

1.- LAS VANGUARDIAS LOS ORÍGENES (1)

Javier Blanco Planelles

Toda la historia del arte es una historia de modos de percepción visual , de las distinta manera que el ser humano ha visto el mundo.

Will Gompertz
(Director de Arte de la BBC)

1826

LA PRIMERA FOTOGRAFÍA DE LA HISTORIA

Nicephore Niepce

Un paisaje que se avistaba desde la finca del inventor Joseph-Nicéphore Niépce en la región de Borgoña, Francia.

Esta imagen fue la chispa que detonó toda una industria y un arte.

‘Punto de vista desde la ventana en Le Gras’ fue capturada en 1826 y actualmente se conserva en la Universidad de Texas, en Estados Unidos.

La imagen se elaboró sobre una lámina de peltre (aleación de cinc, plomo y estaño) y registró, tras ocho horas de exposición, el techo de la finca.

“La pintura es la más bella de todas las artes; en ella todos los sentimientos se unen. Viéndola, cada espectador puede crear una novela con su imaginación; una simple mirada puede sumergir el alma en los recuerdos más profundos, un ligero esfuerzo de la memoria y todo se reúne de forma instantánea. Es un arte completo que reúne a todas las demás artes y las completa”

- PAUL GAUGUIN

1867

EDOUARD MANET. **Vista de la Exposición Universal de 1867**

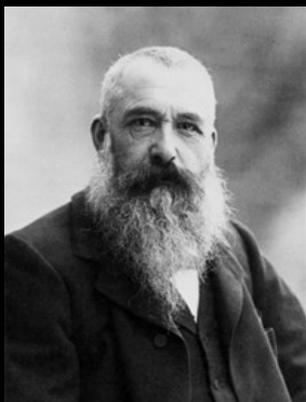
Óleo/lienzo 108 x196 cm. Galería Nacional de Noruega, Oslo .

En la parte superior el globo de Nadar desde donde tomó sus primeras fotografías aéreas

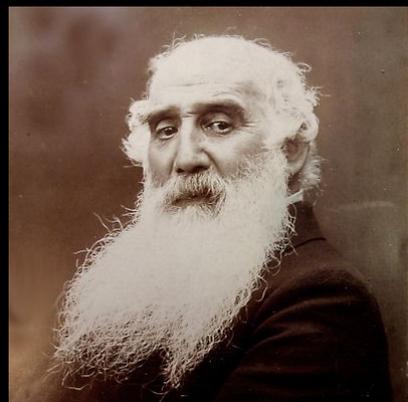

Edouard Manet Nunca quiso integrarse en el grupo pero ejerció gran influencia en él. Comenzaron su andadura en el llamado “**Salón de los Rechazados**” en 1863 y a partir de 1874 en el estudio del fotógrafo Nadar.

1874 IMPRESIONISTAS

Claude Monet

Camille Pissarro

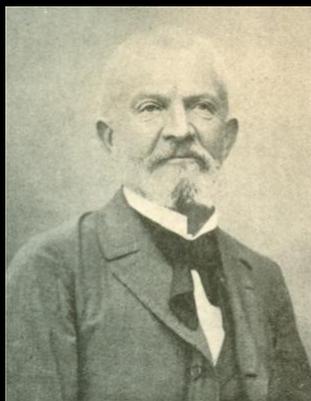
Auguste Renoir

Edgar Degas

Alfred Sisley

Armand Guillaumin

Berthe Morisot

Mary Cassatt

Paul Cézanne

Gustave Caillebotte

“Una mañana a uno de nosotros se nos acabó el negro , y ese fue el nacimiento del impresionismo”.

Pierre-Auguste Renoir

1874

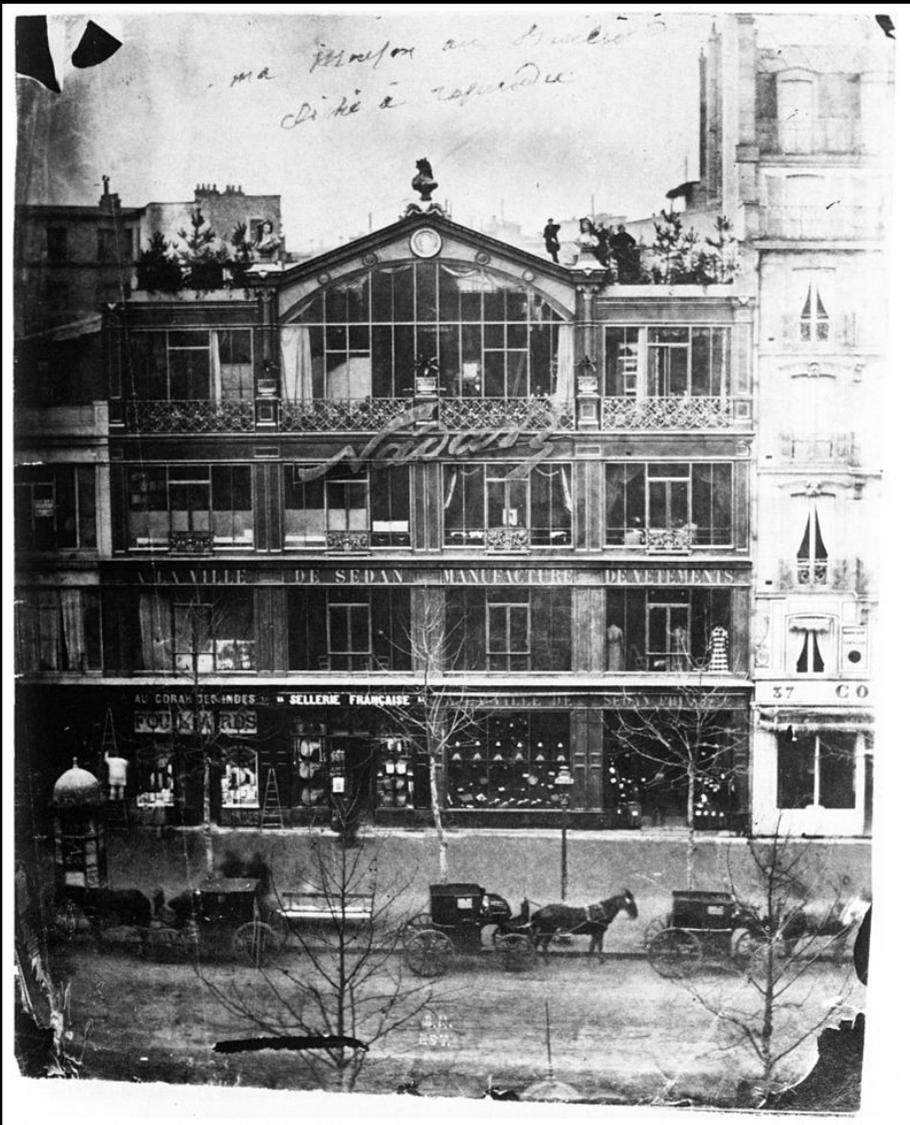

Felix Nadar (Paris 1820-1910)

Amigo de los artistas que más tarde se conocerían, colectivamente, con el nombre de *impresionistas*. Este término pretendía ridiculizar la aparente irregularidad y el carácter incompleto de sus «instantáneas» pintadas, cuya importancia reconoció de forma intuitiva el fotógrafo Nadar.

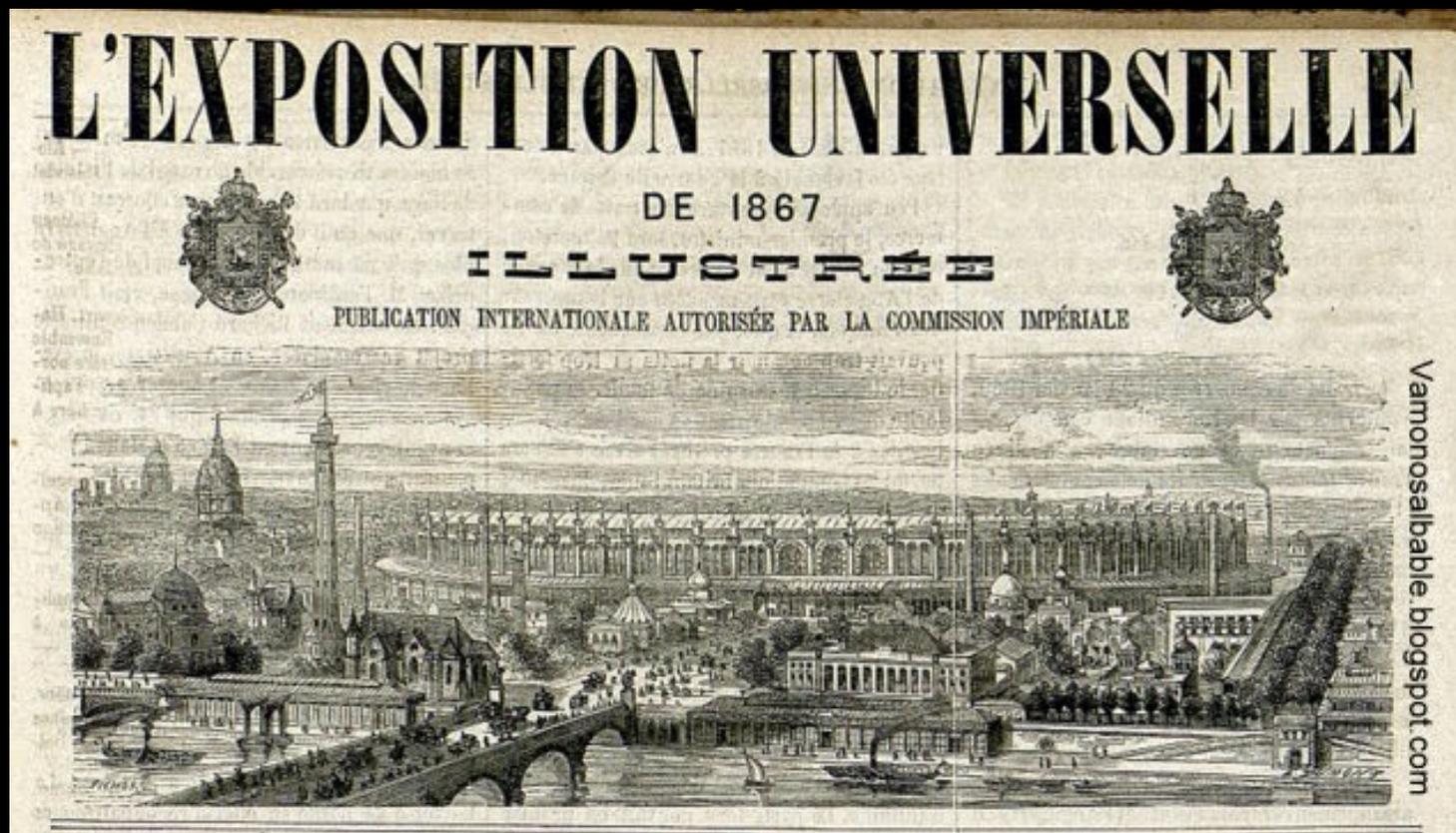
Siete años después de la Exposición Universal, del 15 de abril al 15 de mayo de 1874, Nadar puso su local del número 35 del Boulevard de los Capuchinos cerca de la Ópera, a disposición de los pintores para que hicieran en él una exposición. Sería la primera exposición de los impresionistas.

