

Tema 14. Arte del siglo XIX

1. Romanticismo y Realismo.
2. Arquitectura.
  - a. Historicismos.
  - b. Edificios de hierro y cristal.
  - c. El Modernismo.
3. El Impresionismo
  - a. Definición y características
  - b. Pintura: Monet, Renoir, Degas.
  - c. Escultura: Rodin.
4. Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.
5. Comentarios de obras
  - a. *Impression, soleil levant* (Monet)
  - b. *Moulin de la Galette* (Renoir)
  - c. Los jugadores de cartas (Cézanne)
  - d. La noche estrellada (Van Gogh)

1. Romanticismo y Realismo.

Durante la primera mitad del siglo XIX, conviven Neoclasicismo y Romanticismo, a pesar de ser este segundo movimiento completamente opuesto al primero.

Ambos comparten el espíritu rebelde de la época pero parten de principios distintos. Mientras los neoclásicos se inspiran en el mundo clásico y quieren imponer la racionalidad de los ilustrados, los románticos buscaron su inspiración en la Edad Media y defendieron el sentimiento individual y las pasiones del artista.

ROMANTICISMO

Los artistas románticos conceden una gran importancia al paisaje:

- ✚ Los ingleses, como Turner, representan una naturaleza tempestuosa de incendios y tormentas, en la que tiene mucha importancia los efectos de la luz. Ejemplos de ello son sus cuadros *El naufragio* (1805), *Lluvia, vapor y velocidad* (1844), *El incendio de las Cámaras de los Lores y de los Comunes* (1835) y *El temerario remolcado a dique seco* (1839).
- ✚ Los alemanes, como Friedrich, prefieren la quietud de cordilleras, lagos y acantilados contemplados por silenciosos espectadores. Ejemplos: *Monje a la orilla del mar* (1810), *Caminante ante un mar de niebla* (1818) y *Dos hombres contemplando la luna* (1819).

Otros temas comunes a toda la pintura romántica serán las ruinas de las iglesias, interpretadas como signo de la decadencia de la fe católica que es preciso revitalizar, y los cementerios a la luz de la luna, que muestran su gusto por la muerte y los fantasmas. Tres cuadros de Friedrich pueden servir de muestra: *La abadía en el robledal*, *La ruina de Eldena*, y *El cementerio de Cloister nevado*.

Entre los románticos franceses, destaca Eugène Delacroix, cuyos temas más frecuentes son los acontecimientos históricos contemporáneos y el exotismo oriental. Del primero, destaquemos *La matanza de Quíos* (1824), un homenaje a los griegos de esta isla que trataron de independizarse de los turcos, y *La libertad guiando al pueblo* (1830), en el que se exalta la revolución del pueblo francés que acabó con la monarquía absoluta.

REALISMO

Hacia 1850, aparece un nuevo movimiento, el Realismo. Reaccionan contra lo que consideran excesivo idealismo de neoclásicos y románticos y optan por reproducir en sus obras la realidad cotidiana.

Los realistas piensan que el arte no debe partir de la Historia sino de las transformaciones producidas por la ciencia y la industria, que están provocando la aparición de un mundo nuevo. En general, los artistas de esta tendencia son republicanos entregados a la defensa de la clase trabajadora.

En Francia, aparecen una serie de artistas que identifican arte realista con arte social. El más importante de ellos es Gustave Courbet, procedente de una familia de revolucionarios y amigo de Proudhon, un destacado socialista de la época. Entre sus obras de contenido social más importantes, podemos destacar las siguientes:

- ✚ *Los picapedreros*, en la que eleva a valor de símbolo la miserable vida de los peones camineros.

- ✚ En **Las cribadoras de trigo**, reivindica el trabajo de los campesinos.
- ✚ **Las muchachas al borde del Sena** es una denuncia de la situación marginal de las prostitutas de París.
- ✚ En **La salida de los bomberos corriendo hacia un incendio** se muestra el peligro de accidentes a que están expuestos.

El público y la crítica rechazaron estas obras. Las consideraban feas porque rompían con la elegancia tradicional que debía tener el arte. El artista se defenderá en un manifiesto en el que, entre otras cosas, afirma:

“No he querido ni imitar a los neoclásicos ni copiar a los románticos: mi pensamiento tampoco ha consistido en alcanzar la meta ociosa del "arte por el arte". ¡No! He querido simplemente extraer del conocimiento completo de la tradición, el sentimiento razonado e independiente de mi propia individualidad. Saber para hacer, tal fue mi pensamiento. Estar capacitado para traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, según mi apreciación; ser, no solo un pintor, sino también un hombre; en una palabra, hacer arte vivo, tal es mi objetivo.”

En 1850, pinta **Un entierro en Ornans**, que él mismo califica como “entierro del Romanticismo”. Representa a medio centenar de personas de su pueblo natal asistiendo al sepelio de un campesino. La composición recuerda a las pinturas barrocas holandesas, pero las figuras carecen de posturas estudiadas y grandilocuencia. Su fuerza está en la pintura misma y no en el asunto representado

El único que le compra este tipo de cuadros es su amigo Alfred Bruyas, un rico hacendado de Montpellier. Fruto será el cuadro **El encuentro** (llamado también *¡Buenos días, señor Courbet!*), en el que se recoge un acto intrascendente: el saludo de ambos personajes en el campo.

