

ESPAD Nivel II

Ámbito Social

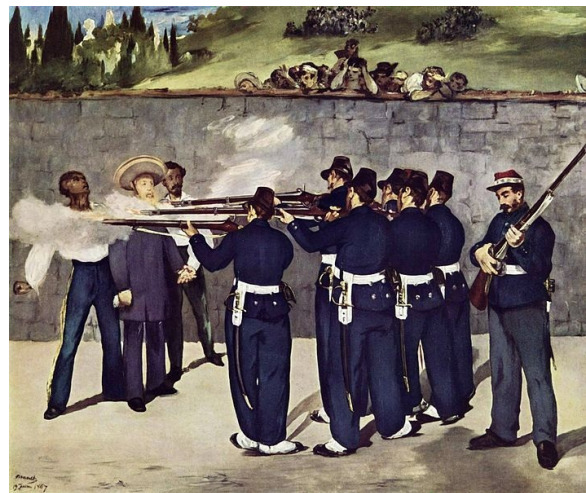
Contenidos

La era de los imperialismos
El nacimiento del arte contemporáneo

El Tres de Mayo. Francisco de Goya (1814).

[Wikimedia Commons](#), dominio público

Ejecución del Emperador maximiliano de México. Edouard Manet (1869).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Vamos a cerrar este bloque, como el anterior, dando unas pinceladas (nunca mejor dicho) sobre los estilos pictóricos de la época que hemos recorrido. A estas alturas no creo que haga falta repetir que **no se trata de que intentes memorizar** nombres, autores, obras, fechas, características..., sino de que aprendas a entender mejor el lenguaje pictórico y a comentar de modo personal lo que te sugiere.

Empezaremos comentando algunas cosas sobre un genio singular, el aragonés **Francisco de Goya**. Lo cierto es que por la época en que vivió debería haberse encuadrado en el estilo neoclásico o en el romántico, y algo tuvo de ambos, pero desarrolló una pintura tan personal que resulta difícil aplicarle etiquetas. Y no es casualidad que lo hayamos elegido para empezar este tema, porque algunos de los pintores que a fines del siglo XIX comenzaron a revolucionar la pintura admiraban a Goya e incluso se inspiraron en él en algunos de sus cuadros, como puedes comprobar en la imágenes que abren este apartado.

Hay algo que al terminar este tema debería llamarte la atención.

1. Un genio difícil de clasificar. Francisco de Goya (1746-1828).

Autorretrato de Goya los 25 años (1771).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Francisco de Goya y Lucientes nació en la localidad aragonesa de Fuendetodos (cerca de Zaragoza) el 30 de marzo de 1746. En 1763 el joven artista viajó a Madrid, donde hizo amistad con otro artista aragonés, Francisco Bayeu, pintor de la corte, con cuya hermana Josefa se casó en 1774. A él se debe que participara en encargos importantes para la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

Viajó por Italia (Roma, Venecia, Génova...) y a su vuelta a España se instaló en Madrid y comenzó a trabajar para la **Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara**. Los cartones que realizó desde esa fecha hasta 1792 fueron muy apreciados por la visión fresca y amable que ofrecían de la vida cotidiana española. Aunque sus **pinturas para tapices pueden encuadrarse en el estilo neoclásico**, ya desde el inicio empezó a imprimirles un toque personal, que le hizo destacar y le **ganó un puesto como pintor de cámara de la familia real**. A partir de ese momento Goya disfrutó de una **posición privilegiada en la corte de Carlos IV**, con numerosos encargos que incluyen los retratos oficiales del monarca y su familia.

Autorretrato de Goya a los 78 años.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Importante

Las pinturas para tapices que has podido ver arriba tienen rasgos del estilo neoclásico, pero también detalles bastante personales en las composiciones de grupo, el tratamiento de la luz o la inclusión de aspectos anecdóticos.

Los retratos de los miembros de la familia real española, solos o en grupo, y de otros miembros de la Corte, han situado a Goya como uno de los grandes maestros de este género. ¿Qué tienen de particular estos retratos para que se les dé tanta importancia?

Tal vez lo que más puede destacarse es la **capacidad de Goya para retratar el alma y la psicología** de los personajes y para **plasmear su propia opinión** sobre ellos, pocas veces favorable, sin que los protagonistas lleguen a notarlo. En otros aspectos, como la composición de grupos, posturas, etc. se puede decir que Goya se inspiró en la tradición, ya que en la Corte podía ver y estudiar a conciencia los retratos de los grandes maestros de otras épocas, como Velázquez.

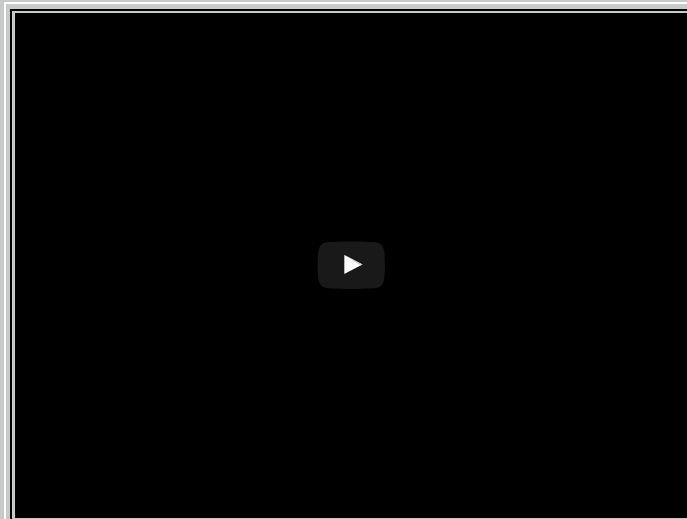

La familia de Carlos IV (1800). Observa que Goya se incluye a sí mismo pintando el cuadro, como Velázquez en Las Meninas.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Para saber más

En los siguientes enlaces puedes ver detalles sobre algunos retratos de Goya para la Corte de Carlos IV.

Video sobre "La familia de Carlos IV"

[Youtube](#)

[Comentario de la obra "Retrato de la reina María Luisa"](#)

Importante

Aparte de su trabajo oficial en la Corte, Goya realizó trabajos más

El sueño de la razón. Perteneciente a Los Caprichos.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Grabado de Los desastres de la Guerra.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

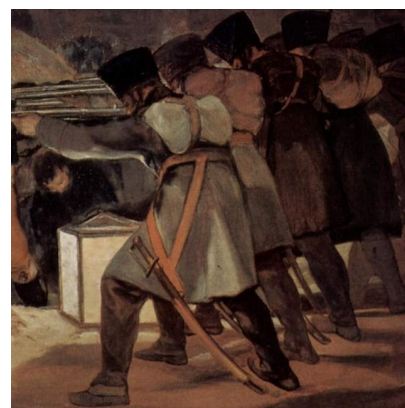
personales usando la **técnica del grabado**. En este tipo de obras es tal vez donde aflora con más libertad el genio del pintor y su personalísimo mundo interior, lleno de imaginación, amargura y crítica. Sus series de grabados **Los Caprichos** (realizada entre 1797 y 1799) y **Los disparates** (1816-1823), son una feroz sátira llena de ironía contra los defectos sociales y las supersticiones de la España de la época. Impactantes son también los grabados de **Los desastres de la guerra**, en los que Goya reflejó, como si de un reportero actual se tratara, escenas desgarradoras de la barbarie cometida por unos y otros durante la Guerra de Independencia contra las tropas francesas.

La carga de los mamelucos.

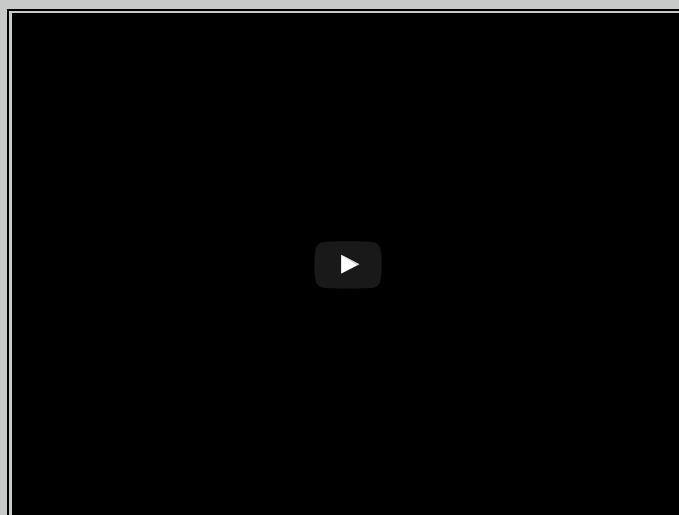
[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Muy importantes son los cuadros de tema histórico de Goya. Se basan en su experiencia personal durante la Guerra de Independencia española (1808-1814) y van más allá de la representación patriótica y heroica para hacer una salvaje denuncia de la crueldad humana. En 1814 realizó **El 2 de mayo de 1808 en Madrid: la carga de los mamelucos** y **El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío**. Estas pinturas reflejan el horror y el dramatismo de las brutales masacres que tuvieron lugar en Madrid durante la guerra a manos de grupos de soldados franceses y egipcios (mamelucos). Recuerda que por sus fechas son anteriores a las representaciones exaltadas de las revoluciones que vimos en el movimiento romántico, así que ya puedes ir viendo en cuantas cosas Goya se anticipó a su tiempo.

