

TEMA 8. EL NEOCLASICISMO

Arquitectura

Jefferson: trató de renovar la arquitectura georgiana aplicando los principios de *Tratado de arquitectura* de Palladio. En 1796 reedifica Monticello a imitación de un templo clásico. Prefiere el orden dórico y plantea una ilusión de sencillez que se extiende por todo el edificio.

Pintura

David: Artista oficial de la Revolución Francesa. Encargado de pintar los retratos conmemorativos del martirio de los líderes revolucionarios, pompas oficiales e indumentarias. El Juramento de los Horacios es la salva inicial de la batalla contra el rococó. La Real Academia iniciará una exposición conocida como *Salón* que durante el XVIII supondrá un estímulo para el progreso artístico realizándose primero en el Louvre y luego en Las Tullerías. Se prima el dramatismo siendo la anterior composición una de las preferidas. David comienza en Roma y más adelante ingresará en la Academia a la que detestará. La composición simboliza el patriotismo republicano, los personajes se mueven en un primer plano con fondo arquitectónico romano, la resolución de las figuras semeja la disposición de las grandes estatuas aunque con mayor rigidez. Todas las formas se destacan con gran claridad. El color se reserva para las superficies concretas y será la composición precursora de las alegorías políticas republicanas. En 1793 verá sustituida la Academia por una Sociedad de artistas revolucionarios. La muerte de Marat es su trabajo más celebre, de trágica grandeza y sin envoltura alegórica pero con leves modificaciones del entorno real. El cuadro no solo recuerda la historia clásica sino también la tradicional interpretación de la muerte de Cristo y la luminosidad de Caravaggio que no parece provenir de sitio alguno. Pinta las tablas paralelamente al plano. Muestra una sorprendente habilidad para el empaste de la carne. Tras su liberación de la cárcel se interesará más por Napoleón, *el orden de la revolución*. Coronación de Napoleón y Josefina asemejado a los mosaicos bizantinos y al color de Veronese.

Ingres: Se mantiene fiel a los ideales neoclásicos y será el centro de un grupo conservador. Prefiere las formas cúbicas y asimilará el arte clásico, el del Renacimiento y especialmente a Rafael. En 1808 realiza *La bañista de Valpinçon* dibujada con contornos sutiles y analíticos y una superficie suavizada de porcelana. Se consideraba un pintor histórico aunque posee falta de habilidad para las escenas dramáticas. Apoteosis de Homero donde no hace concesiones a los principios de la perspectiva ilusionista del techo observado desde abajo. Realiza retratos como *La familia Stamaty* procurando utilizar el lápiz lo menos posible y perfeccionando el color como en *La condesa de Harssonville*. Sentirá preocupación por los efectos ópticos.

Escultura

Houdon: Su estilo se forma en el periodo clasicista del XVIII. Admira profundamente la perfección de la naturalidad mostrando en sus retratos emociones que están por encima del tiempo e informan sobre la personalidad del retratado. Realiza numerosos retratos de Voltaire elevando al máximo el dibujo en la escultura. Realiza la estatua George Washington.

Canova: muestra una mayor adherencia a los principios neoclásicos y se interesa por las imágenes idealizadas. Paolina Borghese.

TEMA 9. EL ROMANTICISMO

El signo dominante en la renovación artística de 1800 es el de ruptura. Para algunos autores es una forma de sentir. Afecta sobre todo al arte británico, alemán y francés. Al final lo romántico se constituye como una noción dinámica, de significado inestable, capaz de nombrar las novedades de un devenir cultural inmediato,

algo moderno, intimidad, espiritualidad, color, aspiración hacia el infinito expresado por medio de las artes. Fue un proyecto de fusión de géneros, artes y formas expresivas en una nueva síntesis de la historia. El afianzamiento de este movimiento coincide con la llegada al poder de Napoleón. Runge planteó que las nuevas aspiraciones del arte tenían por horizonte la pintura de paisaje. Daguerre pintó Niebla y nieve en las montañas... donde encontramos un edificio en ruinas, un paisaje de montaña con un elemento climático hostil y una separación entre primeros planos y fondo acompañada de fuertes contrastes de color. Es típico la composición en ruinas o inacabada. Ohem Catedral en invierno donde estimula la relación entre planos. Friedrich utilizó una figura y unos planos de fondo de menor consistencia corpórea. Sus dibujos demuestran una actitud empirista y provocan un sentimiento parecido al anhelo. Runge Descanso en la huida a Egipto utiliza los efectos de distancia mediante la translucidez variada de sus figuras. Blechen Construcción del puente del demonio nos introduce en los valores del placer negativo de aquello que nos espanta. El tema de la montaña será ampliamente utilizado por los artistas del romántico que Turner acoplará a las fuerzas de la naturaleza. Utiliza pintura de *tema*.

La alta montaña significa la naturaleza no dominada. El pintor realmente especializado en este tema será Wolf.

Constable pinto sin afectación, *lo que ve y como lo ve transmitiendo las sensaciones de las cosas* desarrollando una técnica de manchas y trazos superpuestos empleando gran variedad de tonos del mismo color. Turner plasma con la poesía objetiva de lo terrible y deslumbra nuestra asimilación sensible.

Resulta un estilo indefinido con un interés por lo sublime con elementos de terror, dolor, majestad y miedo por lo desconocido. Es tras la Revolución Francesa cuando cala hondo en la sociedad y se convierte en una forma de vida, contenido por encima de la forma, color por encima de la línea.