En 1855, ante el rechazo sistemático que los jurados de los concursos, y el público en general, mostraban hacia sus obras, Courbet decidió abrir un barracón frente a la entrada de la Exposición Universal de París. Lo rotula con el nombre de “Realista” y en él expone 43 lienzos, presidido por **El estudio del pintor**, en los que muestra su enorme talento como paisajista y retratista:

- ✚ En el centro del cuadro, el autor se autorretrata pintando un paisaje que le inspira su única musa, la Verdad, bajo la apariencia de una joven desnuda.
- ✚ A la derecha, aparecen los admiradores de su pintura: Proudhon, el poeta Baudelaire y su amigo Bruyas.

- ✚ A la izquierda, el conjunto de la sociedad, explotadores y explotados, de cuyas costumbres debía ocuparse el arte por igual.

Su compromiso político con la Comuna¹ le llevó a la presidencia de los Museos de Francia. En virtud de su cargo, decretó el desmantelamiento de la Columna Vêndome, que servía de peana a una estatua de Napoleón. Más tarde, la Asamblea Nacional lo condenó a seis meses de cárcel y a reponer el monumento derribado. Huye a Suiza, donde pasa los últimos años de su vida pintando paisajes y retratos realistas.

En 1866, pinta Courbet una obra singular y controvertida: ***El origen del mundo***. Permaneció culta durante gran parte de su historia, la recibió el Estado francés en 1981 pero continuó almacenada hasta 1995. Desde entonces se exhibe en el Museo de Orsay de París.

- ✚ Lo que llama la atención no es su realismo, más bien tenue, aunque la textura carnal sea perfecta. Lo que se criticó fundamentalmente del cuadro fue la brutalidad del cercenamiento de piernas, brazos y cabeza, forzando al espectador a situarse en un punto de vista inédito en la historia de la pintura.
- ✚ No es imposible en cambio que Courbet hubiese recibido alguna inspiración de la naciente técnica fotográfica (que precisamente por ser técnica no se consideraba arte), pues hay fotos y daguerrotipos previos de desnudos bastante parecidos.

1. Arquitectura.

a. Historicismos.

Los arquitectos de la primera mitad del XIX pusieron de moda numerosos estilos del pasado (neobizantino, neorrománico, neogótico, neobarroco y diversos derivados del arte islámico). Pero ninguno logró imponerse a los demás.

Los ingleses, que tenían una larga tradición gótica, resucitan este estilo en ***el Parlamento de Westminster*** (Londres). Por otra parte, y a partir de la influencia de sus colonias, construyen edificios, como el ***Pabellón del Príncipe de Gales***, que siguen las pautas del arte islámico de la India.

---

¹ Movimiento revolucionario que estalló en París en 1871, tras la derrota francesa ante Prusia que acabó con el gobierno de Napoleón III.

En Alemania y Francia también se vuelve la mirada al gótico. Restauran y completan catedrales medievales, e incluso construyen otras nuevas. En cambio, prefieren el neorrenacimiento y el neobarroco para las construcciones civiles. Esto explica la red de viviendas construida en el entorno de los Campos Elíseos de París. Los alemanes muestran un eclecticismo semejante, como puede observarse en los castillos construidos por Luis II de Baviera, que parecen sacados de los cuentos de hadas.

En España, podemos observar diferencias entre unas regiones y otras:

- ✚ En Asturias, se recupera el neorrománico en la *Colegiata de Covadonga*.
- ✚ En Cataluña, la *Universidad de Barcelona* se hará en estilo neogótico.
- ✚ Sólo hay un estilo del que podemos encontrar ejemplos en diversas regiones, sobre todo en plazas de toros y estaciones de ferrocarril: el neomudéjar. En ninguno de estos edificios faltan el ladrillo como material de construcción, y decorados a base de paños de *sebka* y arcos califales. Buenos ejemplos son la *Plaza de las Ventas* de Madrid, la *estación de Toledo*, el *edificio de Correos de Zaragoza* y el *Gran Teatro Falla* de Cádiz.

b. Edificios de hierro y cristal.

La Revolución industrial y sus avances en la siderurgia van a permitir el uso del hierro como material de construcción. Las nuevas vigas metálicas eran más ligeras, baratas y fáciles de montar que las de madera; y permitían formas más atrevidas que las tradicionales.

Primero, se tendieron puentes y se elevaron torres, como la *Eiffel* en París. Luego, y aprovechando las mejoras en la producción de vidrio, se usaron en mercados, estaciones de tren y pabellones para las exposiciones universales.

Estos avances europeos se aprovecharon en América, sobre todo tras la invención del ascensor, para la construcción de rascacielos.

Los orígenes de estos edificios de muchas plantas están unidos al desgraciado suceso del incendio que asoló Chicago en 1871. La reconstrucción de la ciudad se aprovechó para erradicar los materiales de construcción inflamables y resolver en altura el problema de la falta de viviendas para los numerosos inmigrantes. Además de casas, se construyeron hoteles, almacenes y edificios de oficinas.

Los forjadores de la Escuela arquitectónica de Chicago van a ser **William LeBaron Jenney** y **Louis Sullivan**, muy vinculados a las empresas que especulaban con los solares que habían quedado libres tras el incendio. Sus edificios constan de un armazón metálico, hecho de pilares y viguetas, que permitía abrir grandes ventanas al exterior. La distribución es siempre idéntica: comercios en los bajos, oficinas en los pisos intermedios y servicios en la planta alta.

En 1899, construía Sullivan los *Almacenes Carson, Pirie and Scott*, un bloque de diez pisos que anticipaba parte del futuro de la arquitectura en el mundo.

c. El Modernismo.

