

EL INICIO DE LAS VANGUARDIAS: IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO

Introducción

Podemos decir que empieza a partir de 1863, con la primera exposición no oficial. Y es que las Vanguardias empiezan cuando se producen los primeros cambios en la **producción, distribución y consumo** de las obras de Arte.

- ❖ **Producción:** Antes había un encargante (mecenas o no) y el artista se sometía al encargo. Esto cambia en 1874. **A partir del Impresionismo el artista crea la obra por su cuenta**, libremente, sin encargos. Pero esto es así porque también se ha alterado el proceso de distribución.
- ❖ **Distribución:** Antes el artista se formaba en las Academias, siguiendo unas normas oficialistas y se consagraban por los jurados oficiales. Pero esto cambia a partir de 1863. Unos pintores rechazados, que no han pasado por los salones oficiales, exponen por su cuenta en los salones que ellos mismos llamaron de **Los rechazados**. Así conseguían **independencia** frente al poder académico y estatal. En este grupo estaba Courbet, Manet y otros. Ellos inician este nuevo proceso que cuaja ya en el Impresionismo. Ellos hacen las exposiciones por su cuenta, rompiendo con el antiguo sistema de distribución y generando otro nuevo: Los **marchans** y las **Galerías de Arte**: el profesional entendido que se dedica a comprar y vender cuadros. Este sistema al principio no funcionó y los pintores pasaron hambre (típico pintor bohemio y pobre) pero a principios del siglo XX los Marchans y las Galerías tomaron el papel de las Academias: ahora la Galería crea la moda, orienta a los pintores. La capital del Arte pasa de Roma a París a partir del Impresionismo. *Sigue habiendo un Arte Oficial con capital en Roma pero el nuevo Arte de vanguardia tiene su capital en París hasta 1945 cuando se traspasa a New York hasta hoy.*
- ❖ **Consumo:** El público que compra arte era educado y elitista y no sintoniza con los escándalos que se producen a partir de 1874. El público no entiende las nuevas vanguardias y sigue prefiriendo el Arte Oficial. Por eso casi todos los nombres de las vanguardias son peyorativos y este desprecio del público es la señal que tienen los artistas para reconocer que su arte es bueno. Por eso **el escándalo y la sorpresa se institucionaliza en las vanguardias**. Si no hay escándalo es que no hay novedad y sin novedad no hay vanguardia o es que es mala.

Se busca una nueva proposición dentro de una línea general que es la **independencia del arte**, la carrera hacia el arte puro. Todas estas vanguardias se integran en una línea general: se intenta romper el sistema de representación basado en la perspectiva lineal y sustituirlo por otro nuevo, autónomo y que no se deje dominar por la realidad. **Esto son las vanguardias, nuevas propuestas para representar la naturaleza de forma diferente pero cada vez más autónomas de la realidad.**

Para los impresionistas la realidad no existe por sí misma sino que es conforme la vemos y no siempre es igual. La realidad cambia y el ojo la ve de diferentes formas.

Como conclusión: hay que ver las vanguardias como diferentes aportaciones a una evolución general. Los Impresionistas rompen por primera vez con la realidad convencional, demuestran que no hacía falta representarla tal y como es, que se podía cambiar y alterar en función de la expresión artística. Ellos inician el camino que acaba en el arte autónomo, ya totalmente separado de la realidad y de la figuración: el arte abstracto.

1 IMPRESIONISMO

1.1 Introducción.

Ultimo concepto general donde participa la música, filosofía, literatura y arte, pero es la pintura la que le da nombre (del *cuadro Impresión. Sol naciente*). Por la pintura se descubren sensaciones visuales, ópticas y fugaces que influyen en el resto de las artes. Este momento artístico responde a una época de prisa, de ritmo fugaz marcado por la Revolución Industrial. Se rompe con el sentido clásico de una Arte desarrollado desde el Renacimiento y marca el inicio del arte contemporáneo.

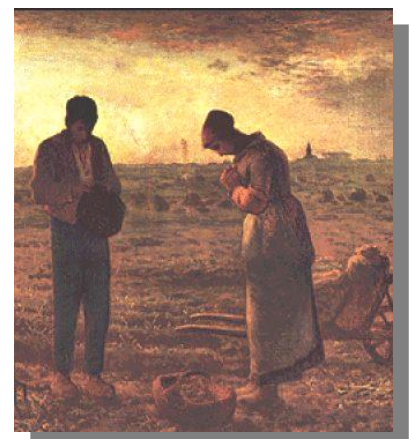
Cronología: Siglo XIX- el primer cuarto es Neoclásico, el segundo cuarto es romanticismo, el tercer cuarto es realismo y naturalismo y el **último cuarto en Impresionismo**. La primera reunión de Impresionistas es en **1874** y su fin se da en el primer decenio del nuevo siglo. Pero diez años antes de 1874 ya había un grupo no homogéneo con estos planteamientos. Para el teórico del Arte Gombrich es la tercera revolución: 1830: romanticismo, 1848: realismo y 1870 impresionismo.

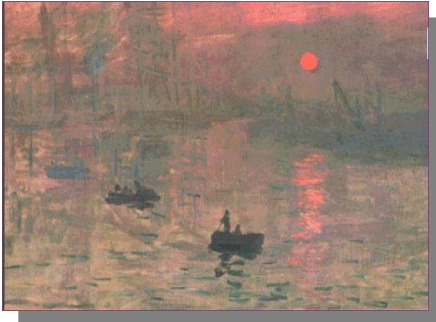
Movimiento científico: se profundiza en el estudio del color. Chevreul descubre los colores primarios y binarios, la ley de los contrastes simultáneos y los contrastes sucesivos. Así los pintores funden ciencia (pleno positivismo) y libertad creadora. La fotografía estimula a los pintores, ya no tienen por qué narrar la realidad y se lanzan así a nuevos descubrimientos: explorar sensaciones que no capta la fotografía.

Antecedentes pictóricos.

