

1.- Identificación de la obra.

"Almuerzo en la hierba" (1863).

Museo D'Orsay. París. Óleo sobre lienzo rechazado en el Salón Oficial de 1863 y expuesto en el llamado Salón de los Rechazados, con el título "El baño". Causó un enorme escándalo tanto por su tema como por su manera de pintarlo.

Género. Se trata de una mezcla de paisaje con figuras y un bodegón en primer plano.

Autor. Edouard Manet está considerado un precursor del Impresionismo y de la pintura moderna por carácter antiacadémico tanto en los temas (escandalosos o confusos) como por su forma de pintar a base de grandes manchas de color muy contrastadas evitando el

claroscuro (por influencia de la estampa japonesa) o a base de armonías de claro sobre claro (Vida y obra)

Tema. En un bosque aparecen cuatro personajes parisinos que están almorzando a orillas del Sena. Dos hombres jóvenes, vestidos de forma elegante a la moda de la época (uno con sombrero y bastón), tumbados en la hierba, charlan con una mujer desnuda que mira descaradamente al espectador. Al fondo una bañista inclinada, con camisa, sale del río. En el primer plano aparece un bodegón o naturaleza muerta (un cesto con frutas, pan, sombrero y ropas). En realidad, todo el cuadro parece tratado como naturaleza muerta ya que las figuras humanas no parecen tener relación entre ellas lo que puede indicar un desinterés por la narración. La temática se inspira en el *Concierto campestre* de Giorgione (escuela veneciana) y en la obra de Courbet, *Señoritas del borde del Sena*.

2. Análisis formal

En la **composición** rompe con la perspectiva tradicional porque los personajes aparecen planos, casi sin volumen, al haber desaparecido el claroscuro, pero en escorzo, colocados ante el paisaje que está utilizado como un simple decorado. Sin embargo, en la naturaleza muerta se atiene a la perspectiva tradicional, ya que hay profundidad, ligero modelado, quizá para demostrar que es buen pintor y cuando quiere sigue las normas académicas. La composición está organizada en varios **triángulos**: dos tienen por vértice las cabezas masculinas, repitiéndose más pequeñitos en las piernas de la modelo y del hombre a la derecha; otro triángulo mayor tiene su vértice en la joven del fondo; aún hay otro que engloba las cuatro figuras y cuyo vértice es el pájaro de brillantes colores que aparece en la parte central y superior.

La **luz** se caracteriza por los fuertes contrastes de luces y sombras. La claridad parece proceder del fondo. El **color** está aplicado con grandes manchas de colores planos con zonas claras y oscuras yuxtapuestas de forma violenta, sin gradaciones. El color es quien sugiere los volúmenes. El negro ha sido sustituido por diversos matices de verde. En la naturaleza muerta hay azules, amarillos y rojos de influencia veneciana. Gran variedad de verdes en el paisaje.

El **dibujo** tiene poca importancia: el paisaje del fondo y los reflejos del agua están insinuados ligeramente frente a los troncos de los árboles del primer plano o algunos objetos del bodegón bien modelados con lo que, de nuevo, parece que quiere demostrar sus dotes de dibujante.

3. Análisis estilístico

Significado: el cuadro con un contenido erótico escandalizó a la sociedad que lo consideró vulgar e indecente por tratarse de un desnudo no idealizado ni mitológico sino realista. Con él, el autor parece criticar la hipocresía de la sociedad de su tiempo y también parece burlarse de la pintura tradicional al hacer referencia a los grandes maestros a los que admira pero utiliza de forma nueva.

El estilo de la obra es muy original y personal. Se ha considerado de transición entre el realismo y el impresionismo. Representa una revolución estética por el tema y la forma de tratarlo. Es un estilo muy colorista a base de grandes superficies de color, bruscas transiciones de la luz a la sombra y figuras que destacan sobre el fondo. Su estilo contribuyó a liberar a la pintura de las rígidas normas academicistas. Por esto, atrajo a los jóvenes impresionistas que le consideran su maestro.