Gros: Admirador del color y movimiento de Rubens, siendo el encargado de realizar las *piadosas mentiras del Imperio* con un tratamiento impresionante. Napoleón en el campo de batalla Eylau donde intentará plasmar el humanismo del Imperio personificado por Napoleón mientras al fondo se observa desfilar a los ejércitos vencedores. Pocos elementos recuerdan al neoclasicismo y el interés por el color y el sufrimiento abre paso al movimiento romántico.

Gericault: Ejercerá una enorme influencia sobre el movimiento romántico. Oficial de la guardia imperial muestra de su dominio de la técnica pictórica posible inspiración sobre Leonardo. Acepta la mística napoleónica y el tema de la lucha entre el hombre y la naturaleza se repetirá en todos sus cuadros. En Roma presta atención a los cuadros de Miguel Angel del cual surge La Balsa de la Medusa donde se documentará sobre la base de los relatos de los supervivientes para al final no obtener un resultado realista. En forma piramidal, el cuadro será expuesto en Londres donde aprenderá el color de Constable. Sus estudios sobre locos son impresionantes, La loca. Es el fundador de la religión de las emociones violentas que capitaneó **Delacroix** discípulo del anterior, arquetipo del solitario romántico, serio, de gran imaginación y profundos sentimientos. No fue influido por muchos acontecimientos externos. Escogía sus temas de la poesía inglesa y utilizaba la historia medieval. Siempre se encontró bajo su férrea disciplina intelectual. Dante y Virgilio en los infiernos ilustra un momento de la Divina Comedia de una clara influencia de Miguel Angel pero muestra más interés por el color y la luz que por la forma. Su composición básica es una serie de curvas libres que emanan del área central y siempre vuelven a ella. La matanza de Quíos sobre un acontecimiento célebre. Composición neobarroca que se dilata a través de las curvas centrífugas, la expresión de los rostros se homogeneiza,

sufrimiento, violencia, exceso de emociones central el interés del pintor. El color muestra una técnica no conocida en la pintura francesa y desde la observación de El carro de Constable sentirá más interés por el color. A mayor contraste, mayor fuerza. Con La muerte de Sardanápalo muestra su rechazo a los conservadores, una pintura que supone un auténtico canto a la violencia sin crueldad. Descarga toda su creatividad en una explosión de tonos. De su viaje al norte de Africa será el resultado Mujeres de Argel cuadro de intimidad y encanto con un cambio constante de líneas y tonos. La caza del tigre con las líneas que surgen del centro y vuelven hacia él con lógica e intensidad apuntando hacia el siglo XX.

Romanticismo alemán

Fue recibido con entusiasmo. El más apto será Caspar Friedrich, melancólico y pesimista, con un paisaje de un mundo inmenso e impersonal cuya única emoción es la tristeza, soledad, locura y muerte. La abadía de Graveyard bajo la nieve produce desolación.

Pintura en Inglaterra

William Blake: recibe instrucción en un rígido estilo clásico. Crea una serie de ilustraciones para sus textos. Círculo del deseo ilustración para el Infierno de Dante.

Hacia la mitad del siglo XIX la industria demandó espacios bien iluminados. La administración necesitaba de grandes espacios, la comercialización necesitaba de grandes almacenes y tiendas que vendiesen los productos, las viviendas tradicionales no se ajustaban a las necesidades, el transporte mecánico era esencial junto con la creación de nuevos espacios de ocio y así las construcciones más demandadas serán:

- Fabrica.
- Edificio de oficinas.
- Almacén.
- Estación de ferrocarril.
- Teatros y estadios deportivos.

De la mayoría de estas construcciones solo unas pocas pueden ser consideradas interesantes. Se comienza a utilizar el hierro para las construcciones el cual era propenso al derrumbe y fuego hasta que se cambia el acero para la construcción. También otro de los logros que consigue la realización de la arquitectura moderna será el elevador.

Richardson: el desarrollo de varias plantas parte del incendio de Chicago y la necesidad de reconstruir un modelo de ciudad adaptado a la industrialización. *Marshall Field Wholesale Store* donde la altura de cada planta es la misma pero dándoles un efecto como si disminuyeran por el efecto de las arcadas. Las plantas se asientan sobre un armazón de acero, el cual será el soporte básico del edificio.

Sullivan: la estructura de acero es una cuadrícula rectangular donde los muros quedan reducidos a cortinas y a veces son reemplazados por cristales. El modelo será rectangular y los arcos, dinteles, etc., son reducidos a ornamentos. *Wainwright* donde los pisos primero y segundo se agrupan como en un pedestal y los siguientes serán realizados de la misma manera. Hace hincapié en la verticalidad de la estructura con el efecto de aparentar una mayor grandeza. La cornisa final oculta las chimeneas y las torres de agua. En el **Carson** percibe la identidad básica entre las líneas verticales y horizontales, consiguiendo un perfecto equilibrio.

Art. Nouveau

Horta.

Frank Lloyd Wright: creador de la arquitectura orgánica, Una época y una ley donde todo tenía que estar

enteramente construido a su gusto. Fue un profeta de la nueva libertad y una nueva disciplina en arquitectura, moldeador de la forma y del espacio. Sus primeros reconocimientos internacionales fueron los que le otorgaron sus casas de campo como la *Casa Robie* donde parte de la tradición occidental de espacios cerrados y comunicados entre sí por medio de puertas. Se adentra al mundo exterior mediante tejados voladores que se sustentan sin ningún tipo de comunas con una purificación de las masas horizontales y verticales. *La Casa Kauffman* se encuentra suspendida sobre una cascada.

