

TEMA 1

El Impresionismo

EL IMPRESIONISMO

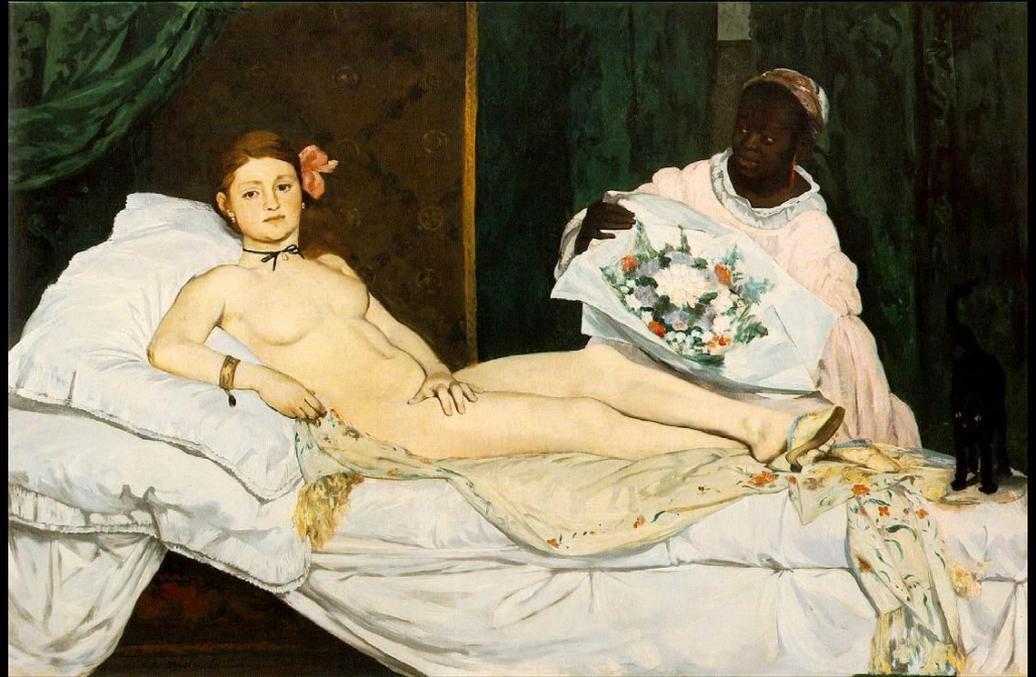
- Gran movimiento de ruptura, finales del siglo XIX
- INICIOS: Exposición en casa del fotógrafo Charles Nadar (Boulevard des Capucines, París). Los renegados del Salón
- Grupo cerrado con encuentros continuos en el París de fines del siglo XIX: Academie Suisse, Café Guerbois.
 - Claude Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cezanne, Degas, Morisot
- Reflexiones en torno al nombre del movimiento
- Reflexiones en torno a la perdurabilidad del movimiento

Los cafés de París

Las influencias del Impresionismo

- MANET

«Usted tan sólo es el primero en la decrepitud de su arte.» Crítica de Charles Baudelaire ante la *Olimpia*.

Las influencias del Impresionismo

Los Clásicos:

Giorgione

Tiziano

Velázquez

Vista del jardín de la Villa Medici de Roma con la estatua de Ariadna, Hacia 1630., Madrid, Museo del Prado.

713

Las influencias del Impresionismo

- Paisajismo Inglés
 - Constable
 - Turner

Las influencias del Impresionismo

- Eugene Boudin
- EL PLENARISMO (pintura *au plein air*)

Las influencias del Impresionismo

- **Escuela de Barbizon:** interés por representar la Naturaleza, los cambios atmosféricos, los distintos momentos del día
- Theodor Rousseau, Daubigny, Camille Corot, Millet

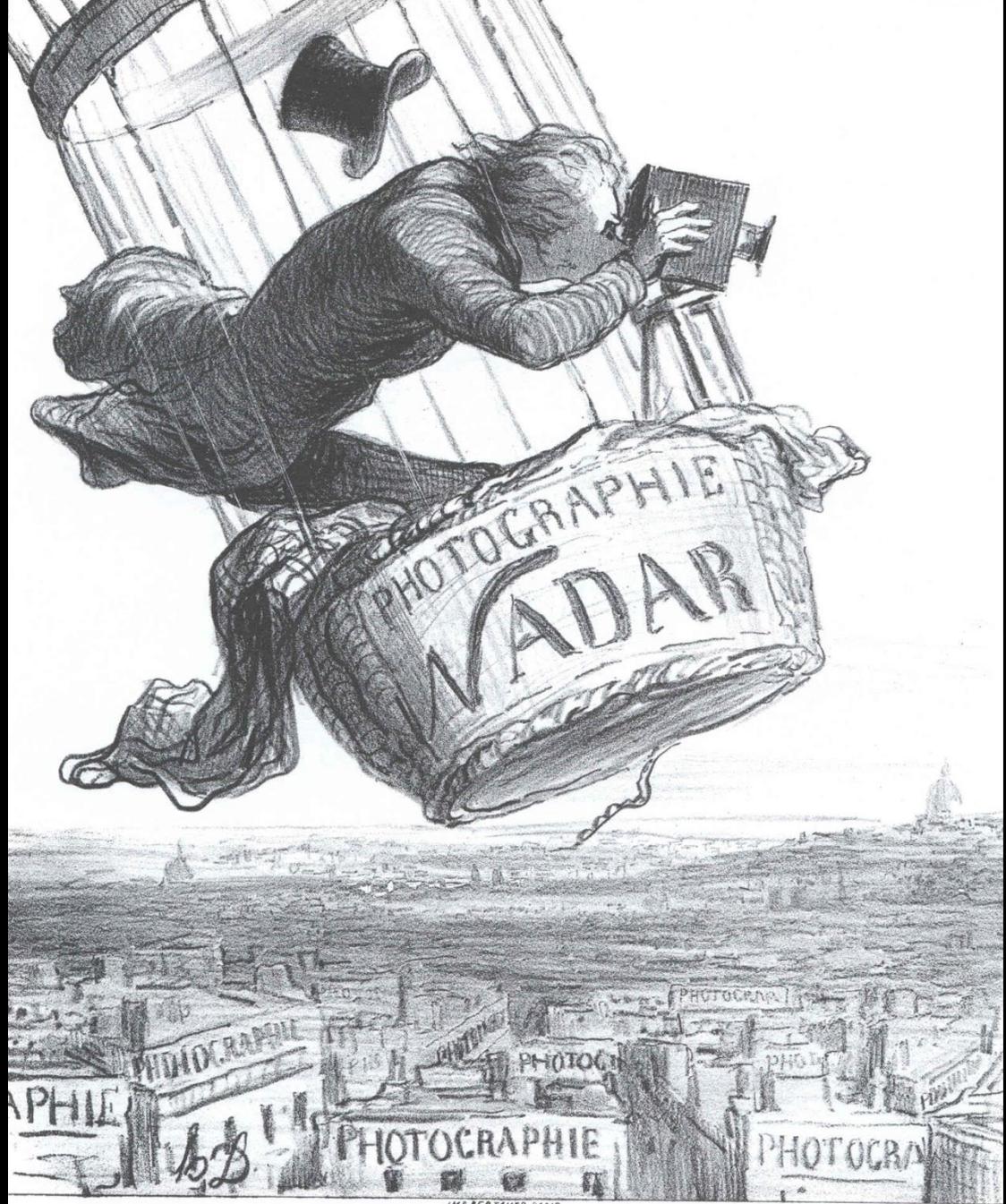
Las influencias del Impresionismo

- FOTOGRAFÍA

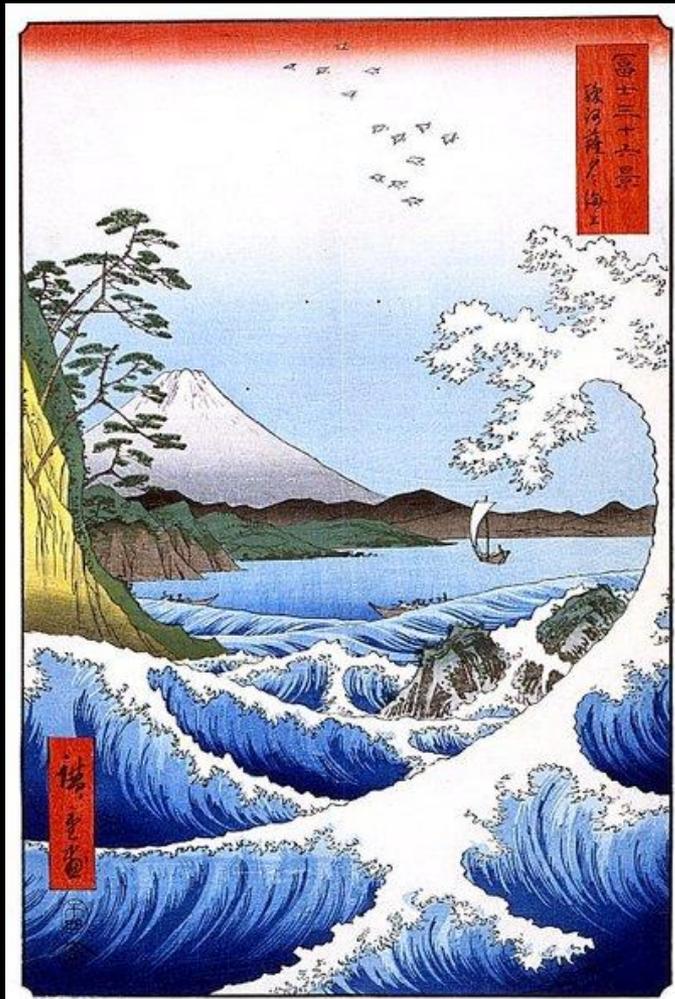
Nadar, *Sara Bernhardt*.

