

COURBET, GUSTAVE

Opuesta al idealismo clasicista y al romanticismo, la pintura de Gustave Courbet evolucionó hasta convertirlo en el auténtico líder de la escuela realista francesa del siglo XIX.

Nació Jean-Desiré-Gustave Courbet en Ornans el 10 de junio de 1819. Empezó sus estudios en su ciudad natal y en Besançon, y marchó luego a París a estudiar derecho. Abandonó esta idea para dedicarse a la pintura, y se formó en sus visitas al museo del Louvre para copiar a los grandes maestros españoles del XVII. En 1842 realizó "Autorretrato con perro", en un estilo ya realista. Esta obra, después de aceptada, fue rechazada por el Salón de París debido a su estilo anticonvencional. De 1849 es uno de sus más célebres cuadros, "Entierro en Ornans". Este friso realista de retratos campesinos, realizado con una gran fuerza plástica, causó escándalo por su tema y estilo objetivo, reflejo de sus ideas socialistas. Poco después pintó "El estudio del artista", donde se autorretrató junto a la figura desnuda de la Verdad y un grupo de personajes

simbólicos y amigos.

En 1855 se celebró una exposición universal en París, en la que fueron rechazados sus cuadros. Ello lo llevó a organizar a la entrada un barracón donde expuso unas cuarenta obras "realistas", que apenas encontraron eco

en la crítica. Los años siguientes los empleó en viajar por Europa, y a partir de 1860 realizó una serie de paisajes y marinas –"Lucha de ciervos", "La mar

agitada"– que, por su tratamiento de la luz y el profundo lirismo del conjunto, preludieron, junto a los realizados por Camille Corot, las nuevas concepciones

impresionistas.

Tras la caída en 1871 de la Comuna republicana de París, de la que Courbet fue delegado de bellas artes, pasó el pintor varios meses en París y dos años más tarde huyó a Suiza. Agotado física y moralmente, falleció el 31 de diciembre de 1877 en la pequeña localidad de La Tour-de-Peilz.

DAUMIER, HONORÉ

La extensa obra de Honoré Daumier, litógrafo, escultor y pintor, constituyó un fiel reflejo de la tendencia realista que dominó un fiel reflejo de la tendencia realista que dominó la pintura francesa en el segundo tercio del siglo XIX.

Honoré-Victorin Daumier nació en Marsella el 26 de febrero de 1808. En 1815 marchó con su familia a París, donde fue discípulo de Alexandre Lenoir, amigo de su padre y admirador de la obra de Tiziano. Sin embargo, no fueron las enseñanzas de su maestro, sino la contemplación de las obras del Museo del Louvre y, sobre todo el trato directo con los pintorescos personajes que poblaban las calles de París, lo que influyeron decisivamente en su obra.

Iniciando en las técnicas litográficas por Charles Ramelet, pintor costumbrista, Daumier colaboró desde los 20 años como ilustrador y caricaturista en las revistas La Caricature y Charivari, para las que realizó algunas de sus más famosas litografías satíricas, entre ellas "Gargantúa" y "El vientre legislativo". En esta época, también modeló en barro una serie de bustos de figuras políticas, que constituían auténticas caricaturas en relieve.

El 1832, como consecuencia de unos dibujos satíricos dirigidos contra Luis Felipe, monarca de los franceses, ingresó en prisión y, tres años después, al implantarse una restrictiva ley de prensa, dejó la caricatura política

y se dedicó al dibujo de temas costumbristas. Tipos populares, sobre todo trabajadores, y escenas cotidianas, no exentas de carga política, constituían sus motivos preferidos.

A partir de 1848, con la instauración de la república –que tendría breve vida–, Daumier creyó llegado el momento de dedicarse a la pintura. Sus obras, no obstante, como "La lavandera", "Crispín y Scapin" y "Un vagón de tercera", continuaron dando testimonio social. En el plano estilístico, su tratamiento difuminado del color, por lo general en tonos oscuros, y la libertad de los trazos hicieron de él uno de los grandes precursores del impresionismo.

Aquejado en sus últimos años de una ceguera progresiva, Daumier se retiró a Valmondois, en las afueras de París, y allí se entregó a representar escenas rústicas. Antes de morir tuvo la satisfacción de ver reconocida su obra en la exposición organizada por sus amigos en la galería Durand–Ruel en 1878. Daumier falleció de una apoplejía en Valmondois el 11 de febrero de 1879.

MILLET, JEAN-FRANÇOIS

Exponente destacado del realismo pictórico francés, Jean-François Millet fue reconocido como el principal cultivador de la temática relacionada con las labores del campo y la vida campesina.

Millet nació el 4 de octubre de 1814 en Gruchy, cerca de Gréville, en el departamento normando de la Manche. De familia campesina, hubo de trabajar la tierra desde su infancia, y se educó en un ambiente de profunda religiosidad y gran respeto por las leyes de la naturaleza, lo que trascendería posteriormente en muchos de sus lienzos. Tras una etapa inicial de formación en Cherburgo se trasladó en 1837 a París, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes y recibió diversas influencias en el pujante panorama pictórico de la época. En el Salón de París de 1844 alcanzó sus primeros éxitos con "La lechera" y "La lección de equitación".

Los temas campesinos que desde comienzos de 1850 constituirían el núcleo argumental de la obra de Millet, hicieron su primera aparición de entidad en el Salón de 1848 con "Labriego aventando grano". Al año siguiente, el artista se instaló en Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau, huyendo de la epidemia de cólera que asolaba la capital, y allí se unió a la escuela de pintores que, encabezados por Camille Corot y Théodore Rousseau, trabajaban en pos de la afirmación del paisaje realista.

En el Salón de 1857 fue aclamado por obras como "Las espigadoras", "El ángelus" y "El hombre del azadón". En los últimos años de su vida, ya reconocido como uno de los máximos exponentes del arte pictórico de la época, continuó dedicado a la creación de paisajes campestres al óleo, que alternó con apuntes y dibujos al carboncillo que conforman otra de las facetas relevantes de su obra.

Millet falleció en Barbizon, Francia, el 20 de enero de 1875.

MANET, ÉDOUARD

Al regresar del sepelio de Édouard Manet, su amigo Edgar Degas, también pintor, dijo: "No sabíamos que era tan grande", frase que expresa el drama de uno de los más grandes artistas franceses, rara vez entendido en vida.

Manet nació el 23 de enero de 1832 en París, Francia. En el Colegio Rollin, donde realizó sus estudios, destacó por su habilidad en el dibujo. En diciembre de 1848 se embarcó en la nave "Le Havre et Guadeloupe" con destino a Río de Janeiro. A su regreso a Francia, en junio de 1849, sus padres aceptaron su vocación de ser pintor, y en 1850 ingresó en el estudio de Thomas

Couture.

En 1856, Manet estableció su propio estudio. En 1859 pintó "El bebedor de ajeno" y en 1862 "Música en las Tullerías", estudio de exterior donde parece reunirse la alta sociedad parisiense del segundo imperio. En 1863, el jurado del Salón de la Academia Real francesa rechazó su "Almuerzo campestre", una obra que se apartaba de los cánones del realismo tradicional. Manet lo expuso en el Salon des Refusés (Salón de los Rechazados), donde despertó la admiración de los jóvenes pintores que después formarían el grupo impresionista. Aunque inspirado en obras de antiguos maestros como Giorgione y Rafael, este lienzo atrajo la repulsa violenta de los críticos, que se ofendieron por la presencia de una mujer desnuda entre hombres vestidos.

Manet contrajo matrimonio con Suzanne Leenhoff en octubre de 1863. En esta época comenzó a pintar escenas de hipódromos, como "Las carreras en Longchamp". En el Salón de 1865 su lienzo "Olympia", pintado dos años antes, originó un nuevo escándalo. Humillado, Manet salió en agosto de 1865 hacia España. Al año siguiente "El pífano", rechazado en el Salón, se exhibió en el estudio de Manet. Émile Zola publicó por entonces un artículo en su elogio.