Estilo internacional

Surge en Holanda, Francia y Alemania, construcciones que pueden resultar baratas, cliché de los edificios contruidos en masa que ha hecho que las ciudades se parezcan mas a otras. Rechaza la ornamentación de todos los tipos y los materiales son el ladrillo y el hormigón usados para la construcción de superficies planas. Se basa en el cubismo y en la arquitectura de Wright. *Casa Schröder* en Utrecht, con una apariencia de ingravidez característica de este estilo donde los planos se mantiene tan finos como resulta posible. Los tejados quedan reducidos a trozos de hormigón.

Gropius: había utilizado recubrimientos de cristal. Con el edificio de la Bahaus del cual será su director (Edificios y casa) donde la instrucción se iba a dirigir hacia el diseño industrial. En Dessau el edificio es una enorme caja de cristal y las plantas no reciben ninguna presión externa quedando reducidas las paredes a leves franjas.

Le Corbusier había construido ya en el Estilo Internacional hasta que construye *Villa Saboya*. En una primera vista parece no tener planta baja y denomino a sus casas maquinas de vivir realizando un intercambio libre en el espacio.

Miles Van Der Rohe desarrollador de una purificada y personal visión del Estilo internacional. *Menos es más*.

Rascacielos

Hasta 1913 donde se demuestra que un rascacielos puede ser bonito. *Woolwhort de Cass Gilbert* donde el armazón de acero se mantiene claramente en el edificio y la forma de la torre deriva de los campanarios holandeses. En una masa tan enorme sorprende su gracia, elegancia y luminosidad. **Van Alen** con su *Edificio Chrysler* traslada las formas históricas iniciado como una especie de himno al automóvil americano. Sus efectos visuales como las columnas centrales que llegan mas arriba de las demás. Su estilo se conecta con el Art. Decó. La ley obligaba a una disminución del ancho para no cortar la luz en el interior. **Howe y Lescaze** realizaron el edificio *Philadelphia* con un carácter de cuadrícula en el armazón y las ventanas son como rayas de cristal cubiertas alrededor de las esquinas. Se ha establecido una tiranía de las cajas de cristal.

Contracorrientes

Le Corbusier con su *Unite D'Habitation* trata su material de construcción de una nueva manera. El edificio parece una gran pieza abstracta con la superficie del hormigón sin tratar y un aspecto puramente funcional. Su arquitectura suave y melenuda se refleja en *Notre Dame du Haut* abandonando cualquier convención del Estilo Internacional. Su planta es irregular y sus formas toman caminos sorprendentes como un ser orgánico y vivo. Las cornisas se basan en la forma de los barcos. El interior es mágico puesto que cada ventana es diferente.

Nervi abandonó los conceptos tradicionales que separan paredes y techos y concibió nuevos métodos de trabajar con el hormigón como en el *Palacio de Exhibiciones de Turín*. Toda la estructura esta formada por gigantescos nervios que nacen en el suelo, curvas que se dilatan y elementos prefabricados consiguiendo una efecto de crecimiento orgánico. Otro de los problemas que se dan en las nuevas construcciones es el que

producen los museos de arte como en centro **Pompidou de Piano y Rogers**.

TEMA 11. REALISTAS E IMPRESIONISTAS

Realismo es un término que aparece en 1840 y sus seguidores piensan que la historia no debe servir de inspiración al arte. Admiran a los pintores holandeses del XVII y a los naturalistas. Huyen de las autoridades oficiales. Esta pintura supone una disminución del color, de la emoción y de la acción. Obtendrá el reconocimiento de críticos como Baudelaire y su énfasis e inspiración tocarán a los impresionistas. El momento de la acción de un foco luminoso se revelará como una fuente de conocimiento de la realidad.

Pintura en Francia

Corot: En su primer viaje a Italia busca la armonía entre el hombre y el paisaje y será esto último lo que destaque de sus composiciones. La isla de San Bartolomé es una composición de cubos que lindan con cubos y un color de gamas altas y medios con tonos nacarados. No se observan personas o animales. El poder de la presentación visual alcanza su máxima expresión en la Catedral de Chartres donde el punto de vista es elegido con precisión. Villa de Avray contrarresta con los anteriores cuadros por toques fugitivos que indican el follaje.

Millet: Dedicó su vida a la pintura campesina con el toque religioso de la tierra. Ve al campesino como un actor de la función divina que acepta su parte humildemente. El Sembrador refleja la grandeza miguelangelesca y el color de Rembrandt.

Daumier: Fue el más mundano de los realistas. Trabajó la técnica litográfica y fue uno de los caricaturistas más críticos con el orden social de su tiempo. Calle Trasnauain representa la represalia estatal con influencias pictóricas de Gericault y el patetismo propio. Desarrolla un estilo individual, sencillo y poderoso. Sublevación es una personificación de la clase trabajadora en donde bosqueja solo dos o tres cabezas e insinúa los detalles de la composición. Aunque su técnica es deliberadamente tosca, sus duros empastes sugieren toda la masa y tensión de las figuras. Vagón de Tercera es una de las primeras pinturas conocidas que tratan de los efectos de los modernos medios de transporte en el ser humano. Son figuras dibujadas con rápidos y someros contornos.