Detalle de Los fusilamientos del 3 de mayo.

Para saber más

Vídeo sobre la carga de los mamelucos (3 minutos)

Comentario sobre *Los fusilamientos del 3 de mayo*.

Al finalizar la guerra de la Independencia el descenso en el número de encargos marcó su evolución. Goya tampoco contaba ya con el favor del nuevo rey, Fernando VII, con el que nunca había simpatizado en su juventud. De esta época es la célebre serie de **Pinturas Negras**, llamadas así por su contenido y colorido. Originalmente estaban pintadas al fresco en los muros de la casa que Goya poseía en las afueras de Madrid (la Quinta del Sordo) y fueron pasadas a lienzo en 1873. Hoy pueden contemplarse en el Museo del Prado. Estas pinturas, muy personales, constituyen una amarga denuncia de los aspectos más oscuros del ser humano y han tenido una notable influencia en pintores posteriores.

Viejos comiendo sopa (entre 1819 y 1823).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Por la situación política de España durante el reinado absolutista de Fernando VII, Goya decidió emigrar y se instaló en Francia. Murió en Burdeos, en la noche del 15 al 16 de abril de 1828. Por poco tiempo no llegó a ser testigo directo de la nueva revolución que se avecinaba en el país vecino.

Importante

Considerado por muchos como "El Padre del Arte Moderno", Goya ha influido enormemente en movimientos artísticos posteriores como el Impresionismo, el Expresionismo, el Surrealismo, etc., y ha sido objeto de numerosos homenajes en series, películas y demás. Para comprenderlo mejor, te recomiendo una visita al Museo del Prado, ya que ahí se encuentra la mayoría de sus obras importantes.

Comprueba lo aprendido

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Goya trabajó como pintor de corte gracias a sus buenas relaciones con los reyes, a los que alababa constantemente.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Al contrario, ya has visto que no ocultaba sus sentimientos negativos hacia personajes de la corte.

Como dibujante de cartones para tapices, Goya se limitó a seguir el gusto de la época, con los temas que habían empleado los pintores anteriores.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

No es que hiciera algo totalmente rompedor, pero ya has visto que introdujo toques personales propios en dichas obras.

Los grabados de Goya y sus Pinturas negras reflejan los sentimientos más personales del pintor y no se ajustan a las modas y estilo de su época.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Se puede decir que estas obras anuncian cosas que no fueron habituales en la pintura hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX.

2. El Realismo. Un soplo de realidad tras los excesos de la pasión.

La siesta en Maremma, de Giovanni Fattori.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Durante la segunda mitad del XIX asistimos a **cambios importantes en el mundo del arte**. El Romanticismo había abierto las puertas hacia una pintura más libre y variada en cuanto a los temas. Ahora, los **cambios sociales derivados de la revolución industrial**, así como las revoluciones políticas, influyen poderosamente en los artistas, que se cuestionan su papel dentro de este proceso de transformaciones. Tras el agotamiento de la moda romántica, en Europa se terminó imponiendo un nuevo estilo que denominamos **realismo**.

Importante

La pintura realista, **no aportó nada importante en los aspectos formales**; su significado reside, sobre todo, en los temas elegidos y en la manera en que éstos son tratados.

Este **movimiento artístico apareció en Francia hacia 1850**, y suponía una reacción frente a la explosión emocional y al idealismo del Romanticismo. **El Realismo trata de captar la realidad tal y como es**, de manera que cualquiera pueda entender la obra y el arte no quede como algo elitista, exclusivo de expertos, sino que sea accesible para toda la sociedad.

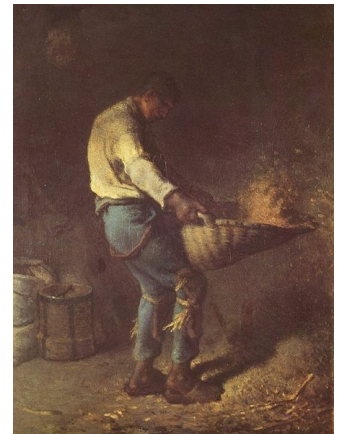

Los picapedreros, de Gustave Courbet (1849).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Los pintores realistas **no creen en un ideal de belleza**. Simplemente existe una **realidad que se muestra sin tapujos**. Esto es lo novedoso de la pintura realista, ya que la técnica empleada es bastante tradicional.

Ningún artista pretende sugestionar al espectador mostrando en la obra sus sentimientos. Como mucho, se puede actuar reformando la sociedad o incitando a la gente a hacerlo mediante la **denuncia** de algunos de sus aspectos negativos. También pretende ser un **arte científico**, porque se basa en lo que captan nuestros sentidos, sin darle a eso valores simbólicos o espirituales. Podemos dividir la pintura

El cribador, de Jean François Millet (1867).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

realista en dos facetas: la pintura de paisajes y la pintura de figuras.

Reflexiona

Vamos a ver si recuerdas lo que aprendiste sobre el Romanticismo y puedes relacionarlo con las pinturas que has visto en esta página. En cuanto a la composición (la disposición de las figuras en el cuadro) ¿qué diferencia aprecias entre la pintura romántica y estos ejemplos?

No sé si estarás de acuerdo, pero en el Romanticismo, como sucedía en el Barroco, se buscaban intencionalmente composiciones complicadas, muy movidas, que daban una carga emocional a las escenas. Ahora, como habrás podido comprobar, se tiende a la sencillez, a reflejar escenas cotidianas sin grandes efectos y tal y como suceden.

2.1 El paisaje en la pintura realista.

Paisaje con campesina, de J.F. Emile Corot (1861).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

En cuanto a la pintura de paisajes, dentro del estilo realista destaca la **Escuela de Barbizon**, un grupo de pintores que sirven de transición entre el paisaje romántico y el realista. **Fueron los inventores de la pintura "au plain air", es decir, la realizada al aire libre** con caballetes portátiles y pigmentos sintéticos, dando sólo pequeños retoques finales en el taller, lo que da una gran sensación de espontaneidad y realidad, que influiría mucho en el Impresionismo.

Importante

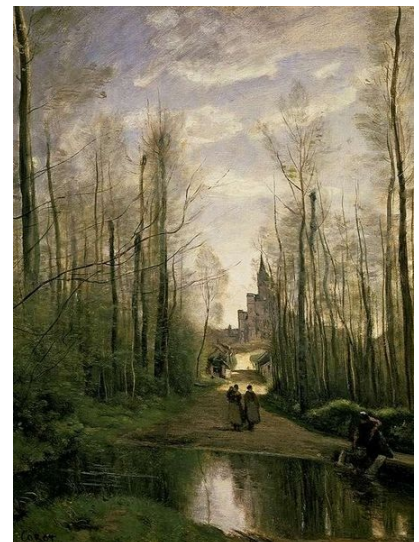
El pintor realista trata de captar el paisaje tal y como lo percibe su vista en un momento concreto. Por eso usa pigmentos de secado rápido que permitan terminar la obra con prontitud en la calle, sin tener que reinventar en su taller lo que ha visto al aire libre.

Dos vacas, de Alexandre Defaux (1880).

[Wikimedia Commons](#), dominio público

La **Escuela de Barbizón** es el primer grupo de pintores que tiene como **único motivo de su pintura el paisaje**. En ellos el paisaje no es objeto de sentimentalismos, ni se plasma como una fuente de energía, sino que es meramente una realidad, y **todos los elementos de la misma son igual de importantes**. Los principales representantes de la escuela son, **Daubigny, Rousseau, Corot** (que no sólo pintaba paisajes, sino que era, además, un gran retratista) y **Millet**, aunque este último evolucionó de manera particular y lo vamos a ver mejor en el siguiente

La Iglesia de Marisset, de J.F. Emile Corot.

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

grupo.

Comprueba lo aprendido

Observa el siguiente cuadro y señala si las afirmaciones posteriores te parecen verdaderas o falsas. Ojo, igual no estás de acuerdo con todas las respuestas que te daremos, y tal vez eso no quiera decir siempre que estés en un error. El arte tiene esas cosas, cuenta mucho el gusto y los sentimientos personales.