Al iniciarse la guerra franco-prusiana en 1870, Manet se alistó en la guardia nacional. En 1874 comenzó a desarrollarse su amistad con Claude Monet y otros pintores impresionistas, pero, a pesar de ello, Manet no participó en sus exposiciones y continuó presentando sus pinturas al Salón oficial.

A fines de 1879 comenzó a manifestarse la enfermedad que lo venció finalmente.

Manet murió en París el 30 de abril de 1883.

MONET, CLAUDE

En la exposición celebrada en 1874 en el estudio parisiense del fotógrafo Nadar, el cuadro de Claude Monet "Impresión, amanecer" fue la causa de que las obras allí exhibidas fueran despectivamente calificadas de "impresionistas" por el crítico Louis Leroy. El término haría fortuna y pasaría a definir uno de los más importantes movimientos de la historia de la pintura.

Monet nació en París, Francia, el 14 de noviembre de 1840. Cuando contaba cinco años, su familia se trasladó a Sainte-Adresse, cerca de El Havre, y allí el pintor Eugène Boudin lo introdujo en la práctica, entonces poco común, de realizar estudios del natural al aire libre. De 1859 a 1860 Monet visitó París, donde quedó impresionado por los pintores de la escuela de Barbizon. Rehusó matricularse en la Escuela de Bellas Artes y en su lugar prefirió visitar los lugares predilectos de los más innovadores artistas y trabajar en la Academia Suiza, donde conoció a Camille Pissarro. Este entrenamiento informal quedó interrumpido por su servicio militar en Argel.

En 1862 volvió a París, para estudiar en el taller del academicista Charles Gleyre, donde conoció a Frédéric Bazille, Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir.

Durante la década de 1860 la vida de Monet fue difícil y nómada, pues apenas vendió unas pocas obras, aunque algunas de ellas se expusieron con gran éxito, como el retrato de Camille, su esposa.

Durante la guerra franco-prusiana de 1870, Monet se trasladó a Londres, ciudad a la que viajaría en repetidas ocasiones posteriormente; allí encontró a

muchos representantes destacados de las vanguardias artísticas francesas y conoció al marchante Paul Durand-Ruel, que después se convertiría en su agente. Admiró además las obras de John Constable y J. M. William Turner, que ejercerían un poderoso influjo sobre su espíritu creativo.

Instalado en 1876 en Argenteuil, a orillas del Sena, el pintor dispuso un estudio en una embarcación y realizó numerosas representaciones de las riberas del río. A ellas sucederían otras célebres series, como las de la catedral de Ruán o la de las orillas del Támesis, en las que se reproducían una y otra vez las mismas escenas en diferentes condiciones de luz y a distintas horas del día.

En su retiro de Giverny, también cerca del Sena, el artista creó el estanque de nenúfares que inspiró sus últimas pinturas, la serie de "Nenúfares", preludio del arte abstracto, y que realizó cuando ya se encontraba aquejado de graves alteraciones en la vista. Monet murió en Giverny, Francia, el 5 de diciembre de 1926.

RENOIR, PIERRE-AUGUSTE

Perteneciente al grupo central de creadores de la pintura impresionista de la segunda mitad del siglo XIX, Pierre-Auguste Renoir abandonó este movimiento en búsqueda de una mayor libertad técnica en el retrato de figuras humanas, particularmente desnudos femeninos. Ni siquiera el reumatismo que lo aquejó al final de su vida, el cual lo obligaba a amarrarse el pincel a la mano, enturbió la luminosidad de sus telas, reflejo de su actitud optimista ante la existencia.

Renoir nació en Limoges, Francia, el 25 de febrero de 1841, en el seno de una familia de artesanos que se trasladó a París en 1845. Su talento pictórico le valió un empleo como decorador de porcelanas a los trece años de edad.

A partir de 1862 estudió dibujo y anatomía en la Escuela de Bellas Artes y acudió al estudio del pintor suizo Charles Gleyre, donde conoció a Claude Monet, Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Con ellos creó un núcleo de conceptos artísticos revolucionarios que, plasmados en métodos pictóricos innovadores, la

crítica denominó despreciativamente impresionistas. Esta escuela, cuya técnica se basaba en la pincelada breve y la ausencia de negros, pretendía atrapar en los lienzos la luz de la atmósfera, por lo que utilizó principalmente motivos paisajísticos y modelos al natural.

Renoir participó en las polémicas exposiciones impresionistas desde 1874 e intervino en el movimiento durante una década. Sin embargo, su particular interés por el dibujo del cuerpo humano lo apartó paulatinamente de él y, bajo la protección de Georges Charpentier, alcanzó una buena reputación como retratista en los ambientes de clase media-alta de la sociedad parisiense. De esta época datan algunas obras maestras, como "Le Moulin de la Galette" (1876) y "Madame Charpentier y sus hijos" (1878).

La atracción que ejerció en él la pintura del renacentista Rafael lo condujo a un período de clasicismo entre 1883 y 1884 en el que recuperó los tonos oscuros, delineó trazos de mayor longitud y buscó una claridad de pincelada que le permitiera reflejar toda la tersura de la piel en sus desnudos. En consecuencia, renegó de los postulados impresionistas, pero frecuentó el sur de Francia, con lo que mantuvo el colorido y el frescor de sus composiciones anteriores.

El éxito de sus trabajos mejoró notablemente su situación financiera. En 1890 contrajo matrimonio con Alice Charigot y cuatro años más tarde sufrió el primer ataque de reumatismo, enfermedad que se aceleraría con la edad y lo obligaría a trasladarse a la costa mediterránea francesa, donde adquirió una propiedad en Cagnes.

Incapaz de caminar desde 1910, Renoir realizó en sus últimas obras retratos de su familia y su doncella, así como naturalezas de flores y plantas de su jardín. Tras un breve viaje a París en 1915, retornó definitivamente a Cagnes, donde falleció el 3 de diciembre de 1919.

DEGAS, EDGAR

Integrado dentro del movimiento impresionista francés, aunque con una estética muy personal, Edgar Degas

se caracterizó por un perfecto estudio del movimiento y la composición.

Hilaire-Germain-Edgar Degas, que pertenecía a una rica familia con negocios bancarios y algodoneros, nació en París el 19 de julio de 1834. Tras abandonar los estudios de derecho ingresó en 1855 en la Escuela de Bellas Artes y fue discípulo de Louis Lamothe. Su admiración por el clasicismo de Jean-Auguste-Dominique Ingres y por la obra de los maestros renacentistas, que estudió en varios viajes a Italia, lo inclinaron inicialmente a la composición de lienzos de tema histórico, entre los que destacó "Semíramis construyendo Babilonia".

Su estilo experimentó un cambio radical a partir de 1862, cuando conoció a Édouard Manet, que lo introdujo en el círculo de pintores impresionistas, junto a los que expuso en varias ocasiones. Las carreras de caballos, el ballet y las escenas cotidianas fueron desde entonces los temas preferidos de la pintura de Degas. Sin embargo, al contrario que los impresionistas, más preocupados por la fugacidad, la luz natural y los paisajes, Degas centró su atención en la multiplicidad de movimientos de las figuras –"Ante las tribunas"– y en la representación de escenas de interior con luz artificial. "Los músicos en la orquesta" y "Clase de baile" revelan la maestría de Degas en la composición, que había aprendido de las estampas japonesas y de Nicolas Poussin, cumbre del clasicismo francés.

En 1872 marchó a Nueva Orleans, en los Estados Unidos, donde su familia tenía un negocio algodonero. Allí pasó cerca de medio año y pintó un famoso cuadro colectivo, "La fábrica de algodón en Nueva Orleans".