LOS IMPRESIONISTAS

Estudio de Nadar, boulevard de los Capuchinos, Paris, donde se celebró la primera exposición impresionista en

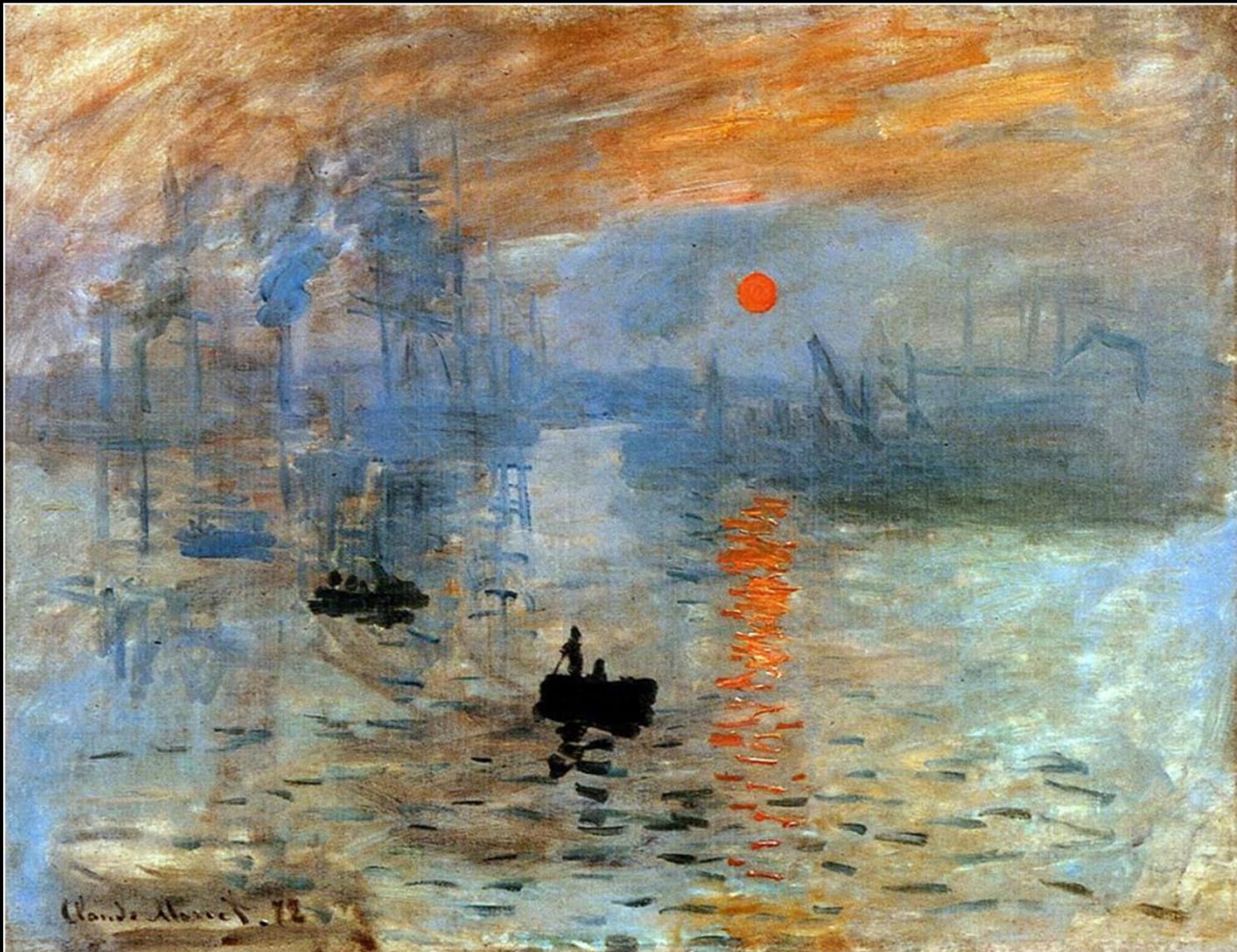
- La visión de los impresionistas es la culminación del realismo, el punto final de la pintura ilusionista y la raíz de la vanguardia .
- Su afán fue exponer en los salones oficiales y acceder a una clientela burguesa.
- Sus lienzos aparentemente espontáneos son meditados y cuidadosamente contruidos y los tonos y colores armonizados como en el pasado.
- No estuvieron solos contaron con el apoyo de marchantes audaces: Durand-Ruel, Martinet, Vollard
- Les interesa la luz reflejada en :
  - La naturaleza
  - Las nuevas estructuras urbanas: fábricas, estaciones, puentes de hierro, etc.
  - La vida burguesa: ópera, ballet, hipódromo, regatas.

Se imponen con gran polémica en la Exposición Universal de Paris de 1867 atraídos por:

- La fotografía que sugiere nuevos encuadres y ángulos**
- La estampa japonesa (simplicidad de sus composiciones, importancia de la luz y colores lisos sin sombra ni modelado, capacidad de captar los efectos cambiantes de la naturaleza)**

- El impresionismo fue el primer movimiento artístico moderno en percatarse de la dificultad que tenía el arte para captar las condiciones cambiantes de la realidad.
- Consciente de este problema, Monet comenzó a pintar repetidamente temas similares bajo condiciones atmosféricas diferentes, para dar testimonio de las mutaciones que sufrían a causa de la luz y del tiempo.
- Monet siempre manifestó un vivo interés por la representación efímera y cambiante del agua, de la luz, de la atmósfera.

**IMPRESIÓN, SOL
NACIENTE** (*Impression, soleil levant*),
Claude Monet.
óleo/lienzo 50 x 65 cm Museo
Marmottan, Paris.

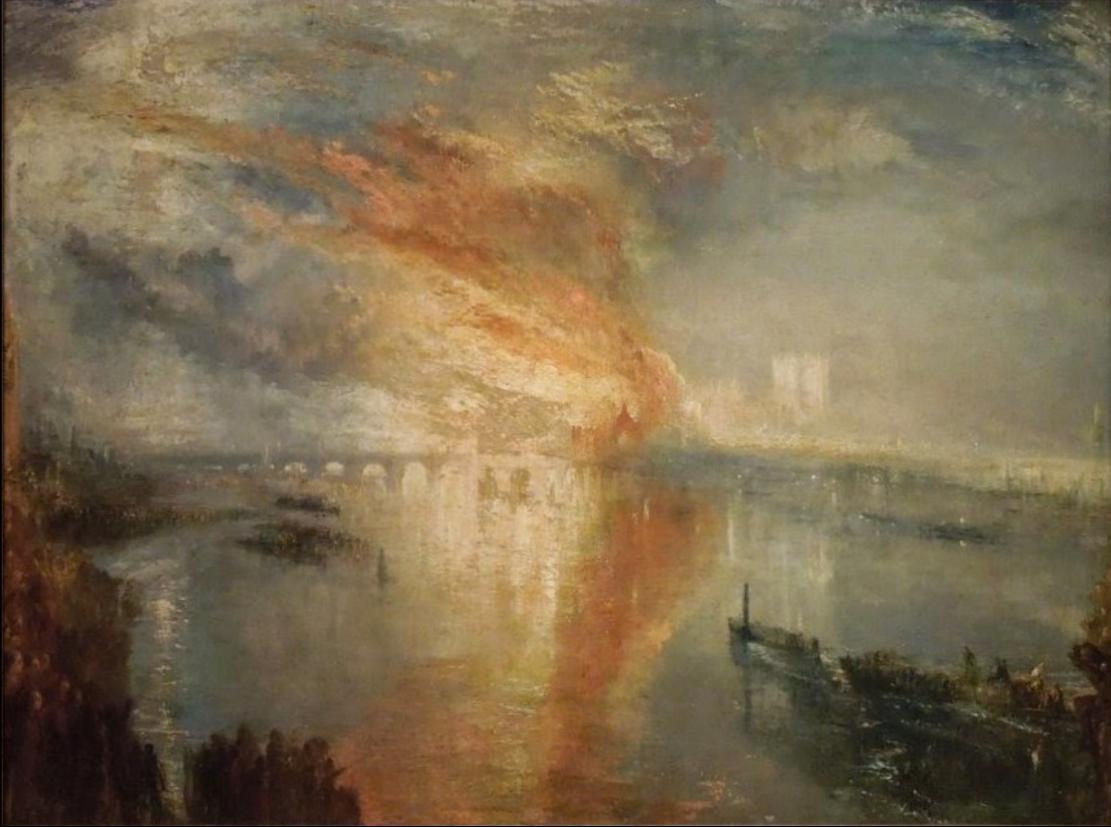
El cuadro desempeñó un papel
en la formación de la etiqueta
“impresionismo”.

Claude Monet pintó este cuadro del sol
visto a través de la niebla en el puerto de
Le Havre.

Un bosquejo ejecutado con rapidez para
captar el momento atmosférico, que fue
catalogado como la ***Impresión: soleil
levant*** cuando se exhibe en 1874 en la
primera exposición del grupo

Pintado el 13 de noviembre de 1872

TURNER, *INCENDIO DEL PARLAMENTO DE LONDRES* (1835),
pudo servir de inspiración para *Impresión sol naciente de
Monet*

MONET. *IMPRESIÓN, SOL NACIENTE* , (1872)
Museo Marmotan, Paris

Monet usa pasta espesa (impasto) , de naranjas
cálidos mezclados con blanco para evocar un
reflejo sobre el nebuloso puerto de Le Havre