Villa de Avray. J-F. Emile Corot (1867).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

El pintor ha elegido una vista especialmente conmovedora que muestra la fuerza de la naturaleza.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

A mí me parece una vista tranquila y hasta anodina. Nada que ver con los acantilados y montañas románticas.

Se trata de un día tranquilo y apacible.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

A mí me lo parece. No creo que ese cielo anuncie tormenta.

Las figuras humanas que aparecen están en posiciones forzadas, y ocupan puntos clave para la composición.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Para mí que que están como pasando por ahí despreocupadamente. Ni siquiera me han llamado mucho la atención.

2.2 El ser humano en la pintura realista.

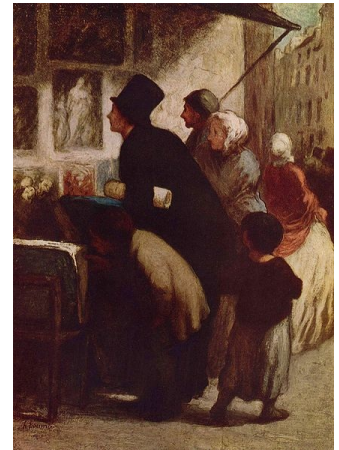
Malle Babbe, de Gustave Courbet.

[Wikimenda Commons](#), d.p.

Por supuesto que al pintor realista **le interesó captar a los seres humanos** de su época, y como no podía ser menos, **de la manera más real y menos forzada posible**. Lo que pasa es que tuvo una cierta tendencia a fijar sus ojos sobre todo en las gentes más desfavorecidas. Pero bueno, tampoco despreció totalmente a las clases medias, a la intelectualidad, a la gente más pudiente...

Vamos a comentar sólo algunas obras de tres de los grandes maestros del Realismo, probablemente los más conocidos. Aunque sus nombres no te digan nada de primeras, tal vez hayas visto alguno de sus cuadros...

Los llamaremos por sus apellidos, porque sus nombres completos ya has podido verlos en los pies de algunas imágenes. Se trata de Courbet, Millet y Daumier.

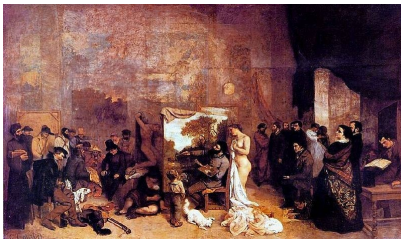

El vendedor de grabados, de Honoré Daumier.

[Wikimedia Comor?](#), d.p.

Ante todo, vamos a partir de la base de que **Courbet** era un **socialista utópico** (espero que recuerdes lo que eso significa). Se le nota un poco en la cara, ¿verdad? Parte de su éxito se debió a la forma de presentar sus obras, tratadas con una **doble lectura intencionada** (hay que buscar su **denuncia** en el cuadro). Así burló a la censura y expuso en los salones oficiales, incluso fue condecorado y su obra fue adquirida por el Estado, el mismo estado burgués que criticaba. Él fue quien se definió a sí mismo como **realista**, y dio nombre al estilo.

Dicen que la pintura de su propio estudio es toda una definición de las fobias y simpatías de Corot. Por su parte, su obra *El entierro en Ornans* es una aguda crítica contra la iglesia bajo el disfraz de un cuadro piadoso. Por si no te habías dado cuenta, al pinchar sobre las imágenes se abre un pequeño comentario sobre cada cuadro. Puedes seguir si quieres, no es nada que tengas que estudiar. Pero si tienes curiosidad...

El estudio del pintor.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Gustave Courbet.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

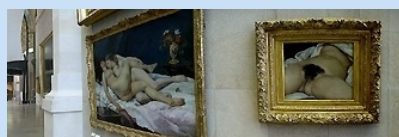

El entierro en Ornans.

[Wikimieda Commons](#), d.p.

Importante

Creo que la mejor forma de que entiendas lo que es la pintura realista respecto al cuerpo humano es que analices el siguiente cuadro de Courbet y trates de compararlo con cualquier otra imagen de cuerpo femenino desnudo que recuerdes de la historia del Arte. Se nota algo diferente, no sé, esto parece más..., más..., más real.

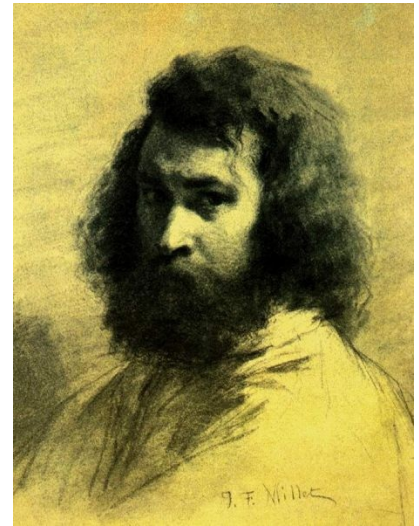
Pulsa sobre la imagen para ampliarla.

Millet empezó perteneciendo a la **Escuela de Barbizon**, la del paisaje, ya sabes. Pero pronto se cansó del paisaje sin figuras y se convirtió en el primer pintor que convirtió en **exclusivo protagonista de un cuadro al trabajador**, pero siempre en actitud resignada y paciente, como en **El Ángelus**, de ahí que muchos críticos lo consideren más un romántico-realista que un realista puro.

El Ángelus.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Autorretrato. Millet.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Personalmente, siempre que miro estos cuadros siento pena por sus protagonistas. No sé si por la pobreza y el esfuerzo que reflejan, o por verlos asumir resignadamente su triste condición. Vamos, esta vez sólo uno de los cuadros tiene comentario, y es muy breve.

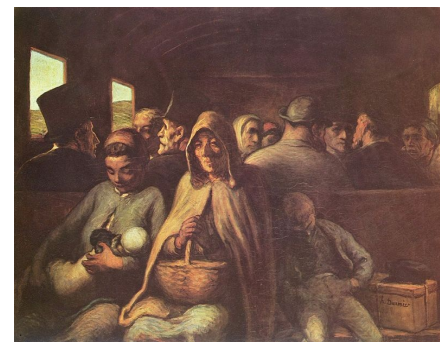
La pastora.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Honoré Daumier.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

El vagón de tercera.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

El pintor.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

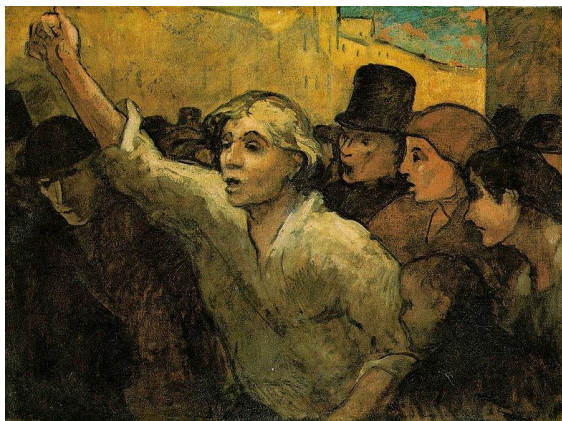
Tiene pinta de buena persona este Daumier, pero con los que no le caían bien no se andaba con rodeos. Fíjate qué caricaturas hacía.

Todas las imágenes de [Wikimedia Commons](#), dominio público.

Comprueba lo aprendido

En función de lo que has visto, trata de relacionar cada cuadro con su autor.

A. Oprimidos.

B. Vistiendo a la novia.

C

Millet.

- ☐ a.
☐ b.
☐ c

Frío.

Agua.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Opción correcta (Retroalimentación)

Corot.

- ☐ a.
☐ b.
☐ c

Nada.

Buen ojo.

Ummm. No.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

Daumier.

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c

Exacto.

Negativo.

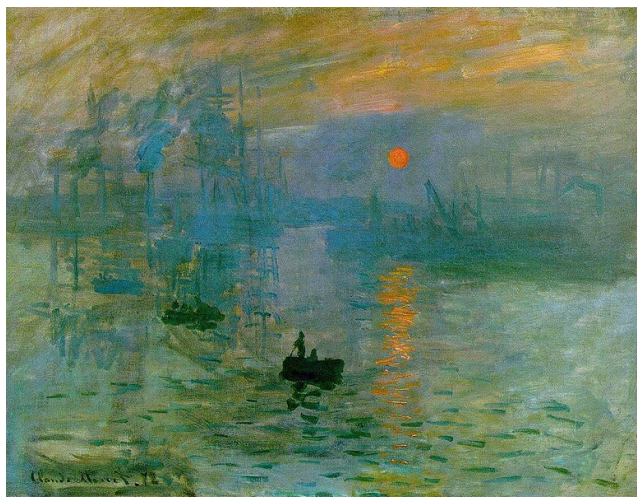
Error.

