

Libro: Impresionismo, Neoimpresionismo y Postimpresionismo

Autora: Marta Soto

Palabras: 2640

Contenido

El relato del viaje

¿Dónde estamos?

La idea principal

El contexto

La línea del tiempo

Características principales

La obra elegida

¿Y el impresionismo en la música?

Ficha resumen del Impresionismo

Neoimpresionismo

Postimpresionismo

El contexto

Características principales

Glosario

Bibliografía

Enlaces de referencia

El relato del viaje

Cuando uno viaja en el tiempo, imagina que podrá planificar todo bien. Decidir el día, la hora y la ropa que uno quiere llevar. Pero esto no es lo que ocurrió con Itzel y Alberto. Sin previo aviso se encontraron flotando dentro de un bote, acompañados de un pintor que les pedía que no se movieran. Entonces, miraron la ropa del pintor y la de cada uno de ellos. Sin duda, llevaban la misma ropa que el día anterior. Al pintor le fascinaron sus ropas, les dijo que eran de lo más originales y que consideraba que estaban avanzados a su tiempo. Les explicó que sus amigos también estaban avanzados a su época porque pintaban de una manera diferente a la que se acostumbraba, pero esto no les facilitaba mucho el camino, todo lo contrario, fueron rechazados del salón oficial. La solución fue exponer en otro salón, el de los rechazados.

*Itzel sabía muy bien en que época se encontraban y no pudo disimular la emoción, dio tal salto que todo el bote se balanceó, el **caballete** del pintor tembló y el pincel voló directamente al agua. Itzel se disculpó, parecía que al pintor no le había molestado mucho su reacción y les pidió que por un instante observaran como el sol se reflejaba en el agua. Los colores que se veían eran mágicos y la luz parecía cambiar a cada instante, y justamente esa luz era la que el pintor quería plasmar en su cuadro, aunque para Itzel parecía una tarea casi imposible.*

*Después de flotar todo el día en el agua, decidieron buscar un hotel y arreglarse. Itzel recordaba que el ambiente nocturno de esa época era de lo más interesante. No dudaron en arreglarse rápido e ir a cenar a un sitio elegante, el pintor les invitó. Luego fueron a una **tertulia**, en una cafetería, donde conocieron a los amigos del pintor. Todos parecían interesados en lo **efímero** de la vida, en captar la luz cambiante y en reflejar en sus pinturas los momentos cotidianos de las personas.*

Ahhhh.....por si no lo han adivinado el pintor del bote era Monet.

El Impresionismo

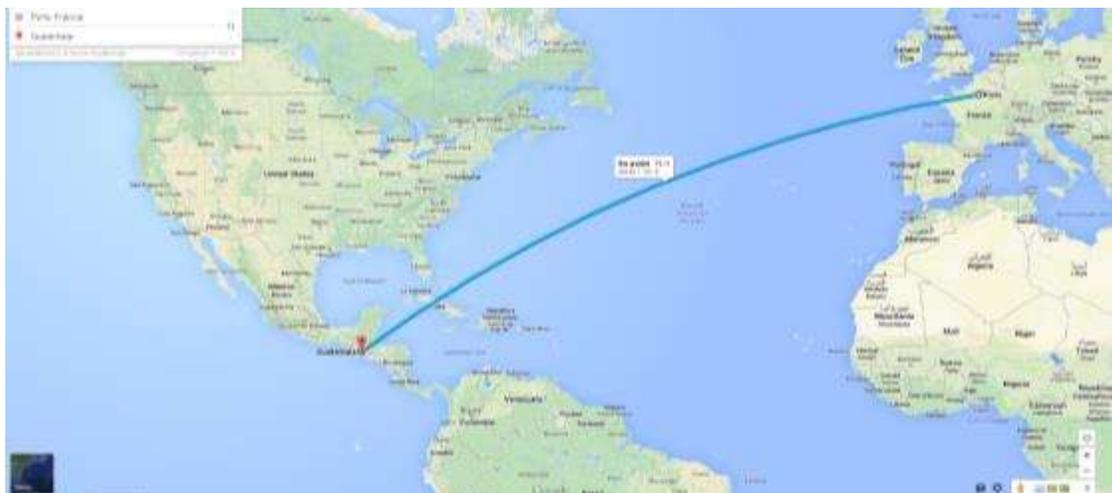
c.1860 -1900: Anti academicismo y reclamo de lo cotidiano

¿Dónde estamos?