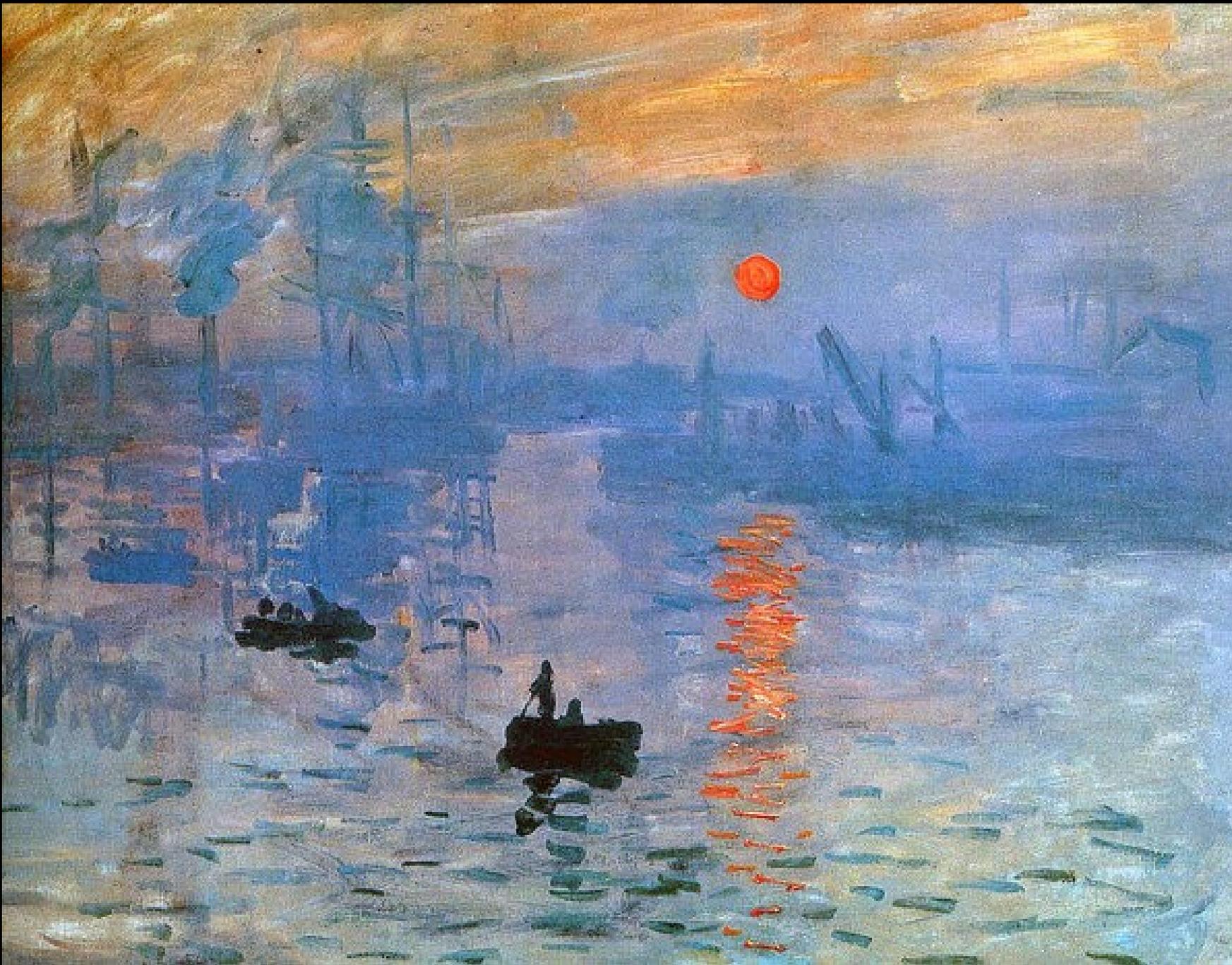
- Una estancia alrededor de noviembre de 1872 en el Hotel del Almirantazgo (Hotel de l'Aumirate") en Le Havre ofreció a Monet el motivo de su lienzo más famoso Impression Soleil levant.
- Desde la ventana de su habitación el pintor pinta una vista del sureste del puerto exterior en la primera hora de la mañana la abertura central indica la ubicación de la esclusa trasatlántica abierta a la cuenca del Eure .
- Grúas chimeneas y mástiles se bañan en los vapores y nieblas de un amanecer otoñal.
- Los transbordadores en primer plano ,el sol anaranjado brillante y su reflejo se agregan mientras Monet termina su lienzo. Pintada en pocas horas esta imagen evanescente sorprende por su inusual libertad de diseño.
- El artista decide incluirlo en 1874 en la primera exposición de la cooperativa Sociedad Anónima de Pintores Escultores Grabadores y Litógrafos organizada en los antiguos talleres de Nadar .
- Luego se le pide que busque un título para el catálogo. Teniendo en cuenta que la obra no puede pasar decentemente por una vista de Le Havre la llama "Impresión". Este termino derivado de la jerga de los pintores estaba en boca de todos desde mediados de siglo. Denotaba el creciente interés de los paisajistas por representar una atmósfera, una impresión en detrimento de una descripción cuidadosa de la naturaleza.
- Enviado por el periódico satírico Le Charivari para cubrir el evento es muy conservador Louis Leroy inmediatamente hizo el vínculo entre el título elegido por Monet y las aspiraciones controvertidas de los jóvenes pintores apasionados por el aire libre. Se inspiró en ella para forjar el título de su feroz artículo "La exposición de los impresionistas" (25 de abril de 1874).
- Unos días después el comentarista Jules Castagnari ferviente defensor de los expositores retoma el término "impresionistas" por su cuenta y le dio un valor positivo por tanto designa al grupo formado por Monet y sus amigos . impresión el sol naciente es hoy el símbolo de este grupo.

LOUIS LEROY EL CRÍTICO QUE DIO NOMBRE AL MOVIMIENTO IMPRESIONISTA

Leroy en la publicación satírica *Le Charivari* En su (25 de abril de 1874), escribió comentarios despectivos hacia los pintores luego calificados de “impresionistas”

- *“Tratado por la mano infantil de un escolar que esparce por primera vez colores en una superficie cualquiera”.*
- *“Una catástrofe me parecía inminente, y estaba reservado a M. Monet para contribuir con la última gota ... ¿Qué representa el lienzo? Mire el catálogo. “Impresión, salida del sol”.*
- *“Impresión: estaba seguro de ello, me decía que, desde que estaba impresionado, debía haber alguna impresión en él ... y qué libertad, qué facilidad de mano de obra. El papel de fondo en su estado embrionario está más terminado Que el paisaje marino ”.*

Claude Monet

Impresión. Sol naciente

1872

Óleo/lienzo 48 x 63 cm

Paris Museo Marmottan

*“Impresión. Sol naciente!.
!Una “impresión”, desde
luego! Debe haber alguna
impresión ahí. ¡Y qué
libertad, qué audacia en la
ejecución! El papel pintado
más grosero tiene una
composición más cuidadosa
que ese mar de pintura”.*

LOUIS LEROY

JULES CASTAGNARY

Le Siècle el 29 de abril de 1874, fue el primer crítico de arte en utilizar el término "impresionismo" de manera positiva:

- *"El punto de vista compartido que los convierte en un grupo con una fuerza colectiva propia (...) es su decisión de no esforzarse por un acabado detallado, pero no ir más allá de un cierto aspecto general." Una vez que la impresión ha sido discernida y establecida declaran terminada su tarea ... Si queremos describirlos con una sola palabra, debemos inventar el nuevo término impresionistas, son impresionistas en el sentido de que no representan el paisaje sino la sensación producida por el paisaje.*

“Madame no es aconsejable entrar”

Viñeta aparecida en *Le Charivari* revista satírica parisina en 1877

De 1874 a 1868 se realizaron ocho exposiciones impresionistas organizadas por los pintores del grupo impresionista en París

El Puente de Argenteuil

1874

Óleo / lienzo 60,5 x 80 cm.

Museo de Orsay

**Puente del ferrocarril en
Argenteuil, h. 1873, Paris,
Museo de Orsay**

Humo, movimiento, paisaje, agua, el recuerdo a Turner (*Lluvia, vapor, velocidad* 1844) es evidente.

LA PINTURA IMPRESIONISTA

CLAUDE MONET

El barco-taller, óleo / lienzo 72.7 x 60 cm (1876)

Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania (Estados Unidos)

- No intenta sondear el significado de la existencia, sino que refleja la superficie llena de colorido de la vida.
- Intenta reproducir la belleza de la apariencia superficial tal como se ve en las luces cambiantes
- Pretende captar el encanto del momento.
- Representa la vida moderna, es más secular que trascendental.
- Culminación y punto final de la pintura ilusionista, que había dominado el arte y los hábitos de percepción en Europa desde el inicio de la era de la perspectiva en la Florencia del Renacimiento

Edouard Manet

Desayuno sobre la hierba

1863 Oleo/lienzo 208x264 cm

Paris Museo de Orsay

“Resulta difícil llamar casto al hecho de colocar a una joven dama bajo los árboles, entre dos estudiantes con gorro y levita, sin otra vestimenta que la sombra de la vegetación. Sin embargo, esto resulta más bien irrelevante, pues no deploro tanto la composición como las intenciones que se esconden tras ella... Monsieur Manet pretende obtener la fama escandalizando a la burguesía... Ha corrompido el buen gusto por su amor a lo extravagante”.

ERNEST CHESNAU 1864

Pierre-Auguste Renoir **Le Moulin de la Galette 1876**
Óleo/lienzo 131 x 175 cm Paris, Museo de Orsay

“Solía encontrar chicas suficientes en el Moulin de la Galette que estaban deseando hacer de modelos para mi como las dos del primer plano del cuadro. Una de ellas me escribió una carta de bordes dorados ofreciéndose como modelo aunque me la encontraba a menudo cuando llevaba leche por Montmartre”.

Pierre-Auguste Renoir

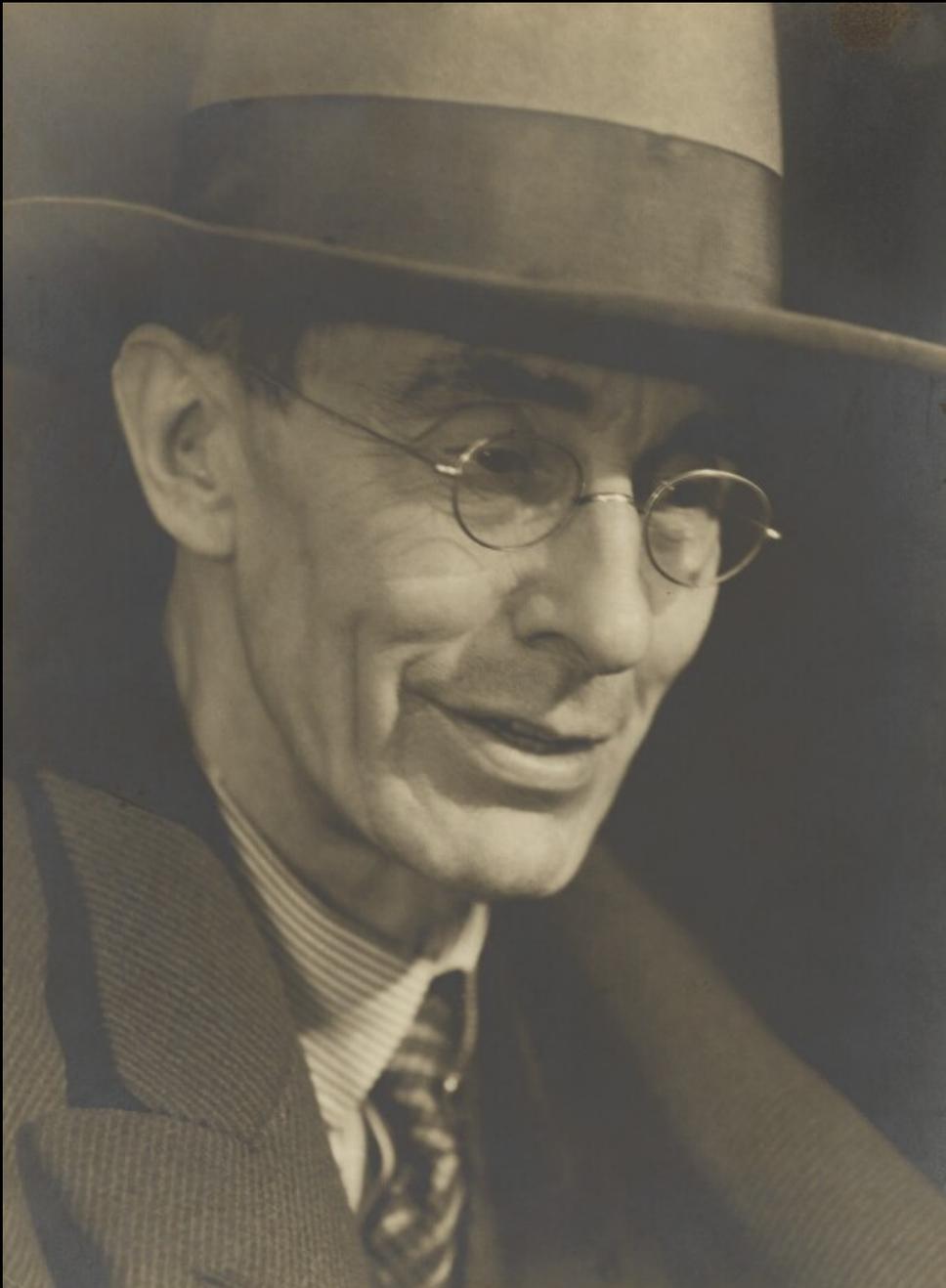

Edgar Degas
Estudio de danza
de la Opera, Rue
le Pelletier

1872

Óleo/lienzo 32 x 46
cm

Paris, Museo de
Orsay

ROGER FRY

(Inglaterra 1866-1934)

Historiador y crítico de Arte, formado en Cambridge,, pintor, escritor y conservador del Metropolitan Museum de Nueva York, miembro del Grupo de Bloomsbury.