Courbet: El más ruidoso y agresivo de la nueva escuela, insistente en el realismo y respetuoso con el pasado. Convencido republicano y deseoso que su arte personifique sus ideas y postula que el arte tiene que ser contemporáneo a su tiempo. Los picapedreros muestran la realidad del trabajo con dignidad. Su poder de composición será comparado con la laboriosidad de sus métodos. Sus trabajos comienzan con la espátula para después trabajar con el pincel dando densidad y peso a las figuras. Un entierro en Ornans que coincide con los requisitos para la verdadera pintura histórica. De soberbio realismo y grandeza encontrándose las figuras en una S curva donde los personajes parecen comprender cual será su destino final. Es una de las obras más nobles y duras de la pintura francesa. El estudio; una alegoría real de siete años de mi vida artística que junto con la anterior será rechazada de la Exposición Universal presenta una relación entre artista y modelos al gusto de Goya y Velázquez pero al revés. Tras su triunfo desaparece algo de su poder con los retratos de la aristocracia.

Boheur: Será el mejor pintor de animales de su tiempo. Arando en Nivernais donde los bueyes son pintados con una convicción desconocida.

La pintura en EEUU

Homer: El juego del croquet con claridad de formas y espacios junto a la conjunción de tonos demuestran la influencia de Corot y la densidad de Courbet.

Eakins.

Prerrafaelistas

Será el movimiento dirigido contra el arte oficial. Fundado por Hunt y Millais a los que después se unió Madox. Piden un preciso realismo en los pequeños detalles. El principio es la honestidad visual para llegar más adelante a un tema revestido de dignidad moral. La carpintería de Millais de colores vivos y figuras que no se basan en la anatomía tradicional pero no alcanza el profundo interiorismo de los pintores franceses.

El impresionismo

Surge en 1865 y es una *revolución artística*. Influidos por la fotografía de modo inesperado los artistas trabajan al aire libre y es la **luz** el centro de todas sus impresiones. Se busca la total instantaneidad de luz, movimiento y temperatura y quizás sus mayores influencias son aquellas que París ejerció sobre ellos con su arquitectura ya ambiente urbano.

Manet: Parecía haberse dejado de lado toda la tradición europea de la pintura, no—solo en forma sino también en sustancia, rayas coloreadas y manchas. El germen comienza en el arte de Manet. Estudia con Couture. Queda impresionado por Velázquez, Goya, Courbet y Daumier. *La merienda campestre* produce un gran revuelo. Intenta conseguir una monotonía modelando áreas en luz y sombra y eliminando masas como también lo intenta con la concentración en como sé esta pintando y no como se pinta. *La ejecución del Emperador Maximiliano* donde realiza un riguroso estudio de los documentos y fotografías. El cuadro tiene sus centros en los coloreados uniformes y un enérgico fondo suavizado por el humo.

Monet: Su preocupación principal será luz, agua y experiencia humana con el interminable fluir del tiempo. Comienza como caricaturista para acabar introduciéndose en los paisajes. *Mujeres en el jardín* composición pintada completamente al aire libre y desde un único punto de vista. El sentimiento que produce la luz es cálido y rico pero los colores son todavía locales. Comienza a dividir toda la superficie en manchas de color con tamaño uniforme estableciendo un nuevo tema impresionista; *el momento de la experiencia de la luz*. Viaja a Londres estudiando a Constable y Turner y el paisaje en Holanda. Los primeros cuadros como *Impresión, Amanecer* son el apogeo por atrapar el instante demostrando que el color no pertenece al objeto sino al movimiento de la experiencia visual. Lleva a cabo la disolución del objeto mezclándose la sustancia con el aire y la luz, comenzando con la realidad y subordinándola a la percepción objetiva del color. Seleccionaba una serie de momentos escogidos al instante y en serie. *Estación de Saint—Lazare* donde solo le interesa el simple espectáculo de la locomotora tirando de vagones. La nave le ofrece un tejido cambiante de luz y color. El negro es ausencia de color. Las gentes son manchas de pintura, los humos son burbujas y solo queda como color local el rojo de la locomotora contraste necesario con el azul. Un cuadro como este es el producto de varias sesiones. Cuando en 1880 empieza a vender sus cuadros se sumerge en el trabajo y se obliga a trabajar en serie. Pintara series de acantilados y paisajes. El más impresionante *La catedral de Rouen* llegando a exponer 18 vistas de la fachada y 2 de la Catedral. El cielo y el suelo son prácticamente eliminados. La luz penetra en las sombras y la piedra ha sido objeto de una intensa participación emocional. Una de las series representa un momento exacto del mediodía. En 1899 comienza una serie de paisajes acuáticos y en Giverny construye su entorno plasmándolo en grandes lienzos donde las orillas son olvidadas siendo los reflejos en el agua los protagonistas. En sus últimas series la experiencia es atemporal y simbólicamente ha conquistado el tiempo.

Manet A principio de 1870 Manet utilizará la técnica de los impresionistas. *Un bar en el Folies—Bergere* es una brillante repetición de su primer interés por la figura humana. Crea la ilusión de que el escenario se encuentra en nuestro espacio reflejada por el espejo, conectado con el espectador. Aquí elimina los últimos vestigios históricos del espacio renacentista. Esta es su obra más monumental.

Morisot: Mujer que ocupa la misma posición que sus compañeros. Tuvo gran habilidad para la observación, la penetración y el tacto sin rival en intimidad lírica. *En el comedor*. Se ha capturado el exquisito momento de desorden.