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

3. El Impresionismo. La pincelada a la caza y captura de la luz

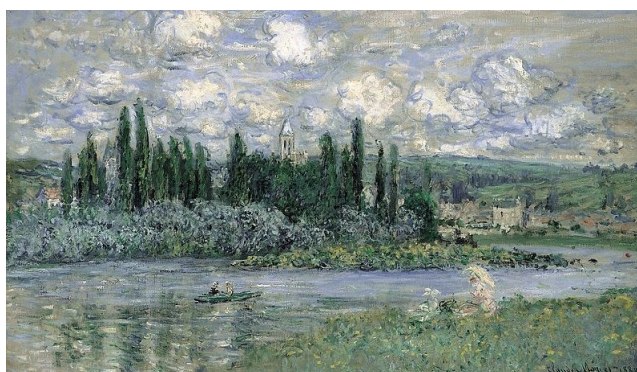

Impresión, sol naciente. Claude Monet (1872). d.p. Este fue el cuadro que dio nombre al movimiento impresionista.

[Wikimedia Commons](#) dominio público.

Se veía venir. Desde **las manchas de los pintores románticos y los paisajes de los realistas**, se anticipaba el **Impresionismo**, que es la evolución natural de ambos.

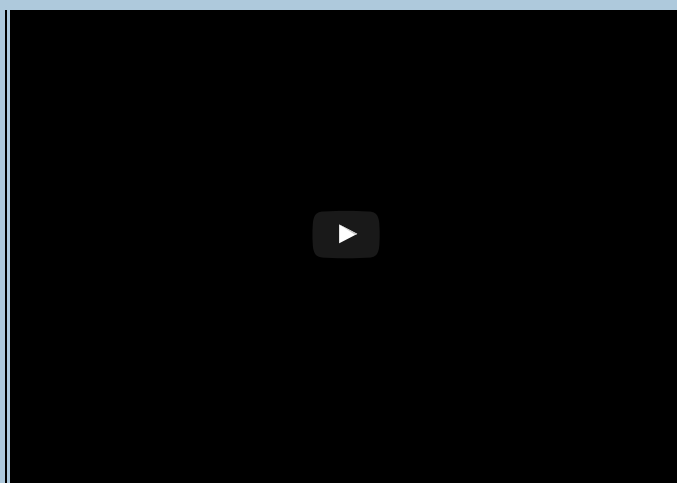
Este movimiento, **surgido en 1865**, es la culminación de la **ilusión por captar la luz** de toda la pintura occidental desde el Renacimiento. Cuando empezaron, los pintores impresionistas tuvieron que cargar con la **incomprensión** que provocaba el nuevo estilo. Así, el crítico del periódico Le Figaro, escribió en 1876 a propósito de una exposición en la Rue Peletier, que "tras el incendio de la Ópera" (que estaba allí), "la exposición constituye la segunda desgracia para esa calle".

Vista de Vétheuil. Claude Monet (1880).

[Wikimedia Commons](#), dominio público.

Curiosidad

El Impresionismo adoptó las últimas teorías ópticas de la época, y se basó en los siguientes **principios**:

El pintor debe **intentar captar la luz**, vibrante, **destructora de formas**. El color no existe, son sólo divisiones de la luz, y es mediante colores como debemos recomponer la sensación visual de luz en los objetos pintados.

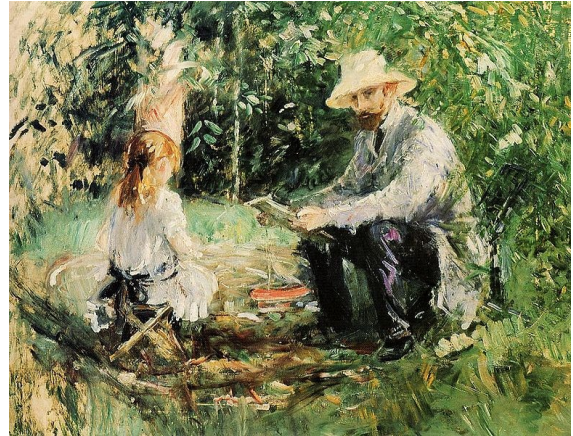
Los **colores** se clasifican en **complementarios y primarios**, y asociándolos se pueden obtener efectos inesperados.

El **dibujo desaparece**, o como mínimo, se hace muy secundario, ya que las vibraciones de la luz en la atmósfera se captan mejor con una **técnica de pinceladas sueltas y manchas de color**.

El artista debe ser capaz de **representar apariencias sucesivas**, es decir, como la realidad es cambiante minuto a minuto, a veces se pinta un mismo motivo muchas veces para apreciar sus cambios de iluminación.

La pintura debe realizarse **al aire libre**, como ya hacía la escuela de Barbizon, para conseguir más **espontaneidad** y verdad en los lienzos, huyendo de la pose falsa de estudio. Decía Manet: "Cuando entro en mi taller me parece entrar en una tumba".

Fíjate en la siguiente galería y comprueba que para un impresionista, como Claude Monet, lo importante no es tanto el tema que se pinta, sino captar los efectos que produce el cambio de la luz. Por eso en ocasiones repiten la misma vista en diferentes momentos del día.

El pintor Eugene Manet con su hija. Bertha Morissot (1883).

[Wikimedia Commons](#) dominio público

Comprueba lo aprendido

Seguro que recuerdas al pintor romántico Turner, del que vimos algunos cuadros en el bloque anterior. Ahora vamos a poner uno de sus cuadros junto a otro de un impresionista, Alfred Sisley. Compáralos y señala si las afirmaciones que siguen te parecen verdaderas o falsas.

En ambos cuadros la luz tiene más importancia que la escena en sí misma.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

A mi me lo parece

En ambos cuadros se ha buscado un encuadre simétrico entre el cielo y la tierra.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Si te fijas, la proporción de cielo es mucho mayor en los dos cuadros, casi idéntica además. Eso se debe a que ambos pintores tenían más interés por captar la diversidad de tonalidades que genera la luz solar en las nubes.

3.1 Algunos maestros del Impresionismo.

Playa de Dieppe. Eva Gonzalès.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

La pintura impresionista **nació en Francia** y tuvo en ese país sus mejores representantes. Como hemos visto, empezó siendo **un estilo incomprendido y rechazado** por el gusto oficial y las academias, pero con el tiempo terminó triunfando y teniendo seguidores en todo el mundo. En la actualidad las obras de los pintores impresionistas están entre las más cotizadas del mercado del arte, y cuando se celebran exposiciones monográficas de este estilo suelen tener una gran acogida entre el público.

No podemos mencionar a todos los pintores (y pintoras) representativos del impresionismo, pero suele haber un acuerdo casi generalizado en considerar que los artistas que vamos a mencionar son los grandes maestros de este estilo. Eso sí, los vamos a tratar al modo impresionista, es decir, apenas te vamos a ofrecer unas pinceladas sueltas sobre cada uno. Lo importante es que seas capaz de captar los rasgos comunes que les hacen ser representantes del estilo impresionista.

Edouard Manet dibujado por Edgar Degas.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Edouard Manet no es un pintor impresionista al cien por cien, pues sus figuras tienen aún siluetas perfectamente nítidas, y en muchos aspectos se le puede considerar realista, pero tuvo una vinculación personal y de amistad con el grupo impresionista y también fue muy innovador. **Se inspiró en** la tradición de la pintura anterior, en especial la española de **Velázquez y Goya**. Cada obra suya era un escándalo, como el **Desayuno campestre** o su **Olimpia**.

Joven reclinada con ropa española.

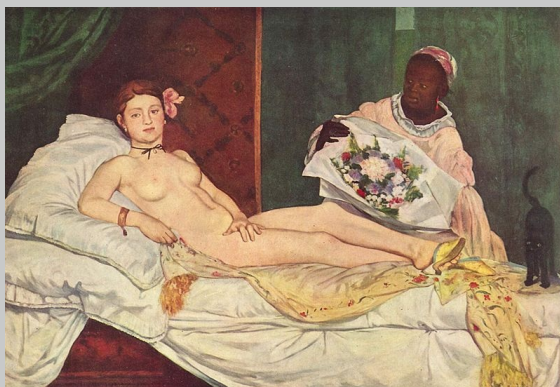
[Wikimedia Commons](#), d.p.

El viejo músico.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Para saber más

Olimpia.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

El desayuno en la hierba.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Estos son sin duda los dos cuadros más famosos de Edouard Manet. Pincha sobre ellos y encontrará más información.