País: Francia

Capital: París

Continente: Europa

La idea principal

- Captar en las pinturas lo efímero de la realidad con sus diferentes tonalidades de luz.

El contexto

Es una época de renovación. Europa se moderniza y la industria empieza a crecer. París, capital de Francia, también se transforma. Las estrechas calles medievales se sustituyen por amplias avenidas con árboles y amplias zonas para paseos peatonales, donde se ubican cafeterías, edificios públicos y apartamentos. Las luces de gas empiezan a iluminar la ciudad durante la noche y aumenta la actividad nocturna: salidas a los teatros, a la ópera, al ballet y al cabaret.

Las nuevas líneas de tren permiten que los parisinos salgan de la ciudad y se desplacen al campo para pasar las tardes. Artistas como Monet o Pissarro deciden irse a vivir en el campo pero siguen conectados con toda la actividad que se desarrolla en París. La vida de campo les gusta y encuentran con facilidad nuevos temas para sus pinturas.

¡Un dato interesante! El campo deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de ocio. Se empiezan a hacer excursiones campestres. Monet y Renoir pintan estas excursiones en sus cuadros.

Paisaje de verano, Renoir

Imagen: <http://www.wikipaintings.org/en/pierre-auguste-renoir/summer-landscape-1875>

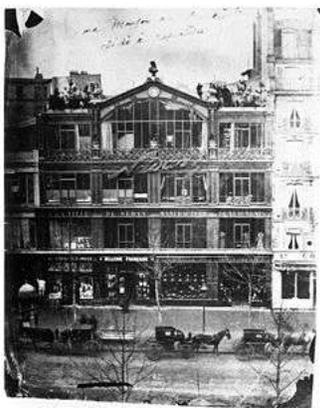
Los impresionistas además estuvieron influenciados por los avances técnicos que se produjeron.

- **¿Qué avances técnicos?** Por ejemplo la fotografía. En 1839 la fotografía significó un momento de **crisis** para la pintura porque la fotografía era capaz de representar exactamente la realidad.

¿Sabías que...? En 1860 un grupo de pintores empezó a reunirse **asiduamente** en diferentes cafeterías de París, entre ellas el Café Guerbois. Tenían el deseo de terminar con las reglas que imponía la Academia. Así que a partir de 1870 este grupo de pintores decidió **reinventarse** y buscar nuevas maneras de pintar. Su objetivo fue estudiar la luz e investigar mucho más el color.

Los pintores que comenzaron el impresionismo eran jóvenes que gozaban de la pintura a *plein air*, es decir, al aire libre. A este grupo de jóvenes pintores la pintura de Manet les resultó muy atractiva. Esta atracción se convirtió también en un gran estímulo.

Para saber + Desde 1867 los integrantes de este grupo se reunían cada viernes en el Café Guerbois, de la Avenida de Clichy. Los primeros miembros de ese grupo fueron el periodista y novelista Zola y los pintores Cézanne y Monet. Después se unieron al grupo los compañeros de Monet en la Escuela de Bellas Artes: Renoir, Sisley y Frédéric Bazille. Más tarde el grupo fue creciendo con la integración de Degas y Pissarro, que eran amigos de Manet. Entre todos ellos existía una especial conexión. Y de esos encuentros e intereses comunes nació el Impresionismo.

Exterior del estudio del fotógrafo Nadar en el Boulevard des Capucines parisino. En 1874 tuvo lugar la primera exposición impresionista.

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposiciones_impresionistas

¡Algunos datos

interesantes! Los pintores impresionistas rechazaban su formación académica. Consideraban que su manera de pintar y los temas que pintaban eran más sinceros que la pintura académica. Ellos pintaban sensaciones como los efectos de la luz cuando la persona mira el cuadro. La primera exposición impresionista tuvo lugar en 1874 en el estudio de Félix Nadar en el Boulevard des Capucines.

"Impresión...no me cabe duda. Me decía a mí mismo que, como estaba impresionado, debía haber alguna impresión allí...y ¡qué libertad, que fácil artesanía! El empapelado en su estado más embrionario tiene más terminación que este paisaje marino."

Louis Leroy después de ver el cuadro de Monet *Impresión, sol naciente*

Para saber + En 1874 estos pintores fueron etiquetados por la crítica del momento con el nombre de "Impresionistas". Utilizaron este adjetivo en tono de ironía y cierto escepticismo respecto al cuadro de Monet "Impresión, sol naciente". El crítico de arte Louis Leroy habló de la impresión que el cuadro le causó. Opinaba que era un estilo que no estaba terminado y que faltaba belleza.