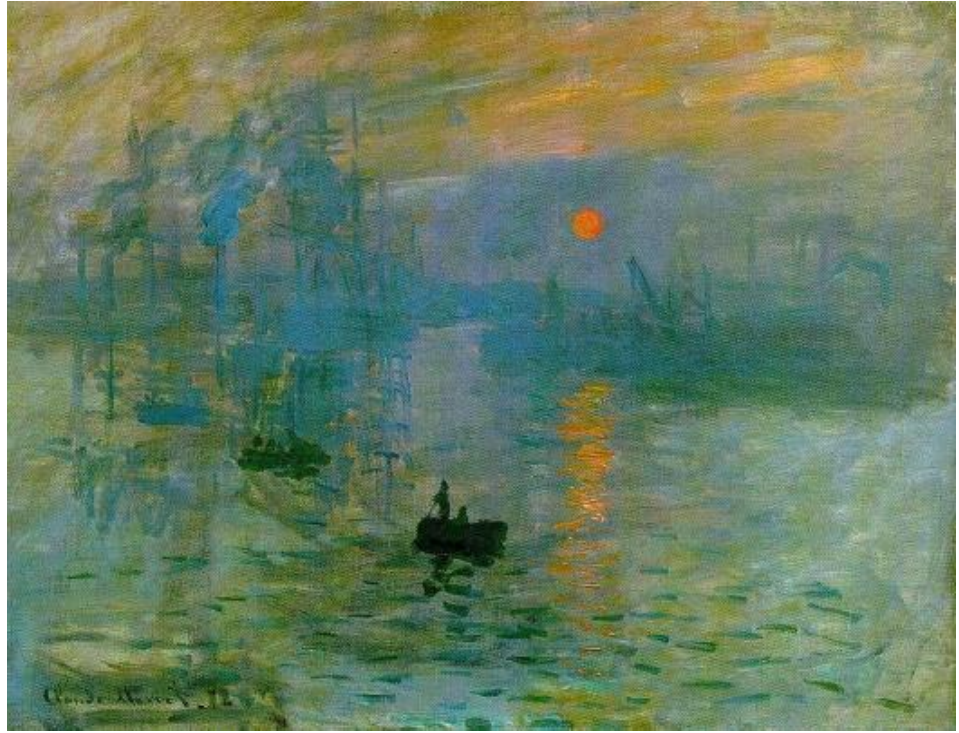
1.- Identificación de la obra

Impresión, sol naciente (1872). Museo Marmottan-Monet. Paris.

Óleo sobre lienzo que se exhibió en 1874 en la primera exposición independiente de los impresionistas. El cuadro daría nombre al movimiento impresionista porque el crítico de arte **Louis Leroy** utilizó el título del cuadro en un artículo muy negativo sobre la exposición.

Autor. Claude Monet. Este pintor francés es el principal representante de la corriente impresionista. Pinta al aire libre. Sus temas preferidos

son los paisajes marinos, fluviales o urbanos. Pinta numerosas series como *La catedral de Rouen*, *Estación de San Lázaro*, *Acantilados*, *Vista del Támesis* (con el Parlamento británico), *Nenúfares* etc. en las que refleja las variaciones cromáticas creadas por la luz a lo largo del día. (Ampliar vida y obra)

Tema. Representa el puerto de Le Havre al amanecer: tres botes de remos navegan mientras al fondo en la espesura de la niebla matinal y el humo de las fábricas sale el sol. El tema es banal, una simple excusa, El autor ha tomado la escena directamente del natural expresando con estas palabras su significado: *"El paisaje no es otra cosa que una impresión, una impresión instantánea, de ahí el título, una impresión que me dio. He reproducido una impresión en le Havre, desde mi ventana, sol en la niebla y unas pocas siluetas de botes destacándose en el fondo... me preguntaron por un título para el catálogo, no podía realmente ser una vista de Le Havre y dije "pongan impresión".*

2. Análisis formal

La luz y sus efectos sobre los objetos es la protagonista del cuadro. La atmósfera vaporosa del amanecer difumina las formas: los botes, las personas que navegan en ellos, las grúas y las fábricas quedan reducidos a simples manchas.

El **dibujo** es abandonado por el color y la luz.

El color sigue la teoría de Chevreul. Utiliza contrastes de **colores** complementarios –contraste los cálidos con los fríos- para potenciarlos y colorea las sombras.