Claude Monet, del que ya has visto varios cuadros, fue el pintor que dio nombre al movimiento impresionista. Los temas principales de sus cuadros son **la luz y el agua en sus variaciones momentáneas**. Los primeros cuadros como *Impresión, sol naciente* son el **deseo por atrapar el instante**. Lleva a cabo la disolución del objeto mezclándose con el aire y la luz. Pintó series de acantilados y paisajes. La más impresionante es La catedral de Rouen. La luz penetra en las sombras y la piedra se disuelve. El resultado es un cuadro tremendamente emocional.

C. Monet retratado por Auguste Renoir.
[Wikimedia Commons](#), d.p.

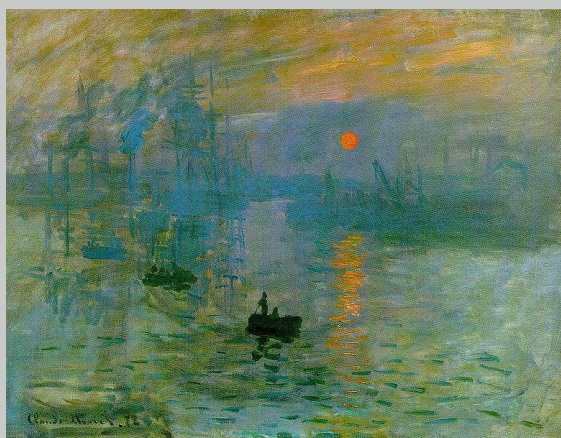

Mujer en el jardín (1867).
[Wikimedia Commons](#), d.p.

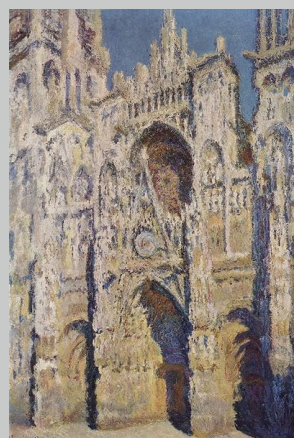

Tren en la nieve (1875).
[Wikimedia Commons](#), d.p.

Para saber más

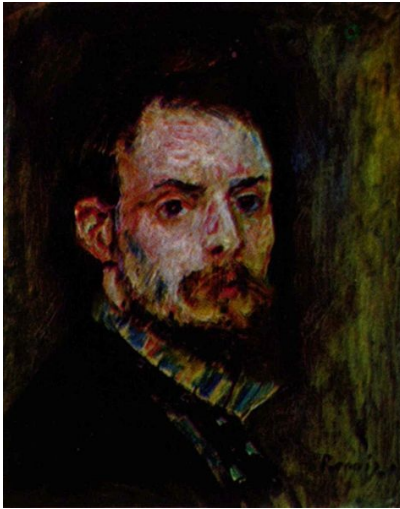

Impresion, sol naciente.
[Wikimedia Commons](#), d.p.

Catedral de Rouen (1893).
[Wikimedia Commons](#), d.p.

De nuevo, si pinchas sobre las imágenes encontrarás información adicional sobre estas famosas obras de Monet.

Autorretrato de Auguste Renoir.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Pierre-Auguste Renoir es el más alegre del grupo impresionista. Sus temas habituales son el calor, la **gente** y la **alegría de vivir**, por lo que **introduce más figuras que sus compañeros** en sus obras. Es menos intelectual y más espontáneo que ellos, y sus cuadros se caracterizan por captar a **personajes en momentos cotidianos**, sin premeditación ni posado. Una de sus obras más conocidas es ***En el Moulin de la Galette***, que vamos a ver ampliada y comentada.

Claudia Renoir jugando.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Le déjeuner des canotiers.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Para saber más

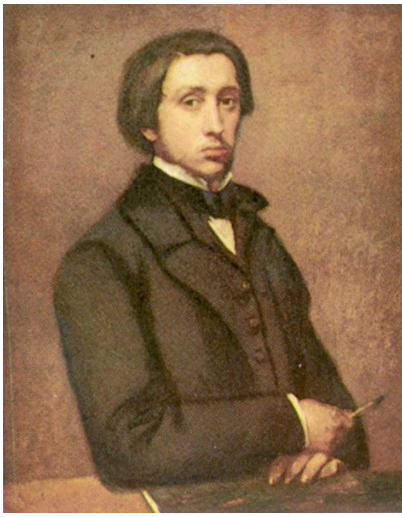

En el Moulin de la Galette (1876).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Pulsa sobre la imagen para ver un pequeño comentario sobre la obra más famosas de Renoir.

Edgard Degas es el más **clásico** del grupo. No se interesa por los paisajes, pero también trata de captar la fugacidad de la luz y del momento en **su tema preferido: las bailarinas**. No se trata de retratos idealizados, sino de **instantáneas fugaces** tomadas en momentos cotidianos, aunque eso sí, con ligeras correcciones posteriores en el taller.

Autorretrato de Edgard Degas (1855).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Bailarinas (1880).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Clase de danza (1872).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Curiosidad

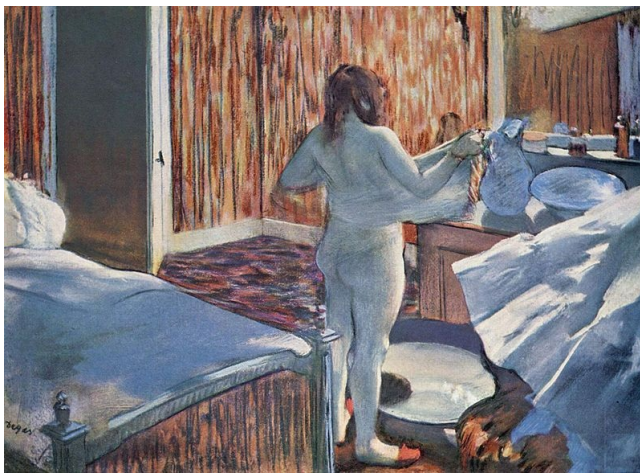
Hay muchos impresionistas más, como Berta Morisot, la única mujer del grupo, Camille Pissarro, Alfred Sisley, etc., pero con los anteriores ya tenemos un botón de muestra.

Y ahora, como resumen, vamos a ver una presentación de arte impresionista, sin texto, sólo con imágenes para recrearnos la vista.

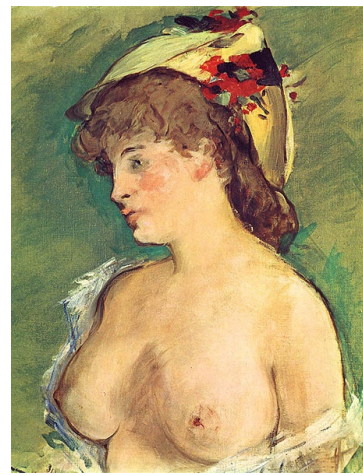
[El arte impresionista](#)

Comprueba lo aprendido

Observa los siguientes cuadros, que pertenecen a dos de los autores que hemos visto en el apartado, y señala si lo que se afirma sobre ellos es verdadero o falso.

A.

B.

La mujer de la imagen B ha sido captada en una acción cotidiana.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Yo diría que más bien está posando, mientras que la mujer de la imagen A, sí que está en una acción cotidiana.

Aunque la pincelada es suelta en ambos cuadros, se aprecian líneas que marcan contornos.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Es cosa del estilo de cada pintor. No creas que en todos y cada uno de los cuadros impresionistas las líneas desaparecen por completo.

La luz tiene un mayor protagonismo en la imagen A.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Fíjate que hay más elementos en los que se aprecia el juego de la luz sobre los distintos materiales y colores.

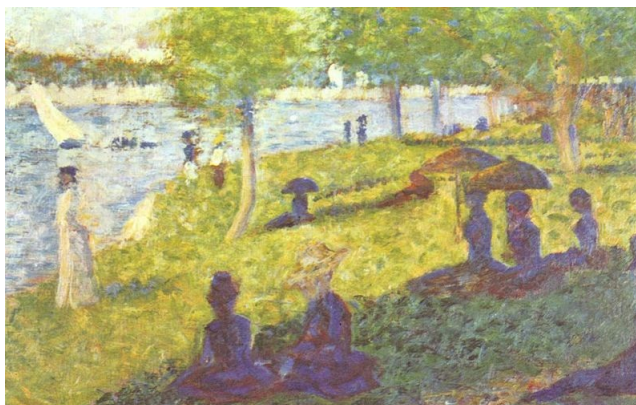
El cuadro A es de Degas y el B de Manet.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Esta era sólo para no dejarte con la duda.

