

ARTE DEL SIGLO XIX

1. Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet.	<p>Como preludeo al arte contemporáneo explicar al alumno el sentido de cambio perpetuo que impera en el terreno artístico a lo largo de los siglos XIX y XX, como reflejo de una sociedad deseosa de encontrar nuevas soluciones a los problemas que acuciantemente se le presentan.</p> <p>De entrada, Romanticismo y Realismo se convierten en una actitud ante la vida. Enfocar el Romanticismo como una pose adoptada por los artistas que quieren escapar de la sociedad burguesa decimonónica. El Realismo, tendencia doctrinaria y fanática, sobrepasó las fronteras del arte para extender su lucha a la vida política y militar. Sus protagonistas van a ser mayoritariamente fieles republicanos entregados a la clase trabajadora. Consecuentemente los artistas otorgan prioridad a la vista sobre otros principios abstractos de forma y composición, contenido emocional o narrativo. Este énfasis será asimismo esencial en la formación del Impresionismo. Estúdiense ambos movimientos a través de la obra de Delacroix y de Courbet.</p>
2. Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo.	<p>Los cambios del mapa europeo tras la caída de Napoleón y el advenimiento de la burguesía al poder provocan un fuerte interés por conocer las raíces históricas medievales, que tienen su reflejo en la revitalización de los estilos históricos: neorrománico, neogótico, neobizantino, etc. Hacia mediados de siglo se llega progresivamente a la delimitación de función y estilo que es característica de la arquitectura del Eclecticismo. Pueden estudiarse como ejemplos el Congreso de los Diputados y la Basílica de Covadonga, entre otros. Los problemas estilísticos que preocupaban a los arquitectos del siglo XIX encontraron una primera respuesta en la estética del Modernismo, en la cual se enlazan el culto al naturalismo y la aplicación de la tecnología del hierro. Pueden estudiarse estos planteamientos en las obras principales de Víctor Horta y Antonio Gaudí.</p>
3. Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin.	<p>Finalmente advertir las grandes aportaciones, basadas en la experiencia óptica directa de la luz y del color, que al terreno pictórico ofrecen los impresionistas: Monet, Degas y Renoir; incluyendo como colofón del movimiento la figura escultórica de Rodin.</p>
4. Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.	<p>Del postimpresionismo estudiar a sus tres grandes protagonistas, haciendo notar que de estos maestros surgirán otras tantas direcciones que tomará la pintura del siglo XX: Cézanne y el cubismo, Van Gogh y el expresionismo, y Gauguin, que abrirá los cauces del fauvismo, ingenuismo y primitivismo.</p>

I) INTRODUCCIÓN.....1	
ROMANTICISMO:.....1	
El Romanticismo en la pintura.....2	
REALISMO:.....2	
El Realismo en la pintura.....2	
II) ARQUITECTURA.....3	
Historicismo y eclecticismo.....3	
Edificios de cristal y de Hierro.....3	
Modernismo.....3	
III) LA ESCULTURA DEL XIX: RODIN. .4	
IV) PINTURA.....6	
Impresionismo.....6	
Postimpresionismo.....7	

- También se unía a veces el término romanesco para denominar obras no clásicas
- Se aplicaba también a obras que evocaban o recordaban conocidas obras literarias, especialmente épicas, que llevaban la fantasía del espectador a recrearlas como imágenes poéticas. Por ello se liga a novela (roman) como fabulación o ficción.
- Víctor Hugo dijo: Romanticismo es a la literatura lo que el liberalismo a la política (difícil de definir, por lo cambiante).
- También lo define como el principio de libertad.
- Baudelaire: intimidad, espiritualidad, color, aspirar al infinito a través de todos los recursos del arte: quieren unir arte y vida, indiferenciarlos: fusión de géneros y de artes,...
- Por ello dentro del término cabe todo tipo de obra artística, lo que a veces desvaloriza la identidad del estilo.
- Se opone a Neoclásico, más por su enfrentamiento a las Academias neoclásicas que por ideas opuestas; pues ambos parten del enfrentamiento con el Antiguo Régimen y su apoyo a la Revolución, la causa burguesa y las ideas ilustradas (donde por cierto surge el primitivismo: J. J. Rousseau)
- Ambos plantean un estudio de la Antigüedad a través de la arqueología; aunque de distintas épocas.
- Cronología difícil: 1800 aprox. -1848.