Una nueva forma de decorar surgió en Europa entre 1890 y 1910. Recibirá distintos nombres: **Art Nouveau** (Francia y Bélgica), **Liberty** (Inglaterra), **Jugendstil** (Alemania), **Sezession** (Austria), **Floreal** (Italia) y **Modernismo** (España).

Su característica dominante fue la línea sinuosa, basada en los tallos vegetales, en las elegantes curvas de los cuellos de los cisnes y en las melenas rizadas de las mujeres.

Las manifestaciones más notorias de esta corriente se dieron en las artes aplicadas (tejidos, vidrieras, carteles publicitarios, cerámicas y muebles). Pero fueron los arquitectos los que la elevaron a la categoría de arte, al llenar de curvas tanto los muros exteriores como el interior de los edificios.

El belga **Víctor Horta** presenta, en la **Casa Tassel** de Bruselas, las claves de su estilo: volúmenes curvos; hierro en soportes, barandas de escalera y balcones; y una distribución interior de la que han desaparecido los pasillos y las habitaciones en fila.

Horta diseña también edificios públicos, como la **sede en Bruselas del Partido Socialista Belga**, la Casa del Pueblo. Una construcción de cinco pisos, con planta irregular y provista de almacenes, salas de reunión y un teatro para 1500 espectadores.

El catalán **Antonio Gaudí** está considerado como la mente más creativa de toda la arquitectura contemporánea. Fue un artista total que se ocupó de la organización urbanística, la construcción de edificios y los muebles y objetos que debían decorarlos.

Hombre muy religioso, llegó a considerar la profesión como una especie misión apostólica que debía cumplir a cualquier precio. Quizás en recompensa, los obispos catalanes iniciaron el proceso para su beatificación en 1989.

Sus primeros trabajos fueron de tipo historicista. El orientalismo domina en **El capricho** (1883-1885), la villa que le encarga Máximo Díaz de Quijano en Comillas. Y de estilo neogótico es el **Palacio Episcopal de Astorga** (1887).

El éxito de estas construcciones lleva a que el empresario textil Eusebio Güell, que se convertirá en su gran cliente, le haga diversos encargos:

- ✚ Su finca de recreo en el barrio de las Corts.
- ✚ Su palacio urbano en el corazón de las Ramblas.
- ✚ Una **cripta** para los oficios religiosos en la colonia obrera de Santa Coloma de Cervelló, donde vivían los trabajadores de su fábrica.
- ✚ Una ciudad-jardín en la Muntanya Pelada, que ha recibido el nombre de **Parque Güell** (1900-1914)

En la cripta y en el Parque Güell, se encuentran todas las claves de su estilo:

- ✚ La inspiración en la naturaleza: geología, botánica y zoología.

- ✚ La audacia de sus arcos parabólicos y columnas inclinadas.
- ✚ El empleo de materiales tradicionales como la piedra, el ladrillo y los fragmentos de cerámica integrados en la masa de cemento.
- ✚ El hierro y el cristal solo se utilizan como elementos decorativos.

Ya en el siglo XX, construye Gaudí dos obras asombrosas en el Paseo de Gracia de Barcelona, que rompen con el esquema tradicional de la vivienda de pisos:

- ✚ La *Casa Batlló*, que recuerda la estructura ósea de un dinosaurio.
- ✚ La *Casa Milá*, conocida como La Pedrera por simular un escarpado muro de cuevas que parece una gigantesca escultura coronada de chimeneas que parecen de gelatina.

Pero su gran proyecto quedaría sin terminar: el templo de la ***Sagrada Familia***, una catedral fantástica que debía convertirse en el símbolo de la cosmopolita y pujante ciudad de Barcelona.

3. El Impresionismo

a. Definición y características.

El término “impresionista”, aplicado a una forma de pintar, fue utilizado por primera vez en 1874. Lo hizo el crítico Louis Leroy, en el semanario *Le Charivari*², para referirse a un cuadro de Monet titulado ***Impression, soleil levant***, que muestra la salida del sol en los muelles del Havre.

La etiqueta tenía una fuerte carga despectiva y englobaba los 165 cuadros que formaban la exposición colectiva que habían montado 30 artistas que habían sido rechazados en varios concursos oficiales. El fracaso de la muestra fue estrepitoso. Por otra parte, estos artistas se habían enfrentado a la Academia. Y la buena sociedad francesa consideraba “enemigos políticos del régimen” a todos los que se salían de la tradición artística.

En realidad, ni Monet ni Renoir ni Degas (otros pintores que participaron en la exposición) constituían una amenaza social. Lo único que pretendían era atrapar la naturaleza en los cuadros, tal como ellos la veían, sin añadir ningún mensaje moral. Pero su audacia de reproducir la apariencia, sin elaboración posterior, era contraria al arte oficial.

Como método de trabajo, los impresionistas defendían la pintura al aire libre en contra del ambiente cerrado del taller, que impedía observar los cambios que producía en los objetos la cambiante luz natural. Madrugaban y salían con el caballete al hombro buscando ambientes propicios, bien en la naturaleza, bien en las calles o cafés. Con frecuencia, los cambios

² *Charivari* se puede traducir al español como guirigay o pandemónium, lugar en el que hay mucho ruido o confusión.

producidos por el sol o las nubes los obligaban a recoger sus bártulos y volver al día siguiente a la misma hora.

