

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

1) INTRODUCCIÓN GENERAL

Después del fracaso de la Comuna de París (1871) y la brutal represión que sufren las clases populares (más de 200.000 muertos) en la III República, la burguesía francesa se consolida definitivamente en el poder y prosigue la transformación capitalista de Francia. La industrialización, el desarrollo de medios de comunicación cada vez más rápidos y fáciles (vapor, telégrafo) los avances científicos (fotografía), la extensión de la luz artificial (gas, queroseno, electricidad), la colonización, el descubrimiento de nuevos mundos, la importancia de la vida urbana... todo ello afectará profundamente al arte e influirá en los distintos autores.

Estos autores coincidirán en enfatizar el valor de la luz como elemento configurador de la apariencia visual. La “realidad” ya no será algo tangible, sino perceptible para la mirada desde condiciones físicas muy variables. De aquí nacerá el **Impresionismo**. Los artistas se interrogarán a sí mismos, no sólo acerca de su trabajo (como deben pintar) sino también acerca de su función social, de su “utilidad”. De estos interrogantes surgirá la nueva concepción del arte como investigación abierta que da respuesta a los problemas individuales o colectivos y que aporta nuevos universos, expresiones y sensaciones hasta entonces inexplorados: este es el sentido de las vanguardias. La ruptura con los viejos lenguajes y tradiciones conlleva una propuesta “utopizante” de transformación de la vida; el arte aparecerá como ejemplo de actividad libre, no alienada, en un mundo donde el trabajo sólo reporta embrutecimiento e infelicidad.

Aparecerán nuevos lenguajes artísticos (en consonancia con las demandas de comunicación y producción de la sociedad moderna) que se integrarán perfectamente en la naciente cultura de masas, asistiéndose a un proceso de multiplicación, difusión y diversificación de la imagen que se inicia con los medios de comunicación plásticos de carácter estético (cartel, cómic, fotografía) y culmina con el cine (medio dinámico) como uno de los fenómenos emblemáticos del siglo XX.

2) ANTECEDENTES

Ya algunos autores barrocos (Giorgione, Ticiano, Velázquez) y otros (Goya) habían mostrado su preocupación por la captación de la luz proyectada sobre objetos, mediante la aplicación suelta de toques de color. También los paisajistas ingleses del XIX (Turner, Constable) se habían interesado por estas cuestiones, convirtiéndose así en antecedentes directos del impresionismo. Otras influencias que recibirán estos artistas serán las del realismo, costumbrismo, la estampa japonesa o la fotografía.

3) CARACTERÍSTICAS

Los impresionistas se basan en una técnica muy depurada a la que irán añadiendo rasgos de sus estilos individuales, a pesar de lo cual reúnen una serie de características comunes:

- Utilización de la teoría de los colores descrita científicamente
- Pincelada suelta basada en Goya
- Interés por la luz que diluye las formas, aclara los colores y elimina el claroscuro
- Contacto directo con la naturaleza (plain aire)
- Variada temática: retrato, paisaje, regatas, escenas de la vida urbana, visión optimista del mundo, de la sociedad y de la vida parisina

4) AUTORES

- Manet (1832-83):** No es, en sentido estricto, un impresionista, aunque se le considera el iniciador de todo el movimiento y el pintor que sienta la base de las vanguardias, al interpretar en clave “moderna”, algunos temas de la pintura clásica (*Almuerzo en la hierba, Olimpia, Pífano, fusilamiento de Maximiliano...*), en los que desprecia el sentido académico del dibujo, de la luz y del espacio.

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

Monet (1840-1926): Se le considera el maestro de la percepción visual, obsesionado por la captación de la luz. En su obra intenta captar los aspectos efímeros de una realidad cambiante. Luz plena y brillante, formada por pinceladas firmes de color. Es lo que podríamos llamar “*realismo óptico*”, que nos muestra una realidad siempre cambiante por efecto de la luz.

Mujeres en el jardín, Impresión: sol naciente, El puente de Argenteuil, Estación en Saint-Lazare, La catedral de Rouen

Pisarro (1830-1902): Uno de los considerados impresionistas puros, a pesar de alguna incursión en el puntillismo de la mano de Seurat. Gran producción siempre al *plain aire*.