Así que el cuadro de Monet "Impresión, sol naciente" dio lugar al nombre del movimiento Impresionista. En este cuadro vemos la salida del sol. Vemos tonos azules, verdes y naranjas. Las pinceladas son cortas y bastante cargadas

Impresión, sol naciente, Monet

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresión_sol_naciente

de pintura.

¿Sabías que...? Monet pintaba los paisajes directamente del natural y muchas veces decidía no retocarlos en el estudio. Le interesaba mucho poder captar toda la intensidad de la luz por ello utiliza una técnica rápida capaz de captarla. Opina que los momentos no se vuelven a repetir y que por eso debe apurarse a plasmarlo todo al instante.

Para saber + Claude Monet (1840-1926) nació en París, consiguió cambiar por completo la manera de pintar. Monet se había iniciado con la pintura a *plein air* en compañía de Eugène Boudin (1824-1898) que era un gran paisajista.

En 1862 Monet conoció en la Escuela de Bellas Artes de París a Renoir, Sisley y a Bazille. Los tres forjaron una gran amistad. En sus escapadas iban al bosque de Fontainebleau para pintar. A Monet le gustaba representar los ambientes al aire libre, además tenía una gran facilidad. Pintó muchos paisajes iluminados por la luz del sol.

¡Un dato interesante! Se cuenta que Renoir y Monet, en el verano de 1869 fueron a pintar a Bougival. Una vez ahí les cautivó *La Grenouillère*, una isla pequeña en forma circular situada en el Sena. Era un lugar donde iban parejas y bañistas. Había un árbol al que acudían muchas parejas de enamorados. Renoir y Monet disfrutaban observando como el agua se movía y cómo los rayos del sol penetraban a través de las hojas. Ahí descubrieron la técnica que utilizarían a partir de entonces.

La Grenouillère, Renoir

Imagen: <http://fabulousmasterpieces-blog.co.uk/la-grenouillere-monet-v-renoir/>

La frase destacada: “Los pintores impresionistas pintan la realidad y asumen la tarea de representar la imagen de la naturaleza”.

Emile Zola, 1877

Novelista francés, periodista y crítico

La línea del tiempo

Años	¿Qué pasó?	La imagen
1863	<p>Se celebra el <i>Salón des Refusés</i> (salón de los rechazados) donde se exponen las obras rechazadas por el jurado del Salón oficial.</p> <p>A los pintores impresionistas no les dejaban exponer sus pinturas en los lugares habituales. Pero.... ¿por qué? Porque los consideraban revolucionarios y que iban en contra de las normas de la pintura.</p>	 <p><i>Desayuno en la hierba</i>, Édouard Manet. http://es.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l'Herbe</p>
1865	<p>Manet provoca un gran revuelo con su obra <i>Olympia</i>, la pintura de una prostituta con su doncella en el Salón de París.</p>	 <p>http://en.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Manet)</p>
1866	<p>Pissarro se va a vivir al campo, donde la vida le resulta más barata y donde encuentra temas rurales para sus pinturas.</p>	 <p><i>Entrada a Voisins</i> Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro</p>

1872

Claude Monet utiliza su pincelada suelta para pintar la salida del sol en el puerto de Le Havre. El crítico Louis Leroy acuñó el término impresionismo sin darse cuenta que daba nombre a un nuevo movimiento artístico. Pero lo utilizó de manera despectiva para referirse a este movimiento integrado por pintores que consideraba que atacaban al arte y que presentaban obras inacabadas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo#/media/Archivo:Sunrise_over_the_Grand_Canal_in_Le_Havre_-_Claude_Monet.jpg

1875

Abre la Ópera de París.

http://es.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris#/media/Archivo:Op%C3%A9ra_de_Paris.jpg

1885

Desarrollo del divisionismo, llamado popularmente puntillismo. Georges Seurat y Paul Signac son los principales representantes de este movimiento que consiste en pequeños puntos de colores primarios que no se mezclan, ni en la paleta del pintor, ni en el cuadro, sólo cuando el espectador observa el cuadro. Los temas principales son aquellos que también pintan los impresionistas: las mujeres, el paisaje, el mundo bohemio y la burguesía.