4. Y después del Impresionismo ¿qué? Hacia las Vanguardias.

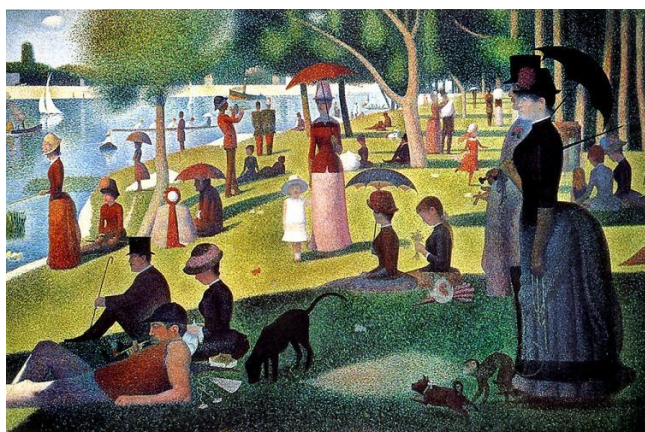
Petite esquisse, de Georges Seurat (1885).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Cuando el Impresionismo empezaba a agotarse, es decir, **en la década de los 80**, más o menos, van surgiendo **una serie de artistas** aún más **innovadores** y que tendrán muchísima repercusión en la pintura del siglo XX, ya que **abrirán el arte a nuevas formas de expresión**. Lo malo es que son tan geniales y personales que **no podemos apenas hablar de estilos ni tendencias**, sino de individualidades concretas.

A estos artistas no solo les interesa la luz, sino cuestiones más profundas. Para ellos, pintar ha de ser reflexionar, descubrir lo que está debajo de la realidad aparente.

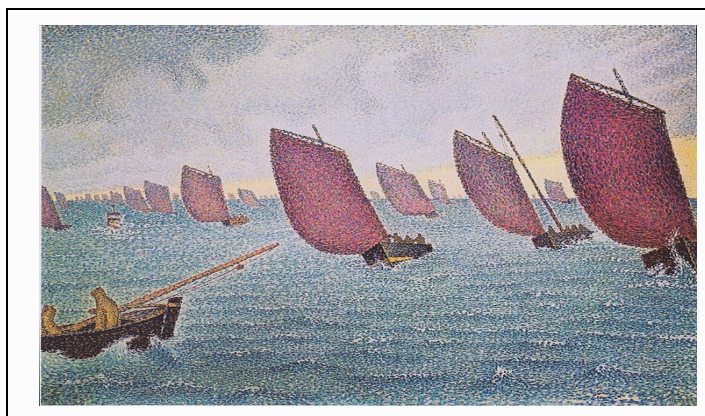
Como a los historiadores no se les ha ocurrido un nombre mejor para agrupar a todos esos artistas, se les llama **Posimpresionistas**, es decir, todo lo que hay después del Impresionismo. Lógico, ¿no?

Domingo en la Grande Jatte (1886), de Georges Seurat.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Paul Signac. *Regata* (1891). Observa como en este caso no sólo desaparecen las líneas y los contornos, sino que además las pinceladas se han reducido a puntos mínimos de color. Sin embargo, en la distancia el ojo humano recompone estas pequeñas manchas y capta las figuras.

Otros movimientos heterogéneos de finales de siglo XIX serán el **Simbolismo** y el **Modernismo**, con numerosas variantes en las que no nos vamos a detener. Algunas son muy interesantes, aunque complejas. Por ejemplo, el grupo simbolista conocido como los Rosacruz parecía más bien una secta esotérica. Si quieres conocer cosas de algunos

Do slawy, de Malczewski Jacek.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

artistas simbolistas como **G. Klimt** o **E. Schiele**, pulsa en los enlaces que encontrarás abajo, tienen obras preciosas y, sobre todo, no te pierdas la anécdota más disparatada de toda la historia del arte: la de la muñeca del simbolista-expresionista vienés **O. Kokoschka**.

Autorretrato, Egon Schiele.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Curiosidad

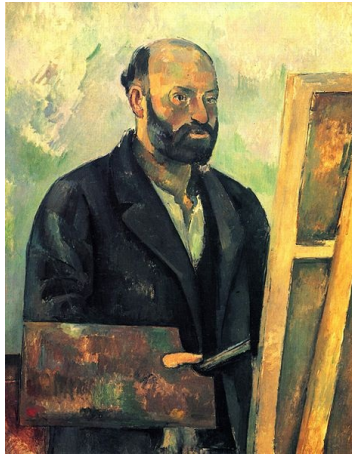
[La muñeca de Kokoschka](#) (Ficha). Si quieres conocer la historia de Kokoschka y su muñeca.

[Gustave Klimt con música de Mahler](#). Un montaje musical con imágenes del pintor modernista austriaco.

4.1 Algunos maestros del Posimpresionismo.

Ya te hemos avisado de que en esta época de transición del siglo XIX al XX es difícil señalar rasgos comunes estilísticos en las grandes figuras de la pintura. Toda Europa era una efervescencia de ideas, tendencias, estilos... y al final lo que se imponía era el genio individual de cada cual. Vamos a dar de nuevo algunas pinceladas sobre los que, sin duda, se pueden considerar grandes genios del momento (gustos aparte).

Autorretrato de Paul Cezanne (1890).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Van Gogh pintando girasoles, de Paul Gauguin (1888).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Importante

Vamos a comenzar con el exotismo de **Paul Gauguin** (1848-1903). Pero primero mira el vídeo que cuenta algunos detalles sobre su vida y obra. Pulsa sobre la imagen para verlo.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Como ya has visto, la vida de **Paul Gauguin** era toda una aventura. Este mismo dinamismo lo encontramos también en su pintura. Su trabajo **se inicia dentro del impresionismo**, aunque pronto lo abandona, **interesado sobre todo en el color**, que introduce en **manchas planas, sin perspectiva** y de **tonos muy vivos**. Aunque ya no abandonará esta tendencia, progresivamente irá introduciendo en sus cuadros el **primitivismo** que tanto le atrajo, seducido por el arte nativo de los pueblos con los que convivió y por el arte japonés.

Los temas que representa son fundamentalmente la **vida cotidiana en Tahití**, aunque cada vez más irá ganando en **simbología** y profundidad filosófica.

Es curioso que queriendo huir de la civilización occidental acabara siendo tan influyente para ella, pues **muchos de los movimientos artísticos de fines del siglo XIX y de principios del XX están en deuda con él**.

Autorretrato, de Paul Gauguin (1893).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Felicidad (1891).Pulsa sobre la imagen para ver un comentario.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Importante

Vamos ahora con un **precursor del Cubismo, Paul Cézanne**. De nuevo, comienza pulsando en la imagen para ver un vídeo sobre su vida y obra.

Bañistas (1905).

[Wikimedia Commons](#), d.p..

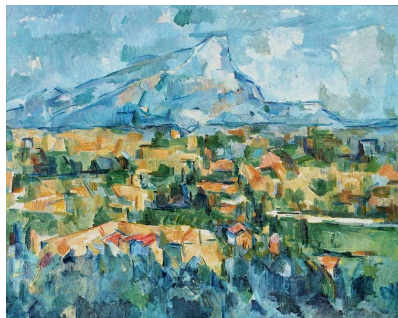
Aunque pasó casi toda su vida sin llamar la atención de los círculos artísticos, sin él no podría entenderse el arte contemporáneo, especialmente el Cubismo, por su **preocupación** no tanto por el color como **por el volumen y la geometría**.

Consideraba que todo lo que existe en **la naturaleza** es geometrizable, es decir, simplificable y **reducible a las formas geométricas fundamentales**, como círculos, cilindros, cubos... Ejemplos de esto los tenemos en series de cuadros como *La montaña Sainte-Victoire* o *Los jugadores de cartas*. Pulsa sobre cualquiera de las imágenes para ver un comentario de ambas.

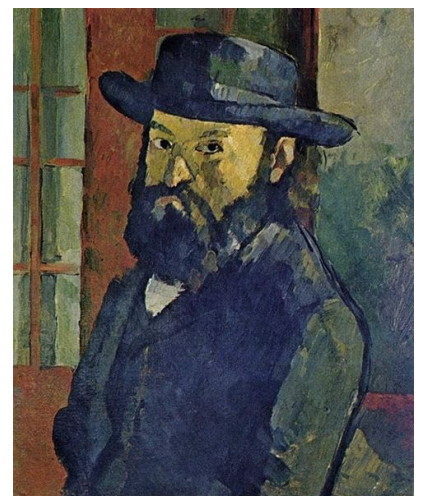
Jugadores de cartas (1893).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Montaña de Saint-Victoire (1904).

[Wikimedia Commons](#), d.p.