NADAR élevant la Photographie à la hauteur de l'Art

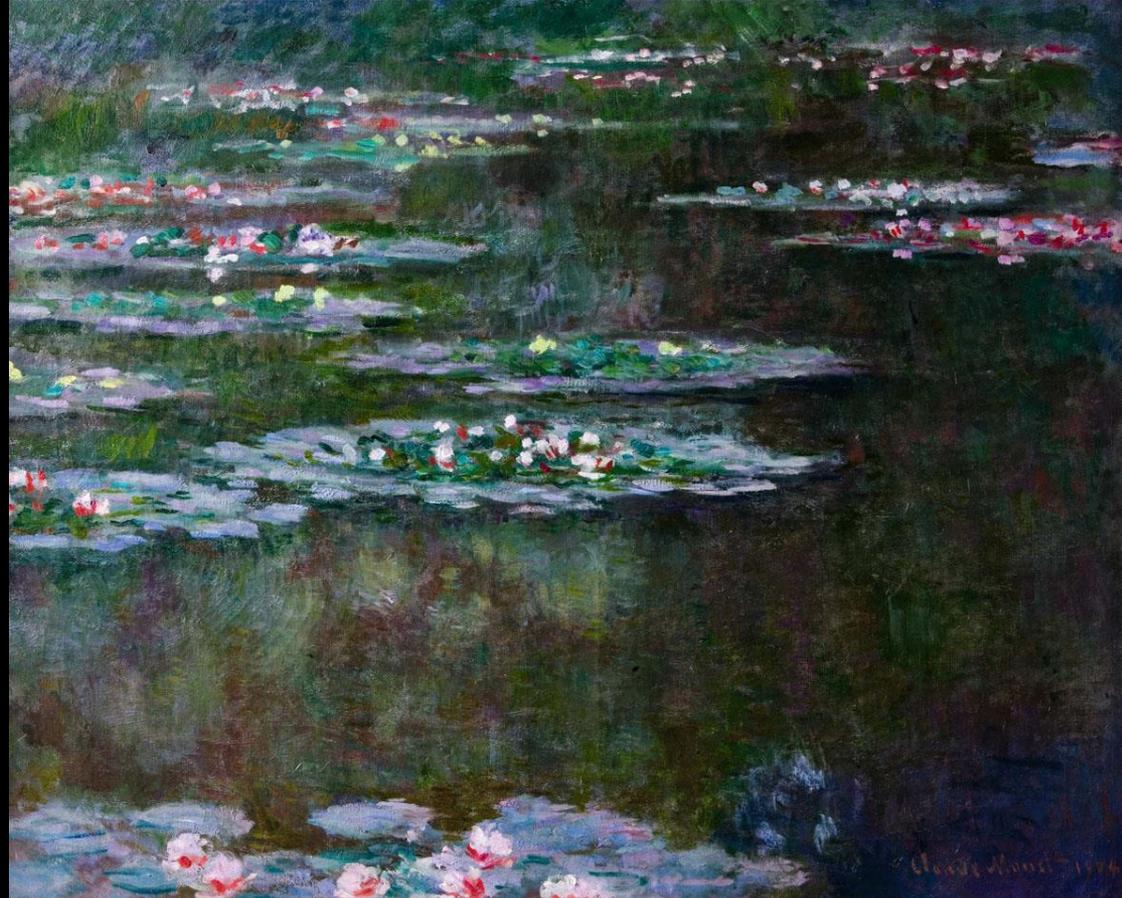
Las influencias del Impresionismo

- ESTAMPA JAPONESA: Hiroshige, Utamaro, Hokusai

Características

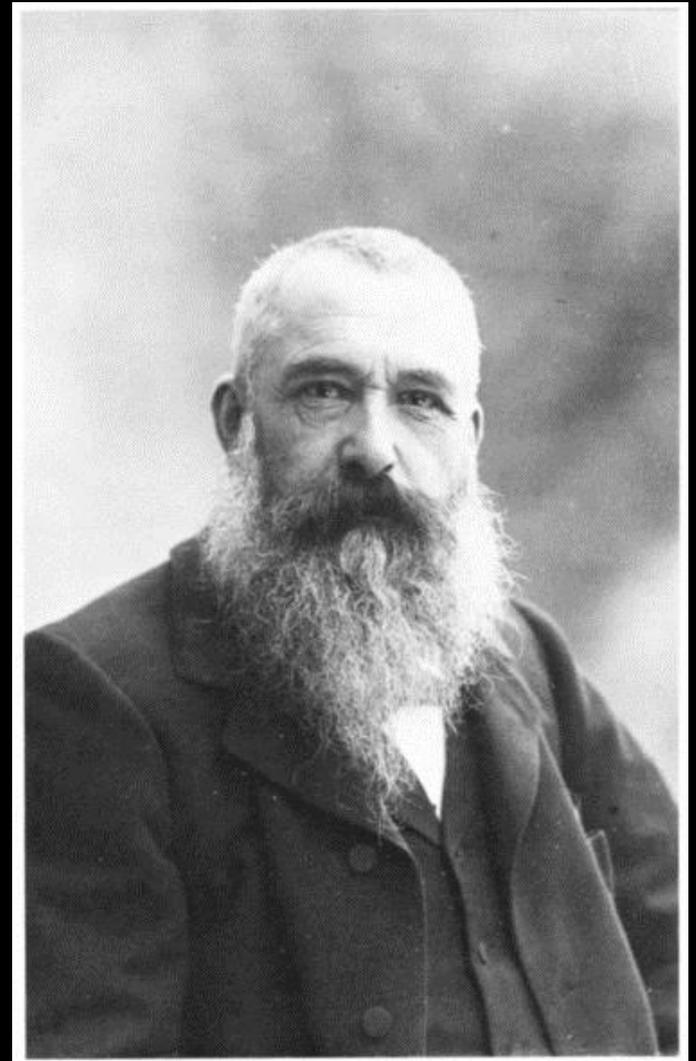
- **DEFINICIÓN:** Sistema de pinturas que consiste en reproducir pura y simplemente la **IMPRESIÓN** tal y como se ha percibido
- **Importancia de la LUZ y sus variaciones:** investigación lumínica
- **PINCELADA:** suelta, toques de color yuxtapuestos, forma de coma
- **PALETA:** rica en colorido, huyen del negro y los colores oscuros

CLAUDE MONET

(1840 – 1926)

- Paradigma del arte contemporáneo
- Orígenes muy difíciles
- Conoce y admira a Boudin y Manet
- Aglutina al grupo impresionista
- Busca la renovación plástica
- Incomprendido. Ayudas:
 - Boudin y Manet
 - Paul Durand – Ruel

CARACTERÍSTICAS

- Pintura de paisajes puros, tomada del natural
- Técnica muy rápida: captación luz y color del momento fugaz
- Convencido de la irrepetibilidad del momento
- Pincelada: corta, cargada de pasta, en forma de coma
- Colores: puros y yuxtapuestos
- Luminosidad vibrante

PRIMERA ETAPA

- Ya pinta al aire libre en sus inicios
- Incluye a la figura humana, muchas veces es la protagonista
- Desengaño (Salón): se vuelca hacia el paisaje, la plasmación de la luz y el instante

Camille (1866)

Kunsthalle, Bremen (Alemania)

Manet, Desayuno sobre la hierba, 1863.

Monet, Desayuno sobre la hierba, 1865.

*Mujeres en el
jardín, 1867,
París, Museo
d'Orsay*

*El Hotel Des Roches
Noires (1870)
Musée d'Orsay (Paris)*

ETAPA DE ARGENTEUIL (AÑOS 70)

- 1872: Se traslada a Argenteuil, donde instala su taller flotante
- Pintará *au plein air*, pintura muy personal, sensible, fresca y luminosa
- Le interesa la naturaleza íntima, como mero espectáculo visual
- Quiere representar la atmósfera, lo hace con variaciones de luz y color
- Le interesan los reflejos ópticos en el agua
- Pincelada cada vez más suelta
- NACE EL IMPRESIONISMO

Impresión: Sol Naciente (1872)
Musée d'Orsay (París)

Turner & Delacroix

*Impresión, sol
naciente, 1872*

Amapolas en Argenteuil (1873)
Musée d'Orsay (Paris)

Carnaval en el Boulevard des Capucines (1873)
Museo Pushkin (Moscú)

El Puente de Argenteuil (1874)
Musée d'Orsay

*El Paseo – Mujer
con quitasol (1875)*
National Gallery
(Londres)

LAS SERIES

- En 1877 comienza sus **series**:
 - El tema siempre será el mismo
 - Se repite a distintas horas, con otra luz, meteorología o estación
 - Modifica la atmósfera en cada lienzo
 - Trabaja a veces con varios lienzos a la vez
 - Llega a la desintegración del objeto
- Son los años 80 del siglo XIX, pasando por
 - Argenteuil
 - Vétehuil

La estación de Saint Lazare (1877)