Tejados rojos, rincón del pueblo en invierno

Sisley (1839-1902): Otro impresionista puro, dedicado casi en exclusiva al paisaje. Seguidor, como Pisarro, de Monet, su obra, de gran vibración cromática, estuvo siempre infravalorada.

La inundación en Port- Marly

Renoir (1841-1919): Aunque empezó como pintor realista, llegó pronto al impresionismo, aunque retornara después a posiciones más académicas, obsesionado por la fama y la pintura barroca. Pintor de la vida en la ciudad, de las fiestas y la alegría de vivir, que plasma en magníficos retratos corales de las calles y jardines de París.

Baile en el Moulin de la Galette, Montmartre, paraguas,...

Degas (1834-1917): Degas, pintor acomodado, se aproxima primero al realismo de Manet. Una de sus mayores aportaciones será la introducción del encuadre fotográfico en la pintura, lo que acentuaba el carácter instantáneo e inmediato de la obra. No practicó, sin embargo, la pintura al aire libre. Utiliza la luz en los interiores con un sentido dramático. Practicó además, matizado por el impresionismo, un realismo intimista (*Le tub*) y de denuncia (*Las planchadoras*)

Orquesta de la opera, escenas de danza, Le tub, Las planchadoras

NEOIMPRESIONISMO

A partir de los años 80, se intenta representar la realidad partiendo de una construcción científica de la luz que se concibe como la combinación de varios colores. Se inicia así el ***puntillismo o divisionismo***, que consiste en representar la vibración lumínica mediante la aplicación de pequeños toques o puntitos de colores puros, que al ser percibidos por el ojo recomponen la unidad de las formas y de la luz. El neoimpresionismo tiene un papel paradójico en la historia de la pintura ya que al sistematizar el impresionismo lo niega, ya que no tiene nada que ver con la inmediatez perceptiva de la impresión y pretende, en cambio, un arte construido, con lo que abre las puertas a todas las corrientes “abstractas” y “científicas” del siglo XX.

•Autores

Seurat (1859-91)

Un domingo por la tarde en la isla de la Grande-Jatte

Signac (1863-1935)

El puerto de Saint-Tropez

POSTIMPRESIONISMO

Supone, entre otras cosas, la recuperación de la importancia del dibujo y la preocupación por captar no sólo la luz, sino también la expresividad de las cosas y de los personajes. Esta “etiqueta” engloba a artistas de muy distinta técnica, intención e inspiración que recorren un arco que va desde el simbolismo de Gauguin, al constructivismo de Cezanne.

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

•Autores

•**Henri de Toulouse-Lotrec (1864-1901):** No muestra ningún interés por el paisaje ni el aire libre. Utiliza lápices de colores con los que realiza imágenes de circo, cabaret, etc. Es un estimable cartelista, para lo que utiliza la litografía en color, convirtiendo el arte en vehículo de comunicación masiva. Refleja el ambiente de los salones nocturnos de *Montmartre*; bailarinas, cantantes, prostitutas,... Sus trazos cortos y nerviosos se combinan con toques de color (Seurat), planos cromáticos (estampa japonesa) y encuadres instantáneos (Degas). Sus obras tienen un acabado abocetado, no concluido.

Baile en el "Moulin Rouge"

•**Vincent Van Gogh (1853-90):** Llegado a París en 1866 se interesa por Impresionismo y Neoimpresionismo, interesándose por el color y abandonando la línea. Esta la recupera en su etapa en Arles (1888) donde convive con Gauguin. Desde su ingreso en un sanatorio mental (1889) su pintura se vuelve expresiva y angustiosa, con formas tensas y culebreantes en las que se obsesiona por la luz. Su pintura refleja una personalidad atormentada, en la que destacan las formas angulosas, los colores violentos que se plasman en torbellinos. El color es pues emotivo (estridente) y la pincelada expresiva (divisionista, ancha, retorcida, agresiva,...) en obras formalmente sencillas.

Habitación Roja, Café de noche, Los girasoles,...

