

En 1874 varios pintores realizan una exposición alternativa ya que habían sido rechazados por los rigurosos criterios de la de la conservadora Academia . Pretende exponer libremente sin los límites de los salones oficiales esta exposición supone una ruptura con el arte oficial . Así surge el Impresionismo. Este movimiento fue denominado despectivamente por un crítico que se burlaba de la exposición y sin quererlo dio nombre a los artistas . Se podría definir este movimiento como una actitud realista en la cual el pintor lleva al lienzo la realidad tal como la ve, es un realismo de retina. Es completamente distinto a la pintura renacentista que primero dibuja el objeto , da sombra , aplica colores y busca un foco de luz.

El impresionismo surge como consecuencia de los fuertes cambios que se producen a finales del siglo pasado. Estamos en una época en la que hay un gran crecimiento capitalista e industrial .Hay grandes avances en las investigaciones científicas aparecen materiales nuevos etc. Toda esta serie de vertiginosos progresos hace que el hombre cambie su concepto de la realidad, espacio, de tiempo, las comunicaciones son más rápidas aparece la fotografía que influye de gran manera en los pintores , estos cambios son transmitidos al arte. Las respuestas a estos cambios en la pintura son : el Impresionismo y el Simbolismo . Esto supone el fin de un ciclo , el iniciado en el Renacimiento y abre las puertas de otro ; el mundo pictórico de siglo XX.

Como todo cambio produjo reacciones contrarias . Este movimiento escandaliza a los sectores tradicionales que lo rechazan de pleno y entusiasmo a los innovadores .Esta época de desprecio no hace más que unirlos en el propósito de luchar por el triunfo de sus ideales estéticos . Todo esto cambio con la compra de arte impresionista por marchantes estadounidenses.

Los impresionistas pintan al aire libre a plein air huyendo de los talleres y toman temas sin jerarquía , para ellos el tema pasa a ser algo secundario y escogen temas vaporosos , son pinturas realistas aunque toman temas muy imprecisos .Esto les permite centrarse en cuestiones técnicas , como la luz , los reflejos en el agua , fenómenos atmosféricos, las sombras recuperan la autonomía que no tenía antes, juega con los colores , un color intenso tiñe su sombra con el color complementario ...Todo esto les lleva una técnica muy especial , pincelada suelta , pincelada fragmentada , con la cual se dibuja y se da sensación de que hay una atmósfera . La preocupación por la luz en los impresionistas es clara ya que opinan que los objetos sólo se ven en la medida que la luz incide en ellos , pintan varias veces un objeto a distintas horas , con distinta luz , con niebla... un ejemplo claro es la serie en la catedral Ruan de Monet.

Los impresionistas aunque comparten un mismo concepto estético ideas e inquietudes son un grupo poco homogéneo . Dentro de este grupo pictórico podríamos incluir a Monet , Pissarro , Sisley , Gauguin, Degás, Renoir Seurat, Cezanne , Van Gogh... Aunque algunos de estos pintores no se les puede denominar como impresionistas sí lo son en alguna de sus etapas .A continuación haré un Breve comentario sobre los pintores que más me han llamado la atención según lo visto en clase.

Degás es un pintor que no le preocupa el Impresionismo , pinta principalmente bailarinas , mujeres peinándose o lavándose puesto que tiene una gran preocupación por la captación del movimiento, la acción (tiempo y espacio ) En cuanto a los colores que utiliza son áridos suaves y vaporosos .Algo que me llamó la atención de sus cuadros es su estudio sobre los movimientos , la gran variedad que se observa en alguno de ellos como en el caso de la serie de Las bailarinas , dando más sensación de movimiento , bastante difícil de conseguir deseado por todos los pintores. También es destacable que en un cuadro dibuja varias escenas con una figura principal y otras al fondo en donde los colores suaves y vaporosos son utilizados por Degás como manchas de color para dibujar estas escenas. Este artista , posee una pincelada suelta y ágil , esto se observa en sus cuadros donde la mancha crea bocas carnosas, graciosos tutus y cuerpos sensuales.

Gauguin no es un pintor realista , es más no le gusta el realismo él opina que no se puede representar la realidad , pinta sus cuadros de memoria , mediante sensaciones e imaginación. Según él esta obsesión por reproducirlo todo da origen a una pintura inferior. Lucha contra las estrictas reglas de las escuelas francesas ,

ya que para él ese uso de los colores correctos es algo sin vida .Esto es un concepto que Gauguin ha sabido captar muy bien, sus cuadros tienen unos colores puros que dan una sensación de vida. Quizás esto se deba a sus múltiples viajes por Centroamérica y por Tahiti donde pintó la mayoría de sus cuadros. En mi opinión después de haber observado varios cuadros , principalmente la serie sobre mujeres tahitianas , aprecio que son insípidos debido a que utiliza colores planos que no dan volumen ni movimiento a la obra , repetitivos , sin profundidad y con formas primitivas. Aunque me llama la atención la pureza de sus colores como ya comenté anteriormente. Por otro lado La visión después del sermón un cuadro que transmite muchas sensaciones activando la imaginación del espectador , el autor separa sutilmente la escena de la lucha del ángel con Jacob de los campesinos , utilizando un árbol, todo ello en el mismo plano pictórico.

Van Gogh es un hombre apasionado que transmite sus emociones a su pintura ; pretende poner en el paisaje el mismo sentimiento que en la figura humana . Pinta la realidad tal como la siente , con un visión muy personal, sin utilizar los colores como los ve sino que se sirve de sus equivalentes, por ejemplo un amarillo fuerte sirve para dar entusiasmo ,el rojo refleja pasión, drama... A esto hay que unirle la deformación de la realidad con contornos ondulantes líneas torcidas, que dan inseguridad a los objetos, que parecen que van a desmoronarse , todo ello conseguido mediante la utilización de una pincelada propia característica del pintor. Esto es algo que me ha impresionado agradablemente ya que es un pintor muy temperamental, que sabe reflejar muy bien sus distintos estados de ánimo en un lienzo.

En este curso he aprendido a apreciar mejor lo que el pintor pretende transmitir al espectador , como a través de los colores , las formas y las diferentes estructuras pictóricas que el artista plasma en sus obras se rompe con la visión clásica de lo que hasta entonces entendíamos como pintura. Más aun cuando la pintura para mí ha sido el arte menos atractivo, sabiendo apreciar mejor la arquitectura o la escultura. Entendiendo mejor este movimiento al conocer las circunstancias en las que surgió.