Temas:

- ✚ Su modelo principal sería el paisaje, con el sol reflejado sobre el agua, los árboles o la piel de las personas.
- ✚ Se interesan también por los progresos recientes, como los barcos de vapor o las estaciones de tren envueltas en el humo que lanzan las locomotoras.
- ✚ Les entusiasma el mundo cotidiano de su época: las regatas, las carreras de caballos, la ópera y el ballet.
- ✚ Desprecian los cuadros con historia pues consideran que para documentar los acontecimientos trascendentes ya estaba la fotografía.

Técnica y color:

- ✚ Huyeron de las sombras negras que empleaban los pintores académicos.
- ✚ Utilizaban las mismas leyes ópticas, aunque habían llegado a ellas de manera intuitiva, que había descubierto en el laboratorio el químico Chevreul.
- ✚ La técnica fue de pincelada fragmentada, de toque suelto y espontáneo, a veces aplicada directamente con el tubo. La sensación que daba es que la obra estaba inacabada. Leroy despreciaba esas manchas de color, que llegó a calificar de “lametones”, y consideraba que los impresionistas no sabían pintar porque habían abandonado el bello arte del dibujo. Llegó a decir que “la impresión creada por los impresionistas es la que produce un mono cuando se apodera de una caja de colores”.
- ✚ Sin embargo, tuvieron también notables defensores. El novelista Zola escribió:

“Este estudio de la luz en sus mil descomposiciones y recomposiciones es lo que se llama, más o menos propiamente, Impresionismo, porque un cuadro se vuelve desde entonces la impresión de un momento experimentado frente a la naturaleza. Los chistosos de la prensa han partido de esto para caricaturizar la pintura impresionista, que anda a la caza de impresiones, con cuatro pinceladas informes”.

b. Pintura: Monet, Renoir, Degas.

CLAUDE MONET (1840-1926)

Es el paisajista del grupo y el único que se mantuvo durante toda su vida fiel al movimiento impresionista. “Quiero pintar lo imposible [...] quiero pintar el aire”, dijo por carta a un amigo.

Su interés por la atmósfera le llevó a buscarla en ambientes diferentes:

- ✚ En 1870, capta la bruma de Londres sobre el Támesis.
- ✚ En 1885, recorre el Midi francés para pintar el rotundo sol de la Provenza.
- ✚ En 1895, viaja a Noruega con la esperanza de captar el aliento frío de la nieve.

Una consecuencia de esta ambición estética fue su afición por las series: varias reproducciones de un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y el color en horas y estaciones diferentes. Sus series más conocidas son las que tienen como objeto la **Fachada de la catedral de Ruán** y las doce pinturas de nenúfares sobre el agua, tituladas genéricamente **Ninfeas**, donde las formas están disueltas en manchas de color.

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Su interés por la figura humana le llevó a ser el mejor retratista del grupo:

- ✚ Retrató varias veces a Monet y a Sisley.
- ✚ Sus amigos quedaron inmortalizados para siempre en un cuadro notable: **Moulin de la Galette**.
- ✚ Pintó a **Madame Charpentier y sus hijos**, la familia de un influyente editor, lo que produjo un gran éxito y que se le abrieran las puertas de la sociedad burguesa.

Hacia 1883, se produjo una ruptura en su obra. Se convenció de que no sabía “dibujar ni pintar” y recuperó la línea en sus composiciones:

- ✚ En **Almuerzo de remeros**, conserva todavía manchas de color.
- ✚ Pero en **El paraguas** vuelve al dibujo y a las enseñanzas adquiridas en los museos.

Tras estas experiencias, se retira a la Costa Azul y empieza a reproducir desnudos femeninos, caracterizados por una fuerte sensualidad. En sus últimos años, aquejado de artritis, se ata los

pinceles a las manos para poder seguir pintando. Es entonces cuando afirma: “Sé que el cuadro está terminado cuando me dan ganas de acariciarle las nalgas”.

EDGAR DEGAS (1843-1917)

Es el menos “impresionista del movimiento. Rara vez pintó al aire libre y sus cuadros tienen el dibujo como base. Si se le incluye en el grupo es por su pincelada clara y por uso de colores puros.

Hijo de un banquero, quiso ser el pintor de la burguesía y sus aficiones. Primero, nos informa del mundo de las carreras de caballos. Y, más tarde, se adentra en el ballet, del que nos muestra los ensayos, el descanso de las bailarinas, sus movimientos entre bambalinas, etc.

Seducido por el mundo femenino, se adentra en el tema de las mujeres y su arreglo: las presenta desnudas bañándose, peinándose ante el espejo o sorprendidas en su intimidad.

Su técnica y composición es muy personal. Degas emplea el pastel y sus composiciones resultan instantáneas fotográficas de primeros o primerísimos planos, lo que demuestra que estuvo muy influido por esta técnica.

c. Escultura: Rodin.

Auguste Rodin (1840-1917) fue el artista que más se acercó al impresionismo desde la escultura. Como sus compañeros de movimiento, también fue rechazado en los salones oficiales, pero logró de manera magistral que sus obras simulasen actitudes y posiciones cambiantes.

Centró su atención en la naturaleza y rechazó intencionadamente el acabado perfecto de la obra. Al dejar zonas pulidas junto a otras en bruto, dio a sus creaciones un claroscuro pictórico.

Su trabajo más ambicioso fue ***Las puertas del infierno***:

- ✚ Encargado en 1880 por el Museo de Artes Decorativas de París, el gobierno canceló el proyecto y la obra permaneció en el taller del artista, donde le fue añadiendo elementos hasta su muerte.
- ✚ Extrajo la iconografía de la *Divina Comedia*, de Dante, y del poemario de Baudelaire, *Las flores del mal*.
- ✚ Está formado por pequeñas figuras, retorcidas y llameantes que van abultándose, desde el relieve plano al altorrelieve tridimensional.