Pisarro: desde muy pronto expone con los impresionistas. Es el más cuidadoso y artesano de todos ellos. *Bulevar de los italianos, París luz matinal* recoge las manchas de color que hay en el paisaje. Muchos impresionistas trabajan juntos pintando desde el mismo punto de la calle y es la sensibilidad de cada uno lo que los distingue.

Renoir: *Los grandes bulevares* conserva la libertad individual en el momento cumbre del sentir colectivista. Solo se preocupa de capturar un momento de tumulto. Sus temas habituales son el calor, las ganas de vivir y el deleite físico. Su toque es más suave y espontáneo. *Molino de la Galette* disfrute del momento de la luz y del aire aunque más tarde girará hacia el postimpresionismo.

Degas: Totalmente opuesto a Renoir y sin interés alguno por los paisajes, solo por la gente. Mantiene una continua reverencia por los antiguos maestros. Admira la perfección lineal del neoclasicismo. Su meta es el encanto de la verdad. Trabaja en series sobre todo con bailarinas no idealizadas. La vista del escenario es tomada de manera lateral provocando una informal y diagonal aspecto. No adopta la mancha de color impresionista pero siempre concibe la instantaneidad sin correcciones y las superficies se indican a base de capas suaves. *Vaso de absenta* es un reflejo de sus obsesiones por los cafés. El cuadro es de una soberbia composición. El mismo tipo de escenario cerrado lo explota en *Dos lavanderas* perteneciente a una serie. La compone poderosamente y con proximidad. Utilizará el pastel proporcionando una gran profusión de color y frescos. Realizará una serie de desnudos femeninos *Mujer bañándose en un barreño poco profundo* concentra la fuerza de la composición en una actividad simple.

Rodin: Durante el XVIII y XIX la escultura se había retrasado con respecto a la pintura. Rodin será capaz de aunar accidentalidad y proximidad en la escultura, uno de los pocos escultores sobresalientes desde la Edad Media. Su estilo era altamente personal y poco seguido. Se centrará en la figura humana. La ve en acción y con luz en momentos de gran tensión física y emocional. *La edad de bronce* donde experimenta con posturas transitorias y efectos accidentales. Aquí partió de la estatua del soldado belga. Las piezas pulidas de barro a veces producen un brillo que es el impresionista de la pintura y piensa que puede explotar de igual manera las vetas del mármol. Prefiere una figura borrosa para que la luz absorbida y reflejada cree un brillo análogo al que hace la pintura. *El beso. Las puertas del infierno* es la más ambiciosa composición escultórica del XIX introduciéndonos en un mundo de llamas y humo intensamente interesado en las figuras en movimiento. *Los ciudadanos de Calais* (1884) testamento de la grandeza de Rodin como escultor en bronce, con la tosquedad de las telas representada con gran maestría y el gesto de sus rostros. Es una escultura altamente honesta. *"Balzac* es un intento de sugerir en las masas escultóricas la intensidad de la creación del artista llevándolo al borde de la escultura contemporánea.

POSTIMPRESIONISMO

Durante los 80', el movimiento impresionista se desintegra rápidamente y se transformarán los artistas en tendencias individuales aunque las más importantes las protagonizarán Cezanne y Seurat junto a Gauguin y Van Gogh. Las dos tendencias comenzarán con el color.

Cezanne; Será el principal pintor de finales del XIX en Francia. Sus primeras obras serán románticas y bajo el tutelaje de Pisarro absorberá el impresionismo. La mayor parte de su vida transcurre en Aix con un aislamiento de otros artistas que considera esencial para su concentración y es a partir de estos momentos de soledad desde los que se origina su obra. Una de sus composiciones más repetidas es la del *Monte Saint-Victoire*. Ninguno de sus paisajes indica el tiempo en el cual lo plasma y el tiempo es vencido por la permanencia. En ningún punto del cuadro los objetos son descritos. Utiliza un nuevo uso de las manchas de color impresionistas, asumiendo direcciones definidas y se agrupan formando planos los cuales se usan para señalar los límites de las masas. Los planos abarcan gran cantidad de matices y es la diferenciación lo que produce un efecto tridimensional. Hace del impresionismo algo durable y así creó un mundo alejado de la experiencia humana, su belleza es abstracta. Tras el paisaje será el bodegón el principal tema para su análisis de la forma a través del color. *Bodegón con manzanas y naranjas* composición que nunca sugiere a la

consumición con una apariencia descuidada de la realidad. Compuso los temas como disposición de forma y color. Para sus cuadros de, figuras raras eligió temas tan impersonales como sus bodegones. *Jugadores de cartas*. No se puede distinguir ninguna expresión, el fondo no se sitúa en ningún sitio y los planos están indicados en capas tan finas que parecen transparentes. *Mujer con cafetera* donde los planos han construido cilindros y la estabilidad es algo impuesto. Todos los objetos son imprescindibles en la composición y el color posee diferentes graduaciones. *Las bañistas* será la culminación de una serie de desnudos que supondrán una simplificación de la figura humana que no se había visto desde la Edad Media.

Seurat y el neopresionismo

Intentará plasmar de un modo casi científico acerca de la naturaleza física del color y la estructura cromática de la luz. *Bañistas en Asnieres* una escena de baño real, cuadro dedicado a la recreación de la luz con una composición en calma. Los contornos se encuentran fuertemente marcados basándose en luces. El pincel trabaja lentamente y cada toque de color no se parece a su vecino logrando la mezcla en el ojo donde por motivos psicológicos se produce un sentido de la horizontalidad. *Domingo por la tarde en la isla de la Grand Jatte* donde el habitual tema impresionista es tratado con una rigidez egipcia. Su arte revolucionará al impresionismo.