La boya roja, Paul Signac

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac#/media/Archivo:La_boya_roja_-_Paul_Signac.jpg

1886

Se realiza la última exposición impresionista .

Tarde domingo en la isla de la Gran Jatte, Georges Seurat

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposiciones_impresionistas#/media/Archivo:Tarde_domingo_en_la_isla_de_la_Gran_Jatte_-_Georges_Seurat.jpg

1888

La compañía Eastman produce Kodak No.1 que consigue una gran acogida entre los aficionados a fotografía.

Imagen:

<http://homegreengarden.blogspot.com/2011/03/no-1-kodak-camera.html>

1889

La Torre Eiffel abre en París durante la Exposición Universal. Fue planeada como un monumento de ingeniería y un tributo a la industria y a la ciencia.

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre Eiffel \(Par%C3%ADs\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_Eiffel_(Par%C3%ADs).jpg)

1895

Auguste y Louis Lumière realizan la primera proyección de películas en el Grand Café de París.

<http://ireneblogcav.blogspot.com/2013/03/salon-indien-du-grand-cafe.html>

1898

Empieza la construcción del metro de París. Un primer tramo de 10km se abre dos años después.

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Par%C3%ADs

Características principales

Se enfrentaron al **academicismo**. No tenían interés en pintar los grandes temas de siempre. Prefirieron pintar más al aire libre que dentro del taller para captar toda la luz posible. Algunos tenían su estudio en un bote, como es el caso de Daubigny o Monet. Los elementos naturales les inspiraban. La pintura al aire libre aumenta con la caja caballete y las pinturas al óleo con tubos. Imagen: <http://es.wikipedia.org/wiki/Plenairismo>

Los pintores impresionistas utilizaban pequeñas pinceladas de colores puros agrupados, cuando el espectador observa el cuadro los colores se funden. De esta manera los colores no se mezclan ni en la paleta del pintor, ni en el lienzo sino en el ojo del espectador cuando observa el cuadro.

Imagen: <http://enciclopedia.us.es/index.php/Impresionismo>

Los pintores impresionistas pintaban a personas modernas y personas corrientes en sus entornos cotidianos. El ambiente de los cafés, de los ballets y de los cabarets. En el cuadro de la izquierda Manet pinta a Suzon, una de las camareras sumergida en sus pensamientos.

Imagen: <http://impressionist1877.tripod.com/manet.htm>

La Gare Saint-Lazare. La estación de Saint-Lazare era un tema a menudo utilizado para los impresionistas. La utilizaban para tomar los trenes que los llevaban fuera de la ciudad. En la pintura de la izquierda Manet pinta a su modelo preferida, Victorine Meurent y a una niña pequeña mirando hacia la vía del tren.

Imagen: http://www.aloj.us.es/galba2/STLAZARE/Segunda_Parte/Manet/Manet_4.htm

La frase destacada: “Para un impresionista, pintar la naturaleza no es pintar el tema sino materializar sensaciones.”

Paul Cézanne

Pintor post-impresionista francés

Para saber + Los principales representantes

{ Édouard Manet, Sisley, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Pissarro }

La obra elegida

Imagen: <http://historiadelararte-amparosantos.blogspot.com/2010/04/desayuno-en-la-hierba-de-eduard-manet.html>

Nombre: Desayuno en la hierba

Autor: Edouard Manet

Localización: Museo de Orsay, París

Cronología: 1862-1863

En 1863 Edouard Manet expuso “*Déjeuner sur l’herbe*” (*Desayuno en la hierba*). Fue la obra más polémica del Salón de los Rechazados de 1863.

¿Qué novedades tenían estos cuadros? El tema que escogía no era clásico, ni mitológico, ni religioso. No desprendía ninguna solemnidad sino que representaba un momento relajado en el campo de un grupo de personas.

Vemos unos señores elegantemente vestidos sentados en un campo mientras meriendan. Están acompañados por una mujer desnuda.

Es una obra llena de detalles y de color distribuido con pinceladas amplias.

¿Sabías que...? Manet era capaz de condensar todo lo que ocurría a su alrededor a través de las pinceladas. No diferenciaba el vivir y el pintar, para él los dos eran una misma cosa.

Para saber + Fue uno de los pintores más representativos del siglo XIX. Pintó a muchos personajes famosos de la época como por ejemplo a Zola, Mallarmé o Berthe Morisot. También pintó damas y reconocidas personalidades de la sociedad **parisina** de ese momento.