Nunca son lejanos. Si el Barroco planteó el problema de la luz en los interiores, **el Impresionismo plantea el problema de la luz en exteriores., en la calle.**

- Paisajistas ingleses y holandeses: **Constable y Turner**, planteaban el paisaje como un problema de luz, efectos de color en la naturaleza, nubes., vapores, humos y brumas, con diferentes densidades y en transformación.
- Escuela española: **Velázquez** busca la atmósfera transparente y cambiante pero en interiores, a veces en exteriores y con diferentes calidades lumínicas como en **Villa Medicis**. También **Goya** intenta capturar los matices cambiantes de las cosas. Los dos influyen mucho.
- **Las estampas japonesas:** en el siglo XVIII aparecen innovaciones sobre este arte milenario. Aparece una pintura fresca, sin academicismos y sin retórica y de gran maestría técnica.
- **Escuela de Barbizón:** es el precedente paisajista más próximo. Plantea el problema del aire libre con Rousseau y Millet y comienza a dinamizar la visión que acabará en el Impresionismo.
- **El Realismo:** destaca las formas, la masa y textura de las cosas y, sobre esa base, el Impresionismo parte para superarlo, transmitiendo lo que el ojo no transmite, la vibración óptica que se olvida de los cuerpos sólidos. Así creyendo que perfeccionaban el realismo lo destruyeron.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO:

- **Arte ciudadano:** capta la nueva atmósfera de la ciudad industrial. El pintor reacciona con los nervios sobreexcitados descubriendo el ritmo de la ciudad, impresiones súbitas y efímeras de la vida cotidiana.
- **Concepto heracliano del mundo:** dinamismo frente a la estática medieval. Se agudiza la instantánea percepción sensorial. La imagen es un transcurrir plasmada en su realidad imperfecta e inacabada, como un golpe de ojo donde no ha tenido tiempo de hacer nítidas las imágenes. Se descubre la momentaneidad de la impresión óptica y la precariedad de nuestras sensaciones. El Impresionismo es la pintura del arte temporal porque incorpora el tiempo a su realidad.
- **Pintura profana:** pero no por motivos religiosos sino porque los temas religiosos exigen intemporalidad, eternidad y lo que se busca es todo lo contrario, la fugacidad de un segundo en movimiento.
- **Estilo dinámico:** no porque la pintura se mueva en el espacio (cosa que ahora no preocupa sino el movimiento en el tiempo) sino porque obliga a moverse al espectador para conseguir ver ese matiz terminado y perfecto que echamos de menos en el cuadro.
- **Acabados imperfectos:** se niega la perfección de contorno, no para que se vean los cuadros a distancia sino para hacerlos móviles, inquietantes, que produzcan desasosiego porque no se ven bien y eso nos hace movernos para buscar nuevos ángulos. Además, la realidad de una impresión rápida no es nítida.
- **Otras características:** *pincelada suelta, abierta y libre, muchas reflexiones de luz, sobre el mar, aire y tierra, dibujo rápido y descuidado, divisionismos: superficies de manchas y puntos de diferentes colores pero que en el ojo humano se juntan y ordenan en varios matices, espacio bidimensional, no les preocupa la perspectiva lineal.*

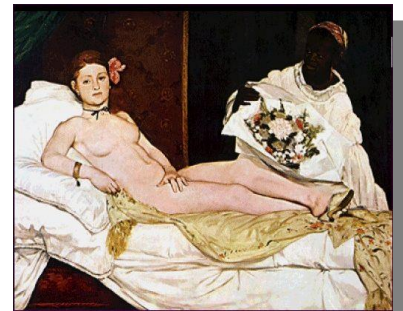
Autores impresionistas

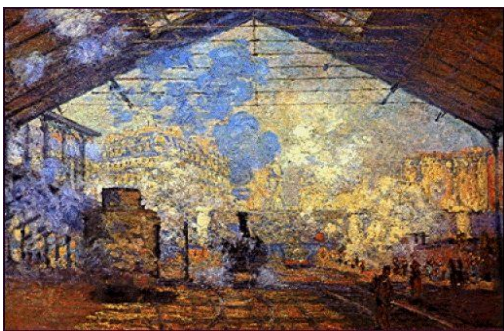
Desayuno en la hierba de Claude Manet.

Gauguin, Matisse, etc.

Olimpia de Claude Manet

MANET: es el primero entre los impresionistas. Primero es realista (**Desayuno en la hierba**) donde pinta la indiferencia dentro de un marco natural casi clásico. Influído por Velázquez y Goya pinta su **Olimpia**, pero sus temas preferidos van a ser las carreras de caballos donde capta la velocidad en un momento real. Es precursor del Impresionismo e influye en

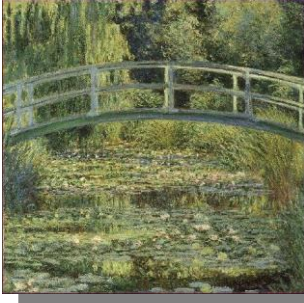

MONET: entra en el Impresionismo a través de Pissarro. Si viaje a Inglaterra le influyó para hacer ambientes húmedos y nubosos. Su problema es conseguir la luz en sus aspectos más cambiantes. En su obra **Impresión. sol naciente** aún se ve algo de la realidad pero cada vez más disuelta y descompuesta. En realidad, se aprovecha de un amanecer ambiguo para distribuir en el lienzo toda

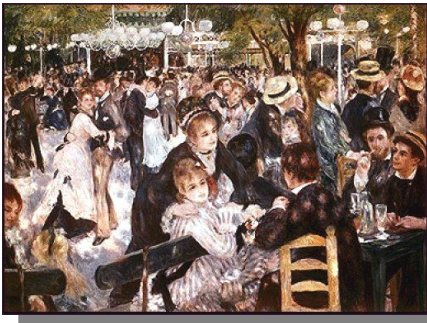

HISTORIA DEL ARTE 2º BACH.

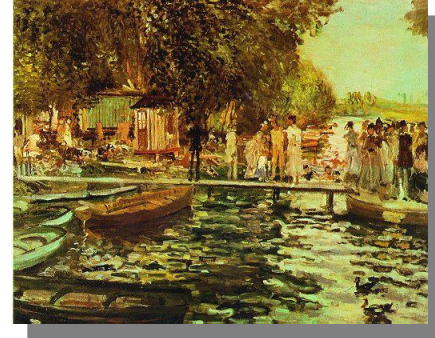
IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO.

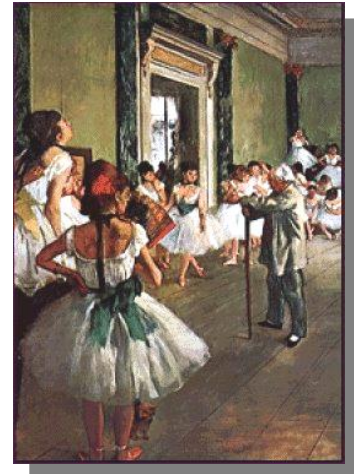
una gama cromática con contrastes acusados. Otras obras son **La estación de Lázaro**, **La catedral de Rouen** (pag.365 libro VV.), **Estanque con ninfas** de clara influencia japonesa. Comentario de Impresión, sol naciente (pag.364 libro VV.)

RENOIR: se dedica más a los hombres que al paisaje. Prefiere los temas callejeros y la burguesía que luego comprará sus cuadros es su tema favorito, en paseos, boulevares: **El Molino de la Galette** (pag.366 libro VV.), **La Grenouillere**, **Muchacha con corona de flores**, **Estanque de ninfas**, etc.

