

Vanguardias artísticas

Impresionismo

Puntillismo

Fauvismo

Cubismo

Surrealismo

expresionismo

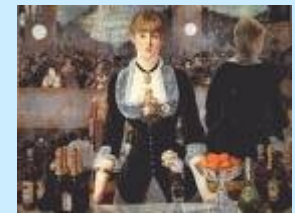
Impresionismo

El Impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del S. XIX en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino.

- El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa.
- El Impresionismo parten del análisis de la realidad. Hasta ahora la pintura reproducía un escenario en el que ocurría un acontecimiento que conformaba el mensaje para el espectador. Ahora, se quiere que la obra reproduzca la percepción visual del autor en un momento determinado, la luz y el color real que emana de la naturaleza en el instante en el que el artista lo contempla. Se centrarán en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos y no en la representación exacta de sus formas ya que la luz tiende a difuminar los contornos. Ven colores que conforman cosas, y esto es lo que plasman, formas compuestas por colores que varían en función de las condiciones atmosféricas y de la intensidad de la luz. Todo esto hace que elaboren una serie de un mismo objeto en diferentes circunstancias atmosféricas y temporales, no les importa el objeto, sino las variaciones cromáticas que sufre éste a lo largo del día.
- Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios (naranja, verde y violeta). Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas.
- Aunque los hallazgos del impresionismo francés resultaron decisivos para la pintura del S. XX, conceptos como los de luz y color se encontraban ya en la pintura veneciana de mediados del S. XVI. Efectos que también están presentes en obras realizadas por Hals, Velázquez y Goya. Los antecedentes inmediatos los encontramos en los pintores como John Constable, Turner, Corot y en la escuela de Barbizón, con su aportación de la pintura al aire libre.
- El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy al ver la obra de Monet **Impresión atardecer** o **Impresión sol naciente** en la exposición de 1874. Lo habitual era exponer en el Salón Oficial, pero los nuevos artistas, conocidos como "Los Rechazados", tenían que buscar lugares alternativos donde les permitieran exhibir sus obras.
- Así, la primera exposición impresionista tuvo lugar el 15 de Abril de 1874 en el Salón del fotógrafo Nadar. Las figuras principales del movimiento fueron Eduard Manet, Degas, Claude Monet, Auguste Renoir, Morisot, Pissarro y Sisley.

Impresionismo

Eduard Manet

Impresionismo

Claude Monet

Impresionismo

Sisley

Postimpresionismo

Surge hacia 1880 como ruptura frente al impresionismo. Si en aquél los artistas pintaron la mera apariencia, en el postimpresionismo se **reconstruye la forma**. Por ello, esta tendencia también ha recibido el nombre de "constructivismo".

Los artistas que iniciaron esta tendencia (**Cézanne, Van Gogh, Gauguin**) siguieron planteamientos estéticos propios que abrieron nuevos caminos a la pintura del siglo XX, **Cézanne**, influyó en el **cubismo**, **Van Gogh**, en el expresionismo y **Gauguin** en el fauvismo.

CARACTERÍSTICAS

- Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas.
- Conciliación entre efecto volumétrico (conculcado por el fulgor luminoso impresionista que casi había desmaterializado las formas) y el gusto puramente estético (Cézanne)
- Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos (Cézanne)
- Empleo de colores contrastantes para distindir y definir los planos y formas.
- Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y cromáticas.
- Utilización de colores puros con gran carga emotiva **Van Gogh** y modulados **Gauguin**)

Postimpresionismo

- - Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior **Cézanne**,
- Interés por lo exótico **Gauguin** y los bajos fondos **Toulouse-Lautrec**.
- Creación de composiciones simplificadas y estáticas, buscando la armonía de las masas cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos **Gauguin**.

INFLUENCIAS

De los **impresionistas**, el gusto por los contrastes de colores en **Cézanne**.