La frase destacada: “Los impresionistas no quieren reproducir un paisaje pero si la sensación producida por el paisaje”.

Jules-Antoine Castagnary, 1874

Crítico de arte francés

¿Y el impresionismo en la música?

Debussy sentía pasión por la música de lugares lejanos y exóticos. Tomó muchas ideas del jazz para crear sus obras.

Entre todas sus obras nos centraremos en una, la obra “*La mer*” que significa el mar. Esta obra es un claro ejemplo del impresionismo en la música. Debussy nos habla del impresionismo desde su música llena de movimiento. Su música despierta placer y emoción.

Debussy conseguía escalas musicales poco frecuentes, como el pintor que utiliza mezclas y colores diferentes.

Ficha resumen del Impresionismo

Anti **academicismo**

Pintan paisajes y escenas de la vida cotidiana

Pintan al aire libre

Crean formas a partir de pinceladas sueltas

Voluntad de captar lo efímero de la luz

Colores vivos

NEOIMPRESIONISMO

Georges Seurat y Paul Signac se formaron en el movimiento impresionista pero no les gustó el carácter sensorial e intuitivo y quisieron dar más dosis de orden a las pinturas.

El cuadro *Una tarde de domingo en la isla de la Grande-Jatte*, Georges Seurat empieza una técnica muy revolucionaria llamada puntillismo o divisionismo.

Para saber + El puntillismo o divisionismo consiste en aplicar sobre el lienzo puntos uniformes de colores. Esta técnica consigue que la persona que observa el

cuadro participe activamente ya que cuando el espectador observa el cuadro es cuando todos los puntos del lienzo se unen.

Una tarde de domingo en la isla de la Grande-Jatte, Georges Seurat

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarde_de_domingo_en_la_isla_de_la_Grande_Jatte

Las formas que vemos en el cuadro son geométricas y casi no tienen contornos. Las figuras son bastante rígidas.

¡Un dato interesante! Aunque el cuadro tiene variedad de colores es mucho más frío que el color de los impresionistas, que son mucho más vivos.

POSTIMPRESIONISMO

El contexto

El posimpresionismo se refiere al estilo de pintar de finales del s.XIX y principios del s.XX en Francia justo después del Impresionismo.

¡Un dato interesante! El crítico Roger Fry fue quien se inventó el nombre del estilo pictórico de Postimpresionismo después de asistir a una exposición de pintura en Londres, donde exponían pintores como Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh.

Características principales

Utilización de colores vivos

Imagen: http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-pintura_del-romanticismo-al-postimpresionismo.html

Pinturas llenas de emoción y expresión

Imagen: <http://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>

Se pintan temas de la vida real

Imagen: <http://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>

Se recupera la importancia del dibujo

Imagen: <http://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>

Se pintan siluetas

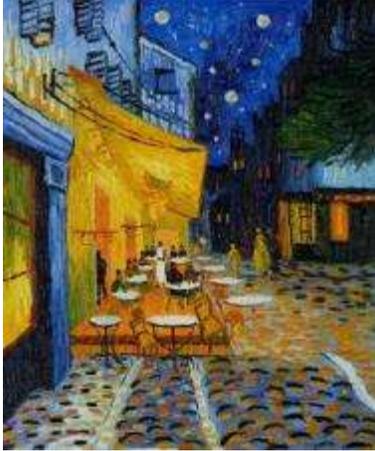
Imagen: <http://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>

Para saber + Toulouse-Lautrec No sintió interés ni por representar la vida al aire libre, ni por pintar paisajes. En cambio, le despertó mucho interés reflejar en sus pinturas el ambiente nocturno de París, sobre todo los cabarets como el *Moulin Rouge*, el mundo del teatro, actrices, cantantes y el mundo del circo. Hizo carteles, retratos, dibujos y **litografías**. Pintó con un estilo crítico-realista haciendo que sus pinturas a veces parecieran **caricaturas**. Tenía un gran dominio del dibujo e hizo carteles para los locales de los que era **asiduo**.

Baile en el Moulin Rouge, Toulouse Lautrec

Imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_de_Toulouse-Lautrec_005.jpg

Terraza de café por la noche, Van Gogh.

Imagen: <http://museografo.com/bajo-el-cielo-estrellado/>

¿Sabías que...? Otro pintor postimpresionista es Van Gogh, utiliza mucho la luz y el color en sus cuadros. A lo largo de su vida pintó paisajes y retratos. Padebió mucha ansiedad y continuas depresiones que expresaba a través del color.