En 1910 creó el término “Posimpresionismo” tratando de unificar al grupo de artistas diversos que reunía en Londres en la exposición *Manet y los Posimpresionistas denominando así a aquellos pintores* que carecían de un denominador común: Seurat, Van Gogh, Cézanne, Gauguin.

Ensayo sobre Estética (1909) describe el posimpresionismo como “*el descubrimiento del lenguaje visual de la imaginación*”.

“El posimpresionismo es el descubrimiento del lenguaje visual de la imaginación”

Roger Fry

Ensayo sobre Estética 1909

VISION DEL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Apertura del Quinto Sello

1608-1614

Óleo/lienzo 224,8 cm × 199,4 cm

Museo Metropolitan Nueva York

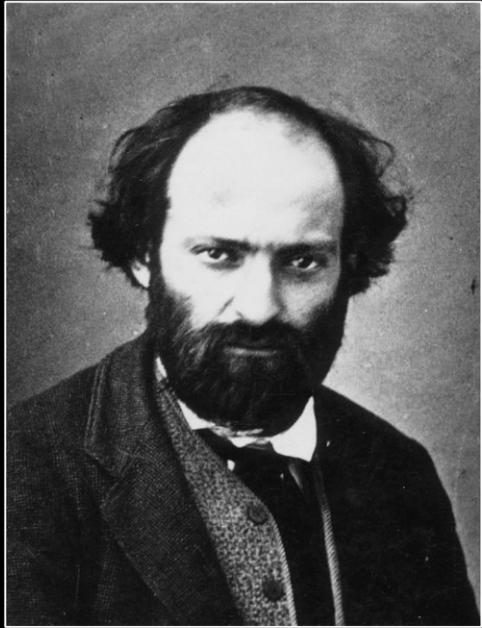
VISIÓN DEL
APOCALIPSIS DE
SAN JUAN (detalle)

El Greco

Formas alargadas,
retorcidas , de
escorzos imposibles
y de colores irreales
con gran capacidad
expresiva, no son
señales de
virtuosismo

¿El Greco o Van
Gogh?:
El Greco

LOS “PROFETAS” DE LAS VANGUARDIAS

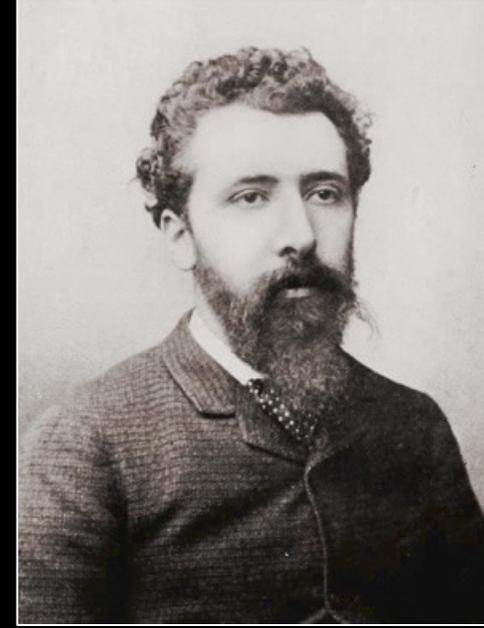
PAUL CÉZANNE
1839-1906

PAUL GAUGUIN
1849-1903

VINCENT VAN GOGH
1853-1890

GEORGES SEURAT
1859-1891

Seurat y Van Gogh habían sido calificados como “neoimpresionistas”, Cézanne había sido “impresionista” en algún momento, Gauguin había sido “simbolista”.

Los cuatro representaban una evolución a partir del impresionismo que llevaron la pintura a distintas tendencias del siglo XX. Trataron de sacar al arte de lo que entendían que eran las limitaciones del impresionismo

MANET
CEZANNE
GAUGUIN
VANGOGH
MATISSE

&c

NOV. 8
TO
JAN. 15.

GRAFTON-GALLERY
MANET AND THE
POST-IMPRESSIONISTS

1910 GALERIAS GRAFTON DE LONDRES, CARTEL DE LA
EXPOSICIÓN MANET Y LOS POSIMPRESIONISTAS

Manet y los posimpresionistas

Exposición de arte en Londres entre el 8 de noviembre de 1910 al 15 de enero de 1911 en las Grafton Galleries.

Iniciativa del crítico de arte y pintor británico Roger Fry, que acuñó el término “postimpresionismo” con esta exposición que fue un fracaso total de crítica.

A pesar del fuerte rechazo del público y las críticas negativas de la prensa, se convirtió en un evento importante en la historia del arte moderno.

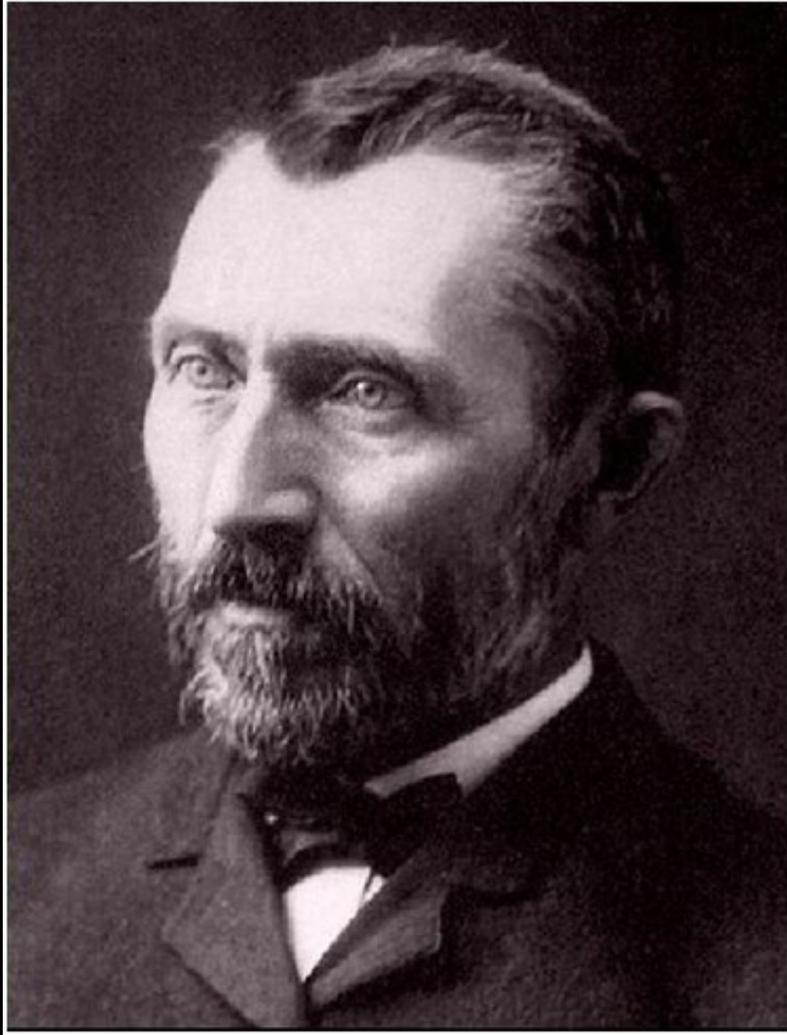
Entre las críticas periodísticas contra Roger Fry al que se le calificó de excéntrico y embustero se dijo de aquella exposición:

- “Plan para destruir de la historia de la pintura europea”
- “¿Y a esto lo llaman arte?”

Entre los comentarios favorables estuvo el de Virginia Wolf : *“En torno a diciembre de 1910 cambió el carácter humano”*

VINCENT VAN GOGH

1853-1890

“Muchas veces dije que este hombre o bien se volvería loco, o nos sobrepasaría a todos . Lo que no pude prever es que fuera a hacer ambas cosas” (Camille Pissarro)

«Cuando ya nadie sabía cómo continuar, él encontró un amplio camino para el futuro» (Pablo Picasso).

“Mi tormento no es otro que este: “para que valgo? ¿Es que no puedo servir y ser útil de algún modo?” . La respuesta de Theo : “hazte artista”. (Cartas a Theo)

“Quiero llegar a un punto en que la gente diga de mi trabajo: “Este hombre siente profundamente”. (Cartas a Theo)

*“Dile a Serret que me desesperaría si mis figuras fueran correctas [. . .] Dile que anhelo esa incorrección, esas desviaciones, remodelaciones, cambios en la realidad. Puede que se conviertan en mentiras, vale, pero en mentiras más verdaderas que la verdad **literal**».* Con ello, Van Gogh sirvió de inspiración al expresionismo. (Cartas a Theo)

En el lenguaje visual de la imaginación nadie llegó tan lejos como en el autodidacta Vincent Van Gogh.

LOS COMEDORES DE PATATAS

(1885) óleo/lienzo 114 cm × 82 cm

Museo Van Gogh, Amsterdam

Pintado en Nuenen (Países Bajos) , cinco personajes no idealizados casi caricaturescos, en una habitación pequeña, iluminados por una exigua lámpara de aceite, supone un reto compositivo para un estudiante. Por esa época quería ser un pintor de la «vida campesina» y generar documentos sociales. A través de su paleta y del tratamiento de las figuras logra representar su vida humilde y su precaria dieta.

Ocres sombríos, grises y azules, con campesinos cuyas manos tienen el color de la tierra y dedos tan rudos como las patatas que comen.

Se la envió a Theo, que le sugirió por carta: «¿*Por qué no vienes a París?*». En 1886, Vincent llegó a la capital francesa

“Mientras lo hacía, me vino a la mente lo que con tanto acierto se dijo de los campesinos de Millet: «sus campesinos parecen pintados con la tierra que siembran”

“He querido poner conscientemente de relieve la idea de que esa gente que, a la luz de la lámpara come patatas sirviéndose del plato con los dedos, trabajó asimismo la tierra en la cual las patatas han crecido; este cuadro, por tanto, evoca el trabajo manual y sugiere que esos campesinos merecen comer lo que honestamente se han ganado. He querido que haga pensar en un modo de vivir muy diferente al nuestro. Así pues, no deseo en lo más mínimo que nadie lo encuentre ni siquiera bonito ni bueno”

Retrato de Père Tanguy (Julien Tanguy)
1887 óleo /lienzo 75 cm × 92 cm Museo Rodin, París

1886 Paris.

Vincent van Gogh conoce la obra de los impresionistas a través de su hermano Theo.

Busca que el color sea intenso, la pincelada rápida y realiza sus primeros escarceos con el *impasto*.

Comienza su interés por los grabados japoneses. Parte del impresionismo francés, pero con su composición plana se inspira en los grabados en madera japoneses.

“Envidio la extremada claridad con la que los japoneses hacen sus obras. Nunca resulta aburrido y nunca parece que haya prisa. Es tan sencillo como respirar y hacen una figura con un par de trazos certeros con la misma facilidad con la que coserían un botón».

(Cartas a Theo) .