De nuevo en París, Degas realizó varias obras de enorme valía, como "La absenta", que revelaba su dominio del tratamiento de la luz interior y su afán por dar a los rostros "similar gama de expresiones que a los cuerpos", y prosiguió pintando escenas con bailarinas. Mostró también gran interés por la técnica del pastel, que empleó en una serie de cuadros, cuyo tema central era el aseo femenino. A partir de 1880, al empeorar sensiblemente su delicada vista, comenzó a modelar en barro desnudos femeninos y figuras de caballos y bailarinas.

Edgar Degas murió en París el 27 de septiembre de 1917. Su pintura dejó una huella profunda en pintores más jóvenes que él, en particular su compatriota Henri de Toulouse-Lautrec.

REDON, ODILON

El pintor y litógrafo simbolista Odilon Redon expuso en su obra un estilo fantástico y rayano en lo macabro que tendió un puente entre la pintura negra de Francisco de Goya y los movimientos surrealista y dada del siglo XX.

Redon nació en Burdeos el 20 de abril de 1840. En su juventud estudió las diversas técnicas de la pintura, el grabado y la litografía y dirigió sus temas más hacia las impresiones de la imaginación que a la percepción visual. Su estrecha amistad con el poeta simbolista Stéphane Mallarmé influyó de manera notable sobre su estilo, y lo hizo identificarse estéticamente con esta

filosofía artística y literaria.

Entre sus alrededor de 200 obras destacaron las colecciones temáticas "En el sueño" (1879); la serie de ilustraciones para poemas de Edgar Allan Poe (1882), que más que adornar las composiciones del autor estadounidense constituyeron poemas visuales propios; y el "Homenaje a Goya" (1885), a quien se consideraba especialmente ligado.

A partir de 1889, fecha en que apareció la serie de grabados "El Apocalipsis de san Juan", Redon comenzó a pintar lienzos plenos de colorido y composición etérea, con especial predilección de estudios florales de delicada sensibilidad y cabezas que surgen del sueño o se pierden en él. Admirado y reconocido por los

pintores impresionistas, no compartió sus ideales por considerar que se limitaban a reproducir efectos visuales sin penetrar en el universo de la imaginación.

Odilon Redon falleció en París el 6 de julio de 1916.

CÉZANNE, PAUL

La afirmación de Paul Cézanne "Yo soy el primero de un arte nuevo" reflejó el verdadero papel de este artista como iniciador de la pintura moderna. Aunque sus primeros pasos estuvieron vinculados al impresionismo, su obra posterior, ligada a la simplificación de las formas y a una nueva concepción espacial, constituyó una radical renovación del arte pictórico y un modelo para los artistas del siglo XX.

Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 en Aix-en-Provence, localidad de la Francia meridional. En 1852 ingresó en la escuela Bourbon de su ciudad natal, donde recibió una cuidada educación humanista y trabó amistad con el escritor Émile Zola. Al finalizar sus estudios, interesado ya por la pintura, se inscribió en la escuela de dibujo de Aix-en-Provence, pero más tarde su padre lo matriculó en la facultad de derecho.

En 1860, su amigo Zola se trasladó a París. Cézanne intentó ir con él para estudiar pintura, aunque no lo consiguió hasta 1861 ante las negativas paternas. Una vez en París, se inscribió en la Academia Suiza, donde las cualidades de sus compañeros, que él creía superiores a las suyas, y las pinturas de los grandes maestros, como Velázquez, Caravaggio o José de Ribera, que pudo ver en el Louvre, le provocaron una crisis y decidió regresar a Aix. En esta época realizó el retrato de su padre: "Louis-Auguste Cézanne".

Al año siguiente volvió a París y reanudó su amistad con Zola, quien lo introdujo en el círculo de pintores impresionistas. La influencia de éstos, y en especial la de Camille Pissarro, antiguo compañero de la Academia Suiza, hizo que su pintura, muy empastada y de colores oscuros, evolucionara hacia el impresionismo. "Una moderna Olimpia" y "La casa del ahorcado", así como diversos paisajes de su villa de L'Estaque –donde mostraba ya su vigor compositivo–, fueron algunas de las obras que presentó en las primeras exposiciones del impresionismo.

El rechazo de la crítica y del público hacia su trabajo determinaron su retraimiento, rasgo que perduró en su carácter, y un paulatino alejamiento de la técnica impresionista. Esto se hizo más evidente a partir de 1879, momento en que inició una tendencia constructivista, mediante la cual intentó, según sus propias palabras, representar la naturaleza en las que consideraba sus tres formas fundamentales: la esfera, el cono y el cilindro.

En 1886, poco después de contraer matrimonio, la muerte de su padre proporcionó a Cézanne una cuantiosa herencia. El pintor, cuya amistad con Zola se había roto tras varias disputas, instaló a su mujer y a su hijo, nacido años antes, en París, y se trasladó solo a Aix-en-Provence. Allí pintó una serie de cuadros de la montaña Sainte-Victoire y numerosos bodegones y naturalezas muertas, en los que sobresalían la sencillez geométrica y el meticuloso estudio de la composición.

En 1895, por mediación del marchante Ambroise Vollard, consiguió realizar una exposición individual, que obtuvo escaso éxito de público y crítica, pero que fue admirada por los artistas más destacados, que vieron en Cézanne a un creador excepcional. De este período de madurez artística son las obras "Jugadores de cartas" y "Bañistas", escena repleta de desnudos que incluía diferentes estudios anatómicos y compositivos.

Con la exposición de 1904 en el Salón de Otoño de París, en la cual contó con una sala para él solo, Cézanne quedó consagrado como un pintor genial. Sin embargo, no fue hasta después de su muerte, acaecida el 22 de octubre de 1906 en su ciudad natal, cuando comenzó a considerársele como uno de los grandes maestros de la pintura de la época y principal fuente de inspiración del cubismo.

SEURAT, GEORGES

Fue Georges Seurat el creador de la escuela neoimpresionista conocida como puntillismo o divisionismo, que ejerció notable influencia en el desarrollo de la pintura moderna.

Seurat nació en París, Francia, el 2 de diciembre de 1859. Perteneciente a una familia acomodada que apoyó su vocación artística, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes. Sus trabajos iniciales –"Cabeza de muchacha", "El pobre pescador"– revelaron su atracción compartida por el simbolismo y el impresionismo, pero pronto se inclinó hacia una reelaboración de los estudios lumínicos impresionistas mediante un tratamiento rigurosamente científico de las leyes ópticas. Ejemplo de ello fue su primera gran obra, "Un baño en Asnières", exhibida en 1884 en el Salón de los Independientes de París, que indicaba además su tendencia a establecer una composición equilibrada y geométrica.

Durante los años siguientes Seurat trabajó con intensidad en la preparación de numerosos esbozos y pruebas de su más conocido cuadro, "Un domingo de verano en la Grande Jatte" (1886). En este lienzo de grandes dimensiones llevó a la práctica de forma radical su teoría del puntillismo, basada en la yuxtaposición de puntos de colores puros cuya mezcla se produce en los ojos del espectador y no en la tela, y logró conferir a la plácida escena una absoluta sensación de intemporalidad. Posteriormente aplicó la misma técnica en numerosos paisajes, sobre todo marítimos, en tanto que en "La parada" (1888) mostró su preocupación por hallar un método que permitiera armonizar las líneas de acuerdo con leyes tan estrictas como las de la mezcla óptica. Culminación de estos intentos fueron dos escenas de interior, "Le Chahut" (1890) y la inacabada "El circo" (1890–1891), cuyo complejo juego de curvas y diagonales estaba encaminado a lograr una representación intelectual del movimiento sin restar dinamismo al conjunto.

Georges Seurat murió en París el 29 de marzo de 1891. Si bien las concepciones puntillistas estrictas sólo tuvieron un fiel continuador en Paul Signac, sus experimentaciones ópticas y geométricas fueron recogidas en buena medida por movimientos como el cubismo y el futurismo.