Toulouse-Lautrec: Inconformista de la escena artística, marginado que se refugia en la pintura y en la noche. *En el Moulin-Rouge* se nota la influencia de Degás.

Gauguin: Comenzará a pintar como amateur bajo la influencia de Pissarro. Dejará una cómoda vida burguesa para dedicarse al arte recorriendo y viviendo en las zonas más atrasadas que podía encontrar. Volverá al estilo arcaico, a los estilos primitivos. Traslada sensaciones al lienzo como hacía con *Visión tras el sermón*. En Oceanía sus cuadros derivan de la versión impresionista con colores más intensificados. *El día de Dios* donde los contornos son concebidos como continuidad sin rupturas.

Van Gogh: Identifica el arte con la emoción y busca en la forma las últimas consecuencias espirituales. Aparece en sus composiciones el amor a la humanidad, a la vida y a las cosas. Las primeras composiciones datan de su estancia entre los mineros y campesinos. Queda impresionado por la luz del paisaje de Aix, donde pinto un periodo de alegría como *Una vista de la Crau* donde toda la pintura está coloreada de rojo, oro y azul, grueso pigmento, color brillante y recta pincelada conforman la personalidad del autor. *El café de noche* supondrá un cambio radical en su estilo con rojos y verdes y una distorsionada perspectiva. *Auto-retrato* pintado en el sanatorio mental presenta un estado de ánimo de renovada confianza. En los alrededores del asilo pinto con reverencia panteísta cielo y tierra, una autoidentificación con lo infinito. *Noche estrellada* son masas de fuego explotando.

El cambio que se produce en el XX se debe a la nueva forma de expresión artística de los impresionistas y neopresionistas y además estos estilos empezaban a convertirse en conservadores.

FAUVISMO

Matisse: pintor con un estilo impresionista modificado y comenzó a experimentar con figuras simplificadas, cuyas masas coincidían con las profundas áreas de pigmento. En 1905 se produce la explosión fauvista con pinturas de masas de color brillante que se aplican a extensas áreas. *Madame Matisse* en el cual esa explosión de color se aplica también al rostro con lo que consigue una fuerza emocional. *La alegría de vivir* es la consagración con un contorno de máxima flexibilidad con frecuentes saltos de escala entre las figuras vecinas. Las figuras se entregan a la naturaleza. *Taller rojo* resume su arte y su filosofía donde al no haber sombras el cuadro da la impresión de ser plano solo cambiante en el tema del color rojo. La pintura es una construcción de color en términos de una relación expresión entre los objetos aparentemente colocados al azar. *Desnudo sobre fondo ornamental*. *Zulma* muestra los **gouaches decoupees** que realizó al final de sus días.

Rouault: Sus primeros cuadros muestran una visión crítica contra la vida que le rodea con simpatías hacia los artistas de circo y una crítica feroz contra todo aquello que le considera indecente. *La prostituta ante el espejo* donde la figura adquiere una extraña belleza como si el artista se fascinase por lo que condena. *El viejo rey* muestra una transformación de su primera indignación moral en un noble misticismo.

EL EXPRESIONISMO

Este nombre se aplica a varios movimientos vanguardistas que se produjeron en Alemania a principios del XX. Dos de los pioneros fueron mujeres. **Kollwitz** que se ocupó de los problemas de la clase trabajadora en la cual encontraba belleza y hermosura. *La sublevación* muestra la dirección de sus intereses y sus métodos ya son evidentes. No oculta su deuda con Goya pero ha ido más lejos en la supresión de las formas para acentuar la expresión. Más tranquila fue **Modersohn-Becker** influenciada por los neoimpresionistas, parece haber creado un estilo completamente propio basado en distorsiones. *Autorretrato* curiosa combinación de aspereza de masa y contorno, dureza de textura y femenina nobleza.

Die Brücke (El puente) fue un grupo rebelde, una hermandad cuyo miembro más destacado fue Emil Nolde.

Der Blaue Reiter grupo que sobrepasa al anterior en importancia. **Frank Marc** será un pintor muy imaginativo de animales buscando la liberación de las convenciones de la existencia humana, en el mundo de los animales *El ciervo en el bosque* bajo la influencia del cubismo y del futurismo con un color brillante aplicado con sumo cuidado. **Kandinsky** considerado como el primer pintor completamente abstracto. En 1909 comienzan sus improvisaciones respondiendo a expresiones totalmente inconscientes, espontáneas de su propio carácter. *Cañón* donde propone un significado simbólico para los colores. A partir de *Círculo brillante* donde una explosión celestial es aquello que presenciamos. **Kokoscha** seguirá utilizando la libertad expresionista hasta mucho después de la II Gran Guerra. *Autorretrato* posee claras reminiscencias de Van Gogh. *La novia al viento*.

Maillol: Escultor en principio ligado a los nabís y será el retorno de la forma. *Mediterránea* donde vuelven a aparecer los estilos clásicos del equilibrio, reposo y moderación con masas sencillas en la escultura que descubren cilindros, conos y esferas. Mantendrá una línea similar durante toda su vida.

Lehmbruck: estuvo muy influenciado al principio por Rodin. Se mantuvo fiel a la figura humana y siguió trabajando con arcilla. *Mujer arrodillándose* presenta las influencias de la escultura renacentista junto a su *Hombre de pie*.