La técnica es de **pinceladas rápidas y gruesas** que se aprecian a simple vista, lo que se debe a la inmediatez que exige la pintura al aire libre y del deseo de captar la impresión causada por el amanecer y los efectos que la luz provoca en el agua y en el horizonte.

La **composición** es espontánea -con un enfoque fotográfico que recorta la escena- y carece de perspectiva geométrica.

3. Análisis estilístico

Significado: el objetivo perseguido no es representar la realidad para que el espectador la contemple sino provocar una impresión en él. El espectador éste es de gran importancia para los impresionistas.

El estilo es impresionista. Este estilo rompe con la tradición pictórica que viene del Renacimiento de representación de la realidad. El tema carece de interés, es una excusa o “motivo” ya que lo que importa es representar una realidad cambiante por efecto de la luz y la atmósfera.

Contexto histórico. Los avances científicos del S. XIX –fotografía, teoría del color- influyen en el Impresionismo y también la nueva realidad social (revolución industrial) que se refleja en la temática.

1. Identificación de la obra

Baile en el Moulin de la Galette (1876). Museo de Orsay, París.

Este óleo sobre lienzo fue presentado en la III Exposición impresionista (1877). El autor dice que para pintar este cuadro necesitó alquilar una mansión rodeada de jardín en Montmartre lo que debilitó su precaria economía.

Autor. **Auguste Renoir.** Pintor francés. Su origen humilde le obligó a trabajar desde pequeño como decorador de porcelanas o pintando abanicos a partir de cuadros rococó. Estos orígenes pueden explicar que los temas de sus obras sean amables -representan la diversión y la juventud-, y expresen la alegría de vivir. Es el pintor impresionista más preocupado por la figura femenina en diversos

ambientes (desnudas en la intimidad, al aire libre o en interiores urbanos). Sus mujeres son de formas voluminosas, de rostros rosáceos con mejillas encendidas y labios carnosos. A pesar del optimismo que transmiten sus obras, su vida personal fue dura y difícil en constante penuria económica.

Desde 1874 hasta 1883 fue, junto con Monet, el líder del Impresionismo y sus obras siguen los principios de este movimiento con una fidelidad total (*Torso de mujer al sol*, *El columpio*, *Baile del Moulin de la Galette*) pero tras su viaje a Italia, su admiración por Rafael y su formación inicial, le llevan a recuperar el dibujo y las formas junto al uso de colores más fríos (*Las bañistas*). En esta última etapa, ya superados los problemas económicos, se enfrenta a un reumatismo que le obliga a atar los pinceles a la muñeca para pintar su tema favorito: las muchachas jóvenes.

Tema. Representa un momento de la alegre vida de París. La Galette era un viejo molino del barrio bohemio de Montmartre convertido en un café al que la gente sencilla acudía los domingos porque se celebran un baile muy popular. Muchos de los personajes son pintores amigos o conocidos del autor. A Renoir, como a otros artistas impresionistas, le gustaba elegir temas de la vida moderna, de la realidad.

2. Análisis formal

Las figuras aparecen en un espacio ensombrecido para resaltar los toques de **luz** (como en otros de sus cuadros) tanto procedente del sol -que se filtra a través de las hojas- como artificial.

Las figuras se difuminan por efecto de la luz -por lo que fue criticado en su época- con lo que consigue crear el efecto del aire que hay entre ellas.

Los **colores** son puros y brillantes, no emplea el negro (lo hará en otras obras) y las sombras son malvas -siguiendo la teoría de Chevreul.

La **pincelada** es gruesa y suelta.

La **composición** se organiza mediante una diagonal que atraviesa los rostros de dos jóvenes y separa los dos círculos que forman los personajes: uno cerrado -formado por los del primer plano- y el otro más abierto en torno a la pareja de bailarines. Cada uno de estos grupos tiene una perspectiva diferente: los bailarines se ven frontalmente y las figuras del primer plano desde arriba. Esta doble perspectiva es muy del gusto de los impresionistas como Degas. La composición consigue crear el efecto de multitud.

El cuadro está pensado para expresar la alegría de vivir: las actitudes de los personajes son relajadas y los colores brillantes.

3. Análisis estilístico

Significado: el objetivo perseguido es provocar una impresión en el espectador que adquiere gran importancia para los impresionistas.