VAN GOGH, VINCENT

La evolución estilística del pintor holandés Vincent van Gogh, que vendió en vida un solo cuadro y es hoy considerado uno de los maestros indiscutibles del arte moderno, reflejó con desgarrada sinceridad las contradicciones y tormentos espirituales que marcaron su existencia.

Van Gogh nació en Zundert, Países Bajos, el 30 de marzo de 1853. Hijo de un pastor protestante, mostró desde su infancia un talento precoz para el dibujo. Entre 1873 y 1876 fue empleado de la galería de arte Goupil en La Haya, Londres y París, pero su anhelo de paz espiritual lo impulsó a buscar nuevos caminos y en 1879, tras desempeñar diversos trabajos ocasionales y recibir una breve formación teológica, se estableció como misionero evangélico en la región minera del Borinage, Bélgica, donde llevó una vida de extrema pobreza. Su contacto con la miseria de los trabajadores provocó su primera gran crisis espiritual, acompañada de la pérdida de la fe, y en julio de 1879 fue expulsado de la misión.

El fracaso de su tentativa apostólica constituyó un momento crucial en la vida del artista, que descubrió su vocación y decidió dedicar su pintura a la exaltación y consuelo de los humildes. Durante los años siguientes viajó por diversas ciudades belgas y holandesas perfeccionando su formación y estudiando la obra de los clásicos y las técnicas de la stampa japonesa, al tiempo que realizaba numerosos dibujos y algunas primeras pinturas al óleo –"Los comedores de papas" (o "patatas"), "Campesina espigando"– caracterizadas por sus tonalidades oscuras y predominio de la línea.

Su marcha en 1886 a París para reunirse con su hermano Theo, que le brindó siempre su apoyo económico y moral, permitió a Van Gogh trabar amistad con una serie de excepcionales pintores que estaban entonces forjando la nueva estética postimpresionista, cual Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec y Georges Seurat. La influencia de estos autores y su creciente admiración por la libertad creativa del arte oriental sirvieron de estímulo al pintor holandés para desarrollar un estilo absolutamente personal, espontáneo y de

fresco colorido.

La última etapa de la vida de Van Gogh se inició con su traslado en febrero de 1888 a la localidad meridional de Arles y supuso la definitiva maduración de su arte en una serie de obras –"Vista de Arles", "El puente de Langlois", las varias versiones de "Los girasoles"– cuyo ardiente cromatismo y luminosidad fundían la representación de la naturaleza con la expresión subjetiva de los sentimientos. Una violenta disputa en diciembre con Gauguin, llegado dos meses antes, durante la cual Van Gogh intentó herir a su amigo y se amputó parcialmente una oreja, constituyó el primer síntoma de la enfermedad mental que lo atormentaría hasta su muerte. Internado en el hospital de Saint-Rémy-de-Provence, donde sufrió varias crisis y en sus momentos de lucidez intentó dotar a su pintura de mayor serenidad, abandonó el sanatorio en mayo de 1890 y, tras una breve visita a su hermano, se estableció en Auvers-sur-Oise al cuidado del doctor Paul-Ferdinand Gachet. En estos meses postreros su estilo retornó a una compulsiva energía, con formas retorcidas y ondulantes –"La iglesia de Auvers", "Campo de trigo con cuervos"– que reflejaban su creciente desesperación.

Convencido de que nunca recobraría su lucidez, Vincent van Gogh se disparó un tiro en la sien y murió el 27 de enero de 1891, tras dos días de agonía, en Auvers-sur-Oise, cerca de París.

GAUGUIN, PAUL

Con su arbitrario sentido del color y sus formas sintéticas y planas, Paul Gauguin, atraído por los mares del sur y el primitivismo, es uno de los pintores postimpresionistas que mayor repercusión tuvieron en la evolución del arte.

Hijo de un periodista liberal y de madre con ascendencia peruana, Eugène-Henri-Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848. Tras la llegada al poder de Napoleón III, su familia emigró a Lima. De vuelta en Francia, cursó estudios en Orleans y, a los 17 años, ingresó en la marina.

Trabajó después en la oficina de un agente parisiense de bolsa y casó, en 1873, con la danesa Mette Sophie Gad, de la cual tuvo cinco hijos. Su interés por la pintura lo incitó a tomar clases y pintar en sus ratos libres. Gauguin se incorporó al movimiento impresionista francés a través de Camille Pissarro y Paul Cézanne, y expuso, por vez primera, en 1876. Sus compañeros lo animaron a concentrarse más intensamente en su actividad pictórica, a la que decidió consagrarse por completo en 1883, tras el hundimiento de la bolsa parisiense.

Sin otros recursos económicos, Gauguin vivió desde entonces una continua sucesión de dificultades económicas, problemas matrimoniales, privaciones y enfermedades.

Después de una estancia con la familia de su mujer en Copenhague, que provocó la ruptura de su matrimonio, Gauguin se estableció en Pont-Aven, Bretaña, donde su arte inició el camino hacia la madurez. Posteriormente, se encontró, en el sur de Francia, con Vincent van Gogh, y viajó a la Martinica, en 1887, lo que lo llevó a renegar del impresionismo y emprender "el retorno al

principio, es decir, al arte primitivo".

La exaltación del color, las formas sintetizadas y los valores simbolistas y decorativos estaban ya presentes en obras de esta época, como "La visión después del sermón" o "El Cristo amarillo".

En busca de esa vida y arte "primitivos", el pintor marchó en 1891 a Tahití, donde, además de una abundante producción escultórica y un libro, Noa Noa, mitad autobiográfico y mitad imaginario, realizó alrededor de un centenar de cuadros sobre tipos indígenas, como "Vahiné no te tiare", "Arearea" y "Dos mujeres tahitianas en la playa".

En 1893 Gauguin regresó a París para exponer sus obras y, después de pasar una temporada en Bretaña, volvió a Tahití. En este segundo período realizó algunas de sus obras trascendentales, como "¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?", un enorme lienzo, compendio de su pintura, que fue realizado justo antes de un frustrado intento de suicidio.

En busca siempre de un paraíso ideal, Gauguin se trasladó en 1900 a las islas Marquesas, donde falleció el 8 de mayo de 1903.

KANDINSKY, WASSILY

En su calidad de iniciador de la pintura abstracta, cofundador del grupo Der Blaue Reiter y colaborador de la Bauhaus, Wassily Kandinsky ejerció una influencia fundamental sobre el desarrollo del arte del siglo XX.

Kandinsky nació el 16 de diciembre (4 de diciembre según el calendario juliano) de 1866 en Moscú. En 1886 comenzó a estudiar derecho y economía en la universidad de su ciudad natal, y siete años después obtuvo el doctorado. Sin embargo, apasionado desde su juventud por el arte, en 1896 decidió volver la espalda a lo que había sido su vida hasta entonces y tomó el tren hacia Alemania para convertirse en pintor.

En Munich se dedicó con intensidad al estudio de las vanguardias artísticas, en cuyas exposiciones participó, y a viajar. Gradualmente, las influencias ajenas se fundieron y comenzó el proceso que lo conduciría a su primer estilo personal. En 1910, Kandinsky pintó una acuarela que se considera la primera obra abstracta de la pintura moderna, y en 1911, junto con Franz Marc, fundó el grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul).

En los años siguientes, Kandinsky desarrolló su concepto de la abstracción, expresado en su célebre libro *Über das Geistige in der Kunst* (1914; *De lo espiritual en el arte*). La tesis del pintor era que, al liberar las formas, las líneas y los colores de la representación de un objeto, podrían desarrollar aquéllos un lenguaje propio, que expresaría "la necesidad interior... lo puro y eternamente artístico que pervive en todos hombres, pueblos y épocas". Ejemplos del arte fluido y orgánico de Kandinsky serían cuadros como "Con el arco negro", "Líneas negras" y "Otoño".

A raíz de la primera guerra mundial, Kandinsky regresó a Rusia, con la intención de reintegrarse en la vida de su país. El nuevo gobierno soviético le brindó inicialmente su apoyo; fue profesor de la Academia de Moscú y se ocupó de organizar los museos de la Unión Soviética. Pero en 1921 se produjo una reacción del gobierno a favor del realismo social y el pintor decidió regresar a Berlín.