Picasso: Creador junto a Braque de uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo. Sintió una fuerte preocupación por el mundo marginal proyectando su imagen en *Bebedora de absenta* donde muestra autocompasión y desamparo. Pertenece a su etapa azul de gran melancolía y inadaptación. Para él la forma es todo y las masas se construyen dentro de el cómo una caja dentro de una caja. Hacia 1904 surge el período rosa, *Salimbanchis* muestra una familia unida física y emocionalmente separada con tonos nacarados en un fondo donde parecen flotar. *Las señoritas de Avignon* significan el inicio del cubismo el cual impone su propia estructura de planos monocromáticos sobre el objeto. Todas estas variaciones bien pudieron ser originarias ante la influencia que Cézanne demostró sobre Picasso y Braque. El boceto inicial fue transformado en un resultado final con una agresiva figuración y reflejos de la escultura africana en los rostros. Todas las formas se encuentran deformadas por agudas separaciones en planos atravesados por una deformación vertical que amenaza con romper la conexión entre los planos. *Mujer sentada* donde se da paso a los primeros tonos ocres y marrones suaves del cubismo. Hacia 1911 es una época conocida como cubismo analítico donde los componentes planos ocupan el primer plano y ahora son translúcidos y estos ocupan una especie de estructura piramidal. Los temas están próximos al observador y generalmente pertenecen a la vida del café y cuanto más se descomponen los planos menos color permanece. En 1912 realizan un giro hacia cubismo sintético donde buscan rehacer el objeto mediante la técnica de collage. Durante los años inmediatos a la I Guerra dos estilos diferentes y cohesionados subsisten uno frente al otro. *Los tres músicos* es un cubismo

sintético, donde los planos responden a leyes internas y se presentan como subdivisiones de una superficie total. *Tres mujeres en primavera* es una experimentación con el estilo clásico, abrumadoras en su masa cilíndrica. El cuadro más impresionante de la protesta social será *Guernica*.

Los principios de Braque y Picasso fueron adoptados por una multitud de seguidores. **Leger** en su cuadro *Discos* donde las formas circulares ya habían aparecido en el arte de **Delaunay** que se inspira en el mundo industrializado produciendo sus discos cambios de tamaño y velocidad. *Homenaje a Bleriot*.

Duchamp *Desnudo bajando una escalera* donde la imagen se superpone como en una fotografía con varias instantáneas de un movimiento.

Brancusi: será uno de los principales precursores del movimiento escultórico abstracto, comenzando a tallar directamente por su formación de artesano. Lo que es real es la esencia de las cosas y esto lo encontrara en la sutileza de las cosas. *Mademoiselle Pogany* una composición en espiral que deriva del propio movimientos de la bailarina donde no importa la identidad solo el movimiento. Sus formas nacen de su mente y no de los materiales. "El pájaro en el espacio transmite la soledad y la pureza del vuelo. Duchamp dio pruebas de la mayor originalidad con *Caballo* donde la furia se sugiere basándose en curvas.

FUTURISMO

Al principio en Italia este movimiento era liderado en literatura por Marinetti que ensalza la creciente sociedad tecnológica y abraza la línea del fascismo. Su estilo proviene del neoimpresionismo y del cubismo. De este último *Funeral por el anarquista Galli* de **Carrá** donde se observa un aspecto cinético y los temas se fragmentan en planos cubistas dando sensación de movimiento.

Boccioni: *El nacimiento de la ciudad* es un panegírico a la industrialización moderna. Su escultura *Unicas formas de continuidad en el espacio* resulta la mejor obra del autor.

Stella: *El puente de Brooklyn* celebra una estructura que se ha convertido en el triunfo de la ingeniería y de la industria.

RAYONISMO

Fundado por Larionov y Goncharova, basado en una interpretación romántica de la física, sobre todo de Einstein. El campo visual esta atravesado por una serie de rayos que producen formas excitantes.

Gontcharova *Gatos* donde estos no pueden percibirse pero esta lleno de ritmos.

SUPREMATISMO

Malevich: *El afilador* donde cubismo y futurismo se unen con una serie de figuras que producen un conjunto de imágenes brillantes que irá simplificando hasta llegar a sus composiciones de *Blanco sobre blanco*.

Tatlin: *Monumento a la III Internacional* donde es mas arquitectura que cristal.

CONSTRUCTIVISMO

Peusner y Gabo llevaran el nuevo estilo a la mas alta elegancia, abandonara el concepto de escultura como masa y en 1917 comenzará a crear construcciones basadas en Tatlin. *Construcción espacial C* realizada en plástico sugiere volúmenes sin delimitarlos. *Retrato de Marcel Duchamp* sugiere la profunda intelectualidad del gran innovador.

De Stijl: Grupo que presenta la sencillez matemática como la mejor de todas las reglas. Todo son superficies

planas delimitadas por rectas y utilizan blanco, negro, gris y tonos primarios.

EL ARTE FANTASTICO

Chagall: pionero de este arte en el XX creando una persona mitológica de franqueza infantil e intimidad. *Autorretrato con siete dedos* son composiciones pictóricas de imágenes que le obsesionan.

De Chirico: una figura independiente, creador de una serie de paisajes turbadores con la mayor parte del cuadro sin iluminación. *La nostalgia del infinito*.

Klee: sintió un profundo interés por el arte de los niños; *Baila monstruo mi delicada canción*. La delicadeza de la línea y la suavidad del tono son una constante en su obra. *Muerte y fuego* puede ser una representación simbólica de la guerra que azotaba Europa.