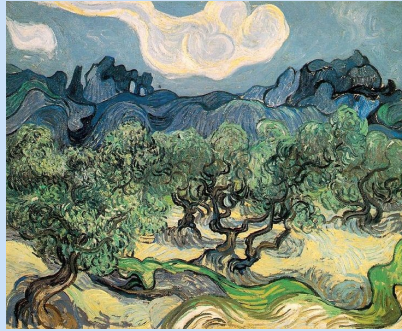

Autorretrato, de Paul Cézanne (1882).

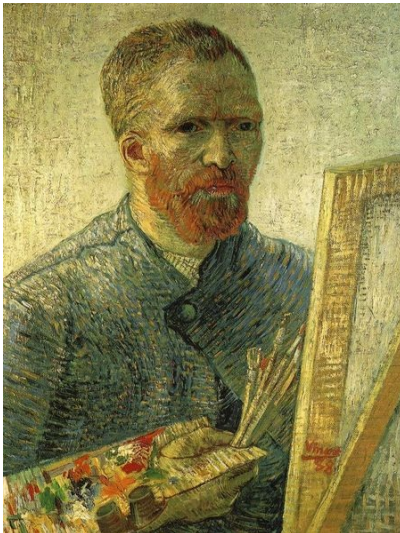
[Wikimedia Commons](#), d.p.

Importante

Y ahora vamos con uno de los locos más famosos de la historia de la pintura, **Vincent Van Gogh** . Veamos primero un vídeo sobre su vida, que encontrarás al pulsar sobre la imagen.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Autorretrato.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

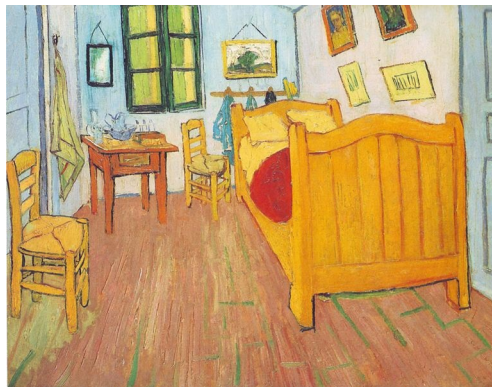
Hoy nadie duda de su genialidad, pero **cuando murió era casi un desconocido en el mundo de la pintura**. Tuvo una vida marcada por la angustia interior (tenía una enfermedad mental, y acabó suicidándose) y **pintó compulsivamente** (casi 900 cuadros y más de 1.000 dibujos), pero **apenas consiguió vender un par de cuadros**. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y hoy día varias de sus obras están en las listas de las más cotizadas del mundo (algunas casi 100 millones de dólares).

Su originalidad lo hace **inclasificable en ningún estilo**, pero sí lo podemos considerar precursor de varios, como el **Expresionismo**, por su **obsesión por captar los estados del alma**, o el **Fauvismo**, por su **libertad e intensidad en el uso del color**. Es inconfundible su típica **pincelada pastosa y retorcida**, como si fuera producto de ese desequilibrio emocional, las **líneas retorcidas y sinuosas** y el empleo de **contrastes entre colores complementarios**, como el azul con amarillo o naranja.

Noche estrellada.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

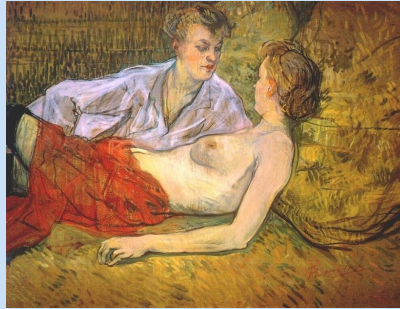

La habitación de Arlés.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Importante

Y vamos a terminar con un bohemio empedernido, la oveja descarriada de una familia aristocrática, **Henri de Toulouse-Lautrec**. Comienza mirando el vídeo sobre su obra que encontrarás al pulsar sobre la imagen.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

A **Henri de Toulouse-Lautrec**, nacido en una de las más ricas e ilustres familias de Francia, no le hizo ninguna gracia comprobar en su infancia que teniéndolo todo para ser feliz no podía disfrutar de ello a causa de una extraña enfermedad ósea que le hacía pasar casi todos los días en cama. El resultado fueron unas **piernas atrofiadas que le acomplexaron para el resto de su vida** y le hicieron renunciar a la vida elegante, para refugiarse en el París más canalla, con la compañía de las únicas personas que no le rechazaban (prostitutas, artistas cabareteros, gente de mal vivir...) El dinero abre bastantes puertas, después de todo. Su obra se adapta perfectamente a este mundo, y **destaca especialmente en la caricatura y el cartel**.

Murió antes de los cuarenta, pero dejó una profunda huella con su **mordacidad, colores planos y dibujo espontáneo**. Pocos como él **para plasmar la vida alegre, el movimiento y la fiesta**.

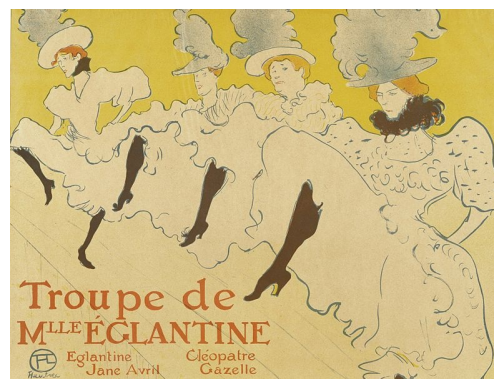
Toulouse-Lautrec.

[Wikimedia C](#), d.p.

La cama.(Pulsa para ampliar)

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Poster.

[Wikimedia Commons](#), d.p.

Comprueba lo aprendido

Ésta es para ver más cuadros, pero te lo voy a poner difícil porque no he buscado lo más típico. Igual te llevas alguna sorpresa. Relaciona cada obra con su autor.

Un par de zapatos

- ☐ Gauguin
- ☐ Van Gogh

Casi, pero no.

Efectivamente, aunque no lo parezca.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)

Calaveras.

- ☐ Toulouse_Lautrec
- ☐ Cézanne

Frío, frío. No parece muy alegre.

Premio.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)

Coche de caballos.

- ☐ Cézanne
- ☐ Toulouse-Lautrec

Pues va a ser que no.

Efectivamente. es el coche de caballos de su padre.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)

Importante

Francisco de Goya y Lucientes nació en la localidad aragonesa de Fuendetodos (cerca de Zaragoza) el 30 de marzo de 1746. En 1763 viajó a Madrid, donde hizo amistad con Francisco Bayeu, **pintor de la corte**, con cuya hermana Josefa se casó en 1774. A él se debe que participara en encargos importantes para la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

También viajó por Italia (Roma, Venecia, Génova...) y a su vuelta a España se instaló en Madrid y comenzó a trabajar para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

En el invierno de 1792, Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó su estilo. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabó al aguafuerte la primera de sus grandes series de grabados, Los caprichos, en los que, con profunda ironía, satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época. Otras series fueron los Desastres de la guerra, los Disparates y la Tauromaquia.

Durante la Guerra de Independencia española (1808-1814) retrata la crueldad humana. En 1814 realizó El 2 de mayo de 1808 en Madrid: la carga de los mamelucos y El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío.

Al finalizar la guerra de la Independencia el descenso en el número de encargos marcó su evolución. De esa época es la célebre serie de **Pinturas Negras** (1820, Museo del Prado), llamadas así por su contenido y colorido. Constituyen una amarga denuncia de los aspectos más oscuros del ser humano.

Con la situación política de España durante el reinado absolutista de Fernando VII, se instaló en Francia. Murió en Burdeos, en la noche del 15 al 16 de abril de 1828.

Considerado por muchos como "El Padre del Arte Moderno", ha influido enormemente en movimientos artísticos posteriores como el Impresionismo, el Expresionismo, el Surrealismo, etc.

Importante

El Realismo

El Realismo apareció en Francia hacia 1850, y trata de captar la realidad tal y como ésta es, de manera que cualquiera pueda entender la obra y que sea accesible para toda la sociedad.

El realismo se basa en planteamientos sociales y políticos progresistas, no olvidemos que 1848 es el año de publicación del Manifiesto Comunista, de Marx y Engels.

También pretende ser un arte científico, porque se basa en lo que captan nuestros sentidos, sin darle a eso valores metafísicos o espirituales. Fue determinante la influencia de la fotografía, desarrollada en ese tiempo, que permitía capturar momentos de vida.

Podemos dividir la pintura realista en dos tendencias: pintura de paisajes y de figuras.

La pintura de paisajes

Destaca la Escuela de Barbizon, un grupo de pintores que sirven de transición entre el paisaje romántico y el Realismo. Fueron los inventores de la pintura "au plain air", es decir, la realizada al aire. Tienen como único motivo de pintura, el paisaje.