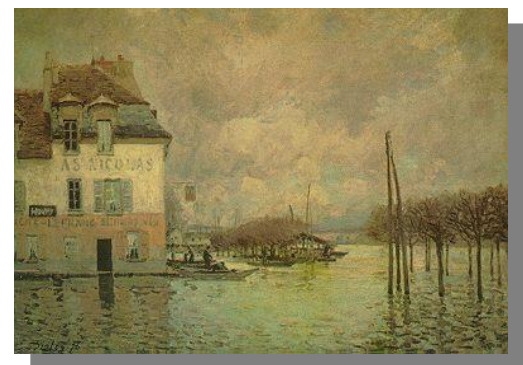
DEGÁS: Realiza sólidas figuras con gran importancia del dibujo (por su influencia italiana) Su problema es retener el movimiento fugaz de una escena, paralizar un fotograma con la distorsión propia del ojo humano. Influido por el japonésismo, utiliza a menudo el punto de vista fotográfico, por ejemplo en **La repetición** y **En las carreras**.

PISARRO: amigo de todo el grupo, lo mantendrá unido en momentos difíciles. Su pintura varía desde Degás a Monet y sus obras más representativas son **Camino a Louveciennes** y **Mujer en el huerto** donde se compendian todos los componentes de la pintura impresionista.

SISLEY: amigo de Renoir, deriva hacia Monet y llega a ser divisionista como en su **Inundación en Port Marly**.

Todo el grupo tiene principios comunes: el arte anterior estaba mal iluminado, el tema no importaba sino la luz que permite verlo y el color que permite realizarlo, todos quieren ilustrar lo pasajero y lo efímero y juntos soportan la crítica y el éxito, pero esto no impide las discrepancias internas en algunos puntos de vista y la independencia de cada artista con respecto al grupo.

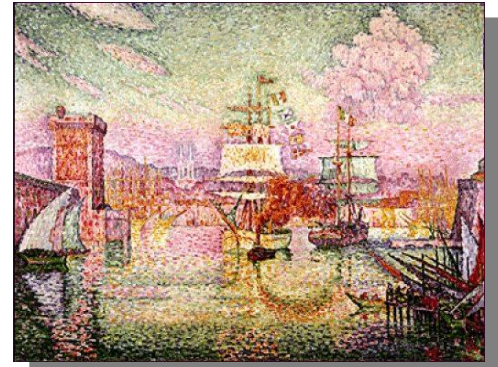

CONSECUENCIAS.

Cuando triunfa un movimiento de tales dimensiones surgen movimientos diversos. Unos lo profundizan y elevan hasta sus últimas consecuencias (**puntillistas o divisionistas**) y otros lo atacan y profundizan en las tendencias que fallaron (**simbolistas**).

Los **puntillistas o divisionistas** dividen la pincelada en manchas

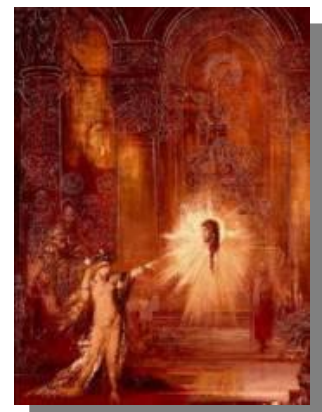
o puntos y los objetos pierden autonomía cromática y dependen del reflejo. **Seurat** es su gran representante: **Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte** (pag.367 libro VV.), para él los personajes son un pretexto y divide la luz y el color con puntos de color que, contrastados, generan los matices generales. **Signac** es el teórico del divisionismo y en su obra **El puerto de Marsella** denota la influencia de Monet.

Los **simbolistas** critican la luminosidad del estilo y hacen una pintura más tenebrista. Critican la falta de vida interior de los personajes y la falta de profundidad en sus temas y se lanzan a la figuración simbólica para narrar el oscuro interior del hombre, la esencia que se esconde detrás del símbolo.

Odilón Redon, uno de los más significados representantes del Simbolismo, fue el autor que mejor define el estilo esotérico, a la vez que presagia el Surrealismo: *"Nada se hace en arte sólo por la voluntad, Todo se hace por la sumisión dócil a la llamada de lo inconsciente.* El Simbolismo llevará sus pretensiones hasta el primitivo Expresionismo y el Surrealismo, pues al igual que éstos, rebusca en los dominios inexplorados de la imaginación. Su obra destacada es *"Los ojos cerrados"*. **Odilón Redon** será el más expresivo de los simbolistas a la vez que el más admirado por los surrealistas. Fue amigo de los grandes poetas del movimiento; Valery, Gide, Mallarmé; y sentía veneración por Goya. Sus técnicas preferidas fueron el pastel y el carboncillo y entre los temas que cultivó destacan las imágenes oníricas.

Gustave Moreau fue un espíritu exquisito que, tras ser acogido en los salones, pasó al retiro reflexivo y docente, para ofrecer luego unas inquietantes figuras donde los símbolos, religiones y mitos se entremezclan, dominados por figuras femeninas que son la ejemplificación de todas las sensaciones, perversas o inocentes, exóticas pero sensuales, fascinantes pero peligrosas. Su obra destacada fue *"Aparición"*.

2 POSTIMPRESIONISMO.

Puede parecer sorprendente el hecho de que en tan corto espacio de tiempo, apenas un cuarto de siglo, se hayan producido tantas evoluciones e involuciones en el terreno del arte, sobre todo teniendo en cuenta que hasta la segunda mitad del siglo XIX, los grandes periodos (Románico, Gótico, Renacimiento, Barroco...) abarcaban cientos de años. La respuesta está en la **actitud audaz de los impresionistas** que, al romper con todo academicismo, sientan precedente y sitúan a **la libertad y a la espontaneidad** a la cabeza de los valores plásticos. El nuevo estilo asociaba la técnica a la creación artística y a la contemplación de la naturaleza, al tiempo que rechazaba del impresionismo el culto a lo fugaz, proponiendo como alternativa el análisis de lo perenne. Recuperan la importancia del dibujo, también de la luz, pero también de la expresividad de las cosas o personas iluminadas. Los artistas son cuatro pintores que aportan sus soluciones personales: **Cézanne, Gauguin, Van Gogh y Toulouse-Lautrec.**

CARACTERISTICAS

- El **postimpresionismo** era tanto una extensión del impresionismo como un rechazo a sus limitaciones. Estos nuevos impresionistas tienen una visión particular de su pintura, que les aleja del impresionismo clásico.
- Los postimpresionistas continuaron utilizando **colores vivos**, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y **temas de la vida real**, pero intentaron **llevar más emoción y expresión a su pintura.**
- El **color** se hace **representativo y subjetivo**, no objetivo. *Se representa el color con que se ve el alma de las cosas.*
- Aunque a menudo exponían juntos, **no se trataba de un movimiento cohesionado.** Trabajan en áreas geográficas distantes entre sí, Van Gogh en Arlés, Cézanne en Aix-en-Provence.
- Sus **formas más exageradas y el uso del color, estructura y líneas** prepararon el terreno para los estilos que seguirían más adelante del siglo XX, como el **fauvismo** o el **cubismo.**
- La realidad se interpreta según **la visión personal del genio creador** Con el postimpresionismo se creó un nuevo tipo de artista, **el genio individual** que vive de su arte, la personalidad creadora que plasma su psicología en el cuadro, gracias a su trazo singular, al color personal, y a la recuperación de las formas y las estructuras, pero con una nueva lectura.
- Los pintores huyen de **París** buscando el primitivismo del arte, aunque esta ciudad sigue siendo el centro del arte mundial.