Varios de los modelos de *Las puertas del infierno* serán reproducidos después en estatuas independientes, como ***El pensador*** o *Las tres sombras*.

Otras memorables obras de Rodin son *Los burgueses de Calais*, *El beso* y el doble retrato de *Balzac*, en busto y de pie.

4. Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

Roger Fry, pintor y crítico de arte, utilizó el término postimpresionista para referirse a los pintores que habían seguido la estela del impresionismo.

Tres grandes pintores utilizaron el camino abierto por Monet y sus compañeros de movimiento para renovar el impresionismo y, cada uno a su manera, abrir las puertas de las vanguardias del siglo XX: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

PAUL CÉZANNE (1839-1906)

Artista fracasado hasta entonces, alcanzó la madurez artística bastante mayor, a los 50 años.

Hijo natural de un sombrerero enriquecido, la herencia recibida a la muerte de su padre, cuando ya tenía 46 años, le libró de las dificultades económicas. Por esa época, rompe también con el escritor Zola, su amigo durante mucho tiempo, por sentirse retratado en la novela *La obra*, que cuenta la historia de un pintor fracasado que acaba suicidándose. Es entonces, cuando crea una obra verdaderamente original.

No cree, como los impresionistas, que la pintura deba basarse exclusivamente en la mirada. Piensa, por el contrario que “la vista y el cerebro, las dos, deben ayudarse entre sí”. Y formula su credo artístico de esta manera:

“En la naturaleza, todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre las bases de las formas simples y entonces podrá hacer uno todo lo que desea”.

El cubismo, que luego desarrollarán Picasso y otros, está cercano.

La simplificación de la naturaleza en líneas perpendiculares y diagonales aparece en cuadros como *Los grandes bañistas*, *Los jugadores de cartas*, *Bodegón con manzanas y naranjas*, *Bodegón con cebollas* o *La vista de Aubers*.

Pero es en la serie dedicada a *La montaña de Santa Victoria* donde condensa lo más novedoso de su arte: formas geométricas construidas con grandes pinceladas y basadas en tres colores básicos (el verde del monte bajo mediterráneo, el rojo de la tierra de la Provenza y el azul del cielo a mediodía).

PAUL GAUGUIN (1848-1903)

Su vida es una historia de aventuras. Nació en las Islas Marquesas, se crió en Lima y pasó su juventud en París, donde fue marino mercante y corredor de bolsa. Entonces comienza a pintar. Expone con los impresionistas pero pronto se aleja de ellos. Marcha a la región francesa de Bretaña buscando el “primitivismo”. Viaja a Panamá y La Martinica con el deseo de “vivir como un salvaje”.

Cuando regresa a Francia, vive una temporada con Van Gogh pero la cosa acaba mal. Finalmente, su rechazo a la civilización occidental y la nostalgia que tiene del trópico lo llevan a los mares del Sur, concretamente a Tahití.

Gauguin abandonó a los impresionistas porque, según dijo, estos “buscaron el ojo, en lugar de buscar en el fondo misterioso del alma”. Ya en sus primeros cuadros, pone el acento en el mundo interior, utilizando una técnica decorativa que recuerda los esmaltes y las vidrieras. Las figuras y los paisajes tienen contornos de líneas negras, rellenando luego los espacios con manchas planas de color. Un ejemplo es ***La visión después del sermón: Jacob³ luchando con el ángel***.

Preguntado una vez por las claves de su arte, contestó: “En lugar de copiar la naturaleza tal como se la ve, se la debe transformar en juego de colores libres y subrayar los arabescos simples y expresivos por placer de la vista”.

Esta mentalidad ingenua la desarrolla en la Polinesia, retratando la civilización sin contaminar de los indígenas, sus playas, sus casas y sus selvas. De esta etapa, destaquemos sus cuadros *I Raro te Oviri* (1891), *Manao tupapau* (1892), *Rupe Rupe* (1899), *Mujeres de Tahití* (1891) y, sobre todo, ***¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?*** (1897).

VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

Solo vivió treinta nueve años y tuvo una existencia difícil y desequilibrada. Acabó suicidándose de un disparo en el pecho y dejó tras de sí una obra inmensa (879 cuadros) y muy rica.

En vida, vendió un único lienzo, pero en las últimas décadas, sus cuadros han batido todos los récords en las subastas. En 1956, el director V. Minelli realizó una

---

³ Jacob es un patriarca de la Biblia, segundo hijo de Isaac y Rebeca. Compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y, después, engañó a su padre ciego para que lo bendijera cubriéndose las manos y el cuello con una piel de cabrito, “pues Esaú era velludo”. Peleó con un ángel que, al final de la jornada, le dijo “Ya no te llamará Jacob sino Israel, porque has peleado con dioses y con hombres y has vencido”. Este encuentro misterioso se ha interpretado como la lucha espiritual del cristiano sobre la tierra. Sus doce hijos dieron nombre a las doce tribus de Israel.

película, *El loco del pelo rojo*, que lo dio a conocer y lo convirtió en un personaje muy popular.

Hijo de un pastor calvinista, se inició en el arte como marchante de una galería. Pero una serie de desengaños amorosos le provocó una inestabilidad emocional que le llevó a ser despedido de la empresa para la que trabajaba.

Mantuvo una intensa correspondencia con su hermano Théo (su apoyo emocional y financiero), por la que conocemos detalles de su vida. Buscó apoyo en la religión hasta el punto de convertirse en un fanático.