En 1922 obtuvo un puesto de profesor en la famosa Bauhaus de Weimar, escuela que pretendía combinar el arte con las nuevas técnicas industriales. En ese clima de investigación y artesanía, Kandinsky evolucionó progresivamente hacia la abstracción geométrica.

Cuando la Gestapo cerró la Bauhaus en 1939, Kandinsky emigró a París. Allí vivió los últimos años de su vida y obtuvo la nacionalidad francesa, al tiempo que desarrollaba un nuevo lenguaje abstracto inspirado en las escrituras jeroglífica y pictográfica que mostraba los mismos acentos místicos de toda su obra. Murió en Neuilly-sur-Seine el 13 de diciembre de 1944.

MATISSE, HENRI

La síntesis de los elementos pictóricos –dibujo, color, valores y composición– en una construcción equilibrada caracterizó el arte de Henri Matisse, principal exponente del movimiento fauvista.

Henri-Émile-Benoît Matisse nació el 31 de diciembre de 1869 en Le Cateau, Picardía, Francia. Tras estudiar derecho en París trabajó como abogado en Saint-Quentin. En 1890, mientras convalecía de una apendicitis, comenzó a pintar y al año siguiente volvió a París para convertirse en artista profesional. Se matriculó en la

Académie Julian y en 1892 asistió a la Escuela de Artes Decorativas y al taller del pintor simbolista Gustave Moreau. Completaron su formación una serie de viajes a Bretaña, donde conoció al pintor impresionista Camille Pissarro y descubrió las obras maestras del impresionismo en la colección de Gustave Caillebotte.

En 1897 originó un pequeño escándalo en el Salón de París al exhibir "El aparador", obra en la que combinaba la luminosidad al estilo de Pierre-Auguste Renoir con una composición clásica en rojo y verde. Al año siguiente contrajo matrimonio con Amélie Parayre y viajó a Londres, donde estudió las pinturas de J.M. William Turner, y a Córcega. De vuelta en París en 1899, continuó su búsqueda de nuevas técnicas. Comenzó entonces a asistir a clases de escultura, dejó de exhibir sus obras en el Salón y se convirtió en una figura familiar dentro de los círculos parisienses de vanguardia.

Pasó el verano de 1905 en Collioure, junto al Mediterráneo. La luz del sol meridional hizo su pincelada más espontánea y sus colores más contrastados. Ejemplos de esta nueva fase fueron "Ventana abierta" y "Mujer con sombrero". Ambas pinturas se exhibieron en el Salón de Otoño junto con obras de otros artistas que también habían experimentado la aplicación de colores violentos. Un crítico llamó al grupo les fauves ("las fieras"), de donde surgió el nombre del movimiento (fauvismo).

Las obras de Matisse producidas entre 1905 y el final de la primera guerra mundial se caracterizaron por la búsqueda del equilibrio cromático y la simplificación de la línea. Durante su madurez, después de la guerra, comenzó a aislarse de los centros de vanguardia y a pasar largas temporadas en la Riviera francesa. Su salud empeoró a partir de 1941, pero su energía creativa no flaqueó en sus últimas obras, que figuran entre las más logradas, serenas y optimistas de su vida. Matisse murió en Niza, Francia, el 3 de noviembre de 1954.

DUFY, RAOUL

La obra de Raoul Dufy, que empezó siendo un destacado fauvista, se caracterizó siempre por la libre utilización del color.

Raoul Dufy nació el 3 de junio de 1877 en El Havre, Francia. Inició su formación artística en su ciudad natal. En 1900, gracias a una beca, marchó a París para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y en 1901 expuso en el Salón de los Independientes "Fin del día en El Havre".

Atraído en un principio por el impresionismo, al conocer a Henri Matisse su estilo evolucionó gradualmente hacia el fauvismo y adquirió vivos colores. Tras la primera guerra mundial, después de un breve período cubista, Dufy consiguió crearse un estilo propio, caracterizado por la ligereza del trazo, en ocasiones casi caligráfico, y la frescura del colorido. Sus temas pictóricos preferidos fueron las vistas urbanas, las carreras hípias, las regatas y las riberas marinas.

Su versatilidad e imaginación se expresaron libremente en las más diversas técnicas (grabados en madera, cartones para tapices, diseños de estampados textiles, cerámicas y aguafuertes), que alternó con la pintura.

Los decorados y vestuarios para el ballet Palm Beach, la decoración de la jaula de los monos en el Jardín de las Plantas de París y el gigantesco mural titulado "El hada electricidad", que figuró en el pabellón de la electricidad de la Exposición Internacional de París de 1937, fueron algunas muestras de su estilo, en apariencia espontáneo y desenvuelto, pero que, en el fondo, obedecía a una gran meditación.

Raoul Dufy murió en Forcalquier el 23 de marzo de 1953, un año después de recibir en la Bienal de Venecia el premio internacional de pintura.

BRAQUE, GEORGES

El pintor francés Georges Braque es considerado uno de los personajes más influyentes en la pintura

contemporánea, ya que, junto al español Pablo Picasso, dio vida, a principios del siglo XX, a la estética del cubismo.

Braque nació el 13 de mayo de 1882 en Argenteuil, cerca de París. Inició sus estudios de pintura en la escuela de Bellas Artes de El Havre. En 1905, la influencia del francés Othon Friesz lo hizo abandonar la línea impresionista seguida hasta ese momento y se incorporó al fauvismo, movimiento artístico encabezado por el francés Henri Matisse; sin embargo, desilusionado ante la exaltación de los colores por parte de los fauvistas, no tardó en abandonar también este estilo. En 1907 conoció a Picasso, con el que hizo causa común en la formulación de los principios del cubismo y al año siguiente realizó una serie de paisajes de L'Estaque, su lugar de veraneo, donde ya se intuían las formas volumétricas y cúbicas.

En sus primeras obras cubistas, como "Hombre con guitarra", Braque se preocupó, al igual que Picasso, de la aniquilación del espacio tradicional al descomponer sus elementos en distintos planos y prescindir del valor de la luz. En 1912, Picasso y Braque decidieron introducir en sus cuadros elementos reales, no pictóricos, tales como papeles pintados o periódicos. Nacieron así los *papiers collés*, que marcaron el paso del cubismo analítico de los primeros años al cubismo sintético, que suponía también una recuperación del color.

Herido de gravedad en la primera guerra mundial, Braque escribió durante su período de recuperación una serie de aforismos titulados *Pensées et réflexions sur la peinture*, en los que expuso sus ideas sobre el cubismo. De manera paulatina se fue alejando de la estética cubista e inició, en 1922, un período denominado "clásico", con elementos menos geométricos y mayor importancia del color. Destacaron las series de "Canéforas" o figuras femeninas llevando cestos de frutas.

En la década de 1930 abandonó estos ritmos curvilíneos y su pintura se hizo más decorativa. Tras la segunda guerra mundial se dedicó, sobre todo, a pintar interiores y se multiplicaron sus exposiciones retrospectivas. En 1961 llegó a exponer en el Louvre. Braque murió en París el 31 de agosto de 1963, convertido en un artista consagrado.

PICASSO, PABLO

Durante un prolongado período de actividad creativa ininterrumpida, Pablo Picasso impulsó, desarrolló y casi agotó las posibilidades del arte del siglo XX, en el que combinó sus inquietudes políticas con un constante afán de renovación estética.

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Su padre, pintor y profesor de dibujo, lo inició en las artes plásticas, para las que demostró desde su infancia una extraordinaria aptitud. Durante la estancia de la familia en La Coruña, donde había sido destinado su padre como maestro de arte, dio nuevas muestras de su arrolladora vocación y, más tarde, ingresó sucesivamente en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Desde 1900 realizó constantes viajes de la capital de España a Barcelona y a París, donde acabaría por instalarse en el *Bateau Lavoir*, taller que compartía con el español Juan Gris, los franceses Henri Rousseau y André Derain y el holandés Kees van Dongen. El círculo, ampliado por otros artistas, daría origen a la llamada escuela de París.