I) INTRODUCCIÓN.

La cultura: Romanticismo y Realismo.

ROMANTICISMO:

- Concepto peyorativo, del siglo XVIII para designar temas quiméricos o ilusorios, objeto de placeres de la imaginación.

- + Auge y libertad en el período de Napoleón
- + Criterios positivistas, historicistas y conservadores en la época de la Restauración, a veces Neoclasicismo.
- Se ve como un arte para escapar a la vulgar vida burguesa.
- Gran diversidad de formas, ideas... según cada lugar europeo. Diversidad estilística que se inicia ahora y estalla en el siglo XX. Ya no se podrá hablar de estilos generales y únicos en un período.

El Romanticismo en la pintura.

- Cambio formal: vuelven las diagonales barrocas, las formas abiertas (que no acaban en el cuadro), composiciones unitarias, juegos de luces y sombras, mayor valoración del color sobre el dibujo, movimiento,...
- Cambio en el contenido-tema: hechos contemporáneos o exóticos, productos de la imaginación o la fantasía, expresión de sentimientos, exaltación,...
- **THEODORE GERICAULT**. Es una figura de transición.
 - ⊕ La balsa de la Medusa (1819). Los supervivientes de un naufragio ven un navío, que se perderá. Muestra la ansiedad por ser vistos y la alegría; pero también la tristeza trágica por no haber sido vistos. Representa la fuerza irracional para sobrevivir (se llega al canibalismo). También que los ideales del hombre parecen destrozados. Aparecen dos retratos de los salvados. (4,5 x 6,5 m)
- **EUGÈNE DELACROIX**. Artista prototipo del Romanticismo.
 - ⊕ La libertad guiando al Pueblo (1830). Representa la Revolución de 1830 mediante una mujer semidesnuda llevando la Tricolor y alentando al pueblo en la lucha por sus libertades y derechos.
 - ⊕ La matanza de Quíos (1824). Exalta el heroísmo de los independentistas griegos siguiendo la obra literaria de Lord Byron. Formalmente sigue a Goya.
 - ⊕ Grecia en las ruinas de Missolonghi (1827).
 - ⊕ La Muerte de Sardanápalo (1828)
- Destacar el paisaje en CASPAR DAVID **FRIEDRICH**
 - ⊕ Viajero frente al mar, el mar de hielo, paisaje cretácico...

REALISMO:

- Movimiento artístico y literario cuyo propósito fundamental consistió en pretender la representación objetiva (frente al subjetivismo romántico) de la realidad; basándose en los aspectos cotidianos del presente.
- Apogeo aproximado entre 1840 y 1880, aunque en cada lugar, dependiendo de su realidad social, política económica..., tiene unas formas y una duración distintas.

- Es un estilo comprometido; revolucionario. Es la época en la que surge el movimiento obrero y a él responde en muchas ocasiones: se opone pues a los mensajes artísticos (temas) idealizados o del pasado y a la idealización formal.
- Eleva a la categoría de protagonistas a trabajadores de todo tipo, al pueblo obrero o campesino; algo que antes sólo Goya había anticipado.

El Realismo en la pintura.