Los últimos nueve años de su vida los pasa pintando frenéticamente. Se interesa por los temas de contenido social, que cultiva con cuadros sombríos de tonos oscuros y grises. Buen ejemplo de ello es ***Los comedores de patatas***. El propio artista comentaba así esta obra:

“He querido aplicarme escrupulosamente a dar la idea de que esta gente que bajo la lámpara come patatas con las manos, metiéndolas en el plato, también han trabajado la tierra, y que mi cuadro exalta el trabajo manual y la alimentación que ellos han ganado tan honradamente”.

En 1886, fija su residencia en París, donde alegra los temas de sus cuadros. Théo le presenta a los impresionistas y aprende de ellos la pintura colorista y clara, aunque decide no seguir esa escuela de forma exclusiva sino fijarse también en otros modelos: Rubens, Delacroix y las estampas japonesas.

Los dos últimos años los pasa en el sur de Francia, donde alcanza la madurez como artista, aunque tiene que ingresar varias veces en hospitales psiquiátricos. Su estilo de este periodo se define por la línea firme de los japoneses y el color como inspirador de la emoción. Como obras principales de esta última etapa, podemos citar:

 La iglesia de Auvers-sur-Oise

 La noche estrellada

 Los girasoles

 La casa de Arlés

 Una serie de 43 ***autorretratos*** en los que ensaya pigmentos y técnicas tomando como referencia su rostro, cada vez más deteriorado.

5. Comentarios de obras

a. *Impression, soleil levant* (Monet)

Ficha técnica

1872

Óleo sobre lienzo. 47 x 64 cm.

Museo Marmottan, París

El artista y su época

VER APUNTES. Movimiento impresionista y Claude Monet (características de su obra y cuadros principales)

Análisis

Impression, soleil levant muestra una vista apacible del puerto de Le Havre (ciudad del noroeste de Francia, en el departamento de Sena Marítimo, Alta Normandía, donde Monet pasó su juventud. Y recoge uno de los temas preferidos de los impresionistas, la plasmación de los reflejos de la luz sobre el agua.

Puede apreciarse en ella el interés del pintor francés por plasmar la influencia de la atmósfera en la naturaleza. Ello hace, por ejemplo, que apenas puedan distinguirse las formas de los barcos del fondo.

Podemos distinguir los siguientes elementos:

- Un fondo nebuloso, en el que apenas se vislumbran los palos y chimeneas humeantes de grandes barcos.
- El sol, representado por una pequeña esfera naranja, cuya luz se abre paso por las tranquilas aguas.
- Tres pequeñas embarcaciones a remos que se acercan al espectador.

A Monet solo le interesan las emociones que le produce la captación directa de los elementos naturales. Lo que lo lleva a rechazar los procedimientos tradicionales de representación, es decir, no perfila ni detalla los objetos.

Todo lo que aparece en el lienzo es fruto de un conjunto de pinceladas, brillantes y dinámicas, que solo insinúan. El cuadro parece un boceto más que algo terminado.

En cuanto a los colores, domina el azul-grisáceo de la neblina con la que el pintor ha envuelto la obra. Solo destaca el naranja del sol y su reflejo en el mar. El contraste no es casual ni una intuición del pintor, sino un aprendizaje que había obtenido de los estudios del químico Eugène Chevreul.

Comentario

Podemos señalar dos antecedentes en la obra de Monet:

- ✚ La Escuela de Barbizón, formada por un grupo de paisajistas franceses que, en la década de 1840, se dedicó a pintar al aire libre, directamente del natural.
- ✚ El pintor británico William Turner, del que tomó el gusto por envolver sus obras de una atmósfera vaporosa.

La ruptura que Monet hizo del sistema tradicional de representación fue la base de las futuras revoluciones postimpresionistas y de las vanguardias del siglo XX.

b. *Moulin de la Galette (Renoir)*

Ficha técnica

1876

131 x 175 cm.

Óleo sobre lienzo

Museo de Orsay. París

El artista y su época

Renoir es, junto a Monet y Degas, un representante fundamental del Impresionismo.

El término “impresionista”, aplicado a una forma de pintar, fue utilizado por primera vez en 1874. Lo hizo el crítico Louis Leroy, en el semanario *Le Charivari*⁴, para referirse a un cuadro de Monet titulado ***Impression, soleil levant***.

La etiqueta tenía una fuerte carga despectiva y englobaba los 165 cuadros que formaban la exposición colectiva que habían montado 30 artistas que habían sido rechazados en varios concursos oficiales. El fracaso de la muestra fue estrepitoso.

En realidad, los impresionistas no constituían una amenaza social. Lo único que pretendían era atrapar la naturaleza en los cuadros, tal como ellos la veían, sin añadir ningún mensaje moral. Pero su audacia de reproducir la apariencia, sin elaboración posterior, era contraria al arte oficial.

Como método de trabajo, los impresionistas defendían la pintura al aire libre en contra del ambiente cerrado del taller, que impedía observar los cambios que producía en los objetos la cambiante luz natural. Madrugaban y salían con el caballete al hombro buscando ambientes

---

⁴ *Charivari* se puede traducir al español como guirigay o pandemónium, lugar en el que hay mucho ruido o confusión.

propicios, bien en la naturaleza, bien en las calles o cafés. Con frecuencia, los cambios producidos por el sol o las nubes los obligaban a recoger sus bártulos y volver al día siguiente a la misma hora.