PAUL CÉZANNE (1839-1906)

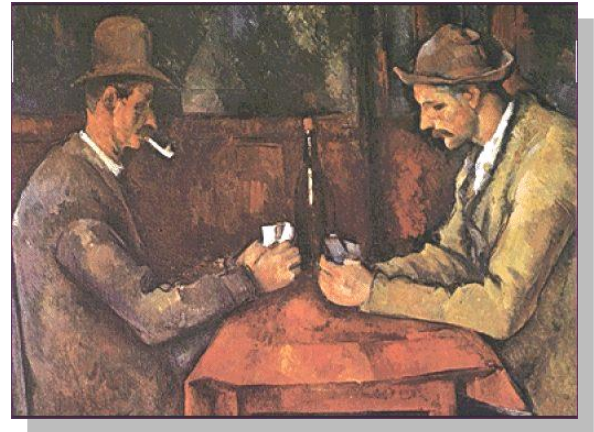
Cuando Cézanne fijó su residencia definitivamente en Provenza, a principios de 1880, se independizó de los impresionistas, centrados en París, y demostró su preferencia por el sur, su país natal y su paisaje. El aislamiento y la concentración, así como la singularidad de su búsqueda, podrían señalarse como los responsables de la increíble evolución que sufrió su estilo.

Intuye la limitación que supone ceñirse sólo a la captación de la luz, por lo que emprende una serie de búsquedas espaciales que, más tarde, darán lugar a cubismo. Formado con el grupo impresionista y decepcionado por la mala acogida del público, se retira a **Provenza** y allí, su deseo de ser fiel a la Naturaleza,

lo enfrenta al Impresionismo. Este esfuerzo lo convierte en el padre del arte moderno. Rompe con la perspectiva lineal

(dominante desde el Renacimiento) y sin un dibujo contorno consigue una figuración sobria y real. En la Provenza tenía una casa desde la que se

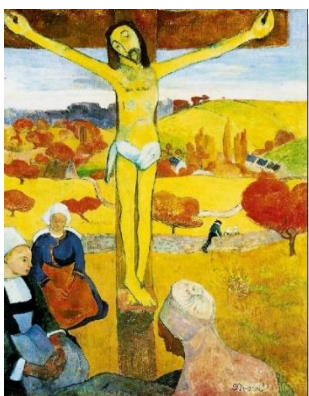

veía la **montaña Sainte-Victoire** en Estaque. Una serie de pinturas de esta montaña de 1880-1883, a veces son conocidas como el «Periodo constructivo. Busca formas esenciales en la Naturaleza, geometrismos, una realidad cristalizada (**precubismo**). Comentario de Bodegón con manzanas y naranjas (pag.369 libro VV.)

Su fase de mayor interés es la denominada constructiva, donde elimina las diferencias entre el dibujo y el color y reemplaza el modelado por el estudio de los tonos y la organización racional de la superficie del cuadro. Es el paso consistente en simplificar las formas a base de modular los tonos de un mismo color, desde los más oscuros hasta los más claros. En **Los jugadores de Cartas** las formas se van geometrizando, los brazos son cilindros, los rostros se recortan, las formas aparecen silueteadas con trazos gruesos en negro. Todo apunta hacia una cristalización de la realidad. Comentario de Los jugadores de cartas. (pag.368 libro VV.)

Es una figura fundamental para comprender el arte moderno. Inaugura un nuevo modo de ver y llevar al lienzo las formas de la naturaleza de una forma sintética, basada en el rigor geométrico. Reduce la realidad a su esencia y anuncia así el cubismo. En su pintura reinan el orden y la claridad. Aplica el color en tintas planas y trazos cromáticos que a través de una amplia gama de tonos crean el volumen y reflejan la luz.

PAUL GAUGUIN (París, 1848 - Atuona, Polinesia francesa, 1903) Pintor y escultor francés. Hijo de un periodista y con sangre peruana por parte de madre, tras el golpe de Estado de Napoleón III (1851), huyó con sus padres a Lima. Cuando no era todavía más que un adolescente, Paul Gauguin se hizo a la mar; en 1871 regresó a París y entró a trabajar en una empresa financiera de la capital.

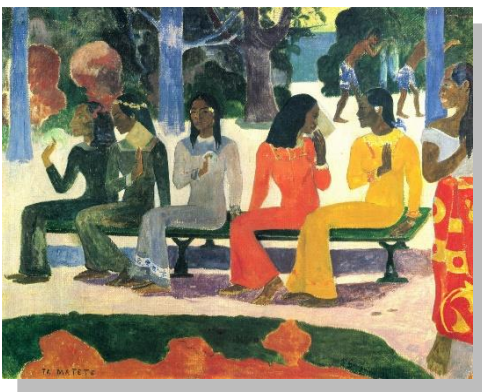
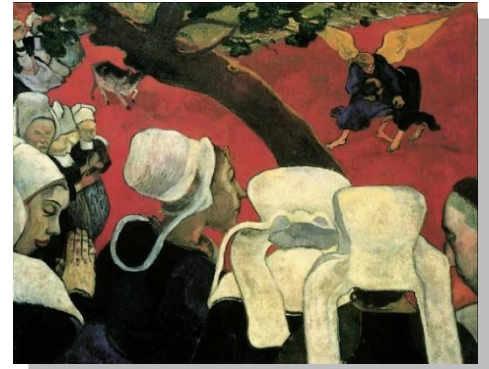
Javier Valiente

Su **trayectoria vital fue agitada**. En 1895 abandonó definitivamente París para trasladarse a Tahití y luego a las Islas Marquesas donde lleva a cabo una defensa de la población indígena contra los abusos del sistema colonial. En su obra reflejó la vida sencilla y pura de estas tierras, su exuberante vegetación y la sensualidad de los cuerpos de las mujeres indígenas, como en sus Tahitianas. **Su arte es ordenado y reflexivo: utiliza composiciones sencillas y equilibradas**. Aplica el **color de una manera arbitraria**, como reflejo de emociones y no de forma realista. **Colores lisos**, sobre formas

simples rodeados por un trazo más oscuro lo que se conoce como "**cloisonnisme**". Entre sus obras destacamos:

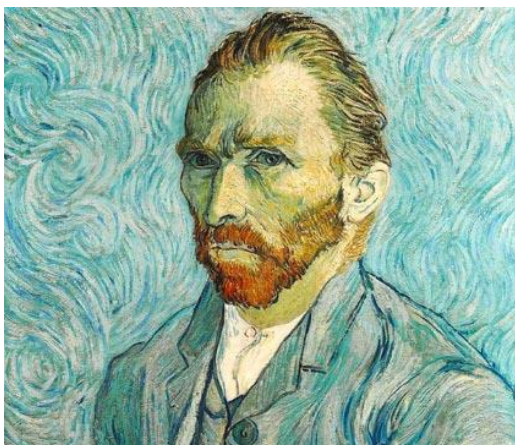
El Cristo amarillo es una de las obras más famosas de Gauguin realizada durante el otoño de 1889. En plena madurez, Gauguin decide abandonar a su familia y su carrera para dedicarse en cuerpo y alma al oficio de pintor.

En **Visión después del sermón** vemos una serie de figuras de mujeres bretonas con sus características cofias, orando, mientras al fondo vemos la visión que tienen las devotas tras el sermón, donde aparece Jacob luchando con el ángel. Rehúsa manejar la perspectiva tradicional, por lo que consigue un efecto de figuras planas. Los colores son colores puros, sin mezclar, que reafirman el efecto de la plenitud. El contorno de las figuras empieza a estar muy delimitado, siguiendo un estilo típico de estos momentos llamado *Cloisonnisme*, inspirado en la realización de esmaltes y de vidrieras, rellenando esos contornos con colores muy vivos. Comentario de Visión después del sermón (pag.372 libro VV.)

Un viaje a Tahití le descubre un cierto primitivismo artístico. Se instala en Patu Iwa, una de las islas marquesas donde se desarrolla la parte de su producción denominada tahitiana y caracterizada por un fuerte colorido, un cierto dibujo Naif o primitivista y sobre todo un uso aleatorio del color que influirá notablemente en los Fauvistas. Gauguin cambia la luz por el color, figuras grandes y en calma, muy bien contorneadas, sin perspectiva ni modelado, a base de colores planos. "**Hoy no iremos al mercado/ Ta Matete**" de Paul Gauguin (pag.373 libro VV.).

VINCENT VAN GOGH. VAN GOGH (1853-1890).

Autorretrato de 1890.

Pintor holandés. En las décadas finales del siglo XIX, el impresionismo marcó el inicio de una profunda renovación de las artes plásticas que tendría continuidad en la sucesión de "ismos" o corrientes del arte contemporáneo. Algunos de los mejores maestros de este periodo, sin embargo, no pueden encasillarse en ninguna escuela, y abrieron por sí solos nuevos caminos; entre ellos, el holandés Van Gogh ocupa una posición señera.

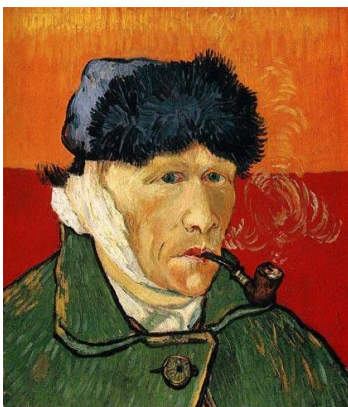
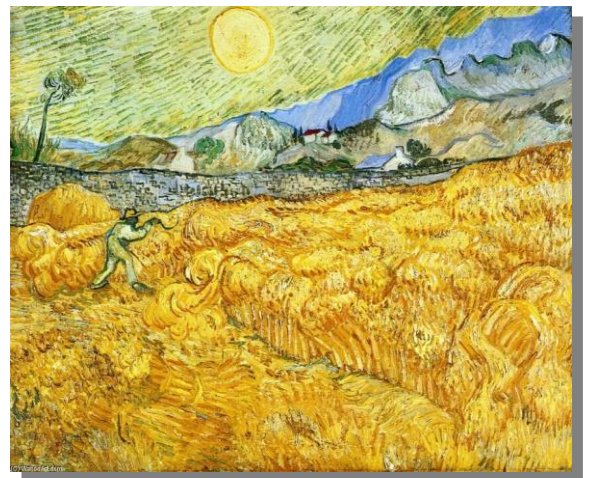
Encarnación del artista torturado e incomprensido, Van Gogh no llegó a vender más que uno de aquellos centenares de cuadros suyos que actualmente alcanzan desorbitadas cotizaciones en las subastas. El reconocimiento de su obra no

empezó hasta un año después de su muerte, a raíz de una exposición retrospectiva organizada por el Salón de los Independientes; en nuestros días, Van Gogh es considerado **unánimemente uno de los grandes genios de la pintura moderna**. Su producción ejerció una influencia decisiva en todo el arte del siglo XX, especialmente en el fauvismo y el expresionismo; y tras más de un siglo de experimentos artísticos, la pincelada tosca y atormentada del artista holandés, alimentada por el vigor de su pasión interior, conserva toda su fascinante fuerza emotiva.

Vincent van Gogh era el mayor de los seis hijos de un pastor protestante, y mantuvo con su hermano Theo, cuatro años menor que él, una relación que sería determinante en su existencia y en su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de sus vidas testimonia la intimidad de esta relación y las pasiones y angustias humanas y creativas que atormentaron a Van Gogh en sus últimos años. Como consecuencia de haber recibido una educación totalmente religiosa, dedicará la vida entera a la búsqueda de lo absoluto, en un primer momento por la predicación a los mineros y mediante el estudio de la teología y de la sublimación a través de la obra de Arte.

Durante un viaje a París conoce a Gauguin y a Toulouse-Lautrec, entusiasmándose por su pintura. En 1888 abandona París para instalarse en Arles. Poco después surgen graves desavenencias entre él y Gauguin, con quien solía reunirse a pintar, que culminarán con el conocido episodio en el que Van Gogh acaba por cortarse una oreja con una navaja de afeitar. Desde ese momento comenzará a ser el "loco de pelo rojo" hasta el 27 de julio de 1890 en que se suicida disparándose una bala en el pecho.

Autorretrato con la oreja cortada y pipa (1889)

LA OBRA DE VAN GOGH

Menos de diez años de dedicación a la pintura bastaron para otorgar a Van Gogh un lugar entre los genios de la historia del arte, y es difícil imaginar cuál hubiera sido su aportación de no haber truncado él mismo su trayectoria. Debe decirse, sin embargo, que su dedicación fue tan breve como ardiente: componen su legado más de ochocientos cuadros, además de numerosos dibujos y aguafuertes

1ª ETAPA

Van Gogh retrató con rudeza en estas primeras obras el sufrimiento de los trabajadores humildes sometidos a considerables esfuerzos físicos y sus miserables condiciones de vida.