- Formalmente hay, dependiendo de los artistas, un mayor valor de la línea, unas composiciones fáciles de entender pues lo que interesa es la claridad del tema.
- El contenido-tema es el hombre en su actividad. Se entiende el arte como un arma de cambio social (en esto coincide con el Neoclasicismo y parte del Romanticismo), aunque no apoyando revoluciones burguesas; sino populares u obreras (Rev. de 1848...).
- **GUSTAV COURBET** (1819-1877). Es el teórico y líder del movimiento.
 - ⊕ El entierro de Ornans.
 - ✓ Ambiente desconsolador, todo deprime, cielo plomizo, acantilados que se imponen a la gente...
 - ✓ Afirmó de sí mismo que era un hombre sin ideal ni religión.
 - ⊕ El estudio del pintor (¡¡6 m. x 3,5 m!!) (1855)
 - ✓ Pretende reflejar su taller con todos los que le ayudan en su trabajo... es una alegoría real de su trabajo.
 - ✓ El niño, símbolo de la inocencia; la mujer desnuda, símbolo de la verdad. Autorretrato con un paisaje.
 - ✓ A la derecha poetas, críticos y amantes el arte. A la izquierda los humildes y desheredados.
 - ✓ Rechazada en la Expo. de 1855, forma un pabellón realista.
 - ✓ Se considera su obra maestra.
 - ⊕ El Encuentro o Bonjour monsieur Courbet.
 - ⊕ Paisajes.
 - ⊕ Trabajadores...
- **HONORÉ DAUMIER** (1808-1897) Utiliza también la caricatura, pero no con ánimo festivo, sino realista.
 - Se considera, por sus caricaturas, un precursor del expresionismo.
 - ⊕ El vagón de tercera. Coloca juntos obreros y personajes con sombrero de copa (burgueses).
 - ⊕ La revuelta.
 - ⊕ Ecce homo.
 - ⊕ Sigue a Goya; usa el tema de don Quijote y Sancho Panza.
- **JEAN FRANCOIS MILLET** (1816-1879).
 - * Pintor de campesinos, a los que trata con respeto por sus ideas, reflejando sus fatigas, dignificándolos.

- * Su obra queda abierta a la esperanza.
- * Su realismo no es reivindicativo o revolucionario.
- ⇒ El Ángelus. Las Espigadoras... El uso de la luz le acerca al Impresionismo

II) ARQUITECTURA

— Condicionantes:

- # La industrialización, la ingeniería; como condicionante técnico.
- # El nacionalismo romántico; que busca una arquitectura que le identifique, frente al clasicismo universal de Napoleón: normalmente se vuelve a lo medieval, como en literatura.
- # El colonialismo e imperialismo, que acercan a Europa arquitecturas exóticas.
- # La concentración urbana, por el aumento demográfico: nuevas necesidades (estaciones de tren, bloques de pisos, museos, amplias avenidas para vehículos... y para controlar a manifestantes,...)
- # Los nuevos materiales: hierro colado, vidrio y a fines de siglo el hormigón.

Historicismo y eclecticismo.

- # Imita cualquier estilo histórico; hace lo mismo que el Neoclásico pero con cualquier estilo (incluido el grecorromano).
- # El Neogótico será el que tenga mayor éxito, imitándose el estilo gótico de cada país.
- # Pese a ser una imitación de lo histórico; a veces usa los nuevos materiales.
- # Eclecticismo: tomar de cada época y estilo aquellos elementos que mejor se adaptan a las necesidades de cada edificio.
- ⇒ Pabellón Real de Brighton, por John Nash; que construye parte de Londres usando el Neogótico... anticipando el concepto de ciudad-jardín. (446)
 - ✓ Lo reconstruye en estilo hindú, en la década de 1780.
 - ✓ Tiene elementos turcos, musulmanes,...
 - ✓ En la cocina usa por primera vez pilares, en forma de palmeras, de hierro forjado.
- ⇒ El Parlamento de Londres, por Barry y Pugin, 1836... (459)
 - ✓ De estilo Neogótico, perpendicular, por decisión expresa del gobierno inglés, que pensaba era el estilo que identificaba a Inglaterra.
 - ✓ Pugin realizó en Inglaterra cientos de iglesias, catedrales y mansiones de estilo Neogótico.
- ⇒ Destacar en Francia a Viollet le Duc, teórico del Gótico y restaurador, destacando la funcionalidad del estilo y realizando modificaciones “más

perfectas” en los originales. También usó el hierro. (439)

- ⇒ La Ópera de París (1861-75) , por Charles Garnier. (459)
 - ✓ Historicismo de corte clásico y sobre todo barroco.
 - ✓ Es de destacar la planta, donde se aprecia el detalle y la funcionalidad de cada parte del edificio.
- ⇒ Las Cortes Españolas (1843-50), por Narciso Pascual Colomer; que resucita el Neoclásico, aunque es autor que también restaura iglesias góticas (eclecticismo).
- ⇒ Las plazas de toros. Eclecticismo neomodéjar.