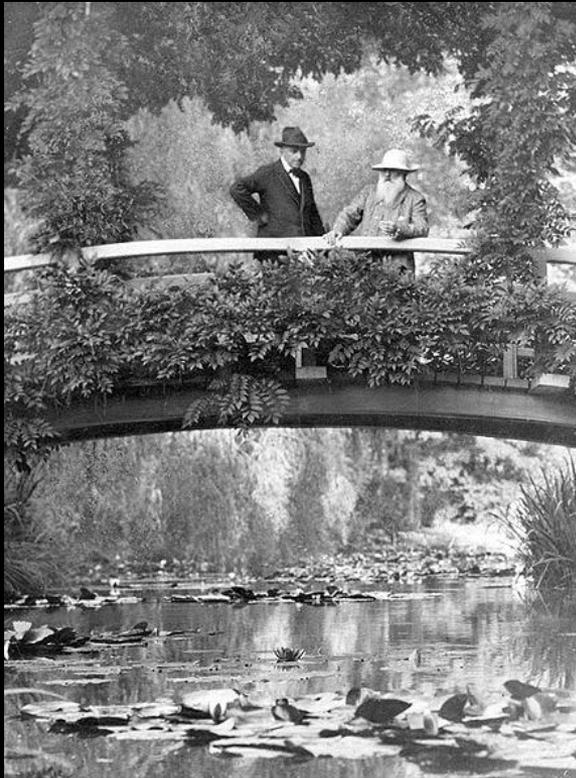

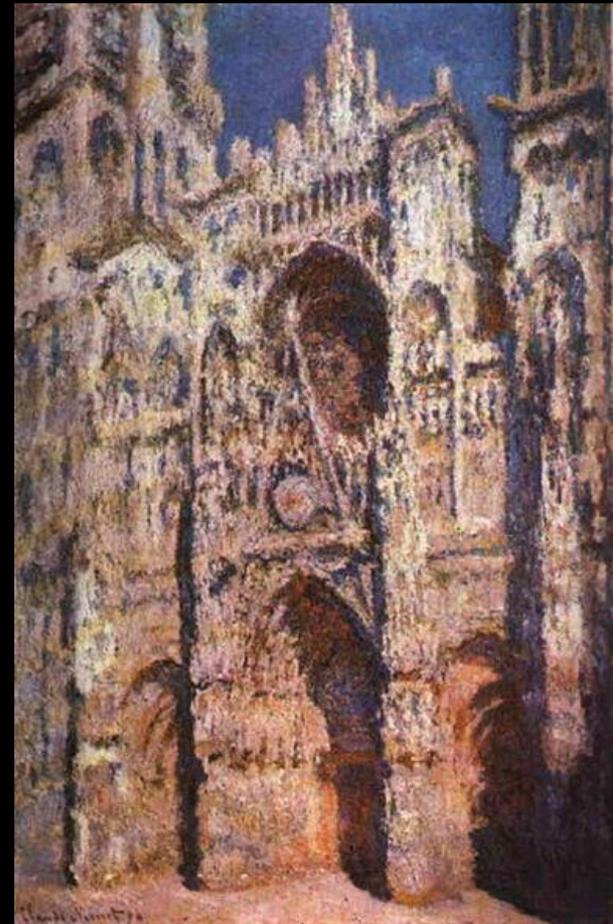
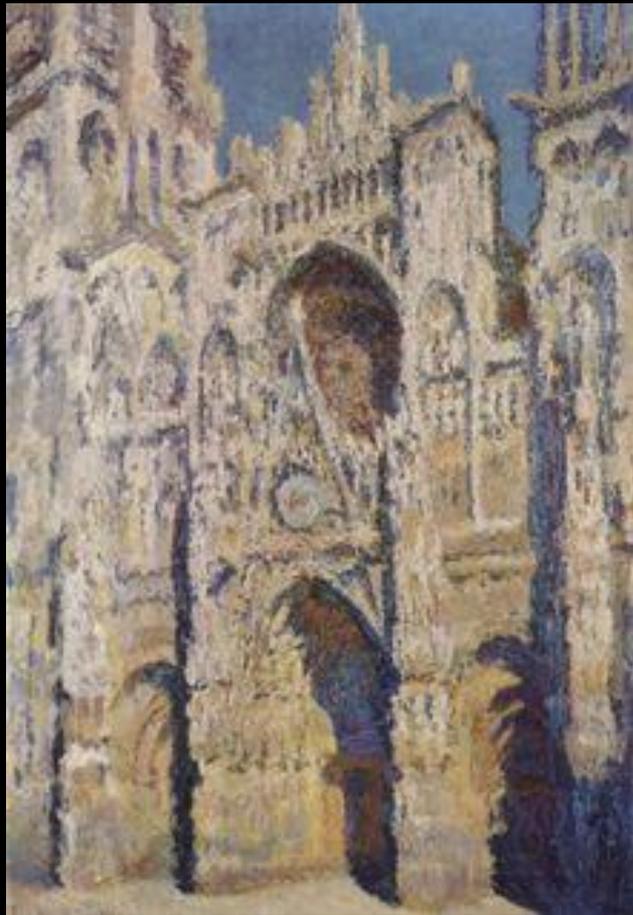

La Rue Montorgueil
(1878)
Musée d'Orsay (Paris)

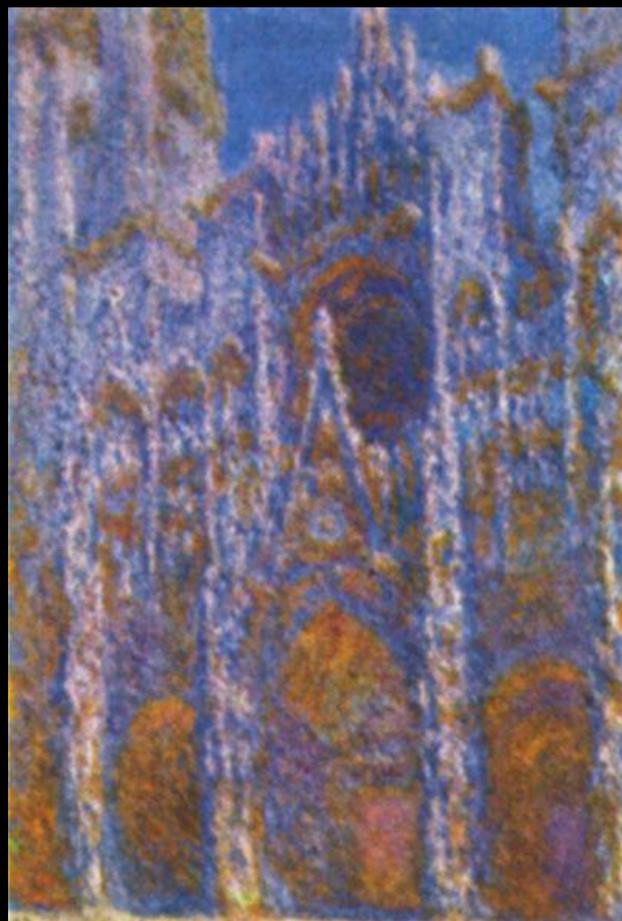
AÑOS TARDÍOS – GIVERNY

- Desde los años 90 se traslada a su famosa casa entre Giverny y Vernon, con jardines trabajados por él mismo
- Realiza sus series más famosas , extensas y con infinitos matices

Catedral de Rouen (1890 – 1894)

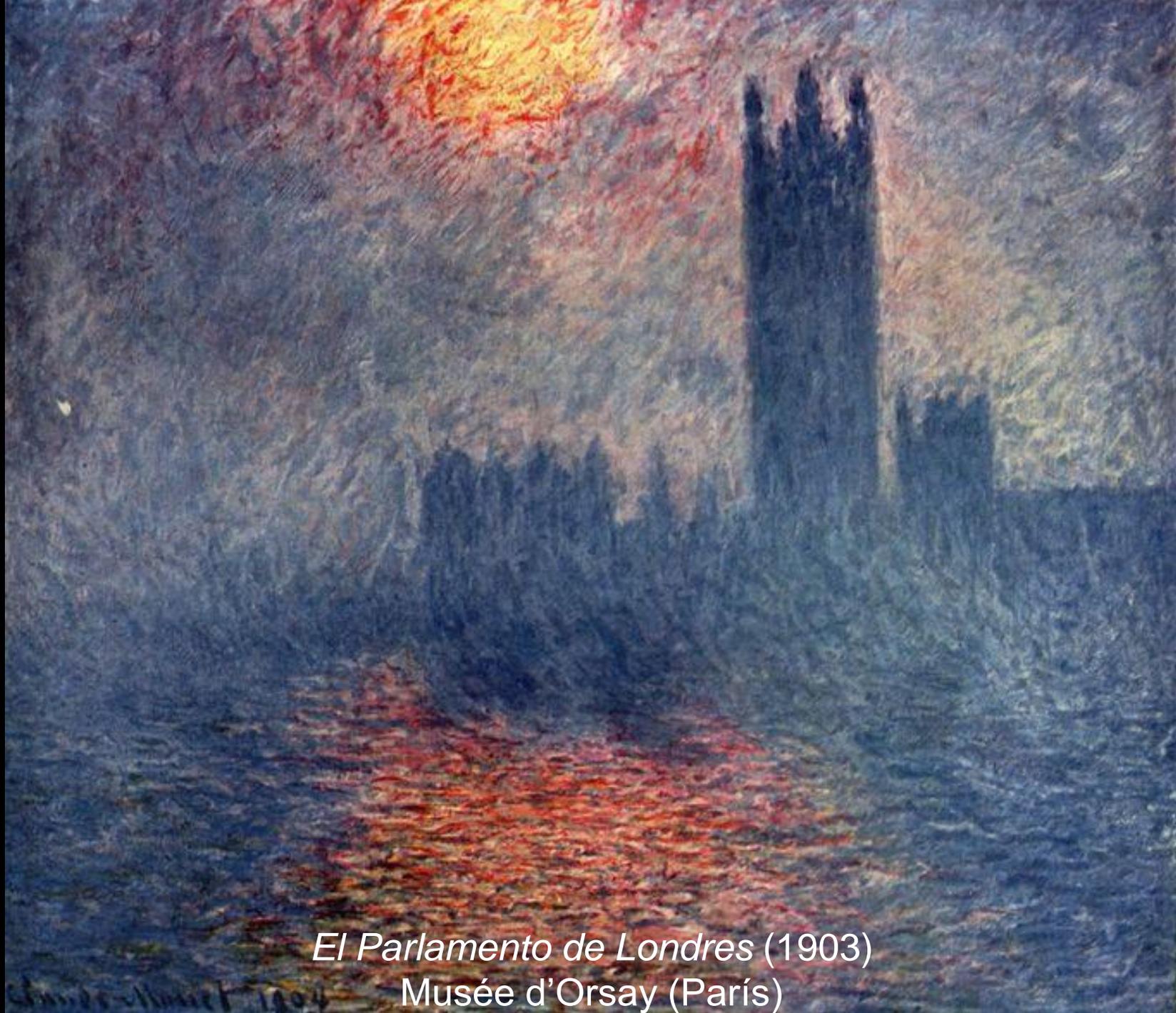
Catedral de Rouen (1890 – 1894)

Nenúfares
(1899)
National Gallery
(Londres)

Nenúfares (1903)

El Parlamento de Londres (1903)

Musée d'Orsay (París)

Autorretrato (1917)
Musée d'Orsay (París)

PIERRE – AUGUSTE RENOIR (1841 – 1919)

Características

- Considerado el pintor de la “alegría de vivir”, con obras llenas de optimismo → contradicción: vida llena de penurias y desgracias
- Temas ligados a la gracia, la diversión y el cortejo
- Atmósfera radiante, llena de plenitud
- Maravillosa luz que brota del lienzo y lo inunda todo
- **PRIMERA ETAPA:** Formación como decorador de porcelana en Limoges. Estilo rococó, copiando a Watteau o Fragonard.