VIÑEDO ROJO Óleo / lienzo 75 × 93 cm
1888 Museo Pushkin, Moscú

Uno de los dos cuadros vendidos por Van Gogh a lo largo de su vida. Fue comprado por 400 francos por Anna Boch, pintora y hermana del pintor y poeta belga Eugene Boch

ANNA BOCH 1848-1936

**Campo de
trigo con
cuervos**

1889

Óleo/lienzo
50,5 x 103 cm.
Ámsterdam
Rijksmuseum

En los catorce meses en Arles (Provenza) pintó cerca de 200 cuadros. La luz del Sur era una especie de revelación de Arles igual que del arte japonés admiraba su sencillez. Durante seis semanas convive con su colega Paul Gauguin intentando crear una colonia de pintores. Expresividad de sus líneas excitadas y retorcidas, pinceladas violentas que a veces se acercan a la brutalidad. Formas permanentemente móviles y agitadas que se corresponden a los procesos de la naturaleza, siempre fluctuantes. Disonancias veces abruptas, precario equilibrio entre orden y anarquía

Jarrón con cinco girasoles, 1888 óleo/lienzo
Museo Conmemorativo Mushakoji Saneatsu, Tokyo

Lo que determinó la importancia para el futuro del arte y la personalidad de Van Gogh como precursor del expresionismo fue:

- El poder autónomo, formativo y deformativo de su línea
- Su capacidad para combinar la expresión desenfrenada con el encanto decorativo.
- El anhelo de redención de Van Gogh, su sufrimiento por el hecho de que el mundo es como es, su sometimiento final a las fuerzas autodestructivas que acechan en nuestro interior, lo que Paul Klee llamó su «tragedia ejemplar».
- El fuego de su paleta.
- La pintura no es un medio de representación sino parte sustancial de la obra

Vincent Van Gogh
El segador 1889 Colección privada.

“Veo en este segador una vaga figura que lucha como un diablo en plena calor por acabar su faena, veo en él la imagen de la muerte... Pero en esta muerte no hay nada triste, pasa a plena luz, con un sol que inunda todo de un brillo de oro puro.”

“Realmente no estoy sorprendido por las objeciones impresionistas a mi forma de pintar ya que está más influida por las ideas de Delacroix que por las suyas.

En vez de reproducir exactamente lo que ven mis ojos prefiero usar el color más arbitrariamente para expresarme con claridad”   **VINCENT VAN GOGH**

Noche estrellada 1889

Oleo/lienzo 73,7 x 92,1 cm Nueva York
MoMA

“Es la emoción, la honestidad de un hombre natural, llevado de la mano por la naturaleza. Y a veces esta emoción es tan fuerte que uno trabaja sin darse cuenta: las pinceladas se suceden rápidamente una tras otra como palabras en una conversación o en una carta. Sin embargo uno no debería olvidar que no siempre es así y que en el futuro llegarán días desmoralizados y sin inspiración alguna”

Colores intensos a través de pinceladas rápidas. Empieza a usar el **impasto** (pincelada espesa casi tridimensional). No quería que la pintura fuera un medio para la representación, sino que fuera parte sustancial de la obra.

VINCENT VAN GOGH

Van Gogh ha vertido abundante pasta pictórica de colores brillantes al óleo sobre su lienzo. Lo embadurna de pintura, aplica y da forma a las capas no con un pincel, sino con una espátula y con los dedos.

La técnica, ya usada por Velázquez y Rembrandt, en Van Gogh sus efectos consiguen un dramatismo mayor.

No quería que la pintura fuera un medio para la representación, sino que se convirtiera en parte sustancial de la obra.

Si los impresionistas pintaban lo que veían con rigurosa objetividad, Van Gogh quería llegar más lejos y poner delante verdades profundas acerca de la condición humana.

Su acercamiento es subjetivo: no pintaba lo que veía, sino cómo se sentía acerca de lo que veía

Van Gogh fue un claro precursor del movimiento expresionista.

EL CAFÉ NOCTURNO 1888 Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, USA óleo/lienzo 70 x 89 cm

Uso de colores simplificados para expresar la sensación de sordidez y desesperación que el café nocturno y sus clientes le producían.

Al describir su pintura *El café nocturno* formuló un manifiesto expresionista para las generaciones venideras: *"En mi pintura el café nocturno he intentado transmitir la idea de que un café es el lugar donde uno puede arruinarse, enloquecer o cometer un crimen. El color no es la verdad visual de un realismo ilusorio sino el vehículo que transmite la emoción de un temperamento ardiente"*.

EL GRITO ¿UNA PREMONICIÓN?

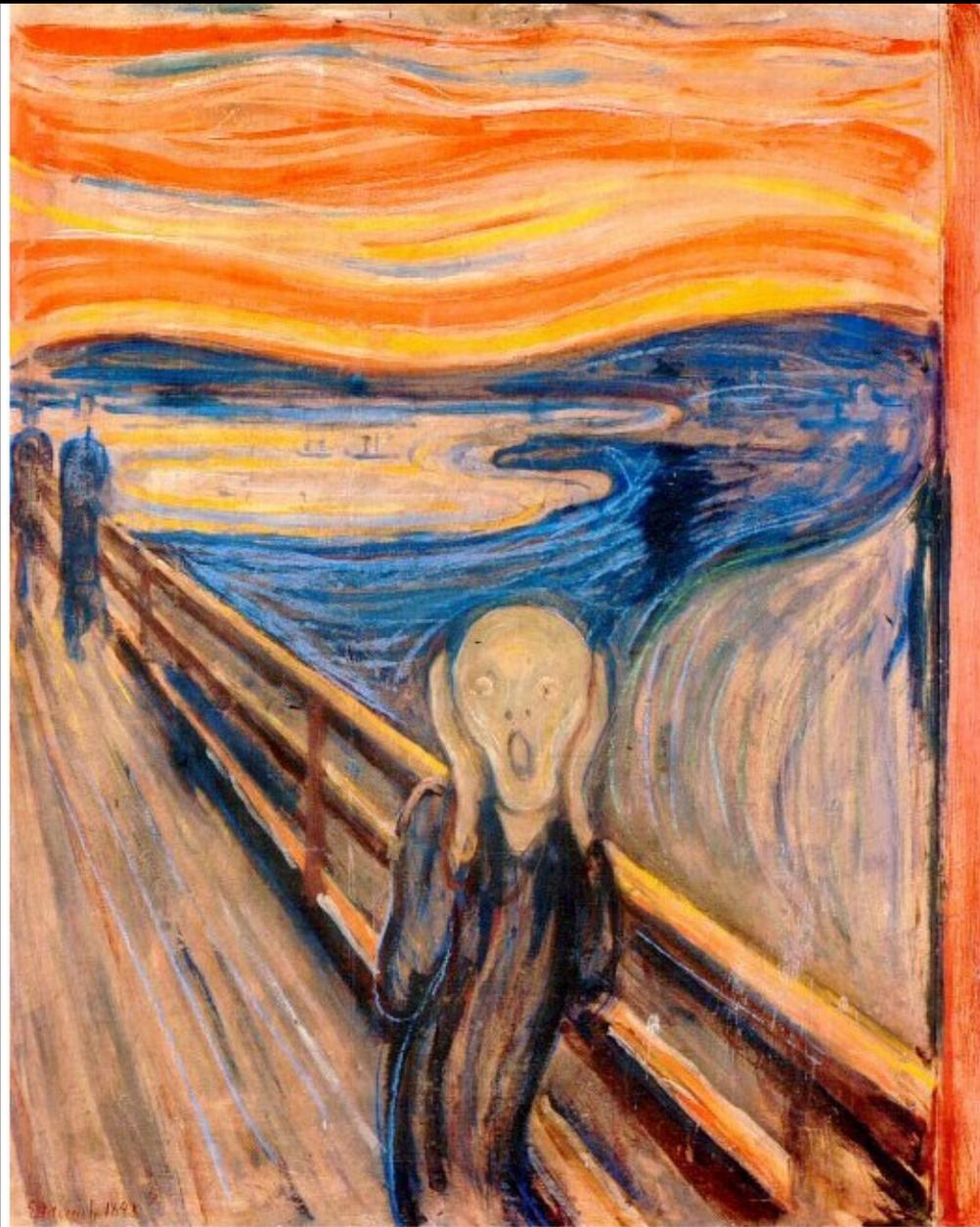
Influenciado por Van Gogh, Munch incorporó el modo en el que el pintor holandés “combaba” la imagen para transmitir sus emociones mas profundas.

Imagen parecida a una calavera (inspirada en una momia peruana que vio en el Museo de Etnografía de Trocadero en Paris, en 1899) que se tapa los oídos con las manos.

Durante su niñez, Munch perdió a su madre y a su hermana mayor (que era depresiva y alcohólica), y Laura, su hermana menor, sufría de esquizofrenia y vivía internada en un psiquiátrico cerca del matadero de Oslo.

De carácter melancólico y depresivo Munch, trata de combinar el grito de los animales con los de los pacientes del asilo. Obra extremadamente perturbadora que transmite el agitado y desesperado estado de ánimo del pintor.

Pintura premonitoria como si el artista adivinara la tragedia que 20 años después llevaría a la hecatombe brutal de la Gran Guerra

Edvard Munch (1863-1944).

El grito, Museo de Munch, Oslo 1893

INOCENCIO X, Francis Bacon 1953
Des Moines Art Museum Iowa (EEUU)

INOCENCIO X , Diego Velázquez 1650
Galeria Doria Pamphili, Roma

*“La pintura es
la proyección
en un lienzo
de un sistema
nervioso”*

Francis Bacon

Arrogante, egocéntrico, cínico, egoísta, intrigante, pero al mismo tiempo muy vitalista y tremendamente valiente en lo artístico.

Cuestionado por los impresionistas , Monet dijo de él “Este tipo va a por nosotros”.

Sus brillantes colores y sus temas narrativos y simbolistas suponen un abandono del impresionismo

Sus pinturas estaban tan lejos de ser representaciones fidedignas como los dibujos de Disney, y además estaban cargadas de significados ocultos y símbolos.

Si Van Gogh, su compañero en escalas cromáticas, había subido los tonos de color para expresarse mejor a sí mismo: Gauguin aumentó la intensidad de su paleta para ponerla al servicio de una narrativa.

PAUL GAUGUIN
(1848-1903)

Un grupo de mujeres bretonas experimentan una visión sagrada después de escuchar un sermón en una iglesia: la narración bíblica de la lucha de Jacob con el ángel (Génesis 32).

Un intento de reflejar la experiencia de un ensueño místico.

La hierba de color naranja rojizo intenso obedece a motivos simbólicos y decorativos .

Renuncia al realismo en favor de la alegoría dramatizada y el estilo. La rama no era la representación de un objeto, sino de una idea a la manera de los simbolistas que separa el mundo real del imaginario

VISION TRAS EL SERMÓN: JACOB LUCHANDO CON UN ÁNGEL
Paul Gauguin, 1888 Óleo / lienzo 73 cm × 92 cm Galería Nacional de Escocia
Edimburgo (Reino Unido)

Una vaca desproporcionadamente pequeña aparece en la izquierda, la parte «realista», pero Gauguin pone al animal sobre una hierba carmesí, combinación que simboliza el modo de vida rústico de los bretones y su carácter supersticioso.

El simbolismo y el sentido de esta pintura no tiene una explicación directa y la interpretación queda abierta al observador, como si se tratase de un gran misterio místico.

Gauguin había llegado a la conclusión de que los impresionistas carecían de rigor intelectual. Los consideraba incapaces de ver más allá de la realidad —sea la que fuere— que tenían ante sí, y pensaba que su visión racionalista de la vida extirpaba el componente fundamental de esta: la imaginación.

El hastío que le producían no se limitaba a sus puntos de vista artísticos, también se extendía a su temática: la vida moderna.