De Rubens, de los **neoimpresionistas** y de la estampa japonesa, el rico cromatismo, los colores puros y la curiosidad fluyente de las formas en **Van Gogh**.

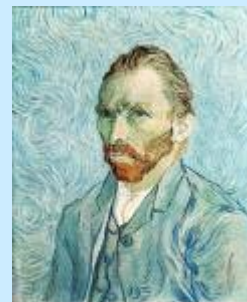
De las culturas exóticas de Oceanía, el primitivismo en **Gauguin**.

PRINCIPALES ARTISTAS

Paul Cézanne (**1839-1906**), Vincent Van Gogh (1853-1890), Paul Gauguin(1848-1903), Henri de Toulouse-Lautrec.(1864-1901) y el suizo Ferdinand Hodler (1853-1918)

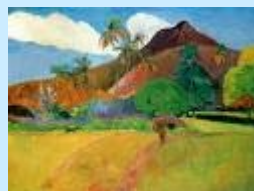
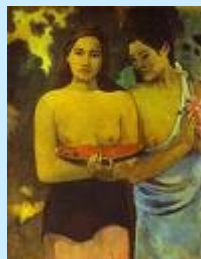
Postimpresionismo

Vincent Van Gogh

Postimpresionismo

Paul Gauguin

Puntillismo

El **neopresionismo**, también conocido como **divisionismo** o **puntillismo** por la técnica utilizada, es una modalidad estilística del **impresionismo** desarrollada por **Seurat** y **Signac**.

Surge, en cierto grado, como reacción contra el impresionismo. Los impresionistas habían formulado los principios que les servían de base, pero sin una sujeción firme a los mismos, cosa que sí harán los **neopresionistas**. Sin embargo, se oponen al impresionismo por su interés por el volumen y la ordenación meditada del cuadro.

Signac fue el teórico del movimiento y su representante más riguroso. En 1899 publicó un libro titulado "De **Eugène Delacroix** al Neopresionismo" a partir del cual surgió un gran número de seguidores.

El neopresionismo tuvo una vida corta (1884 a 1891) ya que las obras requerían una paciente elaboración.

CARACTERÍSTICAS

- - Preocupación por el volumen.
- Formas concebidas dentro de una geometría de masas puras, bien definidas (pero sin perfiles).
- Preocupación por el orden y la claridad.
- Retorno a la ordenación meditada del cuadro, aplicando los principios clásicos de la composición.

Puntillismo

- Aplicación firme del principio de la *mezcla optica*: los tonos son divididos o descompuestos en los colores básicos puros para que el ojo los restituya en la visión lejana normal.
- Utilización de la técnica del puntillismo: los cuadros son pintados mediante pequeñas pinceladas o punteados de colores puros para así lograr la *mezcla optica*.
- Predilección por asuntos como puertos, orillas de rios y escenas circenses (Signac).

INFLUENCIAS

Las mismas que los impresionistas pero con mayor peso de las teorías ópticas de Chevreul sobre el contraste simultáneo de los colores.

PRINCIPALES ARTISTAS

[Georges-Pierre Seurat](#) (1859-1891) y [Paul Signac](#) (1863-1935).

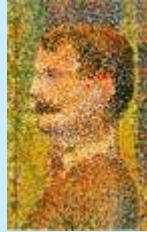
También fueron puntillistas, pero sólo temporalmente, [Pissarro](#), [Van Gogh](#) y [Gauguin](#).

Otros seguidores del puntillismo fueron [Charles Angrand](#), [Henri Cross](#), [Maximilien Luce](#) y el belga [Théo van](#)

[Rysselberghe](#) ■

Puntillismo

Seurat

Paul Signac

Fauvismo

El fauvismo fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904-1908 aproximadamente.

El Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición para el grupo. El crítico de arte Louis Vauxcelles tras contemplar las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos les atribuyó el término "fauves", que en español significa fieras. El nombre asignado era en origen un calificativo peyorativo, como le sucedió a otros movimientos artísticos del S. XX, pero fue asumido por el público y posteriormente introducido en la historia del arte sin connotaciones despectivas.