→ EXPRESIONISMO

•**Paul Gauguin (1848-1903):** Se inicia con Pissarro, aunque pronto supera las posiciones de los impresionistas, volcándose en un tipo de pintura de fondo expresivo. Impenitente viajero recorre Francia, Panamá y la Martinica, plasmando en sus obras sensaciones ocultas, interiores, misteriosas. Consigue esto utilizando colores planos y arbitrarios con valor decorativo y simbólico y encuadres insólitos que trasladan la escena al mundo de lo onírico. En su estancia en Haití su pintura se convierte en manifiesto filosófico a cerca del sentido de la vida, eliminando en sus obras la perspectiva, empleando colores puros y planos.

Les Alyscamps,, Cristo amarillo, ¿De dónde venimos?¿Quiénes somos?¿A dónde vamos?,...

→ FAUVISMO Y EXPRESIONISMO

•**Paul Cezanne (1839-1906):** Aunque es contemporáneo de Renoir y Monet, pronto considera agotado el Impresionismo. Buscará desentrañar la estructura interna de los objetos y la naturaleza. Reelabora también el concepto de espacio, conseguido mediante la realización sobre el plano de sucesivas instantaneidades. Buscará en la naturaleza formas esenciales que serán para él figuras geométricas: prismas, esferas, pirámides. Construye con el color volúmenes, masas, luz, perspectiva (es decir, el espacio), realizando una operación de simplificación y síntesis de la realidad.

Las grandes bañistas, los jugadores de cartas, series de bodegones y paisajes

→ CUBISMO

FAUVISMO

→ CARACTERÍSTICAS

Se le considera uno de los primeros movimientos de vanguardia, más por su influencia en movimientos posteriores que por la cohesión y propósito de los pintores que lo componen. Reaccionan contra el Impresionismo, potenciando **color y objeto**, que el expresionismo reducía a tonalidades. Su nombre viene del termino *Fauves* (fieras) empleado de modo peyorativo por un crítico en 1905 para describir a los pintores que destacan por su violencia cromática.

- o Libertad en el color, exaltado y violento, carente de matices o mezclas, arbitrario (rostros verdes, ...)
- o Desaparece la profundidad al aplicarse el color en **manchas planas y anchas** (Gauguin).
- o Extremada **simplificación de formas y elementos**, perfilados con líneas gruesas y bastas y rellenos con colores planos
- o Escaso tratamiento de la luz la luz
- o Temas son similares a los impresionistas: paisajes, personajes en habitaciones, naturalezas muertas, etc.

→ PINTORES

Matisse
Vlaminck
Dérain
Dufy
Marquet

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

EXPRESIONISMO

→ CARACTERÍSTICAS

El expresionismo nace sobre la base de la **protesta** y la **pérdida de valores** después de la IGM.

- o La realidad hay que mirarla **desde el interior**; con ello se pretende transmitir emociones y mensajes con una **carga emocional**.
- o Se le da prioridad a la **expresión subjetiva profunda (libertad, instinto)** frente al objetivismo impresionista superficial.
- o **Aplicación del color con pasión y violencia**.
- o **Temas**: la soledad, la miseria, lo morboso, lo demoníaco, lo fantástico, etc.
- o **Nuevos medios de expresión** para transmitir la esencia del hombre. No les interesa los formalismos, sino los contenidos.

→ ESCUELAS Y PINTORES

- **Die Brücke (El puente)**: Se basan en el instinto, el temperamento y la inspiración.

Kirchner, Nolde, Pechstein, Schmitt-Rottluff

- **Der Blaue Reiter (El jinete azul)**: No buscan reflejar la realidad exterior, ni la evasión hacia el mundo salvaje y el primitivismo, sino captar la esencia espiritual de la realidad, el Yo interior, el alma. Más que plasmar los instintos violentamente (El puente), buscan la purificación de los instintos. **Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee**

- Hay que mencionar a pintores que no forman parte del grupo como **Munch** (preexpresionista) o **Grosz** (que tras la 1ª Guerra Mundial encabeza la *Nueva Objetividad*)

DADAÍSMO

→ CARACTERÍSTICAS

El movimiento Dada (palabra que no significa absolutamente nada), está inicialmente compuesto por artistas que se refugian en Zurich durante la IGM. Es un **movimiento destructor del arte**, “la destrucción es también creación”. Negación de los mitos intelectuales que habían fracasado con la guerra.

