas y fue amigo de los mismos pero no se le puede considerar como tal. De familia acomodada viajó a Italia lo que se aprecia en su arte.

Degas es un *voyeur*, es un espectador de la vida que tiene alrededor, como podemos ver en **El bebedor de ajeno**. El tema de las bailarinas que representó en pintura y escultura es también importante. Primero porque reincide en esa forma de narrar sin tomar parte en la escena. Además los encuadres que utiliza en sus obras hacen pensar que está escondido o que usa una cámara fotográfica. En estas obras lo realmente importante para él, es la captación del movimiento.

PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841 – 1919) Pintor que también se movió alrededor del círculo impresionista pero cuyo estilo fue variando con el tiempo. Para él, el dibujo fue mucho más importante que para el resto de los impresionistas.

En la década de los 70 estuvo muy unido personal y artísticamente al grupo como lo demuestran obras como el **Moulin de la Galette**, donde con una pintura muy abocetada recrea la atmósfera de los cafés parisinos.

En las décadas siguientes se aparta de los postulados impresionistas y el dibujo toma la delantera como preocupación en su obra. En esos años la influencia de Rubens es clara sobre todo en la carnosidad de sus bañistas, tema recurrente en su producción.

ESCULTURA IMPRESIONISTA

No se puede hablar de escultura impresionista como tal, realmente lo que ocurre es que algunos escultores de la segunda mitad de siglo incorporan a sus preocupaciones algunos de los postulados de los impresionistas. Destaca en esto Degas con su intención de captar el momento con sus bailarinas, normalmente realizadas en materiales pobres.

Pero será AUGUSTE RODIN (1840 – 1917) el que domine la escena escultórica de estos años. Se puede relacionar de alguna manera con el Impresionismo ya que incorpora en algunas de sus obras ese interés por el movimiento y lo instantáneo. Esto lo podemos apreciar en obras como **el beso**, pero su estilo es más clásico recuerda a autores como *Rubens* o *Miguel Ángel*.

Como este último fue un gran dominador del material, siendo capaz de distinguir las cualidades de los mismos. Entre sus obras destaca también **el pensador**, con una gran fuerza interior. Una de sus obras que más se acerca a los postulados impresionistas es **los burgueses de Caláis**, por la importancia de la luz en la misma.

PUNTILLISMO

Movimiento artístico importante de fin de siglo. Su intención es dar un toque más científico a los avances del Impresionismo. Principalmente en lo que al color se refiere. Recordemos la importancia de los colores secundarios y terciarios para los impresionistas; pues bien, los puntillistas descomponen la luz en sus obras mediante puntos o manchas provocando que la mezcla de los colores se realice en el cerebro del espectador.

Sus máximos representantes son, por un lado, SEURAT que en **Tarde domingo en la isla de la Grand Jatte** nos muestra un tema muy típico del movimiento anterior, una obra al aire libre, con la burguesía parisina, etc. Pero realizado en estudio y de una forma totalmente analítica, no al aire libre para captar el momento como Monet. El tema es sólo una excusa para el desarrollo de la composición, la luz y el color. El otro gran representante es SIGNAC es más libre en su pincelada y en su estilo que Seurat, además la luz es más importante como elemento del cuadro. Su estilo es más vivo, menos científico.

Postimpresionismo

El postimpresionismo no es un estilo en sí mismo, si no un cajón de sastre en el que se incluye a una serie de artistas posteriores al Impresionismo, que se alejan tanto de sus postulados como de los de la pintura académica. Estos pintores abrirán nuevas vías de expresión muy importantes para las vanguardias del siglo XX.

CEZANNE (1839 – 1906) Esta ampliamente considerado como el precursor de las vanguardias, al menos de algunas de ellos. En sus obras la forma importa mucho más que el tema, el dibujo vuelve a retomar el dominio sobre el color y los objetos pueden ser reducidos fácilmente a formas geométricas simples.

Esto se aprecia claramente en sus bodegones o en sus paisajes en los que las formas geométricas aparecen por doquier. Otra de sus obras más conocida es **los jugadores de cartas**. Su estilo abrirá el camino a estilos como el *cubismo* o la *abstracción* . En definitiva estilos en los que el cómo se expresa está por encima del qué se expresa.

VINCENT VAN GOGH (1853 – 1890) Pintor opuesto a Cezanne en muchos aspectos, su pintor es la expresión. Fue una persona con muchos problemas psicológicos que acabó suicidándose. Es, por tanto, uno de los primeros artistas “malditos”, totalmente desconocido en vida, rechazado por sus contemporáneos, no vendió obras en vida, a su muerte ha sido apreciado como uno de los grandes artistas del siglo XIX y como precursor de varios movimientos de vanguardia.

Su pintura muestra el yo interno del artista en desde los temas a los colores pasando por el trazo mismo de la pintura. Por ello, se le considera un antecedente del Expresionismo y de otros movimientos de vanguardia que apuestan más por el tema que por la forma.

Por ejemplo en **La habitación de Arlés** o el **Café nocturno** el espacio se oprime, así como los colores estridentes que refuerzan esa sensación. En cambio en su **noche estrellada**, la mayor profundidad de campo y el uso de azules y violetas hacen que la sensación sea de calma y paz. También son famosos sus autorretratos que muestran también los cambios que se producen en la vida del artista.

PAUL GAUGUIN (1848 – 1903) Pintor tardío, fue el típico burgués francés de la segunda mitad del XIX hasta que decidió comenzar a pintar y “romper” con lo establecido. Primero en Bretaña, donde realiza obras como el **Cristo amarillo** o **la visión después del sermón** y después en Martinica y Tahití donde desarrolla la mayor parte de su obra busca lo “salvaje” lo “primitivo” como fuente para su arte en estos lugares, pero sin dejar de comportarse como un francés colonizador.

Su estilo es ingenuo, buscando ese primitivismo antes referido, es sencilla tanto en forma como en composición, pero con una gran intensidad de color que influirá en el Fauvismo, en su etapa tahitiana realiza obras como **mujeres de Tahití** o **¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?** Entre otras muchas.

HENRY DE TOULOUSE – LAUTREC (1864 – 1901) Conocido de todos los pintores de la época, era uno de los máximos representantes de la bohemia parisina del momento. Hijo de nobles, sufrió una grave enfermedad de niño que le impidió crecer. Además tuvo graves problemas de alcoholismo que provocaron su temprana muerte.

En lo artístico, fue un gran dibujante que destacó por los carteles que realizaba para los espectáculos del *Moulin Rouge*. En sus cuadros como **la toilette**, se muestra como un

observador imparcial. El dibujo es importante para este pintor sobre todo el contorno de la figura, su movimiento.