Edificios de cristal y de Hierro

- # Materiales también usados a veces en las obras historicistas; pero que crean, por si solos, apoyándose en la ingeniería un nuevo estilo, muy unido al desarrollo de la Revolución Industrial, experimentándose en las Exposiciones Universales, que desde entonces quedan como eventos en los que se producen innovaciones en la arquitectura.
- # Los nuevos edificios y obras públicas hacen que se rompa definitivamente con las formas del pasado.
- ⇒ Crystal Palace de Londres. Expo. de 1851, por John Paxton: jardinero, aplica la práctica en la construcción de invernaderos: prefabricado, ligero, luminoso, soportado por el hierro y rodeado por el cristal. Era desmontable. (457)
- ⇒ La Sala de Máquinas de la Expo. de 1889, en París, que conseguía una bóveda de 115 m. de luz con hierro y cristal. Aunque en esta Expo. el símbolo y lo que más destacó fue la Tour Eiffel, de 304 m. de alto, la construcción humana más alta hasta el momento, y totalmente prefabricada: Gustave Eiffel (466, 422)
- ⇒ Biblioteca de Santa Genoveva de París y la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París, por Henri Labrouste. Tiene nueve cúpulas vaídas de hierro y finos pilares del mismo material. (459)

Modernismo

- # Parte del dominio de los nuevos materiales y su idea básica es que lo estructural sea ornamental y basarlo todo en un estudio a partir de la naturaleza que, explican, no es regular, sino irregular pero al mismo tiempo estable.
- # Es un arte burgués, al servicio de esta clase social, decorativista y no comprometido.
- # Héctor Guimard (1867-1942).
 - ⇒ Diseña las entradas del Metro de París en 1900, con decoración a base de entrelazos y abstracciones a partir de formas animales y vegetales. Asimetría y múltiples materiales. Estilo muy personal.
- # Víctor Horta (1861-1947).

- ⇒ Maison Tassel: Destaca sus escaleras de formas curvas.
- ⇒ Maison Van Eetvelde: hierro, cristal...
- ⇒ Maison (actual museo) Horta. Su casa.
- ⇒ Maison Solvay.
- ⇒ Casa del Pueblo, hoy demolida: Elasticidad de la fachada, ligereza y sutilidad.

ANTONIO GAUDÍ (1852-1926, atropellado por un tranvía).

- Es la época de la Renaixença, el auge de la burguesía catalana,...
- No hay separación entre lo estructural y lo decorativo; todo es uno. El arquitecto diseña incluso el mobiliario.
- Serán raros los ángulos rectos: imita la perfecta y estable irregularidad de la naturaleza
- Admira el Gótico; aunque lo reinterpreta introduciendo elementos de la naturaleza y usando arcos parabólicos así como pilares inclinados que sustituyen a los contrafuertes.
- ⇒ Casa Manuel Vicens: Caracteres mudéjares u orientales. Color, azulejos, celosías, ambientes misteriosos.
- ⇒ Colegio de Santa Teresa.
- ⇒ Casa de los Botines (León). Medievalismo goticista austero.
- ⇒ El Capricho, en Comillas (Santander).
- ⇒ Palacio episcopal de Astorga (León). Medievalismo goticista austero.
- ⇒ Casa Milá, la Pedrera.
 - ✓ Línea ondulada, simulando una cordillera, con la cresta del tejado.
 - ✓ Convexidades y concavidades que simulan labios.
 - ✓ Pretiles de las ventanas de hierros retorcidos como si fueran lianas.
 - ✓ Habitaciones todas diferentes, incluso en el nivel (desniveles del suelo).
- ⇒ Casa Batlló: Los soportes de la fachada se inspiran en huesos. (467)
- ⇒ Parque Güell
 - ✓ Se adapta a la línea de la naturaleza, integrándose en ella.
 - ✓ Pilares inclinados estructurales-ornamentales. Línea curva predominante.
 - ✓ Azulejos de desecho formando mosaicos,...
- ⇒ La Sagrada Familia (inacabada). (467)
 - ✓ Transforma un previo proyecto Neogótico.
 - ✓ Sigue el estilo gótico, interpretándolo libremente (esto lo diferencia del simple historicismo).
 - ✓ A destacar las torres, de 105 m., perforadas para dejar pasar el sonido de las campanas tubulares y coronadas por florones de cerámica.
 - ✓ Todo fue supervisado y tiene un valor simbólico. Gaudí era un católico militante.