- o Están a favor de la desenfadada libertad del individuo: **espontaneidad y escándalo**.
- o Están en contra de las otras vanguardias por pretender poner reglas al espíritu humano.
- o **Rompen las fronteras entre el arte y la literatura**.
- o Movimiento de emergencia y de exaltación que no podía durar mucho tiempo.

→ PINTORES **Duchamp, Arp, Man Ray, Picabia**

SURREALISMO

→ CARACTERÍSTICAS

- o Construye **teorías y principios** (“*Manifiesto surrealista*”), por lo que pretenden superar la destrucción dadaísta.
- o Trata de plasmar **el mundo de los sueños**, de los fenómenos del subconsciente escondidos por la conciencia.
- o Parte de su técnica se basa en el **automatismo**, que pretende expresar sin ninguna limitación ni inhibición lo que el artista siente. También buscan la **surrealidad**, que es el punto de encuentro o intermedio entre el sueño y la vigilia.
- o El punto de partida de su pintura es la imagen, pero una imagen que apunta a **la disimilitud**, es decir, aproximan dos realidades lo más lejanas posibles la una de la otra para provocar un “shock” que de lugar a la imaginación, la alucinación y el sueño.
- o **Temática**: animación de lo inanimado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, confrontación de cosas incongruentes, temas eróticos y sexuales.

→ PINTORES **surrealismo abstracto** **Masson, Tanguy, Miró** **surrealismo figurativo** **Dalí, De Chirico, Max Ernst, Magritte**

CUBISMO

→ CARACTERÍSTICAS

- o **Arte cerebral e intelectual.** Se sigue el **subjetivismo mental**, es decir, lo que el cerebro humano puede construir o destruir libremente (inicio del abstraccionismo).
- o **Visión simultánea**, es decir, se contemplan los objetos desde varios puntos de vista: **facetación**. Se rompe con la perspectiva tradicional naciendo una nueva dimensión del espacio pictórico.
- o **Nueva composición:** entramado de líneas verticales, horizontales y diagonales. No les interesa el tema.
- o **Se abandona el color.** Utilizan grises, blancos y verdes claros. No son colores que encontremos en la realidad.
- o Podemos diferenciar: **cubismo analítico, cubismo sintético y papier-collés o collage.**

→ PINTORES **Picasso, Braque, Juan Gris, Léger**

FUTURISMO

→ CARACTERÍSTICAS

- o Necesidad de hallar una expresión adecuada a los tiempos de la revolución industrial: **la velocidad y el dinamismo** como expresión de la modernidad. No incluyen al hombre en esta visión mecánica.
- o Para ellos la base de la belleza es: la velocidad, el dinamismo, el contraste. Hacen más hincapié en el tema que en la técnica. Se esfuerzan por representar **secuencias momentáneas, caóticas, de movimiento, de trabajo.**
- o **Técnica;** divisionismo puntillista y colorista junto a una fragmentación cubista.

→ PINTORES **Boccioni, Carra, Russolo, Balla, Severini**

ABSTRACCIONISMO

→ CARACTERÍSTICAS

- o Nace simultáneamente en varias partes de Europa.
- o **Eliminación de la figura humana y de todo elemento material.**
- o El **abstraccionismo geométrico** pretende superar las pasiones e incertidumbres pasionales y expresa la despersonalización de nosotros mismos.
- o El **Expresionismo abstracto**, sin embargo, rechaza estas premisas e inventa la pintura como acción (*Action Painting*) que expresa el ánimo del autor