Su interés por la figura humana le llevó a ser el mejor retratista del grupo. Además de la que comentamos, se pueden citar como obras fundamentales de Renoir las siguientes: ***Madame Charpentier y sus hijos Almuerzo de remeros y El paraguas.***

Análisis

Le Moulin de la Galette era un molino abandonado situado en la cima de Montmartre que se había convertido en el paraíso de la bohemia parisina habitado por artistas, literatos, prostitutas y obreros.

Los domingos y festivos eran días de baile en Le Moulin, llenándose con la población que habitaba el barrio. Una orquesta amenizaba la danza mientras que alrededor de la pista se disponían mesas bajo los árboles para aprovechar la sombra.

En su deseo de representar la vida moderna, elemento imprescindible para los impresionistas, Renoir inmortaliza este lugar en uno de los lienzos míticos del Impresionismo. Su principal interés es representar a las diferentes figuras en un espacio ensombrecido con toques de luz, recurriendo a las tonalidades malvas para las sombras.

En las mesas se sientan los pintores Lamy, Goeneutte y Georges Rivière junto a las hermanas Estelle y Jeanne y otras jóvenes del barrio de Montmartre. En el centro de la escena bailan Pedro Vidal, pintor cubano, junto a su amiga Margot; al fondo están los también pintores Cordey, Lestringuez, Gervex y Lhote.

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.

La composición se organiza a través de una diagonal y en diferentes planos paralelos que se alejan, elementos clásicos que no olvida el pintor. Las figuras están ordenadas en dos círculos: el más compacto alrededor de la mesa y otro más abierto en torno a la pareja de bailarines.

La sensación de ambiente se logra al difuminar las figuras, creando un efecto de aire alrededor de los personajes.

La alegría que inunda la composición hace de esta obra una de las más impactantes no sólo de Renoir sino de todo el grupo, convirtiéndose en un testimonio de la vida en el París de finales del siglo XIX.

Comentario

Esta obra, la más famosa del pintor y una de las más famosas de la pintura impresionista, refleja bien los cambios que se producen en la pintura durante la segunda mitad del siglo XIX. Tanto el tema, la vida urbana, como la técnica empleada rebosa modernidad dejando atrás la pintura academicista y los temas extraídos del pasado con carga moral. Aquí Renoir nos refleja la alegría de vivir a través de brillantes colores, poses relajadas (los personajes parecen ajenos a nuestra mirada mientras se divierten) y multitud de personajes que hablan, bailan y se mueven en todas direcciones a lo largo del cuadro.

Nos encontramos ante una de las obras maestras del Impresionismo siendo un testimonio no sólo de los cambios que sufre la pintura sino también de la vida parisina del último cuarto del siglo XIX.

Fue expuesto en la III exposición de los impresionistas (1877). Y luego pasó por diversas ubicaciones. Al Museo de Orsay pasó en el año 1986.

c. Los jugadores de cartas (Cézanne)

Ficha técnica

1893

47,5 × 57 cm

Óleo sobre lienzo

Museo de Orsay. París

El artista y su época

Los postimpresionistas cierran cronológicamente el arte del siglo XIX. Pero también abren las puertas de los movimientos artísticos del siglo XX, y no solo en lo relativo a las cuestiones plásticas sino en todo aquello que la práctica del arte implica en el mundo actual: la crítica en los medios de comunicación, las exposiciones, las galerías de arte, las tertulias, los marchantes y, por encima de todo, la afirmación de libertad por parte del artista.

Los artistas que se engloban en este movimiento son, en realidad, difíciles de clasificar, sobre todo por su inmensa personalidad creativa. Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin y Van Gogh parten del Impresionismo pero realizan obras absolutamente personales.

Paul Cézanne alcanzó la madurez artística bastante mayor, a los 50 años. No cree, como los impresionistas, que la pintura deba basarse exclusivamente en la mirada. Piensa, por el contrario que “la vista y el cerebro, las dos, deben ayudarse entre sí”. El cubismo, que luego desarrollarán Picasso y otros, está cercano.

Como obras principales de Cézanne, podemos citar las siguientes: ***Bodegón con manzanas y naranjas***, ***Bodegón con cebollas***, ***La vista de Aubers*** y la serie dedicada a ***La montaña de Santa Victoria***.

Análisis

El cuadro representa una escena cotidiana en la que dos personajes sentados juegan una partida de carta. El jugador de la izquierda, fumando una pipa, se ha identificado con Alexandre, el jardinero del padre del artista.

Como se observa, de los jugadores solo se muestran los perfiles. El eje compositivo, ligeramente desplazado a la derecha, lo marca la botella que hay encima de la mesa, dejando que la figura de la izquierda aparezca entera dentro del cuadro mientras que la del otro personaje queda cortada. A pesar de ello, su robusta figura compensa la parte perdida al ocupar un mayor espacio de la mesa.

El torso erguido del jugador de la izquierda forma una columna vertical que contrasta con la línea horizontal de detrás de su cabeza.

Para finalizar la explicación de las líneas básicas de la composición, cabe señalar el triángulo invertido que se forma a partir de la mirada fija de ambos jugadores en las cartas.

El uso de la geometría no se limita a la composición. También las figuras, por lo menos algunas de sus partes, se relacionan mediante figuras geométricas.

Esta preocupación por el dibujo no significa que el pintor supedita el color a las líneas, pues las dos cosas le interesaban por igual. Su pincelada, breve y superponiendo diversas tonalidades, ayuda a modelar los cuerpos de las personas y los objetos.