te. Vivió en la cripta, de manera sencilla y austera.

III) LA ESCULTURA DEL XIX: RODIN.

- El neoclasicismo, en rigor, sigue vigente junto al Romanticismo por espacio de todo el siglo XIX.
 - Rudé: La Marsellesa
- Pero pronto se impone el tema social, cuyo protagonista es el obrero: La revolución industrial, las reformas sociales y políticas, han operado este cambio en los artistas. Pescadores, obreros metalúrgicos, mineros, serán especialmente efígrafos, porque comportan los empleos más abnegados y peligrosos. El sufrido campesino no, puesto que constituye en el mundo del trabajo el sentido de continuidad del pasado. Es notable el afán por heroizar a los nuevos protagonistas, que, si no mueren en el campo de batalla, sucumben víctimas de la dureza de su tarea.
 - Meunier: El estibador
 - El escultor más destacable de este período es Carpoux (1827-1875) que rompe por completo con el clasicismo y rescata el arte gracioso francés del rococó. Trata de representar el movimiento en su aspecto más fugaz, superando de este modo a Bernini, con el que guarda contacto (La Danza, Ugolino y sus hijos). (455)
- El francés AUGUSTO RODIN (1840-1917) es el escultor más importante de todo el siglo XIX. Consiguió romper el academicismo.
 - # En 1874 emprende un viaje a Italia, que le descubre la grandeza de Miguel Ángel. Lecturas de la Divina Comedia ayudan a Rodin a profundizar en la búsqueda de los más graves sentimientos.
 - # Técnica y estilo.
 - Aprehensión del movimiento, en una variadísima gama: es el escultor del movimiento.
 - Le interesó vivamente la luz, pues con ésta es como se puede obtener la profundidad en una escultura. Descubrió que una escultura ha de ser estudiada siempre en función de la luz que ha de recibir en su emplazamiento.
 - De Miguel Ángel aprendió la belleza del inacabado. Practicó deliberadamente este método, dejando inconclusas ciertas partes de una escultura, de forma que nos parece asistir a su nacimiento. Las superficies permanecen rugosas, contra sus aristas afiladas tropieza la luz, dejando sombras profundas Rodin se comporta con la luz como un **impresionista**.
 - Refleja los grandes dramas humanos, las pasiones, los efectos desbordados.
 - Sus figuras se erigen en símbolos. De aquí que se le haya juzgado tantas veces como un **simbolista**.

Su vida y obras:

- ⇒ En 1864, hería la hipocresía del academicismo con su desafiante *Hombre de la nariz rota*. Con su fealdad intencionada, promovida por la miseria, era el guante de guerra que lanzaba al rostro de los académicos.
- ⇒ Sigue la *Edad de Bronce*. Sus enemigos la declararon vaciado de un cuerpo humano real. Ello desencadenó una terrible persecución contra Rodin y sus obras, muchas de las cuales fueron destruidas.
- ⇒ *San Juan Bautista* (1878)
- ⇒ El *Hombre que anda*. En esta obra deja intencionadamente descabezada la figura, a fin de concentrar toda su atención en la captación del movimiento, que es el de un caminar eterno.
- ⇒ *Las Puertas del Infierno*. El Estado francés quiere desagrar a Rodin, y le encarga una obra: puertas para el Museo de Artes Decorativas, con tema a elegir por el escultor. El número considerable de figuras empleadas y su pequeño tamaño demostrarían que era capaz de expresar los mayores sentimientos del hombre, sin usar el procedimiento del vaciado del natural, inspiradas en el libro del Infierno, de la *Divina Comedia*, de ahí les vino el nombre, quedó sin acabar. (473)
 - En el *Pensador* quiso representar a Dante. Con su absorbente mirada, piensa por toda la humanidad.
 - En las demás figuras se densifican las grandes pasiones del hombre; aquí están las ansias desbordadas, con la garra sensual de los sátiros; allí las amargas y las decepciones.
- ⇒ *Los burgueses de Calais*. En 1884, la ciudad de Calais le encarga un monumento para conmemorar el quinto aniversario de la liberación de los ingleses. El monarca inglés, que rendía la plaza, pidió la entrega de la ciudad sin condiciones, pero prometió clemencia si seis de los principales ciudadanos se le entregaban para disponer libremente de sus vidas. Se los sometería a la máxima humillación, pues se presentarían con la cabeza descubierta, descalzos, sin camisa, con cuerdas al cuello y las llaves de Calais en la mano. Rodin compuso un grupo de gran expresivismo. Uno va con la frente levantada, henchido de rabia, otro se entristece ante el miedo a la muerte y requiere el consuelo del compañero. Avanzan graves, majestuosos, como un cortejo funeral. Rodin dispuso el grupo sin pedestal, al nivel del suelo, para que el espectador se introduzca sin apreciarlo en la tragedia.
- ⇒ *El Beso*: Rodin es el cantor de la atracción irresistible de los sexos. Hay una forma clásica de expresarlo, cuando los amantes refrenan sus ímpetus. Pero también Rodin ha empleado la forma romántica. La corriente amorosa se torna

aquí en huracán, resultando las obras de un crudo erotismo.

- ⇒ Rodin, siempre pensador, sabe contraponer a la juventud y la hermosura el reino de lo caduco, como nos muestra *La que fue linda mujer del armero*.
- ⇒ *La catedral*: dos manos entrelazadas formando un espacio hueco interior.

Amarillo

Naranja Verde

Neutros

Rojo Azul

Violeta

Primarios o básicos. Los doblemente subrayados.

Secundarios: Unión de dos básicos.

Complementarios: Un básico y su opuesto secundario

Calidad: Amarillo, verde, azul,...

Intensidad: Si está más o menos lejos del neutro.

Tono: Efectos de luz y sombra logrado por la gradación de los colores. Crea volumen.

Neutros: Grados del gris, del blanco al negro.

Claroscuro: Los mismos efectos del tono; pero logrados mediante distintas gradaciones de los neutros. Crea volumen.

- ⇒ *Retratos*. El retrato femenino siempre nos ofrece el encanto de la forma bella. Pero con el hombre rechazó la belleza externa. Modelaba el alma y sacaba las verdades a flor de piel, provocando el estupor de sus retratados. El retrato viene de dentro a fuera. Conocer al personaje, sus gustos y pensamientos, lo considera tarea previa.

- *Víctor Hugo* (Panteón de París).

- *Monumento a Balzac*, para conocer mejor al personaje, marchó a Turena, donde éste había vivido. Allí obtuvo una completa información de su persona. La estatua fuera rechazada. En esta obra el escultor procedía con arreglo a una técnica totalmente impresionista, abriendo profundas oquedades en la materia, técnica muy similar a la usada por Goya en la pintura.

- ⇒ *Danae*.

- ⇒ *Ídolo eterno*,...

En la última etapa de su vida le llovieron distinciones, numerosas imitaciones y falsificaciones de sus obras, produjo una fuerte influencia en toda la escultura universal, contribuyendo sobre todo a la renovación de la técnica y a la vindicación del contenido.