→ PINTORES

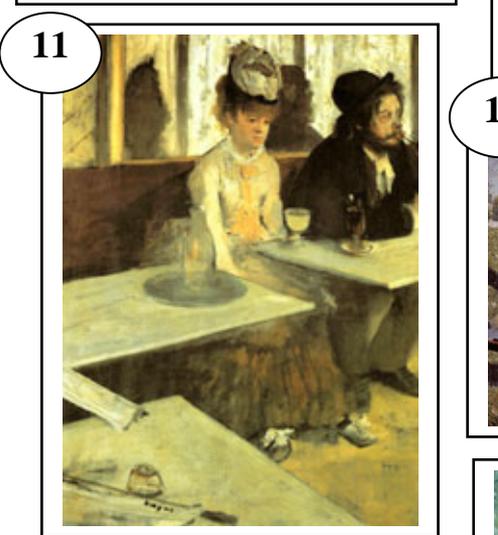
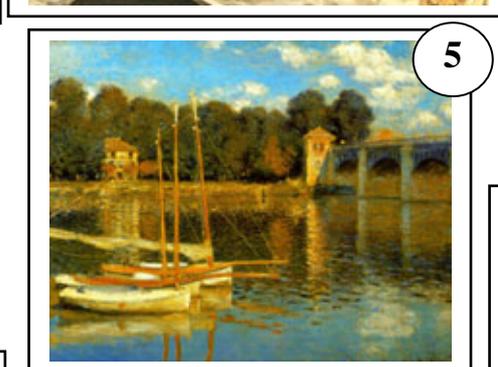
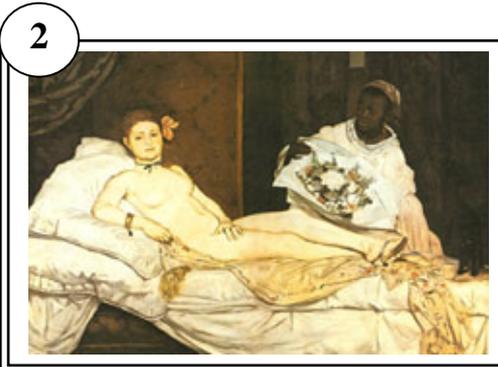
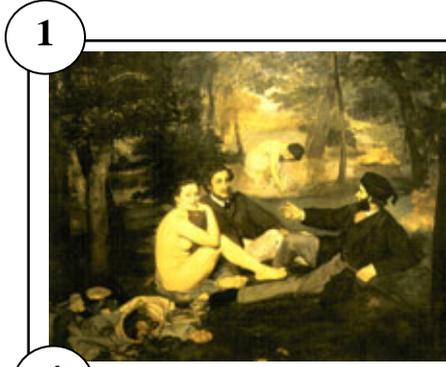
- **El suprematismo de Malevich** se caracteriza porque la línea recta y el cuadrado simbolizan el ascendiente del hombre sobre el caos de la naturaleza.
- **El neoplasticismo de Mondrian** elimina la presencia del mundo objetivo: lo subjetivo, lo sentimental y lo individualista. La serenidad del espíritu y la vida interior se plasma en la línea recta horizontal y vertical y en los colores planos, compactos y primarios.
- **El expresionismo abstracto de Pollock**, inventa el *dripping*, que consiste en moverse alrededor del lienzo en el suelo pintándolo mediante gotas y salpicaduras.

POP

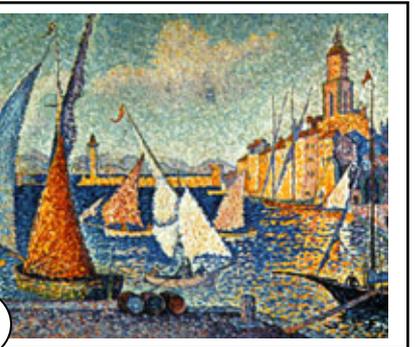
Reacciona frente al abstraccionismo mediante un arte popular que se basa en el cómic, la repetición de motivos y las escenas cotidianas.

Algunos pintores destacados son: **Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Hopper**