Estilo: este cuadro es una obra maestra del Impresionismo por centrar su interés en el efecto de la luz sobre los objetos, por intentar captar el instante y la inmediatez y por reflejar la vida parisina del finales de siglo. Por la alegría de vivir que transmite es propia de Renoir.

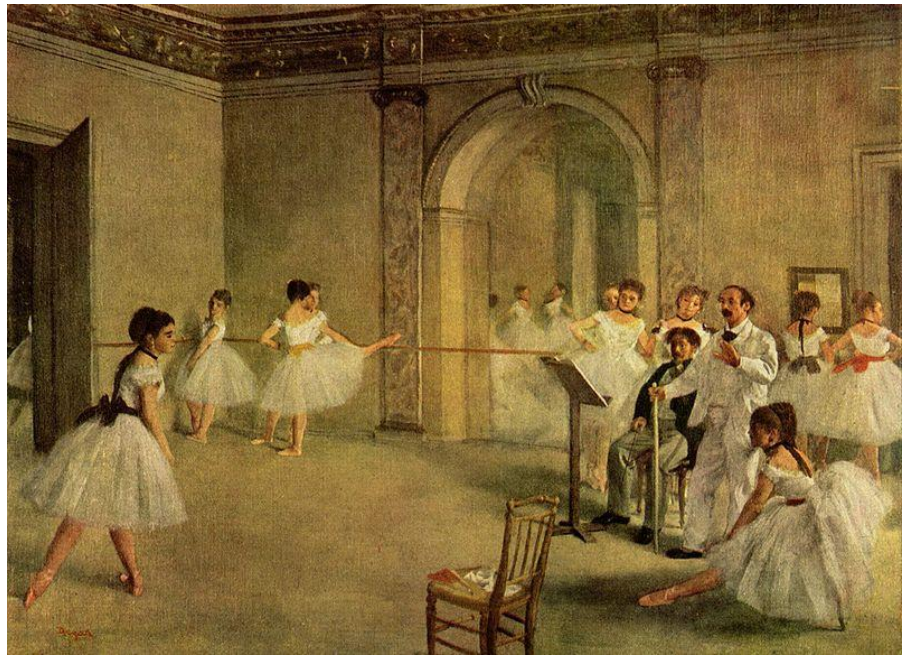
Contexto histórico. Los avances científicos del S. XIX -fotografía, teoría del color- influyen en el Impresionismo y también la nueva realidad social (importancia de las clases medias que ha traído la 2º revolución industrial) que se refleja en la temática.

1. Identificación de la obra

Clase de danza en la Ópera (1872).
Museo de Orsay.
Óleo sobre lienzo.

Autor. Edgar Degas. Pintor y escultor francés, miembro de una familia de banqueros, que estudió en París e Italia mostrando grandes dotes para el dibujo que mantendrá toda su vida. Participó en la mayoría de las exposiciones impresionistas -él prefería que se las llamara independientes-, pero su obra carece de muchas de las características del grupo impresionistas. Además de pintar al óleo usa el pastel, técnica en la que fue un auténtico maestro. La influencia de la fotografía y de la estampa japonesa, mayor que en otros pintores, explica sus encuadres originales y sus composiciones desequilibradas. Su mayor preocupación es el escorzo y el movimiento de ahí sus temas preferidos: bailarinas, escenas de circo y caballos.

Tema. Las escenas de bailarinas – es uno de sus temas favoritos porque le permiten estudiar el cuerpo humano en movimiento. En esta ocasión las representa ensayando en la Ópera de París y ha elegido la sala más grande y lujosa. El maestro de ballet está de pie con la mano levantada pidiendo silencio para empezar el ensayo, en la otra lleva la vara con la que marcaba el ritmo, y junto a él se encuentra el violinista. Cada bailarina tiene una postura diferente: una espera a empezar el baile, otras ensayan en la barra, la de la derecha descansa y otra observan la escena.

2. Aspectos formales

Degas pintaba especialmente en espacios cerrados como esta habitación en la que consigue crear el efecto atmosférico gracias a una **luz suave** que procede de la ventana –insinuada- de la derecha e ilumina ligeramente las figuras y crea sombras que se proyectan en el suelo. Los contornos de las figuras están algo difuminados pero se mantiene la importancia del dibujo.