Los comedores de patatas (1885)

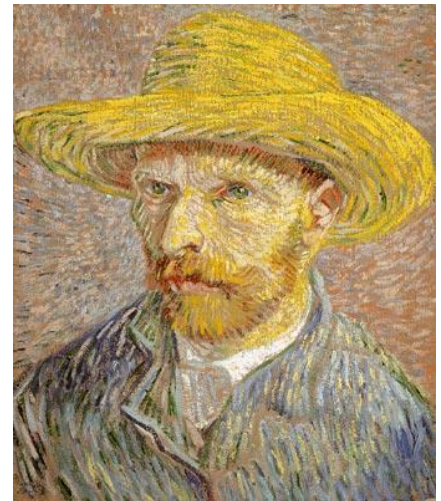
La obra más ambiciosa y que mejor refleja esta etapa del pintor es **"Los comedores de patatas"** (1885, Museo Vincent van Gogh, Ámsterdam). Cinco personajes se reúnen a las siete de la tarde en un lúgubre comedor para tomar patatas y café. Con crudeza y dramatismo, Van Gogh transmite en los rostros deformados una miseria sin esperanza. Una tenue lámpara de gas ilumina levemente los alimentos, la mesa y los cuatro personajes del fondo. En primer plano, a contraluz, se halla una mujer en una escala exageradamente reducida.

Las facciones son caricaturescas, los cuerpos deformes y el ambiente claustrofóbico. Desde el punto de vista formal, la obra se caracteriza por pinceladas gruesas y agitadas en tonos muy oscuros. La identificación del artista con el sufrimiento de los pobres y marginados encuentra su vehículo en esta inmediatez de los medios pictóricos utilizados, totalmente ajenos a los convencionalismos academicistas.

2ª etapa. Estancia en París.

Uno de los cuadros representativos de la estancia en París es el **"Autorretrato con sombrero de paja"** (1887-88, Museo de Arte Metropolitano, Nueva York). La paleta y las pinceladas evidencian la influencia del divisionismo o puntillismo, especialmente el practicado en las obras de Seurat y Signac. Van Gogh consigue en esta obra una total asimilación de los principios neoimpresionistas, y el autorretrato refleja el fuerte temperamento de quien, en diciembre de 1885, había escrito a su hermano:

"Prefiero pintar ojos de seres humanos en vez de catedrales, ya que hay algo en los ojos que no está en las catedrales, no importa lo solemne e imponentes que éstas puedan ser. El alma de un hombre, así sea la de un pobre vagabundo, es más interesante para mí".

3ª etapa. Estancia en Arlés.

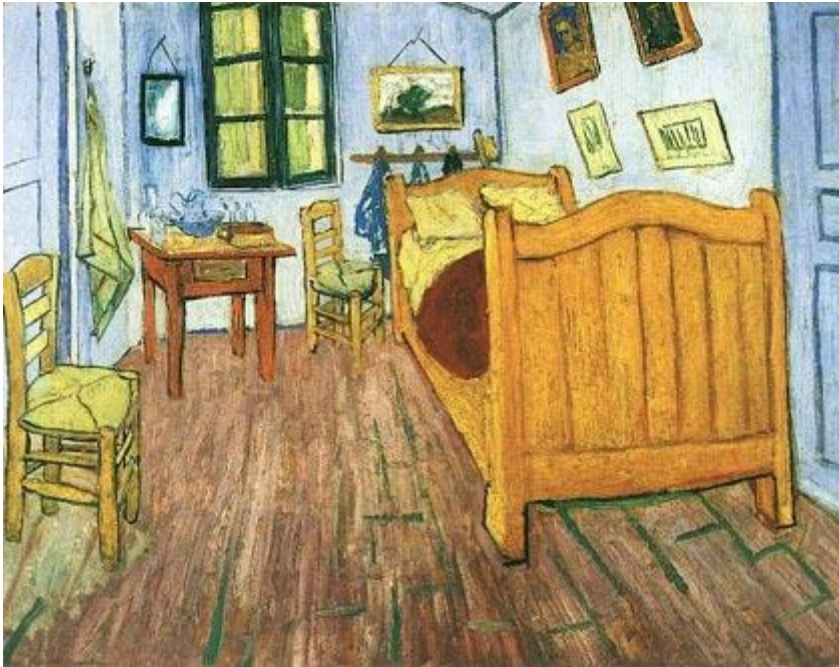

En febrero de 1888 Van Gogh se trasladó a la localidad de Arlés, en el sur de Francia. Pretendía encontrar allí la luminosidad que tanto había admirado en los grabados japoneses. Le fascinaron el sol deslumbrante, el cielo azul intenso y la viveza de los colores. Realidad y pintura parecían ponerse de acuerdo; atrás quedaban los cielos cubiertos de Holanda, Bélgica y París. En **"Sembrador con el sol poniente"** (1888, Museo Vincent van Gogh, Ámsterdam), el sol meridional irradia los campos con su energía, mientras un

campesino -inspirado en Millet- siembra la tierra. La obra expresa la alegría del autor ante un lugar que estimuló su fuerza creativa y le permitió avanzar en su trabajo artístico.

Van Gogh, instalado en Arlés ocho meses antes de la llegada de Gauguin, había encontrado su propio estilo más allá del impresionismo y del divisionismo. Las divergencias y enfrentamientos entre ambos artistas fueron múltiples. Gauguin rechazaba los empastes que Van Gogh utilizaba porque le parecían desordenados; se veía a sí mismo como un primitivo refinado, mientras que consideraba a Vincent un artista impulsivo y romántico.

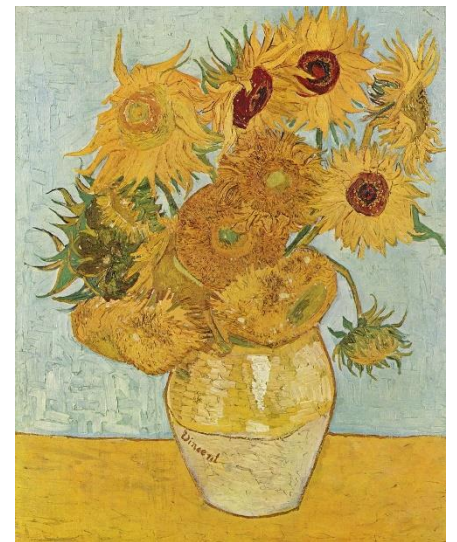

En el plano artístico, su estancia de poco más de un año en Arlés se tradujo en unos doscientos lienzos. **"La habitación de Van Gogh en Arlés"** (1889, Museo de Orsay, París) es uno de los más célebres. Representa el dormitorio del pintor, tema que trató en varias ocasiones con el deseo de expresar la idea de un "completo descanso" a través únicamente del uso de colores claros y empastados. En él, con una extrema concisión, el pintor mostró el ambiente de la pieza, amueblada con suma sencillez con una cama, una mesa, dos sillas, un espejo, varios cuadros y dos dibujos.