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

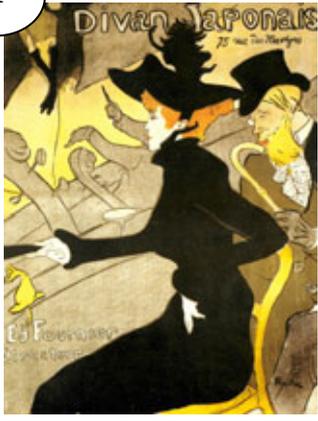

Manet: 1-3
Monet: 3-6
Sisley: 7
Renoir: 8-9
Degas: 10-11
Seurat: 12
Signac: 13

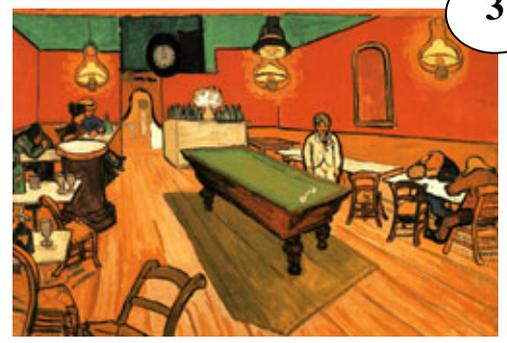

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

1

3

2

5

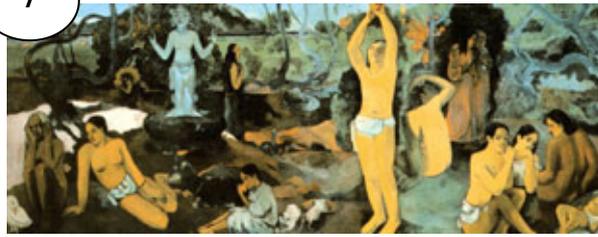
4

6

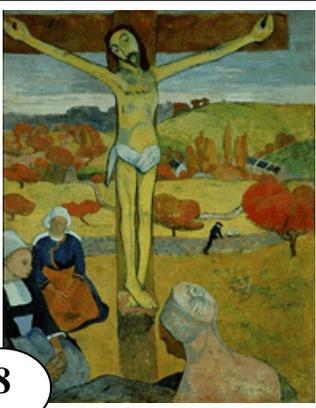
7

10

8

9

11

13

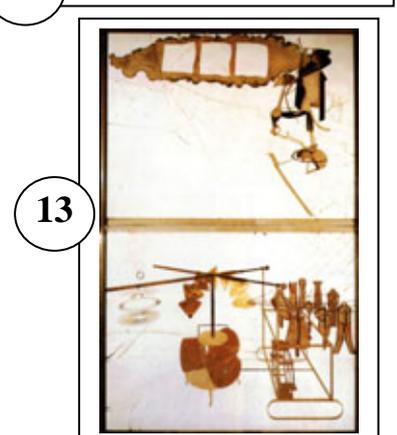
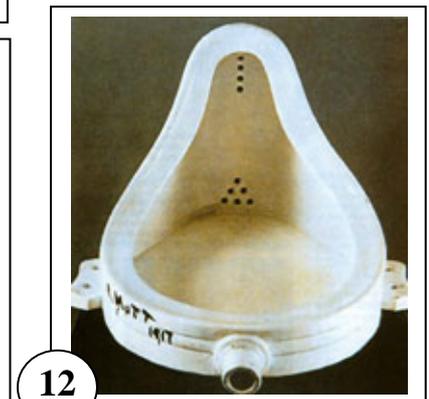
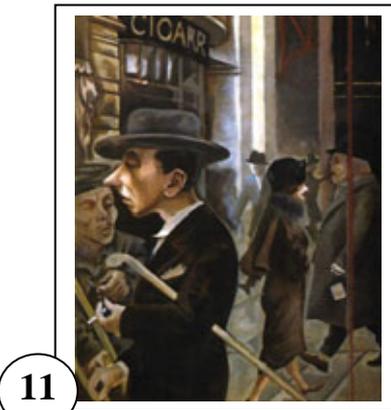
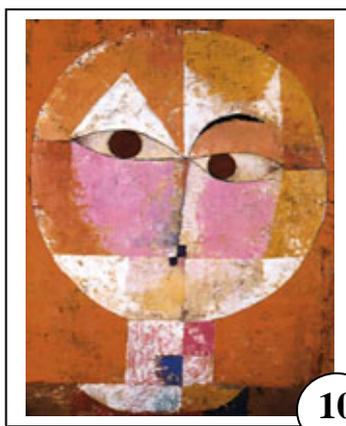
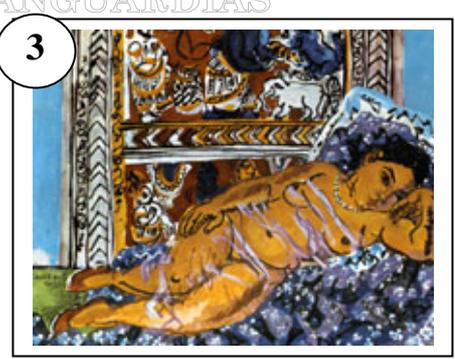
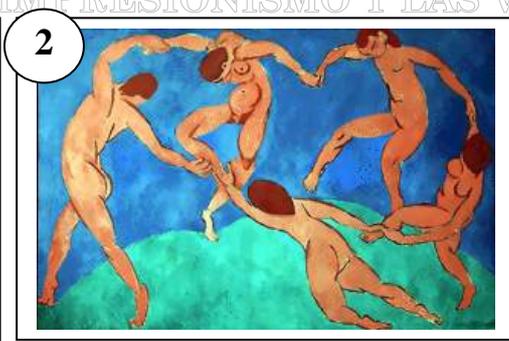