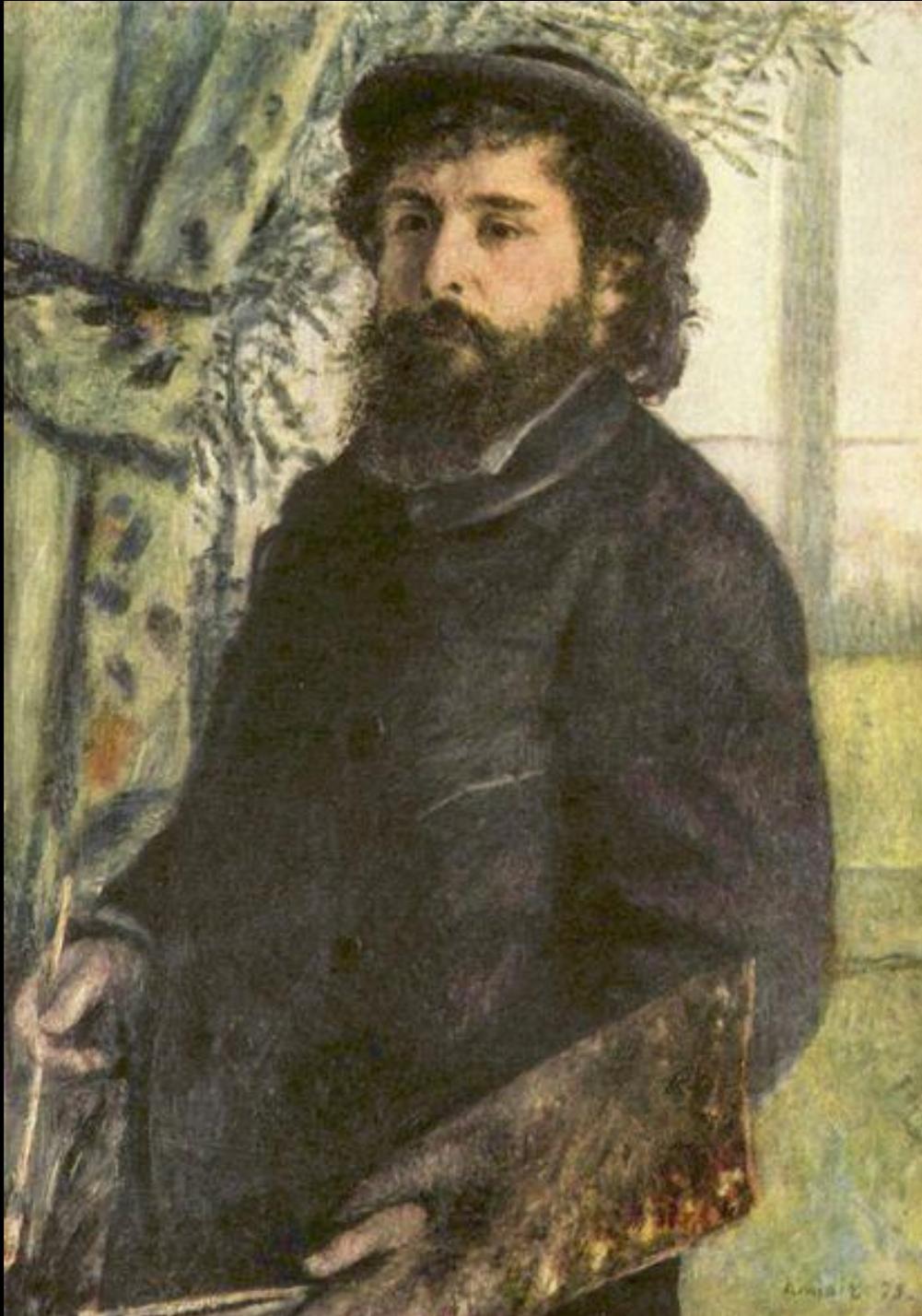

El matrimonio Sisley
(1868)
Wallraf-Richartz
Museum (Colonia)

ETAPA IMPRESIONISTA

(1874 – 1883)

- Es su gran etapa
- Su año más fecundo es 1876
- Junto a Monet se convierte en el verdadero líder del Impresionismo
- CARACTERÍSTICAS:
 - Atmósfera radiante, llena de plenitud
 - Maravillosa luz que brota del lienzo y lo inunda todo
 - Pintura al aire libre
 - Pincelada suelta
 - Colores puros
 - Eliminación del negro: sombras coloreadas
 - Cierta disolución del dibujo sin llegar a perderlo nunca

Retrato de Monet (1875)
Musée Marmottan (París)

«un montón de carnes en descomposición en el cual unas manchas verdes y violáceas indican un estado de completa putrefacción.»

Albert Wolff, *Le Figaro*

Torso de mujer al sol (1876)
Musée d'Orsay (París)

El columpio (1876)
Musée d'Orsay (París)

Moulin de la Galette, 1876

Moulin de la Galette fotografiado por Atget.

Madame Charpentier y sus hijas
(1878)
Metropolitan Museum of Art (Nueva York)

En la terraza (1881)
Art Institute of Chicago

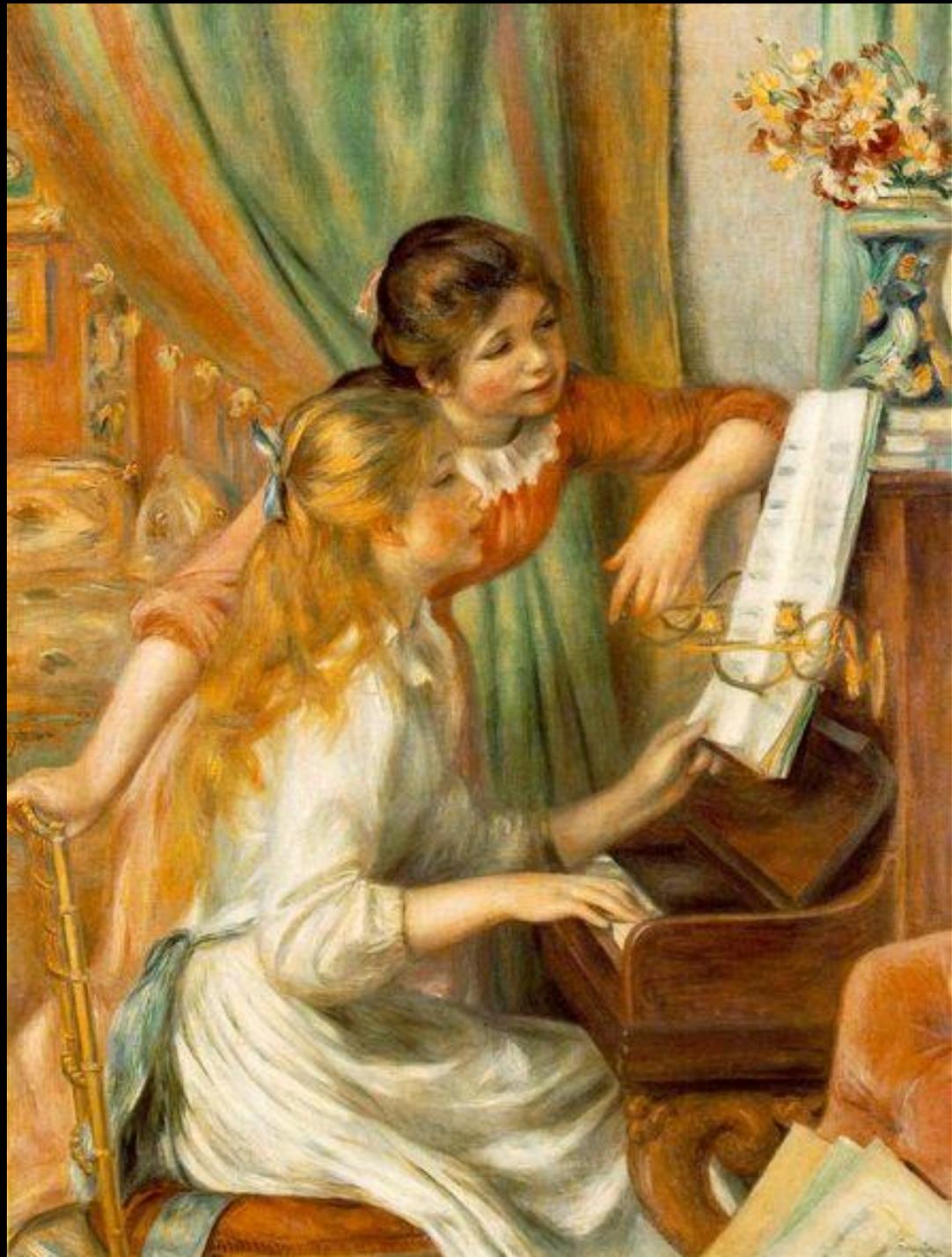
El almuerzo de los remeros (1881) Colección Philips (Philadelphia)

ETAPA DE CRISIS (1883 – 1919)

- 1883: Comienza a dudar de la viabilidad del Impresionismo
- Inicia nueva etapa como admirador de los clásicos (Rafael)
- CARACTERÍSTICAS:
 - Recuperación del dibujo
 - Pincelada más académica
 - Colores más fríos y ácidos
- Se trata de una etapa olvidada, pero con obras brillantes
- Consigue superar las penurias económicas
- Contrae REUMATISMO: le impide pintar, pero se hace anudar los pinceles a las muñecas para seguir pintando su tema favorito, cortejo a muchachas jóvenes, alegría de vivir.