El **colorido es suave** predominando el blanco de los trajes en contraste con el rojo de la barra, del lazo de las bailarinas o del abanico; también usa el negro.

La **composición** está muy trabajada: se organiza en torno a un espacio central vacío alrededor del que se sitúan los personajes. El espacio se amplía recurriendo a espejos y puertas abiertas que acentúan la sensación de profundidad. El encuadre original, con una escena cortada, y con variedad de puntos de vista tiene influencia de la fotografía y es un recurso para introducir al espectador dentro de la obra.

3. Análisis estilístico

Estilo. La obra es cercana al Impresionismo: temas cotidianos, interés por la luz y el color, captación de instante o encuadres originales pero el autor mantiene un interés por el dibujo y los espacios cerrados que no poseen los impresionistas.

Significado: el objetivo perseguido es provocar una impresión en el espectador que adquiere gran importancia para los impresionistas.

Contexto histórico. Los avances científicos del S. XIX –fotografía, teoría del color- influyen en el Impresionismo y también la nueva realidad social (importancia de las clases medias que ha traído la 2º revolución industrial) que se refleja en la temática.

1. Identificación de la obra

La habitación en Arlés (1888). Museo Van Gogh. Amsterdam.

Es un óleo sobre lienzo que realiza en Arlés poco antes de la llegada de Gauguin. En las cartas a su hermano Theo –su único apoyo– habla de su proyecto y le incluye dos dibujos. El autor dice que el cuadro ha de reflejar la alegría y tranquilidad de su estado de ánimo. Hay dos versiones similares.

Autor: Vicent Van Gogh. Pintor de origen holandés con una personalidad atormentada. En sus años iniciales en Holanda es un pintor realista de temas de denuncia social con colores ocres. Al llegar a París se interesa por las experiencias impresionistas de las que adoptará el colorido puro y brillante. En 1888 se traslada a Arlés donde queda fascinado por la luz mediterránea y encuentra la paz y tranquilidad que necesita para desarrollar un tipo de pinturas que exprese las emociones. Convenció a su amigo Gauguin para que se trasladara a vivir allí y fundar una escuela de pintura pero sus relaciones terminaron con violentos enfrentamientos. A partir de aquí inicia un proceso de autodestrucción que termina en su suicidio en 1890 con 37 años.

Tema. La obra representa a la habitación de pintor y los objetos que lo rodean como si fuera un autorretrato. Es su primera habitación propia. Es un alojamiento modesto con poco mobiliario hecho de madera de pino.

2. Aspectos formales

Lo más llamativo del cuadro con los brillantes parches de colores puros. Utiliza el **color de forma arbitraria** ya que no se corresponden con los de la habitación real (paredes violetas, suelo rojo, sillas amarillas, ventana verde, etc.) con una **finalidad expresiva**. En el uso del color utiliza las enseñanzas de los impresionistas ya que coloca tres pares de colores complementarios: amarillo y violeta, rojo y verde; y azul y naranja. A través del color pretende transmitir la sensación de descanso, tranquilidad y sueño. Usa sobretodo los tonos verdes y azulados que sugieren descanso. La escasez de objetos en la habitación reforzaría esta idea. Sin embargo, la intención de transmitir tranquilidad se convierte en un sentimiento de angustia debido a otros elementos del cuadro: la **línea** gruesa que rodea las figuras y sobretodo la composición, la extraña perspectiva y la pincelada.

En la **composición** destacan las líneas diagonales de los objetos que provocan un dinamismo en contraste con la tranquilidad del tema.

La **perspectiva** no sigue las leyes tradicionales: carece de profundidad, la pared de fondo tiene un trazado irregular, el suelo está inclinado y la cabecera de la cama tiene en cada lado una distancia diferente respecto al fondo. La pincelada es gruesa, cargada de pasta, y nerviosa.

3. Análisis estilístico

La obra es un claro ejemplo de postimpresionismo porque rompe con la tradición impuesta desde el Renacimiento y abre camino a la pintura moderna. Van Gogh no concibe la pintura como imitación de la realidad sino como algo autónomo. El color, el espacio y las formas son reinterpretadas por el autor para expresar las emociones.