12

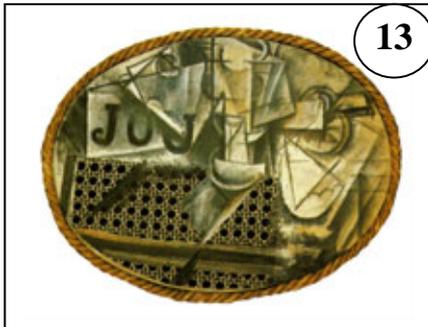
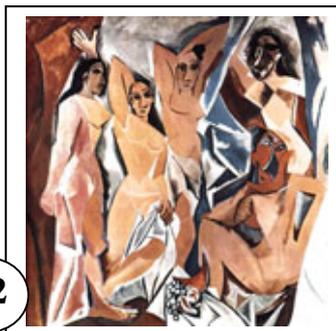
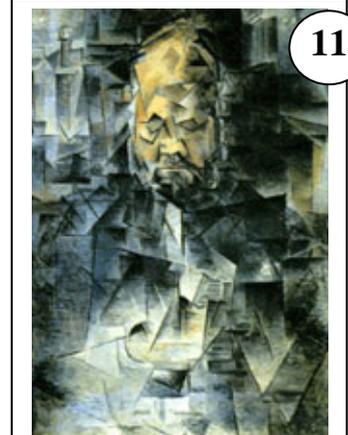
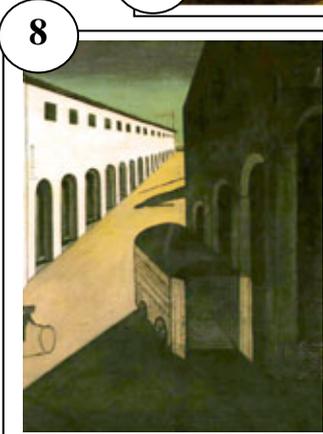
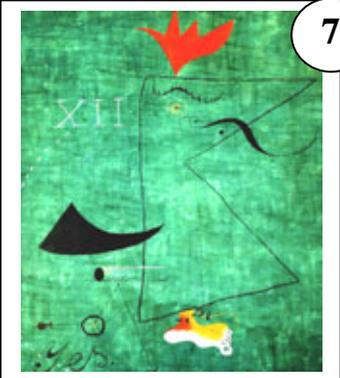
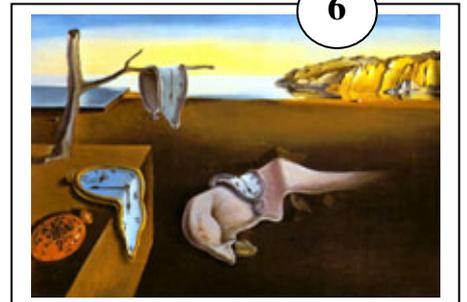
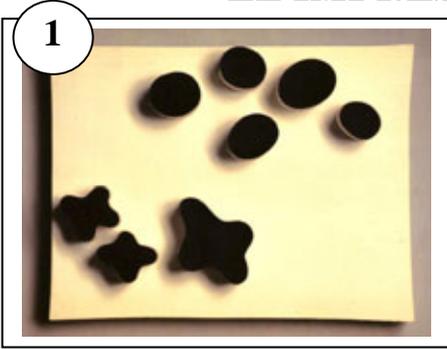
T. Lotrec: 1
Van Gogh: 2-5
Gauguin: 6-9
Cezane: 10-13