Joven con sombrero (1884)

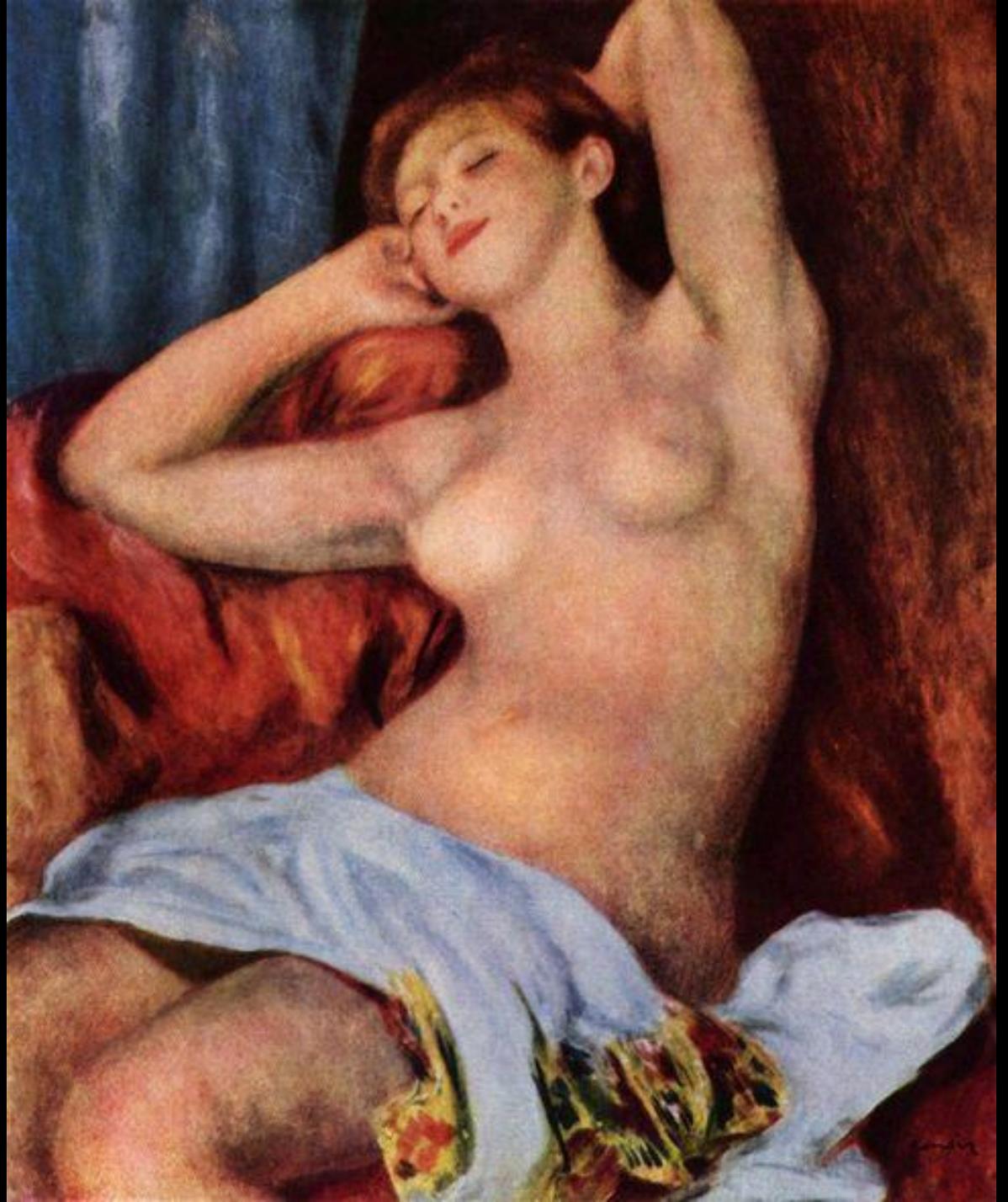
Jóvenes al piano (1892)
Musée d'Orsay (París)

Las grandes bañistas (1888) Museum of Art (Philadelphia)

Joven bañista (1892)
Metropolitan Museum of Art
(Nueva York)

La bañista adormecida
(1897)
Colección Reinhardt
(Winthertur)

«decidí ponerme las calzas de algodón durante unos momentos; y mi padre –conteniendo la rabia, que parecía que iba a estallar de un momento a otros – consiguió terminar el cuadro, a pesar de las continuas contorsiones que yo hacía para rascarme.» *Renoir – Souvenirs de mon père*, París, 1948.

Claude Renoir en clown (1909)
Musée de l'Orangerie (París)

EDGAR DEGAS

(1834 – 1917)

Biografía

- Nacido en París como Hilarie Germain Edgar de Gas
- Se forma en el Taller de LAMOTHE y en la Escuela de Bellas Artes parisina
- Familia adinerada: menos problemática social que sus compañeros
- Nunca se consideró miembro del grupo, pero exponía con ellos, iba a sus cafés y comparte la pincelada
- Se declara seguidor de la pintura de Ingres
- Es un impresionista que no sigue los planteamientos de pintura al aire libre, destaca por la CAPTACIÓN DE INTERIORES; que es su gran aportación al movimiento

Rasgos estilísticos

- **CARACTERÍSTICAS**
 - Captación de interiores
 - Por su color y su luz no sería impresionista
 - Por su pincelada es totalmente impresionista
 - Técnica excelente
 - Le gusta captar la figura humana y el espacio
 - Cuadros descentrados, perspectivas audaces. Figuras cortadas
- **INFLUENCIAS**
 - Estampa japonesa
 - Tertulias del Café Guerbois
 - Fotografía: nuevos puntos de vista

ETAPA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN (hasta 1874)

- Sigue las enseñanzas recibidas en la Academia y en el Taller de Lamothe
- Cultiva en abundancia el retrato
- Investiga los efectos de la luz, pero siempre en interiores

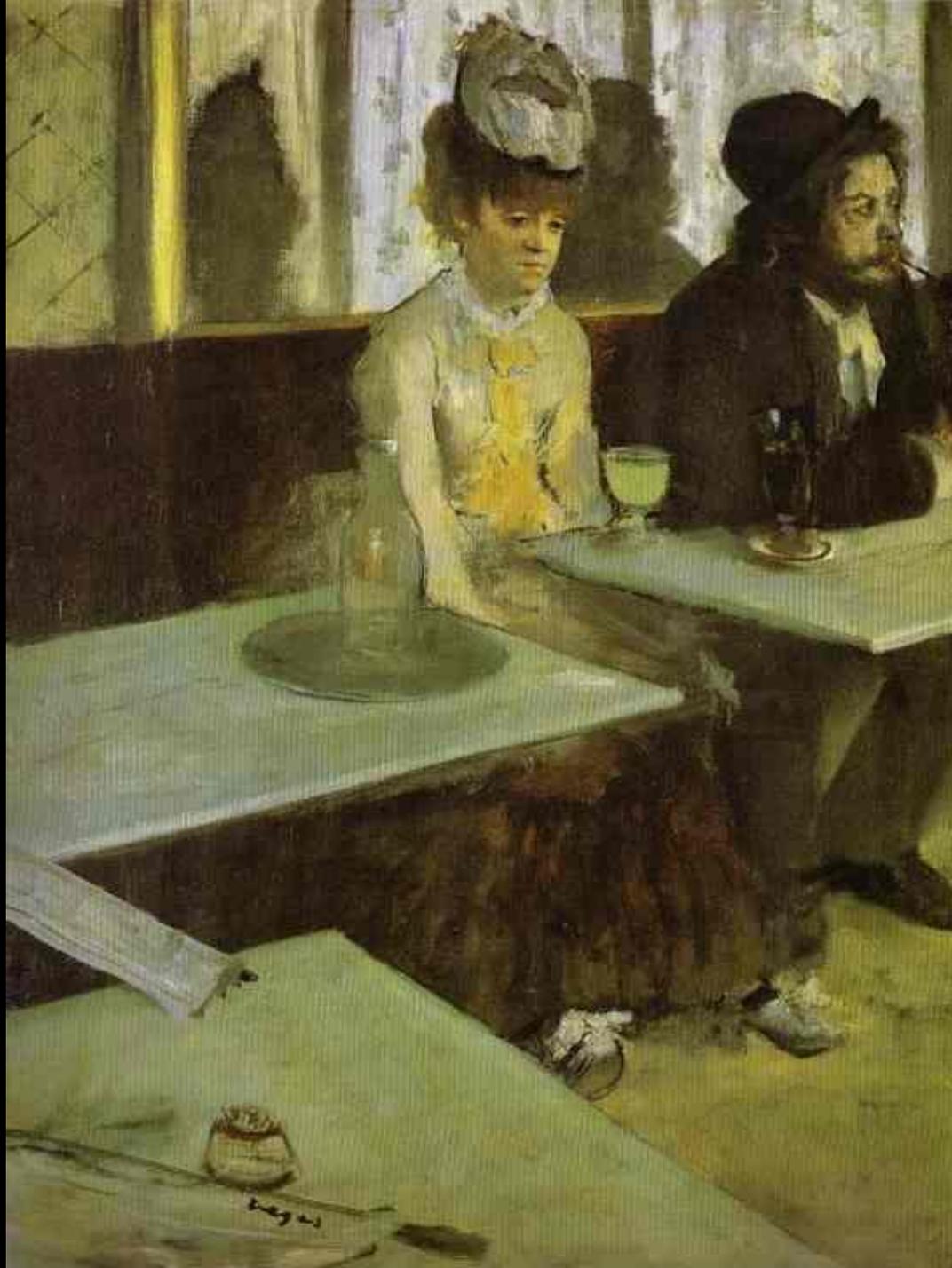
La Familia Belleli (1862), Musée d'Orsay (París)