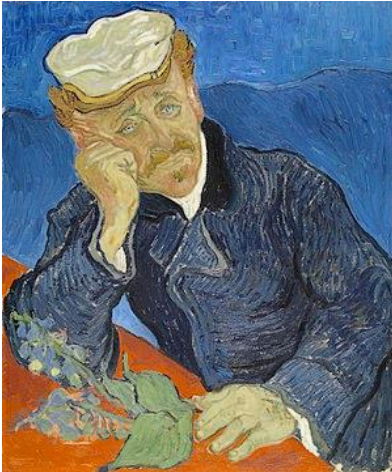
Una de las versiones de este lienzo fue acabada por Van Gogh en 1889, durante su estancia en el asilo de Saint-Rémy-de-Provence.

De la estancia en Arlés hay que destacar también otras obras famosísimas: **"Los girasoles"** (1888, National Gallery, Londres) formaba parte de una serie destinada a decorar el estudio donde trabajaban juntos Van Gogh y Gauguin; en algunos de los lienzos las flores están colocadas sobre un fondo azul, pero en éste todo está pintado en distintas gamas de amarillo, color que en el artista se asocia a la luz del sol y a la felicidad. Pintó también paisajes, naturalezas muertas y retratos, así como sus conocidos lienzos de campos de trigo luminosos y resplandecientes bajo un cielo azul intenso.

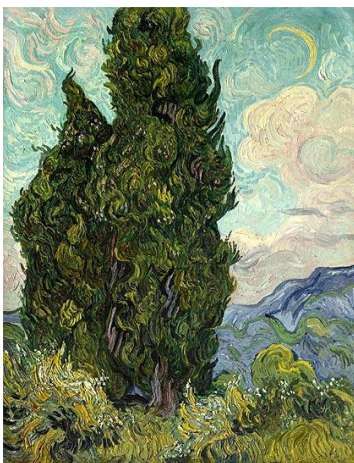

Cuando a principios de diciembre de 1888 Gauguin realizó un retrato de Vincent, Van Gogh pintando girasoles (1888, Museo Vincent van Gogh, Ámsterdam), Van Gogh creyó ver representada su propia locura. Después, con el lance turbulento de la mutilación de la oreja (nunca del todo esclarecido) terminó una tempestuosa convivencia de dos meses y, con ella, la utopía de crear una comunidad de artistas en el sur de Francia. Todo ello lo sumió en una gravísima crisis mental que acabaría con su internamiento en un hospital.

Van Gogh sufriría desde entonces varias crisis nerviosas, aunque sólo ocasionalmente afectaron a su acelerado ritmo de trabajo; estuvo internado, primero, en el sanatorio mental de Saint-Rémy, y luego, bajo la atención del doctor Gachet, en Auvers-sur-Oise. En los varios cuadros que dedicó a su médico (como el **Retrato del doctor Gachet, 1890**, Museo de Orsay, París) subraya su pasividad y melancolía en un gesto plenamente romántico. Las obras de este período final acusan un fuerte contraste y reflejan su íntima desdicha y los tormentos interiores que le afligían; el tratamiento formal, nervioso y desasosegado hasta el paroxismo, las pinceladas gruesas y ondulantes y los bruscos colores de su paleta expresan su zozobra.

También en esta última etapa abundan las obras maestras; a ella pertenecen sus mejores autorretratos, entre los que sobresale el "**Autorretrato**" de 1890 (Museo de Orsay, París), que regaló al doctor Gachet. El predominio de los tonos azules contrasta con los rojos y naranjas del pelo y el rostro; azules son también los ojos, cuya mirada fija y penetrante atrae inmediatamente la atención del espectador. En cierta ocasión escribió a su hermano Theo: "Se ha dicho -y estoy dispuesto a creerlo- que no es fácil conocerse uno mismo, ni tampoco pintarse uno mismo". El cuadro es uno de los resultados culminantes del laborioso ejercicio de introspección a que se sometió Van Gogh.

En "**Cipreses**" (1889, Metropolitan Museum, Nueva York), esos infamados árboles que simbolizaron siempre la hospitalidad se yerguen como dos llamaradas desde una espesura de matas bajas, diabólicamente inquietas contra un luminoso cielo azul arremolinado de nubes blancas. Las pinceladas son espesas, se arraciman y se superponen en torbellino, y el conjunto del paisaje queda traspasado por una turbadora ansiedad. Una proyección aún más intensa de su estado de ánimo en el paisaje se encuentra en "**Noche estrellada**" (1889, MOMA, Nueva York), donde las ondulaciones sacuden una visionaria representación del cielo, reflejo de una abrumadora angustia interior. La fuerza de tales obras ha valido al artista la consideración de genial precursor del expresionismo.

No siempre fue sombrío el ánimo de Van Gogh en esta fase final. De hecho, muchas de las cartas a Theo de los últimos meses están iluminadas por una alta y feliz embriaguez creadora, por el gozo de una liberación artística finalmente alcanzada en íntima comunión con la libre naturaleza. La desazón interior convivía con una pasión creativa inextinguible y con su exacerbada sensibilidad por la belleza, y tal tensión está en la base de muchas

HISTORIA DEL ARTE 2º BACH.

IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO.
obras. **"Campo de trigo con cipreses"** (1889, National Gallery, Londres) muestra el espíritu inquieto de un hombre al borde de la locura, pero también expresa la admiración del artista por la belleza y el poder de la naturaleza, como se manifiesta en los cipreses flameantes y en las espigas dobladas por el viento.

Pero la naturaleza, que alegraba y sorprendía al maestro con su belleza, no lograba sosegar su atormentada alma. Dos semanas antes de su suicidio pintó una de sus obras más sobrecogedoras, **"Trigal con cuervos"** (1890, Museo Van Gogh), que ha sido objeto de dispares interpretaciones. Un premonitorio cielo oscuro con una bandada de cuervos cubre uno de sus amados trigales, atravesado a medias por un camino cortado.

NOCHE ESTRELLADA, VINCENT VAN GOGH, Saint Rémy, 1889

Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm. Museo de Arte Moderno de Nueva York

Análisis: La luz

Es de destacar el tratamiento de la luz de las estrellas como puntas de luz envueltas en un halo luminoso a su alrededor, obtenido con una de las pinceladas más personales de la historia de la pintura: un trazo a base de espirales que dominan el cielo y los cipreses de primer plano. Al fondo se aprecia la silueta de un pueblo con la larga aguja de la torre de la iglesia presidiendo el conjunto. Las líneas del contorno de los edificios están marcadas con gruesos trazos de tonos oscuros, igual que las montañas.