IV) PINTURA

Impresionismo

- Su precedente más directo está en los paisajistas ingleses **Turner** (*-El castillo, -la tempestad*) y **Constable** (*-La catedral de Sallisbury*), y en la **Escuela de Barbizón**, que reivindicaban el paisaje y la práctica de pintar al aire libre. Hasta ahora, salvo alguna rara excepción, se pinta en el estudio, incluso los paisajes.
 - Ante todo es una teoría del color. Aprovechan los descubrimientos técnicos sobre la naturaleza de la luz, que es la que explica el color.
 - Debe ser el ojo el que una los colores, que se usan puros, no mezclados.
 - Interesa captar todos los efectos de la luz sobre el objeto (series del día).
 - Los neutros no se usan.
 - La pincelada es suelta, el dibujo es una ilusión óptica, no existe, sólo vemos los efectos de la luz sobre los objetos.
 - Es frecuente el paisaje porque permite un estudio mejor de la luz. También ambientes urbanos con luz artificial.
 - Es pues un estilo conceptual, muy pensado y estudiado, que aspira a ser científico, aunque libres en su quehacer.
 - Capta el momento, la impresión, al modo de la fotografía con la que compete
 - Es un arte poco comprometido sociopolíticamente.
 - **EDOUARD MANET** (1832-1883). Partiendo desde el Realismo llega a una nueva concepción de la pintura, origen del impresionismo.
 - ⇒ **Dejeuner sur l'herbe** (Comida sobre la hierba) (1863).
 - ✓ Es una variación-homenaje al "Concierto campestre" de Giorgione.
 - ✓ Son personas reales, lo que provocó un escándalo, pues se atribuyó una baja condición moral a los personajes.
 - ✓ Yuxtapone los colores, en vez de mezclarlos en la paleta; aunque se mantiene fiel al dibujo.
 - ⇒ **Olimpia** (1865).
 - ✓ Inspirada en las Venus de Tiziano y la Maja desnuda de Goya.
 - ✓ Sirvienta negra y gato negro sobre fondo negro, perdiéndose la silueta (antiacademicismo).
 - ✓ Lo esencial es el color: el rosa gana intensidad por la oscuridad de la sirvienta negra. El ramo de flores con un papel blanco destaca más,...
- Manet admiró a Goya, al que versiona, y también a Velázquez.

- **CLAUDE MONET** (1840-1920)
 - * Es quien define verdaderamente el Impresionismo.
 - * Se forma en el Realismo; pero siempre pinta en estilo impresionista.
 - * Su obra "Impresion, soleil levant" es la que da el nombre, no buscado, al estilo. Dicho nombre pretendía ser una crítica burlesca.
 - ⇒ **Vetheuil, sol poniente.**
 - ⇒ **Jardín acuático en Giverny.**
 - ⇒ **Nenúfares**
 - ⇒ **Puente de Westminster** (la niebla). En estas obras aparece el valor de plasmar la luz en el agua, así como los reflejos de los objetos en las aguas agitadas.
 - ⇒ **Catedral de Rouen.** Cuarenta telas a distintas horas. Nada permanece, todo cambia.
 - ⇒ **Estación de San Lázaro.** Doce telas con distinta luz y a distintas horas. Intenta plasmar la atmósfera agitada y vaporosa. La niebla y el agua son dos de sus cuestiones o temas más usados.
- **AUGUSTE RENOIR** (1841-1919)
 - * El pintor de la alegría de vivir.
 - * Pintor realista, coincide en Argenteuil con Monet y se hace impresionista.
 - * Pero a él no le interesa tanto el paisaje. Le interesa el hombre y el ambiente vital en París.
 - ⇒ **Le Moulin de la Galette** (1876).
 - ⇒ **El Palco** (1874).
 - ⇒ **Mujer al sol.**
- **EDGAR DEGAS** (1834-1917)
 - * No se consideró impresionista, y en esencia no lo sería, aunque frecuenta sus ambientes y sus exposiciones.
 - * En su obra el dibujo tiene mayor importancia, la forma tiene valor como tal, no solamente como color.
 - * No pinta al aire libre.
 - * Pinta la vida de París. Anteriormente había realizado retrato y pintura histórica.
 - * Hace composiciones descentradas, perspectivas audaces, con figuras cortadas por el marco,...
 - * Es impresionista por su preocupación por la luz.
 - * Aparte de sus retratos iniciales destaca por sus series: baile, carreras, sombrereras, mujeres en el aseo,...
 - ⇒ **Ensayo de danza en la Ópera.**
 - ⇒ **Bailarina en escena.**
 - ⇒ **Fin en arabesco.**
 - ⇒ **Las carreras.**

Postimpresionismo

→ Para ellos el Impresionismo es sólo una etapa en su proceso de maduración; pero sobrepasan la mera captación de lo fugaz o estético. Aplican o exploran el sentimiento humano, lo social,...