La luz también es utilizada como un elemento de configuración del espacio. No responde a criterios naturalistas sino a una intención de que contrasten los tonos.

Es curioso que, en ambos personajes, se alternan los tonos de chaquetas y pantalones: más oscuros la chaqueta del de la izquierda y el pantalón del de la derecha; más claros la chaqueta del de la derecha y el pantalón del de la izquierda.

Comentario

Los dos pintores que más influyeron en Cézanne fueron Nicolás Poussin, fundador y gran practicante de la pintura clásica francesa del siglo XVII. Su obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Y Courbet, gran figura de la pintura realista del siglo XIX.

Se considera que Cézanne es un antecedente claro del cubismo, sobre todo por su capacidad para componer la realidad a partir de figuras geométricas.

d. La noche estrellada (Van Gogh)

Ficha técnica

1889.

Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.

Museo de Arte Moderno, Nueva York

El artista y su época

Los postimpresionistas cierran cronológicamente el arte del siglo XIX. Pero también abren las puertas de los movimientos artísticos del siglo XX, y no solo en lo relativo a las cuestiones plásticas sino en todo aquello que la práctica del arte implica en el mundo actual: la crítica en los medios de comunicación, las exposiciones, las galerías de arte, las tertulias, los marchantes y, por encima de todo, la afirmación de libertad por parte del artista.

Los artistas que se engloban en este movimiento son, en realidad, difíciles de clasificar, sobre todo por su inmensa personalidad creativa. Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin y Van Gogh parten del Impresionismo pero realizan obras absolutamente personales.

Van Gogh solo vivió treinta nueve años y tuvo una existencia difícil y desequilibrada. Acabó suicidándose de un disparo en el pecho y dejó tras de sí una obra inmensa (879 cuadros) y muy rica.

En vida, vendió un único lienzo, pero en las últimas décadas, sus cuadros han batido todos los récords en las subastas. En 1956, el director V. Minelli realizó una película, *El loco del pelo rojo*, que lo dio a conocer y lo convirtió en un personaje muy popular.

Hijo de un pastor calvinista, se inició en el arte como marchante de una galería. Pero una serie de desengaños amorosos le provocó una inestabilidad emocional que le llevó a ser despedido de la empresa para la que trabajaba.

Mantuvo una intensa correspondencia con su hermano Théo (su apoyo emocional y financiero), por la que conocemos detalles de su vida. Buscó apoyo en la religión hasta el punto de convertirse en un fanático.

Como obras principales de Van Gogh, podemos citar las siguientes: **Los comedores de patatas**, **La iglesia de Auvers-sur-Oise**, **La noche estrellada**, **Los girasoles** **La casa de Arlés** y una serie de 43 **autorretratos** en los que ensaya pigmentos y técnicas tomando como referencia su rostro, cada vez más deteriorado.

Análisis

Van Gogh pinta *La noche estrellada* durante su estancia en la casa de reposo de Saint-Rémy. Es posible que para el artista el tema de una noche estrellada tuviera un significado simbólico e incluso religioso ya que, al parecer, el pintor pensaba que la muerte era el umbral de otra vida en las estrellas que, en cierto modo, dibujaban un mapa en el cielo. Algunos autores han

querido ver en este cuadro la influencia de la historia de José narrada en el Antiguo Testamento. En Génesis 37, 10, se puede leer: “He tenido otro sueño: resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí”.

Van Gogh no pinta una noche oscura sino un firmamento cuajado de estrellas que brillan en armonía con los contornos de los cipreses y las montañas.

Aunque *La noche estrellada* se basa en la observación de la realidad, es una realidad interpretada por el pintor de forma turbulenta, con verdadera pasión expresiva, reflejo sin duda de su propia tensión espiritual.

Además de la luna y las estrellas, hay que destacar en el cuadro el motivo del ciprés, un árbol por el que el artista muestra gran interés. Veamos lo que escribe a su hermano Theo en 1889: “Son tan bellos, en cuanto a sus líneas y proporciones, como un obelisco egipcio”. En el esquema compositivo de la obra, el ciprés queda destacado, no solo por su cercanía a la estrella más luminosa, sino también por el paralelismo vertical con la torre de la iglesia.

Es fundamental, como en toda la obra de Van Gogh, el uso del color, aplicado con violencia. Son muy expresivos los fuertes contrastes entre los colores fríos (verdes y azules intensos de los arbustos, cielo, montañas, casas, etc.) y los colores cálidos (amarillos y naranjas de la luna y las estrellas, que parecen bolas de fuego).

Lo mismo ocurre con las líneas, también de mucha fuerza expresiva, que giran sobre sí mismas dibujando y dando vida a cada forma (ciprés, cielo, montañas, casas). Las pinceladas ondulantes crean curvas envolventes que ponen en relación a todos los elementos del cuadro: los árboles parecen llamas mientras que el cielo y las estrellas se arremolinan en una visión cósmica.

Comentario

La representación de la noche fue siempre un punto de interés para Van Gogh. En 1888, escribió a su hermano: “Necesito una noche estrellada con cipreses o, tal vez, por encima de un campo maduro”. Y, unos meses más tarde, al pintor Émile Bernard: “Pero, cuándo haré el cielo estrellado, ese cuadro que tanto me preocupa”. Seguramente, era para él un asunto que iba más allá del interés plástico y estaba relacionado con el deseo de eternidad.

La belleza de *La noche estrellada* ha inspirado a numerosos poetas y músicos, entre ellos a Don McLean, autor de la canción “Starry Starry Night”.