La pintura de figuras

Los principales maestros de esta faceta del Realismo son Courbet, Daumier y Millet.

Importante

El impresionismo

El Impresionismo, que surgió en 1865, adoptó las últimas teorías ópticas de la época, y se basó en los siguientes principios:

- Captación de la luz
- Los colores
- El dibujo desaparece,
- Apariencias sucesivas,
- Trabajo al aire libre,

Los principales maestros impresionistas son:

- Edouard Manet
- Claude Monet.
- Pierre-Auguste Renoir
- Edgard Degas.

Importante

El postimpresionismo

Cuando el Impresionismo empezaba a agotarse, es decir, en la década de los 80, van surgiendo una serie de artistas aún más innovadores y que tendrán muchísima repercusión en la pintura del siglo XX.

El primer movimiento será el **Puntillismo o Divisionismo**, de pintores como P. Signac y G. Seurat.

Otros movimientos heterogéneos de finales de siglo XIX serán el **Simbolismo y el Modernismo**

Destaca **Gauguin**. Su trabajo se inicia dentro del impresionismo, aunque pronto lo abandona, interesado sobre todo en el color, que introduce en manchas planas, sin perspectiva y de tonos muy vivos. Aunque ya no abandonará esta tendencia, progresivamente irá introduciendo en sus cuadros el primitivismo que tanto le atrajo, seducido por el arte nativo de los pueblos con los que convivió y por el arte japonés.

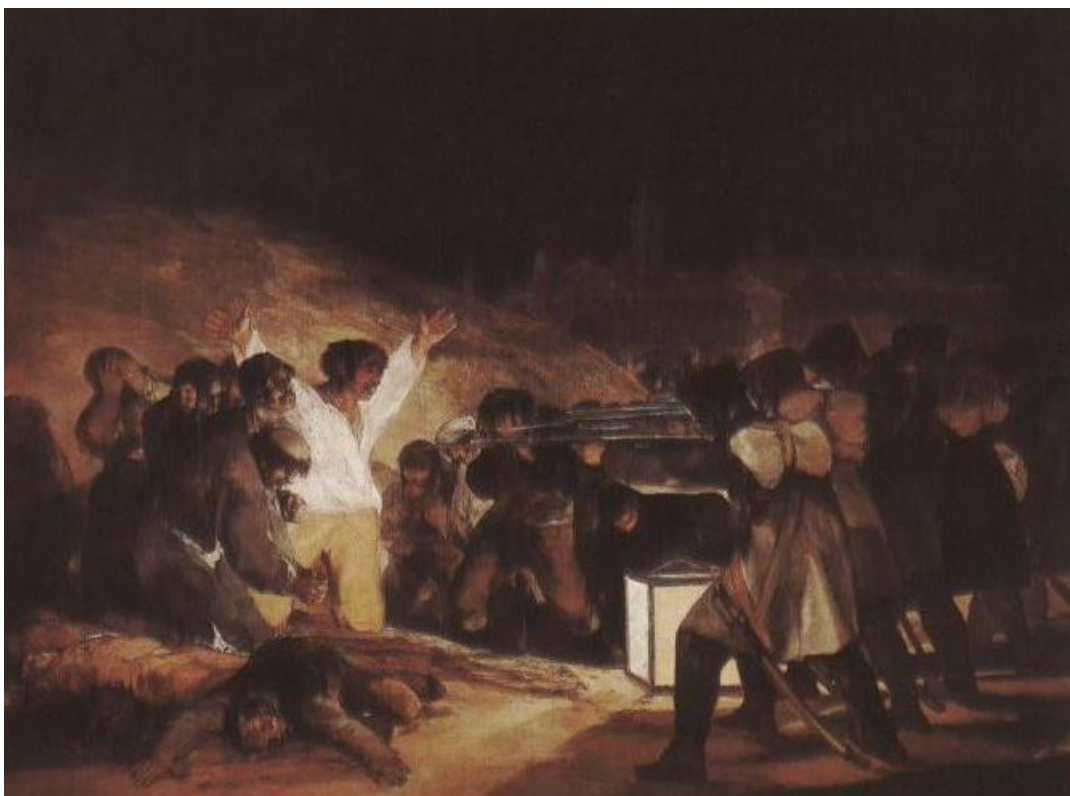
Cézanne consideraba que todo lo que existe en la naturaleza es geometrizable, es decir, simplificable y reducible a las formas geométricas fundamentales, como círculos, cilindros, cubos...

Van Gogh. Su originalidad lo hace inclasificable en ningún estilo, pero sí lo podemos considerar precursor de varios, como el Expresionismo, por su obsesión por captar los estados del alma, o el Fauvismo, por su libertad e intensidad en el uso del color. Es inconfundible su típica pincelada pastosa y retorcida, como si fuera producto de ese desequilibrio emocional, las líneas retorcidas.

Toulouse-Lautrec es un revolucionario del arte gráfico, especialmente la caricatura y el cartel. Dejó una profunda huella, pues con su mordacidad, colores planos y dibujo espontáneo, pocos como él para plasmar la vida alegre, el movimiento y la fiesta.

6. Para aprender, hazlo tú

1. Observa la siguiente imagen sobre un famoso cuadro de Goya y responde a las preguntas que se plantean a continuación.

Comprueba lo aprendido

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

Esta obra se conoce como *Los fusilamientos del tres de mayo*

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

El tres de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío

Este cuadro hace pareja con otro famoso que se conoce como *El dos de mayo*

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Hace referencia al levantamiento del pueblo de Madrid contra un destacamento de mamelucos franceses.

Al representar a los soldados franceses, sin rostro, Goya nos comunica una idea "*no son nadie*"

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Tal vez una gris máquina de guerra. No hay ni un solo oficial ni mando a uno y otro lado....

Los fusilamientos del tres de mayo es la primera gran obra moderna de la locura de la violencia.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Y además una gran obra revolucionaria

2. Lee el siguiente texto y señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

"Recientemente se ha abierto una exposición que pretende ser de pintura. El transeúnte entra y un espectáculo cruel se presenta a sus ojos espantados: cinco o seis alienados, una mujer entre ellos, un grupo de desgraciados tocados por la locura de la ambición, se han dado cita para exponer sus obras....Esos supuestos artistas se denominan intransigentes, impresionistas; cogen telas, color y brochas, lanzan al azar algunos tonos y acaban firmando..."

Espantoso espectáculo de vanidad humana que se extravía hasta la demencia. ¡A ver quién le explica al señor Pissarro, que los árboles no son violetas...! ¡Qué alguien le diga al señor Degas que en arte hay algunas cualidades que tienen un nombre: el dibujo, el color, la ejecución....! ¡Que intenten explicarle al señor Renoir que el torso de una mujer no es un amasijo de carnes en descomposición con manchas verdes, violáceas!"

Comprueba lo aprendido

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La pintura impresionista es un espectáculo *cruel*

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

La pintura impresionista tiene una gran incidencia en su desarrollo de la fotografía

El impresionismo es un arte de finales del siglo XIX

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Se considera a Manet como "padre" del impresionismo.

Importantes pintores impresionistas fueron Pissarro, Degas y Renoir

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Son impresionistas entre otros pintores conocidos

Para Renoir el torso de una mujer no era un amasijo de carnes en descomposición con manchas verdes o violáceas

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Tenía una exuberante facilidad para la pintura.

Aviso legal

El presente texto (en adelante, el "**Aviso Legal**") regula el acceso y el uso de los contenidos desde los que se enlaza. La utilización de estos contenidos atribuye la condición de usuario del mismo (en adelante, el "**Usuario**") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal publicado en el momento de acceso al sitio web. Tal y como se explica más adelante, la autoría de estos materiales corresponde a un trabajo de la **Comunidad Autónoma Andaluza, Consejería de Educación, Cultura y Deporte (en adelante Consejería de Educación, Cultura y Deporte Andaluza)**.

Con el fin de mejorar las prestaciones de los contenidos ofrecidos, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte Andaluza se reservan el derecho, en cualquier momento, de forma unilateral y sin previa notificación al usuario, a modificar, ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios del sitio web que da soporte a los contenidos educativos objeto del presente Aviso Legal. En consecuencia, se recomienda al Usuario que lea atentamente el presente Aviso Legal en el momento que acceda al referido sitio web, ya que dicho Aviso puede ser modificado en cualquier momento, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

1. Régimen de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los contenidos del sitio web

1.1. Imagen corporativa

Todas las marcas, logotipos o signos distintivos de cualquier clase, relacionados con la imagen corporativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte Andaluza que ofrece el contenido, son propiedad de la misma y se distribuyen de forma particular según las especificaciones propias establecidas por la normativa existente al efecto.

1.2. Contenidos de producción propia