Pintura precursora:

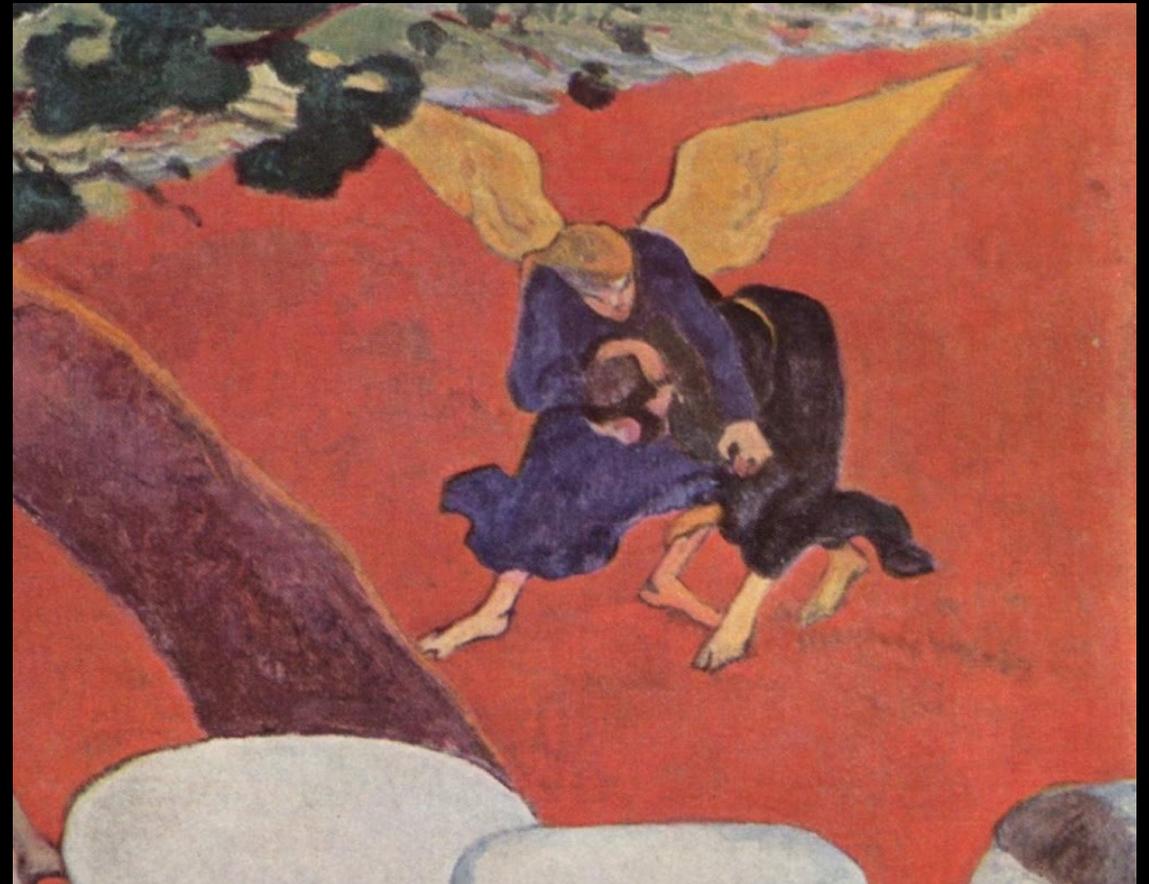
- Por el carácter de ensoñación del surrealismo.
- Por la naturaleza modesta de la vida de las mujeres bretonas del primitivismo de Picasso, Matisse, Giacometti, Rousseau.
- Los colores planos y sin sombra del expresionismo abstracto.

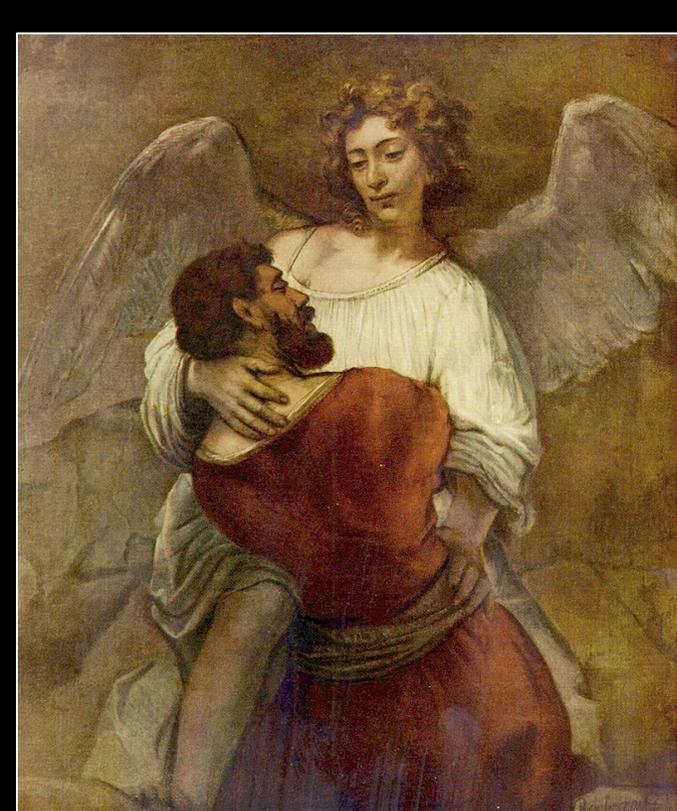
En el caso de Jacob, podría decirse que representa al propio Gauguin y que el ángel son los demonios interiores que le impiden alcanzar su propia visión personal.

El carácter de ensoñación de la Visión de Gauguin es precursor del surrealismo,

La naturaleza modesta de la vida de las mujeres bretonas es precursora del «primitivismo» de los cuadros tahitianos de Gauguin, que inspiraron a Pablo Picasso, Henri Matisse, Alberto Giacometti y Henri Rousseau.

Al igual que los campos de color plano, sin sombra alguna (idea que Gauguin toma, como muchos otros antes que él, de los grabados japoneses) , son un antecedente de las ideas expresivas y simbólicas del expresionismo abstracto.

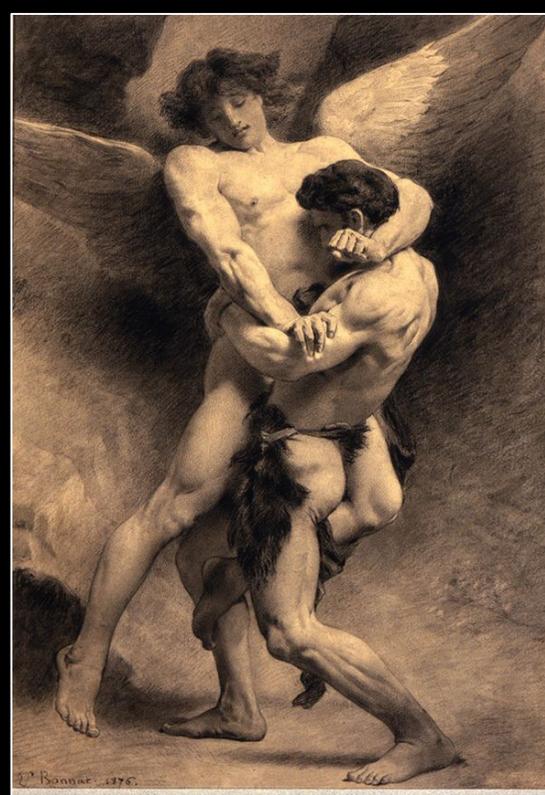

REMBRANDT

DELACROIX

LEON BONNAT

GUSTAVE DORÉ

GÉNESIS 32. El ser que lucha con Jacob en su camino de vuelta a Canaan se describe como un ángel, un hombre o un dios. Algunos exégetas han interpretado que tal diferencia corresponde a distintas fuentes, mientras otros son sensibles al lenguaje fluido del mito.

Al no poder vencer a Jacob, el ángel tocó el muslo de Jacob, que quedó descoyuntado. A pesar de ello Jacob no acepta dejar de luchar si el ángel no le bendecía.

Al informarse del nombre de Jacob, el ángel se lo cambió por el de Israel porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido ("Israel" significa "lucha con Dios"). El ángel no dijo su nombre, a pesar de que Jacob se lo preguntó.

Paisaje marino con vaca (Al borde del acantilado)

1888 óleo / lienzo 72,5 x 61,0 cm

Museo de Orsay, París

Gauguin creó un nuevo lenguaje que después adoptarían los jóvenes vanguardistas:

- Novedoso y expresivo uso del color.
- Gusto por la simplicidad del primitivismo.
- Audaz experimentación en todos los ámbitos y técnica.
- La bohemia y la intención de alejarse de lo establecido, lo que se podría calificar de pura subversión.
- En realidad no fue un primitivo, ni tampoco un aficionado, ni siquiera en su primera época. A pesar de su torpeza en los detalles, sus obras manifiestan un grado sorprendentemente elevado de sofisticación y una delicada sensibilidad para lo decorativo.
- Desde el punto de vista formal, Gauguin es un clásico clandestino, aunque sin la placidez perfeccionista normalmente asociada a este término.

Gauguin contra los impresionistas

- Se rebeló contra el impresionismo y devolvió el arte al terreno de la imaginación.
- Les acusa de carecer de rigor intelectual.
- Rechazaba sus temas de la vida moderna
- Les veía incapaces de ver más allá de la realidad
- Su visión racionalista excluía la imaginación como componente fundamental de la vida

GAUGUIN EN TAHITÍ

«Me voy para encontrar la paz, para liberarme de la influencia de la civilización. Solo quiero crear un arte que sea sencillo, muy sencillo. Hacer lo que necesito para renovarme a mí mismo en una naturaleza que no haya sido arruinada: solo quiero ver salvajes, vivir como ellos, sin más preocupación que sacar a la luz, como un muchacho, lo que mi mente conciba, con la sola asistencia de medios de expresión primitivos».

Comentario de Gauguin a Jules Huret

¿Por qué estás enfadada?