El movimiento se fraguó en torno a Henri Matisse y sus integrantes fueron André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Manguin, Albert Marquet, Jean Puy y Emile Otón Friesz. En 1906 se unieron también George Braque y Raoul Dufy.

El Fauvismo no fue un movimiento definido. Fue un mosaico de aportaciones en el que **cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal cargada de espontaneidad y de frescura**. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época rechazando las reglas y los métodos racionales establecidos. Reaccionan contra el Impresionismo y contra la importancia que éstos habían dado a la luz a costa de la pérdida del color.

Los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. No buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Por ello, rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas a favor de los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo.

Emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Sus creaciones respondían a un ejercicio de sintetización, buscan la máxima intensidad emocional combinada con la máxima simplificación de elementos. Por ello renuncian a la perspectiva clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes.

La luz tiende a desaparecer y con ella la profundidad. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores, paisajes hermosos.

Otra característica es el gusto por la estética de las estatuas y máscaras africanas. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente alejamiento de las formas naturalistas para tender a la esquematización.

Precedentes del Fauvismo

Para hablar de los orígenes tenemos que recordar a **Van Gogh** y a **Gauguin**, ya que ambos huyendo del impresionismo, tomaron una ejecución libre y personal, impulsiva y pasional, a la vez que apostaron por obras intensamente coloreadas.

Protagonistas del fauvismo

Henri Matisse (1869-1954)

Considerado el líder de los fauvistas, fue el único de ellos que no cambió su dirección. Intenta expresar sentimientos a través del uso del color y de la forma.

Su primera formación la realizó dentro de la tradición académica en el estudio de Gustave Moreau, siendo condiscípulo de Roault y Marquet. Realizó numerosas copias de los cuadros de los maestros clásicos a la vez que estudió el arte contemporáneo, sobre todo el de los impresionistas, comenzando su propia experimentación.

La verdadera liberación artística de Matisse, referida al uso del color como configurador de las formas y planos espaciales, se produjo bajo la influencia de Van Gogh y Gauguin. También adoptó la técnica puntillista de Signac, pero la modificó aplicando pinceladas más amplias. En **La alegría de vivir** (1905-1906) resume su aprendizaje inicial de los cuadros clásicos, de Gauguin, de las estampas japonesas y de los iconos persas y bizantinos. Será la obra clave de su carrera. Es una escena fruto de su imaginación, totalmente subjetiva. Utilizó el tema de las bañistas y las odaliscas orientales y las traspassa a un ambiente occidental. Definió los espacios mediante amplias áreas de colores sin matizar, estructurados por medio de las líneas de los cuerpos, que dirigen la vista del espectador y marcan el ritmo de la composición.

La construcción con el color y la simplificación formal dominaban sus cuadros con gran audacia y seguridad. Matisse dibuja con el color, que es el que da entidad a la pintura pudiendo desempeñar el papel de dibujo, de perspectiva y de sombra de volúmenes. En su obra hay alegría, serenidad, es un arte amable, apacible, es un camino hacia la profundidad de sí mismo.

Recibió un reconocimiento internacional durante su vida ganándose la aprobación de los críticos de arte y de los coleccionistas. Uno de los encargos más importantes fue La música y La danza, donde volumen y ritmo se conjugan armoniosamente. Usa tres colores para imprimir movimiento a los bailarines que parecen flotar ritmo. con

Fauvismo

Matisse

Fauvismo

Matisse

Fauvismo

André Derain

Fauvismo

Vlaminck,

Cubismo

- El cubismo es un estilo pictórico que fue creado conjuntamente por **Braque** y **Picasso** en el periodo de 1907 a 1914 y que rápidamente fue adoptado y adaptado por muchos otros artistas. Surge así un amplio movimiento artístico que, si bien está originalmente centrado en París, será de ámbito internacional.