En el intervalo comprendido entre los años 1900 y 1906, en la creación picassiana se sucedieron el período azul, con obras como "Pobres a orillas del mar" o "El viejo guitarrista", y el período rosa, en el que pintó principalmente arlequines y gente de circo y del que datan cuadros como "Acróbatas de la bola" y "Familia de saltimbanquis". Estas dos épocas, así llamadas por las tonalidades predominantes en las composiciones, se caracterizaron por la evanescente atmósfera dominada por efectos cromáticos que envuelve a las figuras. A estas etapas, en las que realizó además sus primeros grabados, sucedió una progresiva aproximación al estilo del que Picasso sería considerado creador y máximo exponente junto don Georges Braque, el cubismo.

El punto de partida de tal evolución lo constituyó el cuadro "Las señoritas de Aviñón", realizado en 1907 y

conservado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los trazos esquemáticos y rostros de esta pintura, inspirados en las máscaras africanas, darían paso a una breve fase de transición conocida como época negra. Ya plenamente cubistas, con representación de las tres dimensiones espaciales mediante el abandono de la perspectiva, son obras como el retrato de "Ambrosie Vollard" o "Los tres músicos".

En 1917, Picasso viajó a Italia con su amigo Jean Cocteau para preparar los decorados y figurines del ballet Parade, con música de Erik Satie y coreografía de Serguéi Diaghilev, con quien colaboraría durante años en escenografías como la de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla o Pulcinella de Igor Stravinski. Junto con estos decorados creó una serie de collages, tanto pictóricos como escultóricos, en los que introdujo componentes de papel, vidrio, tela y otros materiales. Las composiciones convulsas y curvilíneas que alternó con la creación cubista tuvieron su culminación en el célebre "Guernica", realizado en 1937 para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, en el que evocaba las trágicas consecuencias del bombardeo de esa ciudad vasca por la aviación alemana durante la guerra civil española.

Retirado en su taller de París durante la segunda guerra mundial, al ser liberada la ciudad en 1944 de la ocupación alemana reanudó su producción artística e incrementó su compromiso político. En 1944 se afilió al Partido Comunista Francés y asistió desde entonces a varios congresos mundiales por la paz en los que se había adoptado como símbolo una paloma por él diseñada. La pintura de Picasso se tornó ecléctica, con influencias expresionistas y surrealistas, aunque en todas sus composiciones predominaba la absoluta libertad conceptual de su espíritu creador. De 1952 datan los murales "La paz" y "La guerra", para la capilla de Vallauris, y en 1958 el gran panel mural para la sede de la UNESCO en París.

Parte de la producción de sus últimos años se orientó a la interpretación, singular y adecuada a su concepción del arte, de obras maestras del pasado, como los 44 cuadros que componen su serie de "Las Meninas", inspirada en el famoso lienzo de Velázquez. La creación pictórica de Picasso se vio brillantemente complementada por una amplia serie de grabados, entre los que cabe reseñar las series de la "Minotauromaquia" y la titulada "Sueño y mentira de Franco", y por esporádicas incursiones en el ámbito de la cerámica y de la escultura. Destacan en este último campo obras como "Construcción: cabeza" (1931), de una primera época constructivista, y "La cabra" (1950). Desde la década de 1950 se celebraron en todo el mundo numerosas exposiciones retrospectivas de la obra de quien el poeta francés Paul Éluard afirmara: "Entre los hombres que mejor han demostrado estar vivos, y de los que nadie podrá decir que han pasado por la Tierra sin pensar, sin duda Pablo Picasso constituye un capítulo aparte"

Picasso murió en su retiro de Mougins, en la Rivera francesa, el 8 de abril de 1973.

PICABIA, FRANCIS

Imbuido de las premisas estéticas de las principales tendencias vanguardistas del siglo XX, el artista francés de origen cubano, Francis Picabia llevó a cabo una ingente y multiforme obra en los campos de la pintura, el diseño y la creación y edición literarias.

François-Marie Martínez-Picabia nació en París, Francia, el 22 de enero de 1879. En la Escuela de Bellas Artes de la capital francesa fue alumno del academicista Fernand Piestre Cormon, pero pronto se adhirió a las corrientes renovadoras registrando con especial viveza la influencia del paisajismo impresionista del británico Alfred Sisley. En 1905 presentó su primera exposición en París, donde su obra, ejecutada aún conforme a cánones tradicionales, fue objeto de una cálida y favorable acogida por parte del público y la crítica especializada. Con progresiva tendencia a alejarse de la figuración en obras como "Caucho", en 1911 entró a formar parte del grupo cubista Section d'Or y conoció a Marcel Duchamp, cuya influencia se haría presente en muchas de sus obras posteriores.

En 1913 obtuvo un notable éxito en la exposición de sus obras en el Armony Show de Nueva York, ciudad en la que viviría durante algunos años junto con otros artistas europeos como Man Ray o el propio Duchamp, que

más tarde participarían en el movimiento dadaísta. De hecho, al regresar a Europa, en 1917 fundó en Barcelona la revista 391, que contenía incipientes premisas del surrealismo, y colaboró con Tristan Tzara en algunos números de la revista Dada. Esta corriente suele considerarse elemento de transición entre el cubismo y surrealismo, tendencia de la que también participaría Francis Picabia en una fase de su creación. Con posterioridad, en una etapa expresionista de mayor lirismo, realizó obras como "La mujer del monóculo" y una amplia serie de collages.

Por cuanto respecta a su producción literaria, cabe reseñar la colección *Poèmes et dessins de la fille née sans mère* (1918; Poemas y dibujos de la hija nacida sin madre), significativo ejemplo de su lírica, abierta a todos los recursos estilísticos y con profusión de evocaciones al subconsciente. La obra de Picabia se considera precursora de diversas tendencias artísticas de vanguardias como el neodadaísmo, el pop art y el arte conceptual.

Francis Picabia falleció en París el 30 de noviembre de 1953.

ERNST, MAX

Pintor de lo irracional, lo onírico y el subconsciente, Max Ernst tomó parte activa en las vanguardias dadaísta y surrealista.

Ernst nació en Brühl, Alemania, el 2 de abril de 1891. Inició estudios de filosofía en la universidad de Bonn, que abandonó para dedicarse a la pintura. Tras la primera guerra mundial se adhirió a movimiento dadaísta, dentro del cual fundó, en 1919, con el francés Jean Arp, el grupo de Colonia. Su principal aportación a este movimiento fueron los collages, originales composiciones formadas por recortes de ilustraciones, con los que Ernst creó un mundo inquietante y fantástico.

En 1922 se trasladó a París. Allí se unió poco después al grupo de surrealistas y comenzó a explorar en sus cuadros el tema del subconsciente. Para ello se sirvió del frottage, técnica consistente en frotar el material pictórico sobre un papel o lienzo situado sobre un material más o menos rugoso como, por ejemplo, la madera. Las imágenes así obtenidas, tras ser retocadas, formaban extraños paisajes y seres, que le sirvieron para ilustrar su "Histoire naturelle" (1926), entre otras series, y crear cuadros como "El bosque fantástico".

A partir de 1936 introdujo en sus composiciones el tema obsesivo de la naturaleza y creó un mundo onírico, formado por paisajes imaginarios y hostiles con títulos a menudo ambiguos: "La alegría de vivir", "La ninfa Eco".

Después de una estancia de varios años en los Estados Unidos, donde se dedicó principalmente a la escultura, Ernst regresó a París en 1949 y su obra se liberó de las constantes imágenes surrealistas de su producción anterior. En 1954 recibió el gran premio de la Bienal de Venecia, y más tarde sus pinturas –"Mi amigo Pierrot"– y esculturas tendieron a la elaboración de imágenes simbólicas. Max Ernst murió en París el 1 de abril de 1976.