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

- Matisse:* 1-3
- Vlaminck:* 4
- Munch:* 5
- Nolde:* 6
- Kirchner:* 7
- Marc:* 8
- Kandinsky:* 9
- Klee:* 10
- Grosz:* 11
- Duchamp:* 12-13

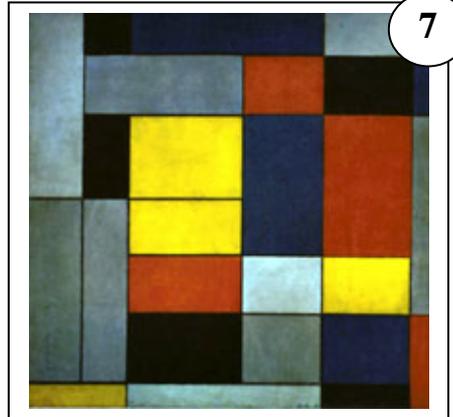
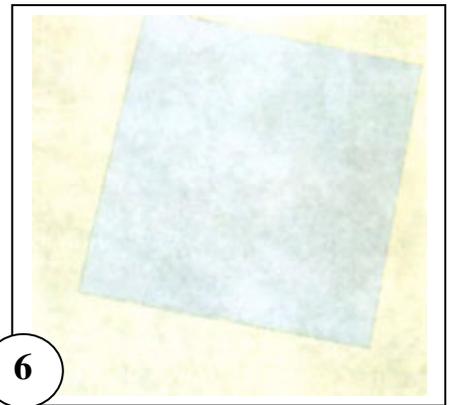
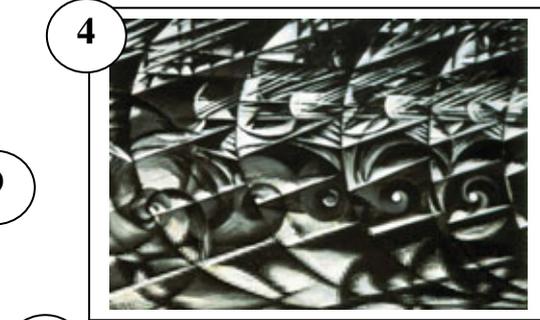
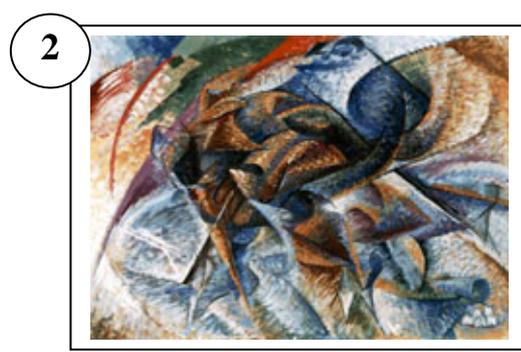
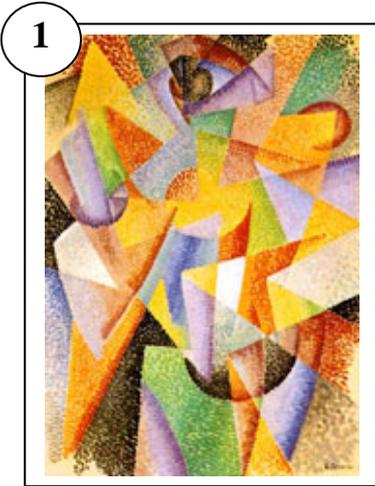
EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

Picasso: 10-13
Braque: 14
Juan Gris: 15

Arp: 1
Man ray: 2
Picabia: 3
Masson: 4
Ernst: 5
Dalí: 6
Miró: 7
Chirico 8
Magritte: 9

EL IMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS

<i>Severini</i>	1
<i>Boccioni:</i>	2
<i>Carra:</i>	3
<i>Balla:</i>	4
<i>Russolo:</i>	5
<i>Malevich:</i>	6
<i>Mondrian:</i>	7
<i>Pollock:</i>	8
<i>Warhol:</i>	9-10
<i>Lichtenstein:</i>	11
<i>Hopper:</i>	12