La orquesta de la
ópera (1870)

The New Orleans Cotton Exchange (1873)
Musée d'Orsay

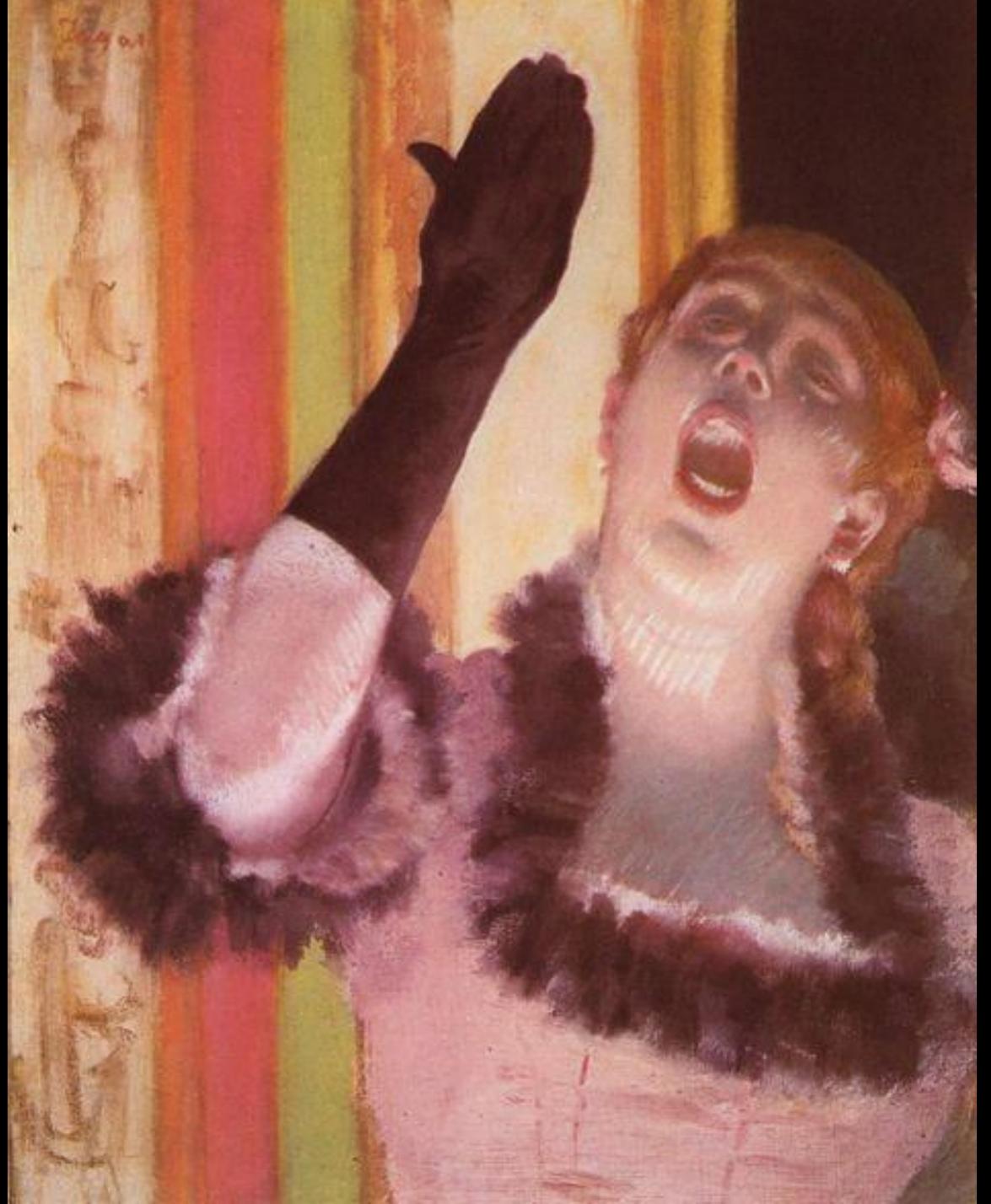
La absenta o El ajenjo
(1876)
Musée d'Orsay

DEGAS DESDE 1874

- Entra en el ambiente impresionista: participa en la primera exposición en la casa del fotógrafo Nadar
- Pincelada totalmente impresionista
- Realiza sus VARIACIONES. Estilo similar al de las series de Monet en que decide mostrar las diferentes modalidades que puede generar un mismo tema
 - LAS PLANCHADORAS
 - CARRERAS DE CABALLOS.
 - **TEMA DEL BAILE.** Será su preferido y por el que es más reconocido. Con un colorido cada vez más intenso (naranjas, amarillos, rojos) y aplicado en forma de manchas de color.
 - **TOILETTES.** Hacia el final de su carrera se vuelve una especie de voyeur indiscreto que retrata a las damas en el servicio

El café concierto
Ambassadeurs (1876)
Museo de Bellas Artes
(Lyon)

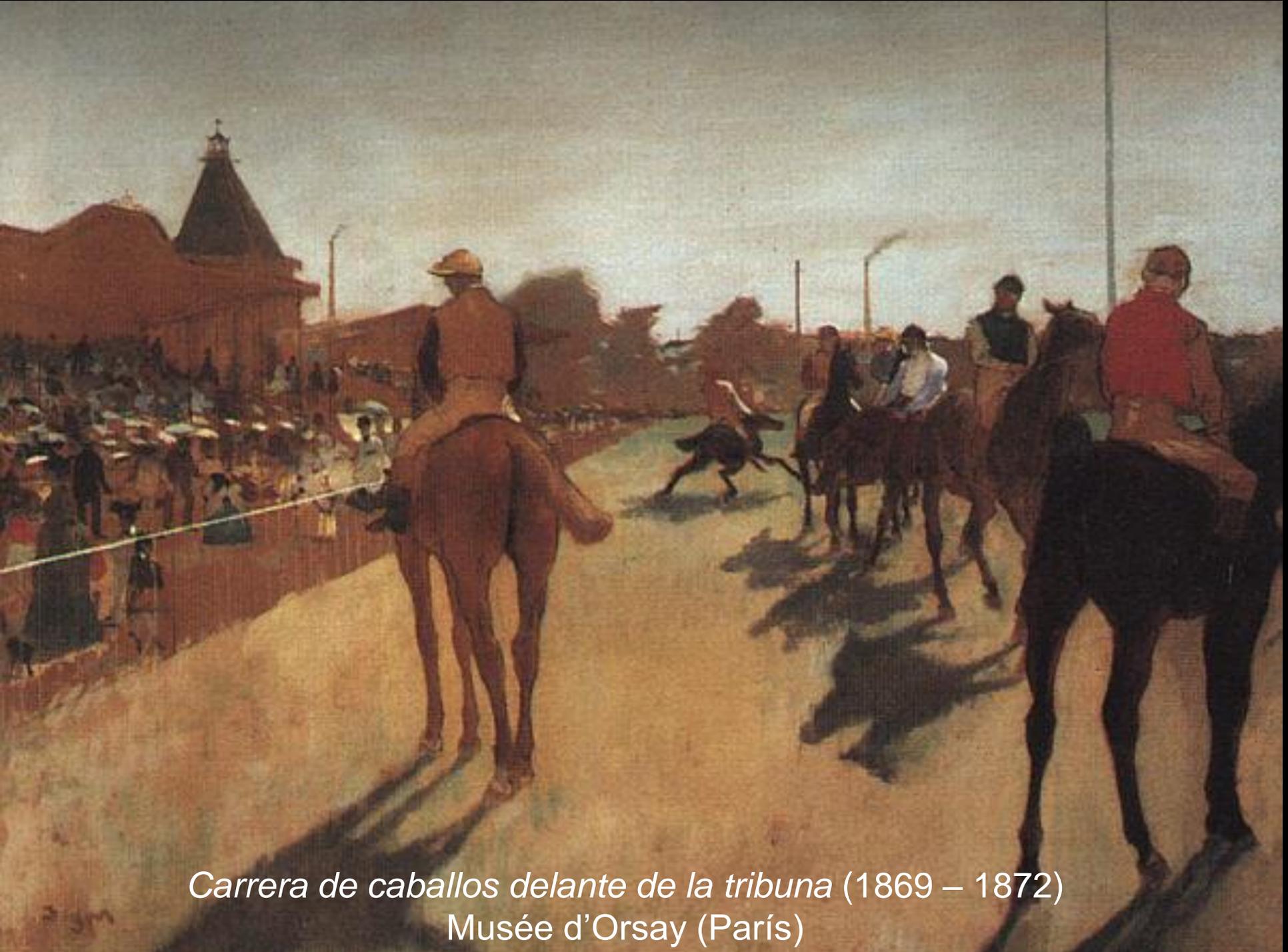

La cantante del guante
(1878)
Fogg Art Gallery
(Cambridge)