Dos enormes espirales nebulosas se envuelven una con otra, mientras once estrellas sobre-dimensionadas atraviesan la noche con sus halos de luz. La luna, pintada de color naranja en la parte superior derecha del lienzo, hace pensar en un sol radiante, y un ancho sendero luminoso se extiende sobre la línea del horizonte.

La COMPOSICIÓN: Los colores llamativos y las líneas en espiral del cielo y del ciprés reproducen la inestabilidad de su estado de ánimo y la necesidad de descargar esta frustración que le inundaba por dentro. Todo esto forma parte de una estructura que también llama la atención; el cuadro se divide claramente en **dos partes**, el cielo estrellado y el pueblo, presidido por la larga aguja que forma la torre de la iglesia. Pero el gran ciprés que hay en primer plano rompe esta división, elevándose ondulante hasta arriba del todo de la obra. Incluso las montañas serpentean y parecen unirse con el cielo. La línea del horizonte está baja, dando el protagonismo al cielo. La presencia imponente del ciprés a la izquierda queda equilibrada por la de la luna, a la derecha.

El cielo agitado por estrellas incandescentes como fuertes llamaradas contrasta con el pueblo inmutable y sereno dormido bajo ellas. El contraste entre la claridad y movimiento del cielo, con la quietud y oscuridad del pueblo nos indica el poder de la naturaleza frente al hombre. El pueblo, cuya serenidad contrasta con la virulencia del cielo, está representado con trazos rectos y breves, con lo cual se acentúa la oposición con las curvas que dominan la parte superior del cuadro. De la misma manera, las pequeñas luces de las casas son, al contrario que los astros, cuadradas y poco brillantes. La luz no se manifiesta sino en las formas de la luna y las estrellas como sólidas irradiaciones. De este modo, Van Gogh deja claro que el tema que supedita la obra está representado en el cielo y no en la tierra. Este predominio ha sido representado por el artista también en la elección y distribución de colores -azul, morado y amarillo, frecuentes en las obras realizadas por el artista durante la temporada estival de 1889-, aplicando los más vivos en el cielo y utilizando tonos sombríos en el poblado.

El COLOR: El color morado junto a su complementario, el amarillo realzan la fuerza visionaria. Un negro ciprés de dignas proporciones aplaca en primer plano la llamarada y equilibra los ritmos vertical – horizontal. Los tonos que Van Gogh utiliza son comunes a todas las obras de esta primavera del 89: malvas, morados y amarillos que muestran el estado de ánimo eufórico del artista. El aura luminosa que envuelve la Luna, hace que ésta se confunda con un Sol.

PINCELADA Y CONTORNO: La pincelada de Vincent en esta etapa seguía siendo pastosa y alargada, pero ya había evolucionado hacia grandes espirales y remolinos, que intensificaban la **sensación de dramatismo** en sus obras. Son pinceladas serpenteantes, arremolinadas, largas y espasmódicas, intensas como su alma agitada. Los contornos, en la parte inferior, están marcados con una línea negra gruesa, como era característico también en la obra de su compañero Gauguin. Las únicas líneas rectas son las de los tejados de las casas al fondo.

SIMBOLOGÍA: Representa la pequeñez del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. La agitación es de espasmo. Hay una visión doble de sol y luna. El ámbito humano queda aplastado por el movimiento de la bóveda celeste. Los astros están a punto de chocar, nos hallamos ante un eminente fin del mundo, ante el mayor de los cataclismos. Por el significado podría enlazar el **Romanticismo**, en línea de un Friedrich, también sirve de puente de unión con el **Expresionismo** posterior que participa de la concepción del universo incidiendo en la pequeñez del hombre.

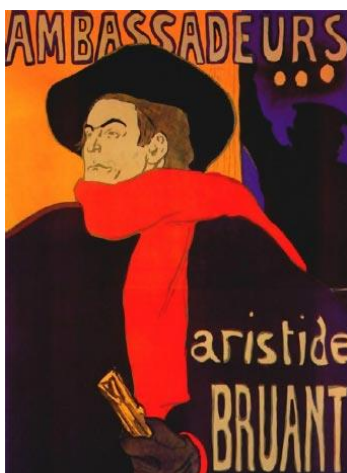
Henri Marie Raymond de **TOULOUSE-LAUTREC**; Albi, Francia, 1864 - Malromé, id., 1901) Pintor, dibujante y cartelista francés. Es una de las figuras más originales del arte del siglo XIX. Nació en el seno de una familia aristocrática. Sufrió dos caídas graves que le atrofiaron los miembros inferiores y le impidieron alcanzar una estatura normal. Medía aproximadamente metro y medio de estatura y tenía una cabeza desproporcionadamente grande, lo cual le daba un aspecto deforme. Pero llevó su condición física con estoicismo y su deformidad no le impidió relacionarse y mantener una vida social normal.

Baile en el Moulin Rouge(1890)

Desde que en 1889 se construye el Moulin Rouge, se convierte en su más asiduo visitante y cronista de primer orden. Entre el alcohol y la bohemia, estudia las características psicológicas de las bailarinas y las mujeres de vida dudosa. Pero donde verdaderamente revoluciona la técnica es en el campo del grabado, donde las siluetas se deforman y se cubren de tonos tan inhabituales como el azul o el violeta. Con toques de Seurat y poses de Degás, las estampas en colores de Lautrec, logradas transcripciones de las estampas japonesas-ukiyo e-, son el precedente inmediato del modernismo, así como del diseño gráfico actual. (**El Moulin Rouge**)

Hombre muy responsable de su trabajo, acudía puntualmente al taller o al estudio todas las mañanas, lo cual no le impidió llevar una vida disoluta, en el **ambiente bohemio de Montmartre**, donde frecuentó cafés cantantes, teatros, prostíbulos y salas de baile. Estos ambientes constituyen, de hecho, lo más peculiar de su creación artística, en la que bailarinas de canción y personajes de circo son los protagonistas más entrañables.

Además de cuadros llenos de vivacidad y movimiento, realizó innumerables apuntes y dibujos rápidos, así como unos treinta carteles publicitarios de cabarés y productos comerciales. Para los carteles, Toulouse-Lautrec creó un tipo de figura estilizada y adoptó unas tonalidades que ejercieron una influencia profunda y duradera en posteriores realizaciones de este tipo. Murió prematuramente, a los treinta y seis años, y las creaciones de su última época, tras una grave crisis de salud, están imbuidas de tintes sombríos

Cartel para el recital del cantautor Aristide Bruant en el Ambassadeurs (1892)