(No te Aha Oe Riri)

1896 Óleo / lienzo de yute

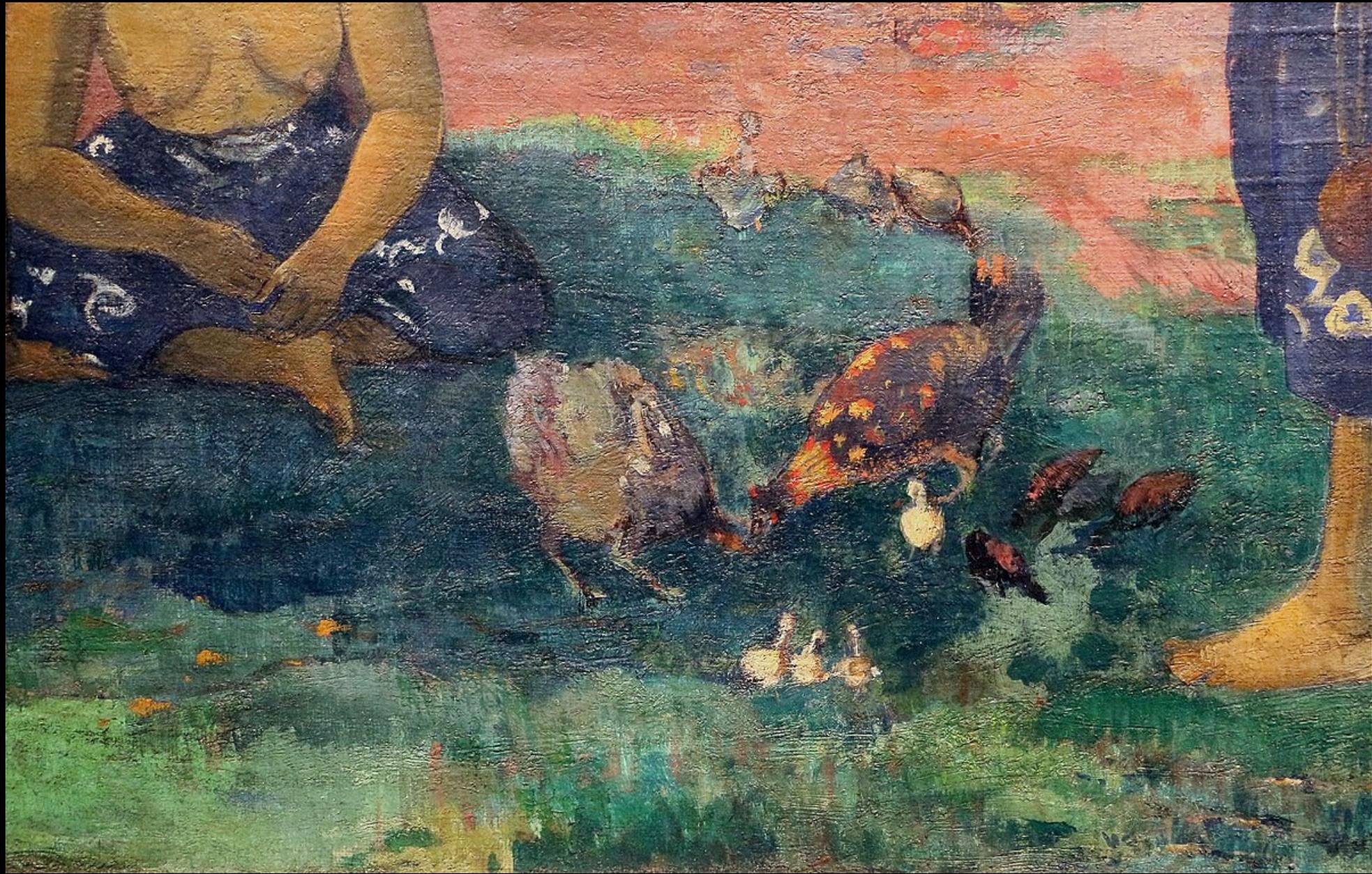
95 x 13 cm

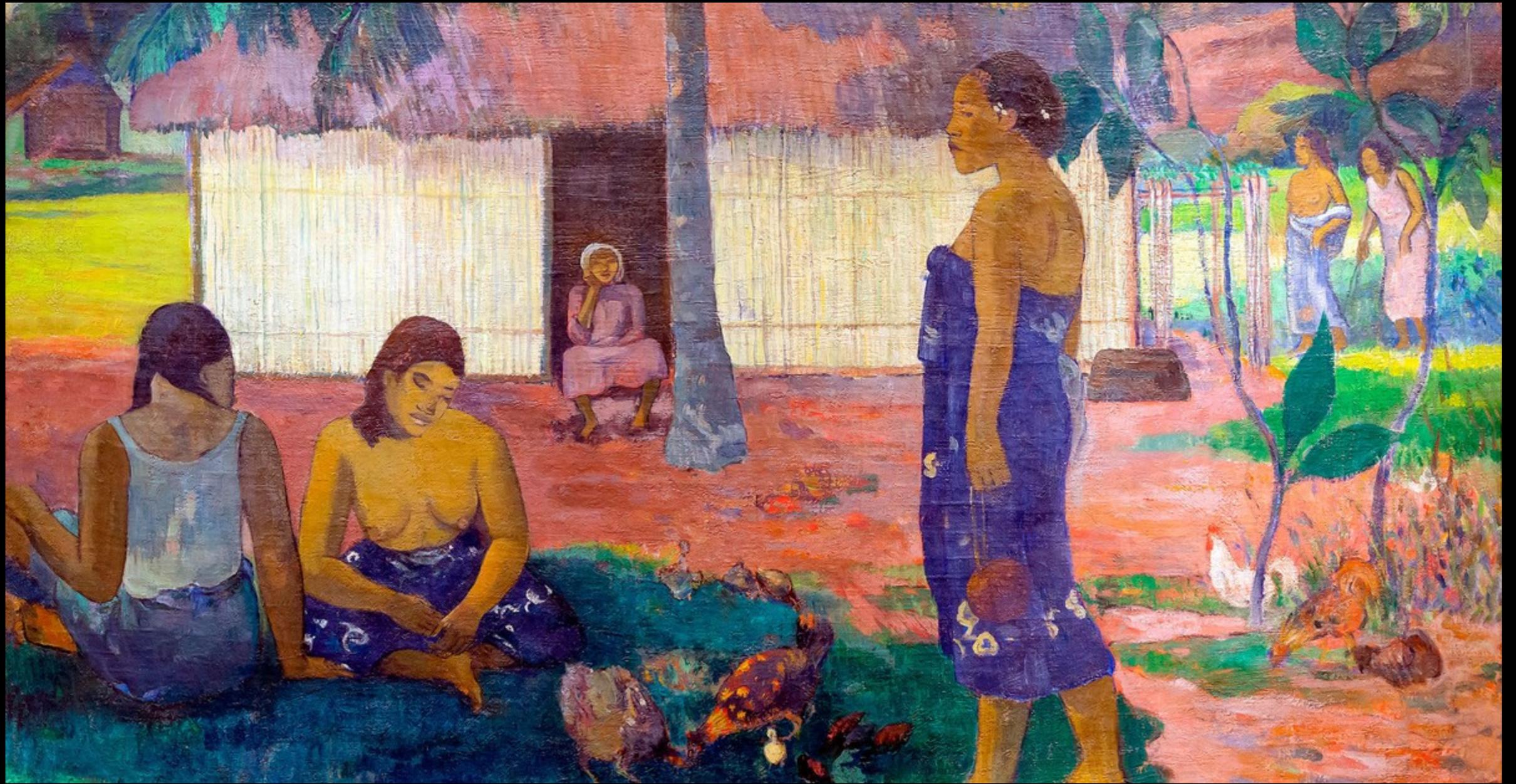
Art Institute of Chicago

Realizado durante su segundo viaje a Tahití. No hay hombres en el cuadro, el emplazamiento, que es armoniosamente pastoral

El título interrogativo anima al espectador a buscar algún tipo de narrativa, pero no hay una lectura definitiva.

Gauguin, aunque no tuvo reparos en comerciar con la inocencia de los aldeanos, se consideraba un paladín de los isleños