DADA

Una serie de artistas buscaran refugio en Suiza. Atacan toda forma convencional. Pronto se internacionalizó y Duchamp formó un grupo en Nueva York junto con Picabia. La ferocidad de su crítica llevaba la imaginación que se realizaba en manifestaciones espontáneas. **Arp** será el artista más influyente del grupo de Zurich realizando cortes de composiciones y volviendo a construirlas después, *La mesa montaña sujeta al ombligo*. Su escultura *Torso* donde la figura se dilata y contrae como si tuviese respiración. Duchamp *La novia desnudada por sus solteros*. Realizó *Ready-mades* y elevó la creación artística al mero acto de escoger. **Ernst** *El elefante de las celebes* probablemente influido por Chirico.

SURREALISMO

Será el siguiente paso que rastreará lo irracional en los principios freudianos, En sus inicios será un movimiento literario. Ernst al principio estudio las posibilidades que ofrecen la combinación de pinturas. Uso la frotación *Europa tras la lluvia*.

Miró: Revela una fantasía desenfadada y superior en gracia, *El carnaval del arlequín* describiendo con brillantes colores una composición donde solo existe una mesa; *Pintura*.

Dali: Contrasta con Miró y se base en el estudio sobre Freud comenzando con lo que llama fotografías del subconsciente pintadas a mano deseando basarse en la sangre, el excremento y la putrefacción trayendo la reminiscencia sexual velada. *La persistencia de la memoria* uno de los más sorprendentes donde se observa la blandura de los objetos. *Premonición de la Guerra Civil*.

Magritte: sus escenas se basan en el absurdo de la vida diaria con composiciones llenas de poesía y humor. *Delirios de grandeza*.

ARTE AMERICANO DEL SIGLO XX

Durante este siglo el arte americano encuentra su propio camino extendiéndose por el país las galerías de arte moderno. El marchante se convierte en una de las primeras figuras del arte.

Hartley: entra en contacto con Der Blaue Reiter. *La cruz de hierro* puede considerarse abstracto donde masas de brillante color sobresalen de un fondo negro.

Marin: Se centro en acuarelas. *Bajo Manhattan* donde trata de plasmar la energía y vitalidad de Nueva York.

Hopper: nos presenta un mundo desolado, hecho de casas monótonas *Automat* donde la desolación queda

compensada por una austera belleza y una luz que transforma la escena en armonía.

Davis: quizás un precursor del Pop Art. Trata de temas similares a Hopper como en *Casa y Calle. Oh! En San Pao* gira sus composiciones hacia una serie de colores chillones.

Expresionismo abstracto.

Es un movimiento por el cual los artistas no presentan ningún nexo de unión entre ellos. Sus raíces parten de Kandinsky, un movimiento que exalta el individualismo y la expresión liberada a través de la pintura.

Gorky. *Pintura marrón, oro* de carácter obsesivo junto a una perturbadora combinación de línea delicada e implícita violencia.

Pollock. Comienza moviendo el brazo con absoluta libertad y empieza a explotar el goteo, las formas curvas comienza a mostrar sus grandes trazos de color desparramados con libertad hasta que trabaja con el lienzo en el suelo y sin pincel. Será la pintura conocida como *Pintura en acción. Lanzas azules.*

De Kooning: Empezó con el realismo hasta que en 1948 desarrollará su estilo abstracto basado en blancos y negros. *Excavación* llegando a cuadros donde no se puede reconocer ningún atisbo de realidad. *El tiempo del fuego* donde la energía se derrama y al ser horizontales y verticales emerge de la oposición de los trazos dando una textura de tremenda fuerza.

Hofmman: *La puerta*

Kline: pintor figurativo con un sentido muy individual del pigmento, la superficie y la pincelada evolucionará procediendo a una escala de tonalidades con poderosos trazos de negro sobre blanco.

Rothko: Elimina contornos dejando solo áreas de color sin límites, manchas que parecen disolverse unas con otras. *Blanco y verde sobre azul.* La escala es muy importante para este pintor.

Reacciones en contra.

Pop art. Deudor del dadaísmo que trabaja sobre una base de ingenio devastador. **Rauschenberg** incluyendo objetos comerciales en sus cuadros e incorpora serigrafías fotográficas. **Johns** realiza los cuadros en encausto *Diana con cuatro caras* combinando arma de fuego con pelotón.

Liechtenstein *Whaam* donde recoge la parte más despiadada del cómic. **Oldenburg** reproduce en tres dimensiones objetos cotidianos *Maquina de escribir blanda*, su obra es un duro comentario sobre la trivialidad de la vida moderna carente de cualidades espirituales y satisfacciones físicas. **Warhol** especializado en el aburrimiento donde la impersonalidad de sus obras acumulativas tiene un efecto emocional. **Segal** escultor especializado en la figura humana, personajes que viven con desánimo en un fondo gris *Viajeros en autobús*. **Cristo** domina sus límites por el embalaje envolviendo en capas de plástico diferentes tipos de objetos.

Op art. Rechaza la representación y se opone a la expresión de emociones individuales y desea producir por diferentes medios la ilusión óptica de profundidad y masa. Utiliza materiales sintéticos y posee regularidad en su producción. Vasarely conduce al espectador a nuevos mundos.

TEMA 10. ARQUITECTURA

TEMA 12. EL MODERNISMO

TEMA 13. EL ARTE DEL SIGLO XX