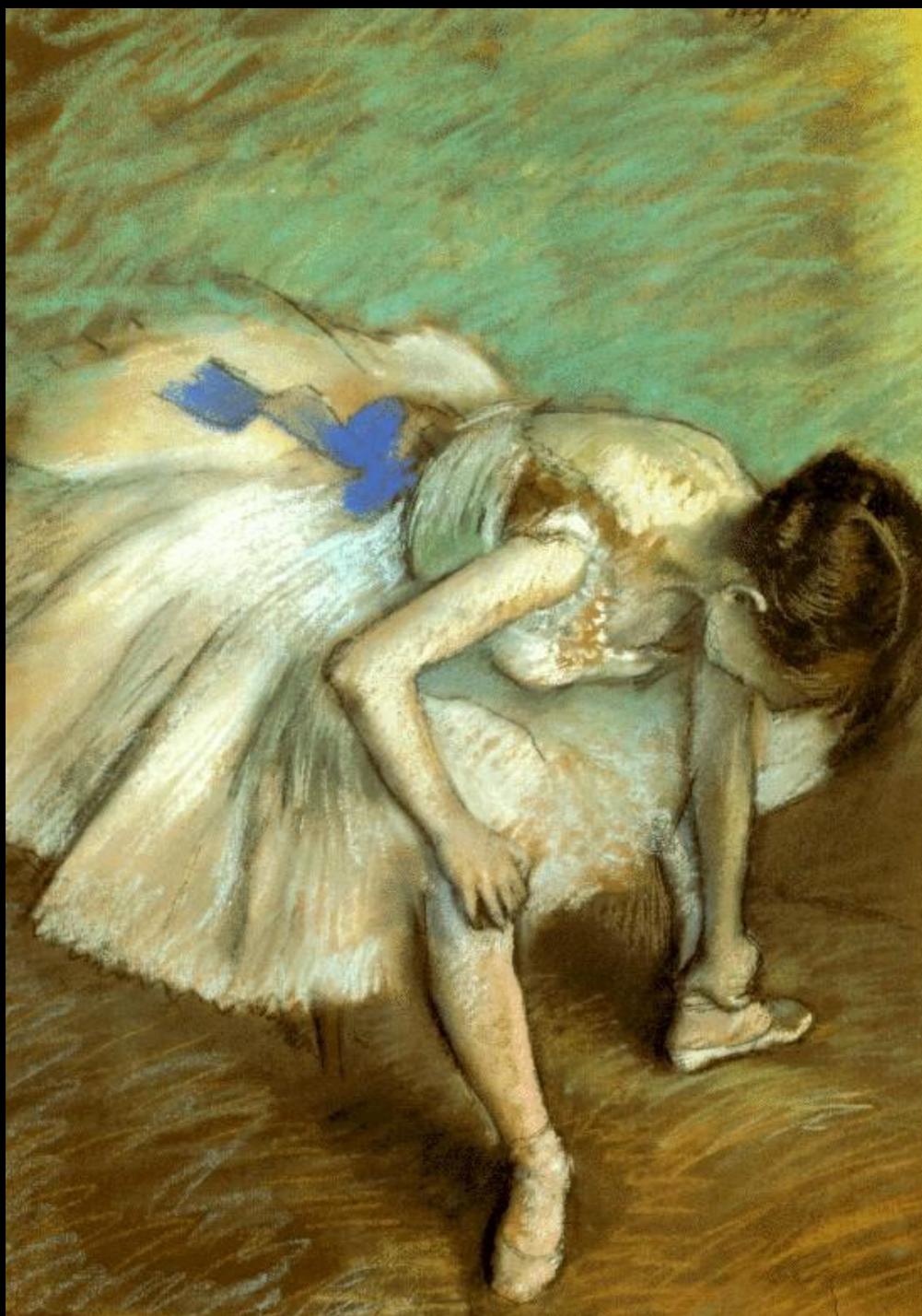
Dos planchadoras (1884) Musée d'Orsay (París)

Carrera de caballos delante de la tribuna (1869 – 1872)
Musée d'Orsay (París)

En las carreras (1877)
Musée d'Orsay (París)

*Bailarina
atándose la
zapatilla*

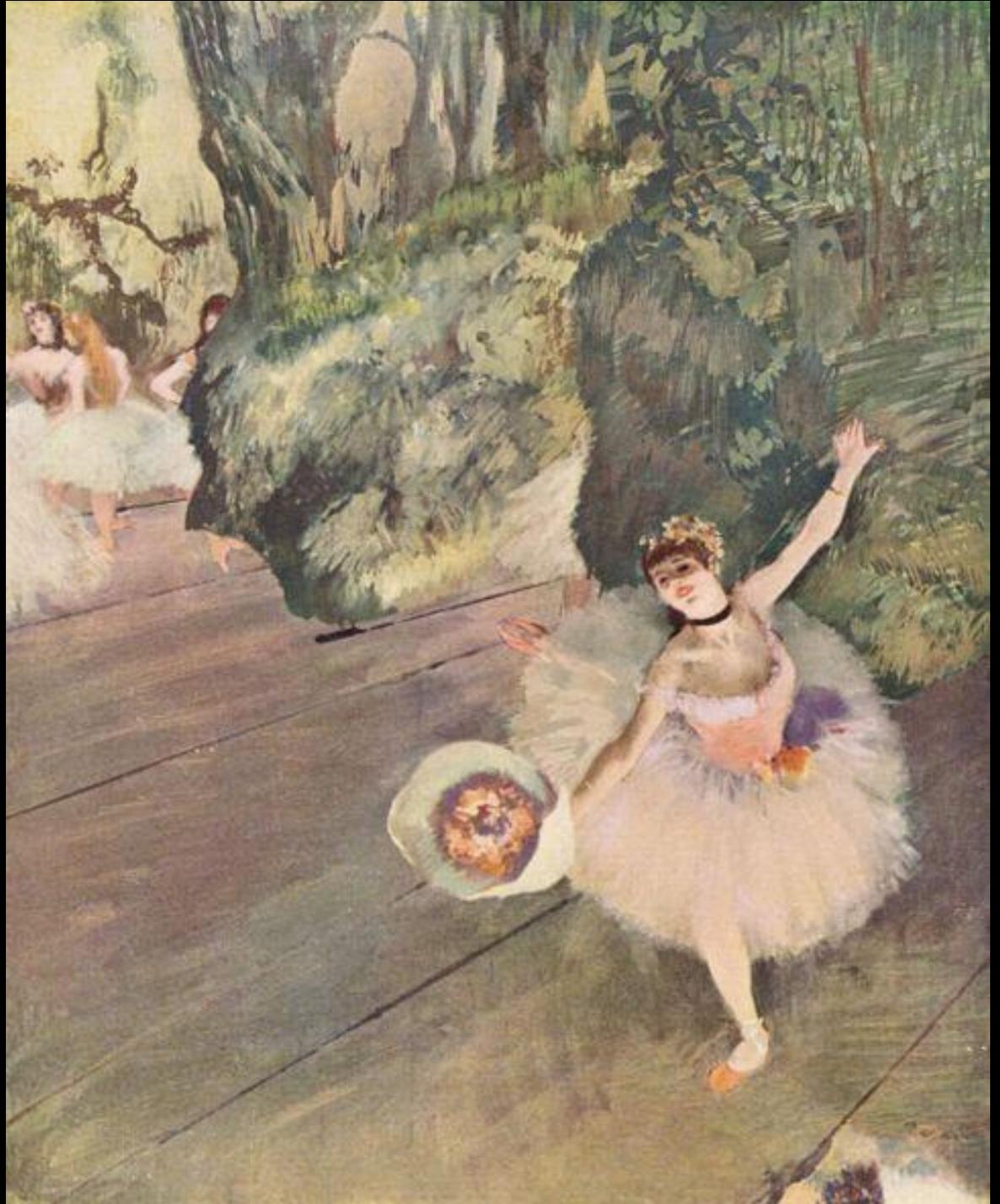
El salón de danza (1872)
Musée d'Orsay (París)

La classe de danza (1875)
Musée d'Orsay (París)

Final de un arabesco
(1877)

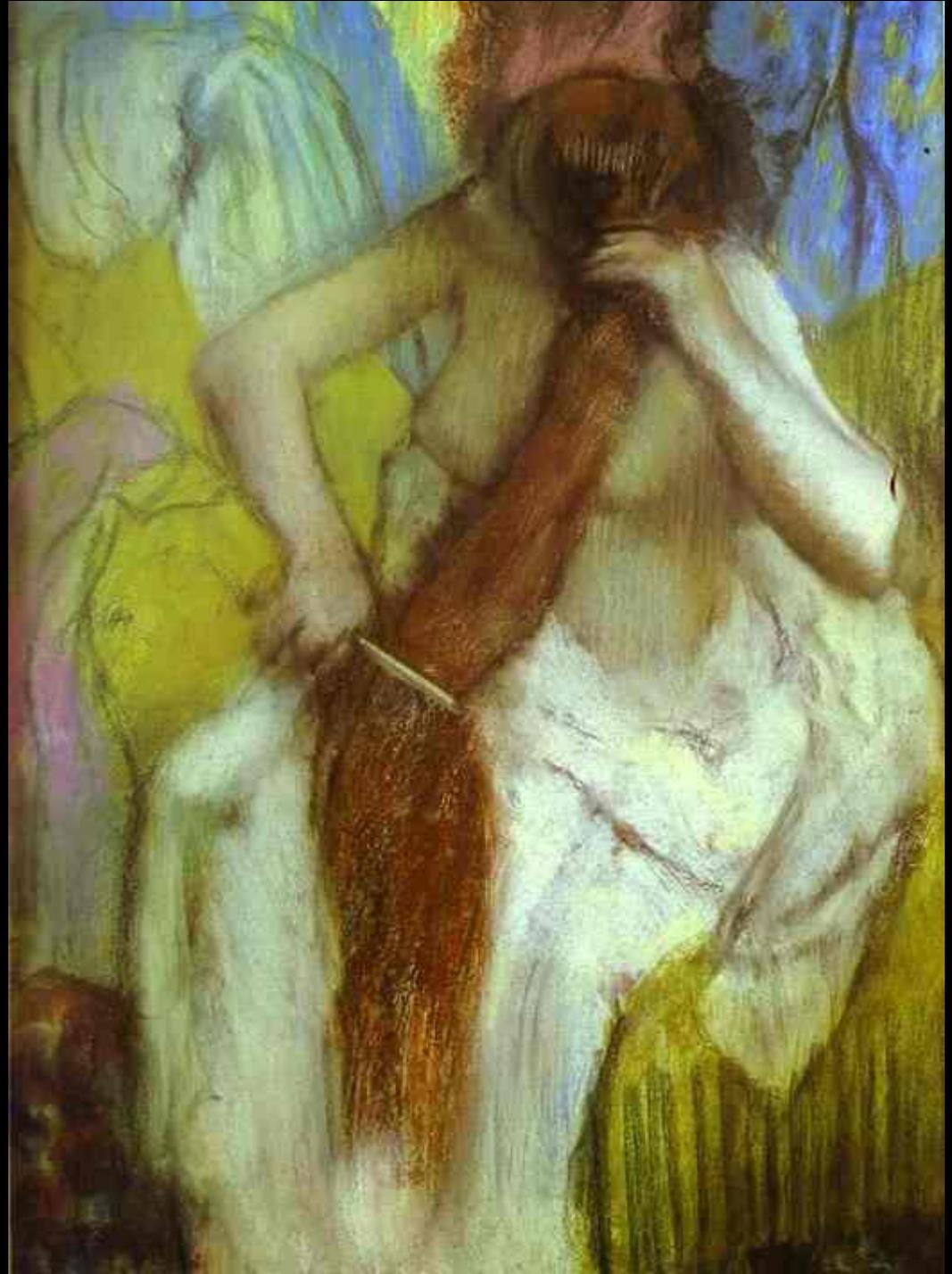
La estrella (1878)
Colección privada (París)