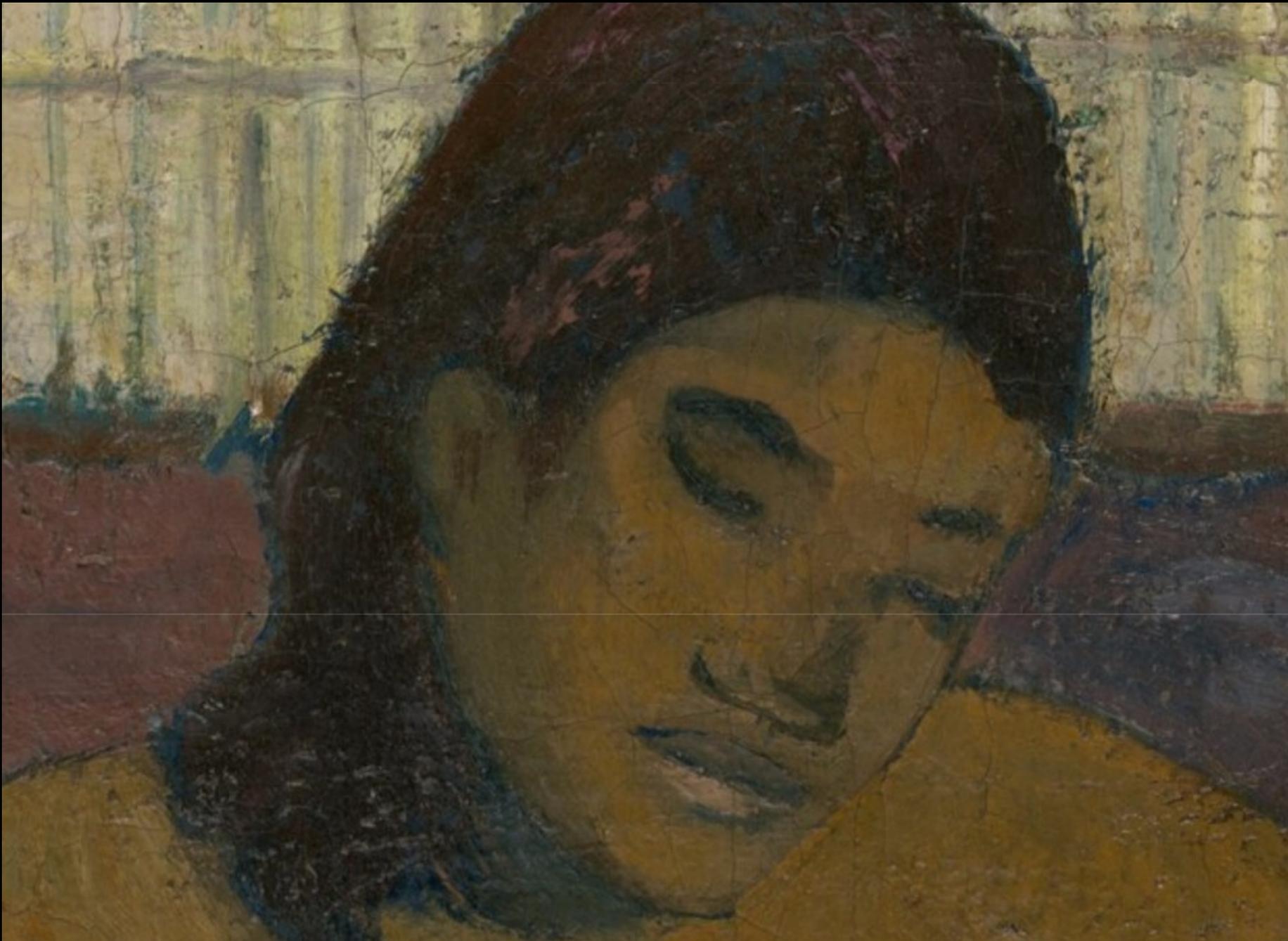

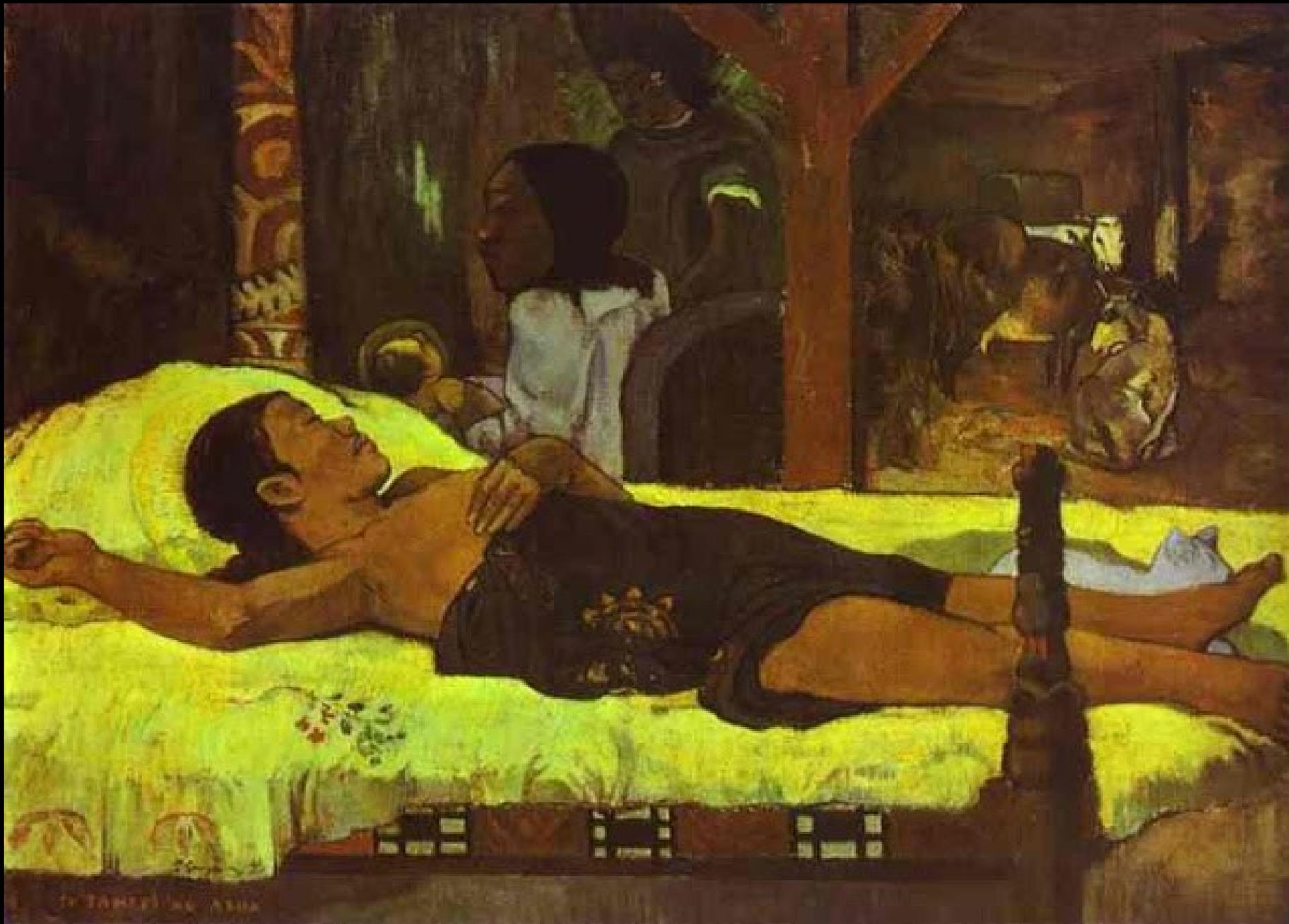
so le nku de tiri

Son pinturas narrativas son dramas psicológicos que ponen de relieve la melancolía y el trauma que afectan a sus personajes.

Gauguin se rebeló contra el impresionismo y devolvió el arte al terreno de la imaginación.

PAUL GAUGUIN

Nacimiento de Cristo
(Te Tamari No Atua) 1896
Óleo/lienzo

Munich Bayerische
Staatsgemäldesammlungen
Neue Pinakothek

***“Con esta pintura he
intentado hacer que todo
respire fe, sufrimiento
silencioso y una gran
naturaleza con su grito”,***

PAUL GAUGUIN

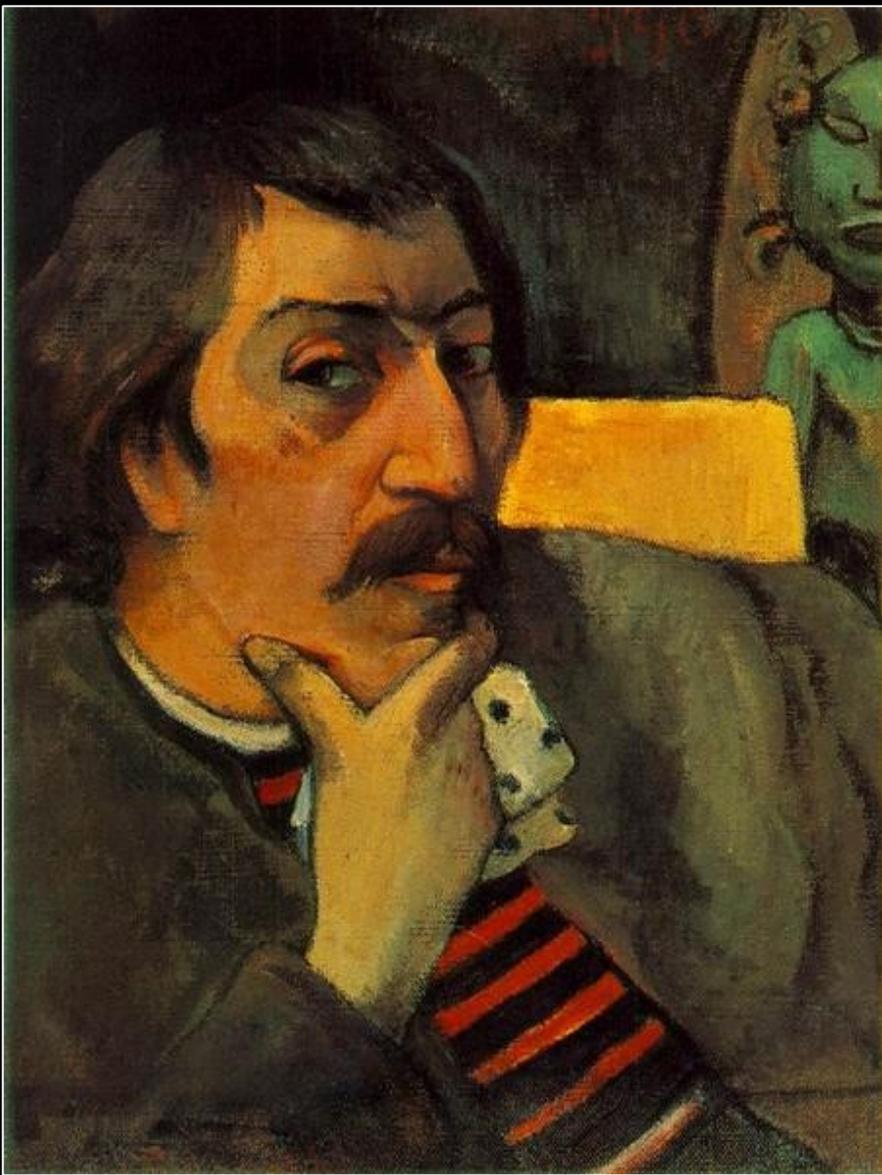

Leyendas exóticas

Contes barbares, 1902

Óleo/lienzo 131,5 x 90,5 cm

Essen, Museum Folkwang (Alemania)

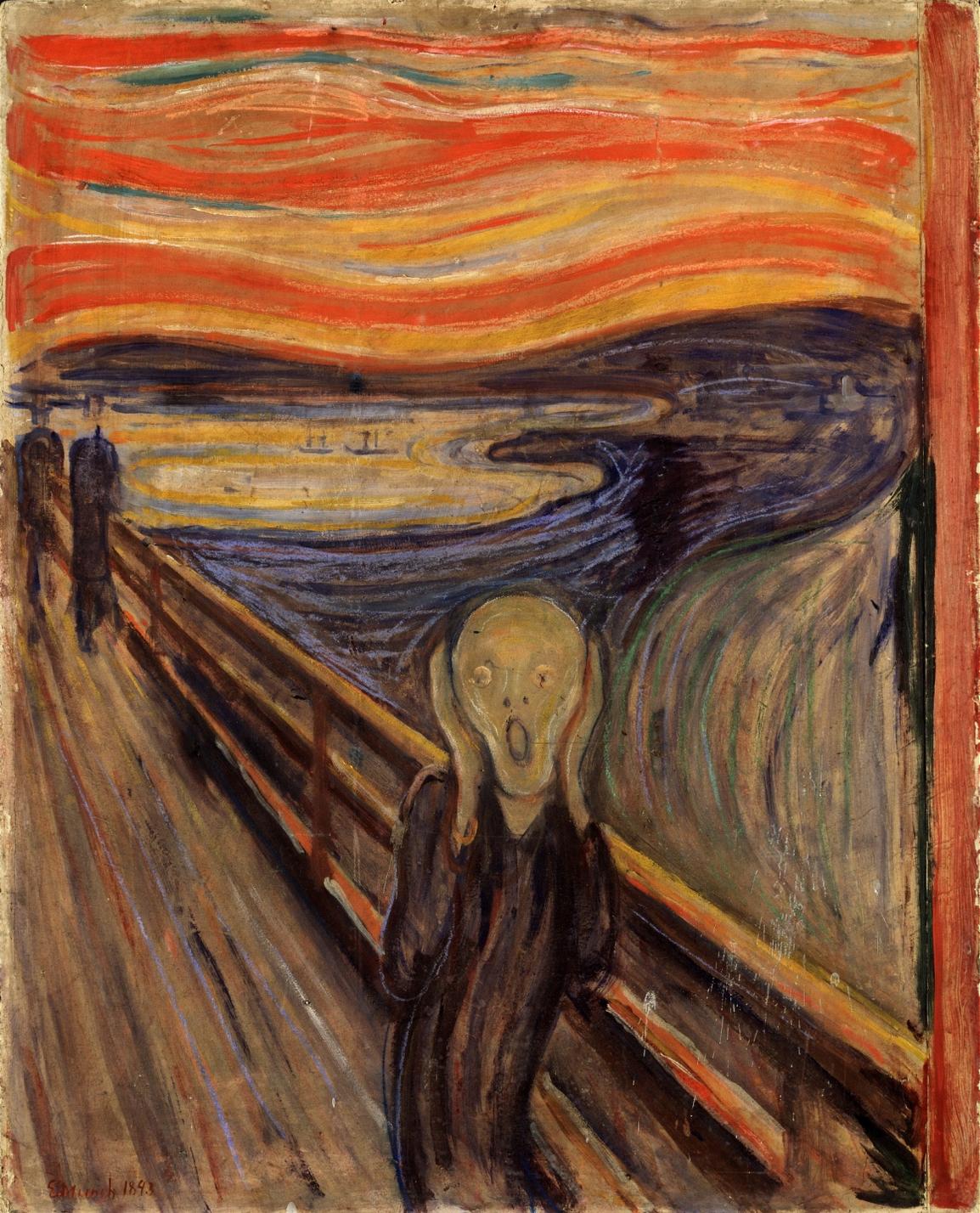

Gauguin, autorretrato con ídolo

1893 óleo/ lienzo 43,8 x 32,7 cm Museo de Arte McNay, San Antonio, Texas, EE. UU

La influencia inmediata de Gauguin se puede observar en:

- Los arabescos de Toulouse-Lautrec
- En el arte de los «nabís», desde Maurice Denis y Paul Sérusier, de mente eclesiástica, hasta los más seculares Pierre Bonnard y Edouard Vuillard.
- En el Art Nouveau y por Munch, y a través de Munch llegó al arte gráfico de los expresionistas alemanes.
- El compromiso de Gauguin con la cualidad musical del color puro anticipó a Henri Matisse y a los fauvistas, incluso a Vasily Kandinsky: sus formas abstractas y orgánicas fueron adoptadas y desarrolladas por Hans Arp y Joan Miró.

Edvard Munch

El grito

1893

Tempera y pastel sobre cartón 91 x 74 cm

Oslo, Nasjonalgalleriet