→ Forman un grupo heterogéneo.

→ **SEURAT**

- * Objetividad científica: Ley de los contrastes simultáneos de Chevreul.
- * Sustituir la mezcla de pigmentos por la mezcla óptica, puntillismo.
- * El artista no sólo refleja o ve la realidad; él la organiza, a diferencia de los impresionistas.
 - ☞ El baño en Asnieres.

→ **CEZANNE**

- * Recupera el dibujo, la forma, el volumen, la profundidad, y lo hace mediante el color.
- * La pintura es una construcción intelectual: la realidad pictórica procede de lo visual, pero es independiente de ésta y tiene unas reglas propias.
- * Afirma la autonomía del arte frente a la naturaleza (no reflejándola, como pretende el Impresionismo).
- * Crea su propio lenguaje: geometría, línea compositiva, unión en un solo lienzo de distintos enfoques, tendencia a la abstracción, sobre todo en los bodegones.
- * Es un claro precedente del Cubismo.
 - ☞ Autorretrato
 - ☞ La mujer de la cafetera
 - ☞ Jugadores de cartas
 - ☞ El hombre de la pipa
 - ☞ Las grandes bañistas
 - ☞ Mont Sainte Victoire
 - ☞ Bodegón

→ **VAN GOGH**

- * Reparó en la función expresiva, simbólica del color.
- * El arte es un medio de redención moral, cargado de sentimientos religiosos, sociales y sentimentales.
- * Expresar los sentimientos del artista, creando un lenguaje único, propio de él, modificando la forma “natural” a voluntad; de ahí el valor simbólico de las formas, como el color.
- * Es un claro precedente del Expresionismo.
 - ☞ Autorretrato
 - ☞ Iglesia de Auvers
 - ☞ Trigales
 - ☞ Dormitorio de Van Gogh

- ☞ Terraza de café en la noche
- ☞ Doctor Gachet
- ☞ Noche estrellada

→ **GAUGUIN**

- * Aspira a “reproducir”, junto con las cosas, los sentimientos humanos que les corresponden.
- * Influido, como todo el “grupo”, por los grabados japoneses, por las vidrieras medievales y por el arte primitivo y africano.
- * Su técnica consiste en sintetizar o simplificar el uso de la forma y el color: los elementos figurativos se simplifican y pierden su individualidad.
- * El color es plano, sin sombras ni modulaciones, encerrado por gruesas líneas de contorno, al modo de las vidrieras.
- * Uso de colores arbitrarios, con fines sugestivos.
- * Al final vivió en Tahití, buscando lo primitivo frente a la decadencia moral occidental.
 - ☞ Visión después del sermón.
 - ☞ Los Alyscamps
 - ☞ El caballo blanco
 - ☞ Mujeres tahitianas con flores de mango
 - ☞ Mujeres de Tahití
 - ☞ ... y el oro de sus cuerpos
 - ☞ Ou allons nous?
 - ☞ El cristo amarillo.

→ **TOULOUSE LAUTREC**

- * Los carteles: colores planos, sin abandonar lo figurativo y dándole gran valor a la línea o dibujo.
- Sorolla en España,...

Manet ↗			
Renoir, Monet, Degas ↗			
Gauguin ↗	Cezanne ↗	Van Gogh ↗	Seurat ↗
<u>Fauvismo</u> ↗ Matisse... Miró	<u>Cubismo</u> ↗ Braque Picasso	<u>Expresionismo</u> ↗ Kandinski Klee Picasso	<u>Naif</u> ↗ Rousseau
<u>Abstracto</u> Kandinski Klee Miró	<u>Surrealismo</u> Dalí Miró	<u>Futurismo</u> Balla	<u>Dadaísmo</u> Picabía