La La en el Circo Fernando
(1879)
National Gallery (Londres)

El Barreño (1886)
Hill – Stead
Museum
(Connecticut)

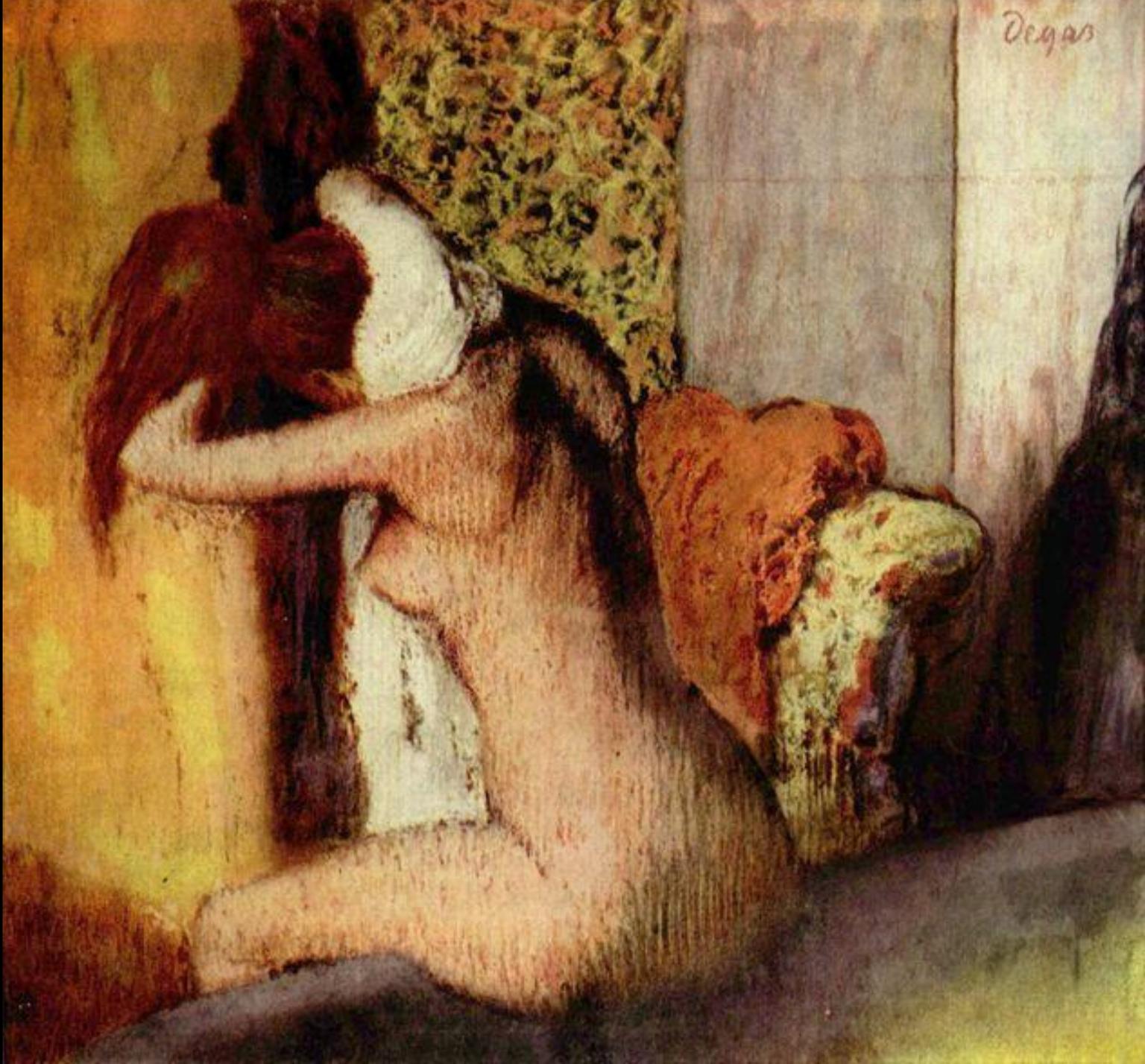

Mujer peinándose (1897)

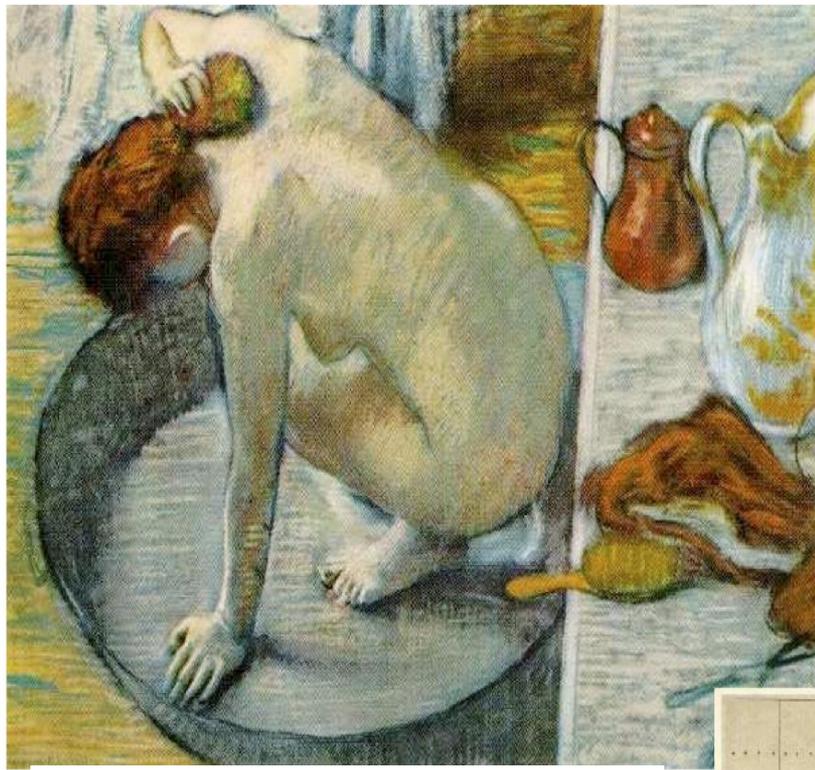
Degas

*Mujer
secándose la
nuca* (1898)
Musée d'Orsay
(París)

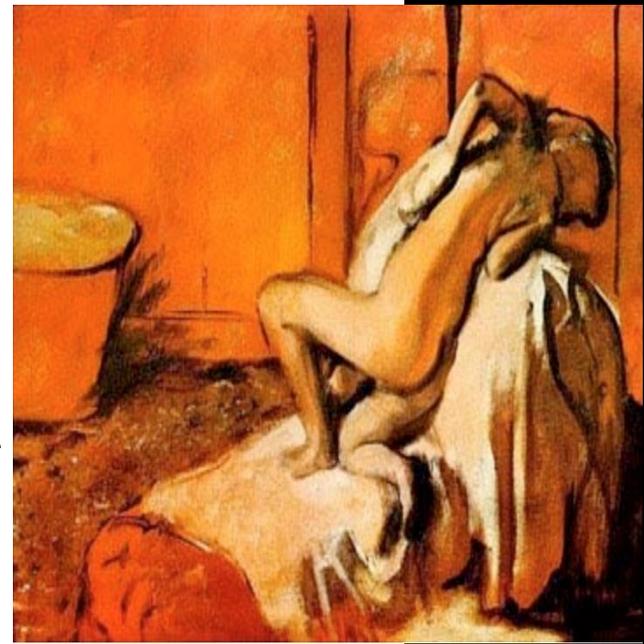

Mujer
secándose

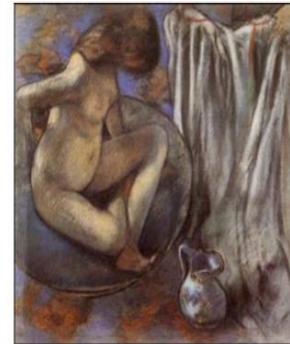
Degas, *El barril*, 1886.

Degas,
*Después
del baño,*
1896.

Torii Kiyonaga,
Casa de banys,
c. 1787

Isoda Koryûsai

[https://www.youtube.com/watch?v=-
einJsh4QDY](https://www.youtube.com/watch?v=-einJsh4QDY)