DUCHAMP, MARCEL

Una de las figuras más sorprendentes del arte contemporáneo fue Marcel Duchamp, quien participó en diferentes vanguardias artísticas y llegó a ser el principal representante del dadaísmo, movimiento que repudiaba el arte tradicional.

Duchamp nació el 28 de julio de 1887 en Blainville, Francia. Sus inicios artísticos estuvieron ligados, sucesivamente, al postimpresionismo, al fauvismo y al futurismo. Su primera obra célebre realizada en una estética futurista, fue "Desnudo bajando la escalera", representación de las sucesivas posiciones estáticas de un cuerpo en movimiento.

En 1913, Duchamp inició la composición del "Gran vidrio", pintura sobre cristal compuesta por diferentes elementos mecánicos, en la que trabajó unos diez años y que suponía un resumen de todos sus hallazgos anteriores. En el mismo año comenzó a realizar sus ready-mades, objetos de uso cotidiano elevados a la categoría de obras artísticas, con los que pretendía desmitificar el arte tradicional. El ejemplo más característico fue "Fuente", un sencillo orinal de loza que, enviado a una exposición neoyorquina, sería rechazado con indignación por el jurado.

Ante el estallido de la primera guerra mundial, en 1915 Duchamp se trasladó a Nueva York, y allí participó, junto con su compatriota Francis Picabia y el estadounidense Man Ray, en diferentes manifestaciones dadaístas, desarrolladas independientemente del grupo de París. En la década de 1920, tras su regreso a la capital francesa, se unió a dicho grupo y se dedicó sobre todo a sus ready-mades, entre los que destacó la célebre "Mona Lisa con bigotes", fotografía retocada del cuadro de Leonardo da Vinci. También realizó diferentes experiencias cinéticas basadas en efectos ópticos y colaboró aisladamente con el surrealismo, movimiento artístico heredero del dadaísmo. Tras su muerte, acaecida el 2 de octubre de 1968 en Neuilly, Francia, el Museo de Arte de Filadelfia expuso "Dados: 1.º el salto de agua, 2.º el gas de alumbrado", obra en la que Duchamp había trabajado en secreto desde mediados de la década de 1940. La influencia de este creador fue primordial en movimientos como el arte pop y el arte conceptual.

CHIRICO, GIORGIO DE

Pocas veces un artista ha alcanzado tan pronto la fama como el italiano Giorgio De Chirico, quien fue máximo representante de la "pintura metafísica" para luego renegar del estilo que lo hizo célebre y caer en un casi absoluto olvido.

De Chirico nació el 10 de julio de 1888 en Volo, en la región griega de Tesalia, donde estaba destinado su padre. Tras morir éste, viajó con su familia por Italia y Alemania, y quedó fascinado por la pintura del simbolista suizo Arnold Böcklin. Hacia 1909 comenzó a pintar sus famosos escenarios arquitectónicos, solitarios, irreales y enigmáticos, donde colocaba objetos extraños entre sí a fin de reflejar un mundo onírico y subconsciente, surcado de inquietudes metafísicas. Para ello, se valió de la perspectiva tradicional del Renacimiento florentino –cuyos ilimitados confines proporcionaban al conjunto una sensación de infinitud–, de un marcado dibujo y de una luz uniforme. Durante varios años, sus escenografías de recuerdos clásicos, con arcadas, torres, plazas y fachadas, fueron las protagonistas de cuadros como "El enigma del presente". En 1911 marchó a París, donde residía su hermano Andrea, músico y escritor, conocido como Alberto Savinio. Al año siguiente celebró su primera exposición, muy alabada por el pintor español Pablo Picasso y el poeta francés Guillaume Apollinaire.

En la primera guerra mundial fue destinado a la ciudad italiana de Ferrara, y allí conoció en un hospital al pintor futurista Carlos Carra, con quien fundó la Scuola Metafisica. En esos años sus cuadros introdujeron un mayor abigarramiento de objetos, y aparecieron en ellos los maniqués, desnudos o vestidos a la moda clásica, enigmáticos y sin rostro ("Héctor y Andrómaca"), que parecían simbolizar la extrañeza del ser humano ante su entorno.

En la década de 1920, de forma inesperada, Giorgio De Chirico cambió a un estilo clasicista, alejado de lo metafísico, y aunque participó en la exposición surrealista de París de 1925, cada vez se apartaba más de este movimiento.

En 1940 regresó a Italia y adoptó un estilo ya decididamente academicista, basado en temas mitológicos y clásicos. Falleció el 20 de noviembre de 1978 en Roma a causa de un paro cardíaco. Con su pintura, Giorgio De Chirico anticipó el triunfo de la estética surrealista, y en cierto modo el enigma de su radical transformación pictórica añade una interrogante más al extraño mundo de sus visiones.

MAGRITTE, RENÉ

El artista belga René Magritte fue uno de los más originales representantes del surrealismo, que combinó en sus obras la fascinación mágica de los sueños con una técnica tradicional.

Rene-François-Ghislain Magritte nació el 21 de noviembre de 1898 en Lessen, Bélgica. Después de algunos años de estudio en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, Magritte trabajó como diseñador en una fábrica de papel pintado y más tarde realizó bocetos para anuncios. Con el apoyo de una galería de arte de Bruselas se dedicó completamente a la pintura a partir de 1926. Al principio se sintió atraído por el cubismo, aunque poco después descubrió la obra del italiano Giorgio De Chirico y los collages del alemán Max Ernst, que influyeron profundamente sobre él, y pronto se convirtió en una de las figuras más importantes del surrealismo.

Magritte utilizó una técnica perfectamente académica, que contrastaba con los contenidos de su obra, fascinantes y provocadores. El surrealista francés André Breton afirmó de Magritte que su originalidad no residía en los objetos que pintaba, sino en la forma de relacionarlos unos con otros. Su magia surgió de la yuxtaposición fantástica de objetos cotidianos y elementos de la naturaleza, como el mar y los cielos amplios que lo fascinaron durante su niñez, bañados por una luz de ensueño.

El estilo de Magritte no sufrió variaciones sustanciales en su evolución. Así, si en "Tiempo tormentoso" (1928) las nubes toman formas de torsos, tubas y sillas, en "Golconda" (1953) una lluvia de hombres cae mansamente sobre una calle. "El dominio encantado" inmenso fresco circular que realizó entre 1951 y 1953 para el casino de la localidad de Knokke-le-Zoute, supuso una auténtica recopilación de sus temas predilectos.

Magritte murió en Bruselas el 15 de agosto de 1967.

DALÍ, SALVADOR

Si sus excentricidades y sus provocadoras declaraciones hicieron de Salvador Dalí una de las más polémicas figuras del arte contemporáneo, ello no impidió el reconocimiento de su extraordinario talento pictórico.

Salvador Felipe Jacinto Dalí nació en la localidad catalana de Figueras, España, el 11 de mayo de 1904. Pronto mostró habilidades para el dibujo y su padre, que era notario, lo envió a Madrid a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de donde sería expulsado años después. Durante su estancia en la capital vivió en la Residencia de Estudiantes y allí conoció al cineasta Luis Buñuel y al poeta Federico García Lorca. Sus primeras obras, como "Muchacha en la ventana" estaban dentro de una línea naturalista y minuciosa que, no obstante, producía ya una ambigua sensación de irrealidad, que se acentuaría más tarde.