El cubismo es la más radical y revolucionaria forma de representación desde el Renacimiento, pues abandona el punto de vista único y fijo que dominó la pintura europea durante siglos por una multiplicitad de puntos de vista que, simultáneamente, representan los objetos y figuras en la misma pintura. Esta nueva forma de representación no es, evidentemente, de imitación, sino de concepción, es decir que aborda la realidad, no bajo aspectos visuales como hace el **impresionismo** el **fauvismo** sino bajo aspectos intelectuales (de carácter intuitivo).

La denominación se debe al crítico Louis Vauxcelles quien bautizó de "cubistas" a los artistas de esta tendencia en el Gil Blas de 25 de Mayo de 1909.

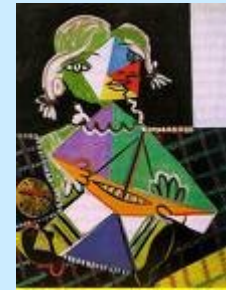
La presentación pública del cubismo, como movimiento pictórico, tuvo lugar en 1910 en el Salón de Otoño, donde muchos artistas mostraron trabajos con este planteamiento estético. Al año siguiente varios de esos artistas, que a diferencia de Picasso y **Braque** no tenían acceso regular a una galería privada, decidieron exponer juntos en el XXVII Salón de los Independientes celebrado en Abril de 1911, donde se les asignó una sala (la 41) dedicada enteramente a ellos. Entre esos artistas, practicantes de un cubismo herético o más torpe que el de los grandes maestros (**Picasso**, **Braque**, **Gris**), estaban **Gleizes** y **Metzinger**, miembros de la *Section d'Or* y autores de "Du Cubisme", el primer manifiesto sobre el movimiento publicado en 1912.

Características generales:

- Búsqueda de un nuevo concepto de espacio plástico basado en la bidimensionalidad de la superficie pictórica y lo representado en ella.
- Rechazo de la figuración imitativa de la naturaleza.
- Concepción formal basada en la recreación intelectual e intuitiva de las cosas.
- Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas.
- Representación simultánea de los objetos (los objetos no son representados desde un sólo punto de vista, sino desde varios puntos de vista, e incluso en diversos momentos del tiempo).
- Perspectivas del objeto diferentes y superpuestas con penetraciones de unas partes en otras.
- Ausencia de profundidad espacial.
- Líneas y planos refractados y representados en negativo-positivo.
- Creación de transparencias.
- Austeridad cromática.
- Sombreado arbitrario.
- Principalmente obras centradas en el bodegón y el retrato.

Cubismo

Pablo Ruiz Picasso

Surrealismo

El **Surrealismo** comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de **André Breton**, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.

Siendo conocedor de **Freud** pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística.

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.

Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización.

Precedentes del Surrealismo

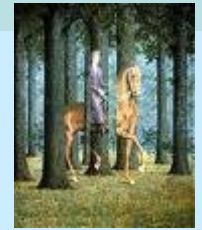
Los pintores se encontraron con precedentes en Los caprichos de **Goya**, en el **Bosco y Valdés Leal**, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de **Chirico**, creador de la pintura metafísica. **Chirico** crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En Héctor y Andrómeda, introduce maniqués, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La pintura de **Chirico** es el principal antecedente del surrealismo.

Surrealismo

Observamos dos vertientes. El surrealismo abstracto, donde artistas como **Masson**, **Miró** o **Klee** crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro. Y **Ernst**, **Tanguy**, **Magritte** o Dalí que se interesan más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional.

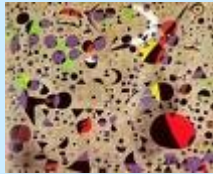
Surrealismo

Magritte

Surrealismo

Joan Miró

Surrealismo

Salvador Dalí