La frase destacada: “Mirar las estrellas siempre me hace soñar, como sueño al contemplar los puntitos negros que representan a pueblos y ciudades en un mapa. ¿Por qué – me pregunto– los puntos brillantes del firmamento no son tan accesibles como los puntitos negros del mapa de Francia?”

Vincent van Gogh

→ Principales representantes {Toulouse Lautrec, Cézanne, Gauguin, Van Gogh}

Glosario:

Academicismo. Observancia rigurosa de las normas clásicas.

Asiduo. (Asiduamente) Frecuente, puntual, perseverante.

Caballete. Soporte, apoyo.

Caricatura. Retrato gráfico o literario en el que se deforman o exageran las características de algo o alguien con intención satírica.

Crisis. Cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad.

Efímero. Pasajero, que dura poco.

Escepticismo. Incredulidad o duda acerca de la verdad o eficacia de cualquier cosa.

Litografía. Técnica de reproducir mediante impresión lo dibujado o grabado previamente en una piedra caliza.

Mitológico. De la mitología o relativo a ella. Mitología, conjunto de leyendas y mitos acerca de los dioses, personajes fabulosos y héroes de un pueblo.

Paisajista. Pintor de paisajes.

Parisino. De París o relativo a esta ciudad, capital de Francia.

Reinventar. Volver a inventar.

Sena. Uno de los principales ríos y vía de agua comercial de las regiones de Isla de Francia y Alta Normandía en Francia. Nace a 470 msnm en el departamento de Côte-d'Or y desemboca en forma de estuario en El Havre, en la bahía del Sena, después de haber pasado por ciudades como Troyes, París o Ruan. En la capital francesa, los recorridos en los típicos bateaux- mouche por el Sena, con vistas a las orillas izquierda y derecha de la ciudad, son una atracción turística.

Solemnidad. Ceremonia, acto, culto, protocolo.

Tertulia. Grupo de personas que se reúnen habitualmente para conversar o recrearse. Conversación que siguen.

Bibliografía

Bassegoda, J. (1977) *Atlas de la historia del arte*. (11ª ed.). Barcelona: Ediciones Jover. ISBN: 84-7093-010-9

DK Publishing. (2013). *Art that changed the world*. (1ª ed.).ISBN: 9781465414359.

Editorial Santillana (2005) *La Enciclopedia del estudiante: Historia Universal Volumen 7.* ISBN: 84-9815-190-2.

Fernández, Antonio, BARNECHEA, Emilio., HARO, Juan. (1990) *Historia del arte*. (1ª ed.). Barcelona: Ediciones Vicens-Vives. ISBN: 84-316-2554-4

Hernán, Gerardo. (2010). *Una historia del arte para niños*. (1ª ed.). Argentina: Ediciones Lea. ISBN: 978-987-634-230-8

Hodge, Susie. (2012) *50 cosas que hay que saber sobre arte*. (1ª ed.). Argentina: Editorial Paidós. ISBN: 978-987-1496-30-3

Ragon, J., Sáez, E., Solá, T., Sols, L., Santiago, M. (1997) *Historia de l'art*. (7ª ed.). Barcelona: Editorial Teide. ISBN: 84-307-3302-7

Enlaces de referencia

<http://www.niccolomaffeo.es/europa/mapas/paises/francia.htm>

<http://www.ecured.cu/index.php/Par%C3%ADs>

<http://freedominpoverty.wordpress.com/>

<http://art-now-and-then.blogspot.com/2012/02/charles-francois-daubigny.html>

<http://higueras1994.wordpress.com/2013/10/08/kodak-numero-1/>

<http://enclasedearte.wikispaces.com/La+pintura+impresionista+y+postimpresionista>

http://4.bp.blogspot.com/_GyVE4dH43Ww/S-hHLOJJByl/AAAAAAAAABsg/xmH1eqxK6KY/s1600/LA+PINTURA+POSTIMPRESIONISTA.jpg

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com/search/label/LA%20PINTURA%20IMPRESIONISTA>

<http://4.bp.blogspot.com/-DqMorzRdfXE/TcQWKIt9B8I/AAAAAAAAACTQ/2z--I6KOxBk/s1600/EL%20BNEOIMPRESIONISMO.jpg>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Sena>

<http://que-significa.com/>

<http://www.wordreference.com/>