En 1928, impulsado por el pintor catalán Joan Miró, marchó a París y se adhirió al movimiento surrealista. Por entonces conoció a la esposa del poeta francés Paul Éluard, Gala, que sería su futura compañera y modelo. En estos años surrealistas colaboró con Luis Buñuel en dos célebres filmes, *Un chien andalou* (1928, Un perro andaluz) y *L'Age d'or* (1930; La edad de oro), y pintó algunas de sus mejores obras: "La persistencia de la memoria" y "El gran masturbador". En ellas mostraba un estilo maduro que, si bien reflejaba cierta influencia del italiano Giorgio De Chirico –empleo de ilimitadas perspectivas–, resultaba de absoluta originalidad en su reflejo de un mundo onírico poblado de alegorías metafísicas e imágenes sexuales, apoyadas en una depurada técnica.

Su exposición de 1933 lo lanzó a la fama internacional, y comenzó entonces a llevar una vida social llena de provocaciones y excentricidades. Tal actitud, considerada por algunos una forma de comercializar sus cuadros, y su falta de postura política condujeron a su expulsión del grupo surrealista. Durante este período puso en práctica su "método de interpretación paranoico-crítico", basado en las teorías del psicoanálisis, asociando elementos delirantes y oníricos en un lenguaje pictórico realista, con frecuentes imágenes dobles y objetos cotidianos, como en "Construcción blanda con judías cocidas" y "Playa con teléfono".

Durante la segunda guerra mundial se instaló en los Estados Unidos, cerca de Hollywood, y colaboró en algunas películas. A fines de la década de 1940 regresó a España e inició una etapa de carácter místico, basada en composiciones famosas, como "La Última Cena", sobre la obra del italiano Leonardo da Vinci.

Posteriormente, alternó la pintura con el diseño de joyas y la ilustración de libros. Mientras tanto, las exposiciones antológicas de su obra se sucedieron (Nueva York, 1966; París, 1979; Madrid, 1982), y, a medida que sus intervenciones públicas decrecían, la polémica dio paso a un renacido interés por su pintura.

En 1974 se inauguró en Figueras, su pueblo natal, el Museo Dalí. Ocho años más tarde falleció su musa, Gala, lo que hizo disminuir su actividad artística.

Salvador Dalí murió en Barcelona, España, el 23 de enero de 1989.

MIRÓ, JOAN

La abundante obra de Joan Miró representó la búsqueda de un lenguaje artístico que, desde una concepción intuitiva de la abstracción y el surrealismo, intentaba recuperar el sentido prístino de la mentalidad infantil o primitiva.

Nació Miró el 20 de abril de 1893 en Barcelona, España. Su padre era relojero y joyero. La tradición artesana de su familia y el austero paisaje catalán fueron decisivos en su arte. Realizó estudios de comercio y trabajó durante dos años como empleado en una oficina hasta que enfermó. Sus padres lo llevaron a reponerse a Montroig, en Tarragona. En 1912 regresó a Barcelona y asistió a la escuela del pintor Francisco Galí, quien inició a su alumno en las últimas tendencias artísticas de París y le transmitió su afición por los frescos de influencia bizantina de las iglesias de la región catalana. Asimismo, lo introdujo en el fantástico mundo arquitectónico de Antonio Gaudí.

Miró poseía de forma natural la visión pura de las cosas que los artistas de las escuelas fauvista y cubista buscaban mediante la destrucción deliberada de los cánones tradicionales. Intentaba plasmar la naturaleza tal como la vería un hombre primitivo o un niño, pero desde una perspectiva del siglo XX. En este sentido, tenía mucho en común con los surrealistas y dadaístas.

De 1915 a 1919, Miró trabajó en Barcelona, Montroig y Mallorca, pintando paisajes, retratos y desnudos de colores oscuros e intensos. Desde 1919, vivió alternativamente en París y Montroig. En las obras que produjo entre la primera y la segunda guerra mundial, los objetos comenzaron a salir de su contexto natural para reagruparse de acuerdo con un nuevo y fantasmagórico orden.

De 1925 a 1928, Miró recibió la influencia del surrealismo y del suizo Paul Klee, manifiesta en sus pinturas oníricas y en sus paisajes imaginarios. Hacia la década de 1930, los horizontes de Miró se ampliaron. Realizó decorados para ballets y sus primeros cuadros comenzaron a exponerse en galerías francesas y estadounidenses. Sus diseños de tapices lo llevaron a interesarse por el arte monumental y los murales.

Durante la guerra civil española, a finales de la década de 1930, Miró vivió en París. Al empezar la segunda guerra mundial volvió a España, donde pintó sus famosas "Constelaciones". Desde 1948 dividió una vez más su tiempo entre España y París. Este año vio el comienzo de una serie de obras de intenso contenido poético, cuyos símbolos estaban basados en el tema de mujer, pájaro y estrella.

En los años que siguieron a la segunda guerra mundial, Joan Miró alcanzó fama internacional. En 1950 hizo un mural para la Universidad Harvard. En 1954 obtuvo el premio de grabado en la Bienal de Venecia y cuatro años después realizó el mural cerámico para el edificio de la UNESCO de París, que le valió el premio de la Fundación Guggenheim. A pesar de su fama, Miró continuó dedicándose exclusivamente a la reflexión y a la creación artística. Hombre taciturno e introvertido, en sus últimos años consiguió imprimir en sus obras un

peculiar sentido de sabiduría irónica.

Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983 en Palma de Mallorca, España.

Kirchner, Ernest Ludwig

Pintor alemán, el cual fue uno de los máximos exponentes del expresionismo. Estuvo influenciado por los colores fuertes y las distorsiones compositivas del neo-impressionismo y por la expresividad de la talla de madera de África y Oceanía.

Como miembro fundador del grupo expresionista Die Brücke (El puente) en Dresde, en 1905, Kirchner trató de derivar las formas naturales a simplificaciones radicales, e incluso a veces brutales. En obras como Autorretrato con modelo (1907, Kunsthalle, Hamburgo), sus líneas marcadas y sus colores desentonados crean un sentido de emoción violenta.

En 1911 se traslada a Berlín, donde va a realizar algunas de las obras más características del expresionismo alemán, especialmente con representación de mujeres como Cinco mujeres en la calle (1913, Museo Wallraf-Richartz, Colonia), en la que se ríe con distorsiones grotescas de la artificialidad amanerada de la sociedad berlinesa.

Su trabajo a finales de los años veinte se fue haciendo cada vez más abstracto, ya que intentó resolver a través de él ciertas cuestiones teóricas.

Los nazis lo consideraron un artista degenerado y, en 1937, confiscaron sus pinturas. Kirchner se suicidó un año después.

Grosz, George

Pintor e ilustrador expresionista alemán. Nació en Berlín el 26 de julio de 1893 y estudió arte en la Academia de Dresde, en la escuela de Artes y Oficios de Berlín y en la academia Colarossi de París, y sirvió en el ejército durante la primera guerra mundial.

Es celebre por sus dibujos y caricaturas de enorme carga satírica. Las distintas series de dibujos relacionados con las condiciones de vida en la Alemania posterior a la I Guerra Mundial aparecieron en las revistas *Ecce homo* (1923) y *Das Gesicht der herrschenden Klasse* (El rostro de la clase gobernante, 1921).

En *Metrópolis* (1916-1917, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España),

obra de atmósfera apocalíptica, Grosz refleja el ambiente producido por la guerra y la locura que se había apoderado de la sociedad europea.

Opositor a ultranza del militarismo y del Nacionalsocialismo, fue uno de los primeros artistas alemanes en atacar a Adolf Hitler. En 1932 emigró a Estados Unidos y en 1938 obtuvo la nacionalidad.

Hacia 1936 comenzó a pintar al óleo y adoptó una temática menos ácida, realizando numerosos desnudos, naturalezas muertas y escenas callejeras. En vísperas de la II Guerra Mundial su arte adquirió un tono desesperado.

Reconocido como uno de los dibujantes más brillantes de su época, fue también un aclamado profesor. Registro sus experiencias como artista en su autobiografía *Un pequeño sí y un gran no* (1946).

Nombrado miembro de la Academia de las Artes de Berlín oeste en 1958, volvió a su patria a comienzos del

año siguiente. Murió el 6 de julio de 1959 en Berlín.