

IMPRESIONISMO

Movimiento pictórico propio de las últimas décadas del siglo XIX.

El nombre de este movimiento surgió durante una exposición en casa del fotógrafo Nadar. Un lienzo de Monet había sido bautizado impresión, soleil levant. Un crítico de una revista fue quien le puso el nombre a este movimiento.

Objetivos:

Intenta reproducir la impresión que los objetos, los personajes o la naturaleza producen en el pintor.

Este movimiento transformó la pintura introduciendo:

- el empleo de colores en forma de manchas
- valoración de tonos claros
- la preferencia por la representación de fenómenos atmosféricos fugaces: nieve, niebla

Los impresionistas no mezclan colores en la paleta, sino que colocan uno junto a otro en dos pinceladas, cada una de un color primario. Consideraban que el ojo humano es capaz de mezclarlos en la retina y ver el color binario.

MONET

Fundador e impulsor del movimiento impresionista. Se dedicó a la pintura de paisajes.

Permaneció fiel al movimiento hasta su muerte.

Principal preocupación: reflejar las sensaciones proporcionadas al pintor por la luz y el color.

Los últimos años de su vida, casi ciego, los pasó pintando nenúfares en su jardín. Es la serie de las ninfeas. En ella, la forma ha desaparecido por completo, sustituida por manchas de color. Antecedente del arte abstracto.

POST – IMPRESIONISMO

Movimiento que pretende revisar el impresionismo. Busca imponer de nuevo la forma dentro del cuadro.

Monet decía que solo existía lo que él veía, manchas de color, por tanto, solo se podían pintar luz y color; este planteamiento provocó la crisis del impresionismo.

CEZANNE

Cezanne aportó al movimiento el hecho de darle más importancia a los sentimientos que a la realidad. Expresaba unos contenidos a través de sus líneas y colores, siendo así el primero en utilizar la composición para describir ideas.

En sus pinturas no hay distinción entre dibujo, color, línea y plano. Esto lo llevó a la simplificación de los objetos, hasta reducirlos a simples formas geométricas. Rompe con la perspectiva lineal y es un precedente directo del cubismo.

VAN GOGH

Autor cuya obra esta en relacion con su atormentada vida. Su desahogo espiritual sera la pintura.

En su primera etapa se sintio influido por colores realistas. Pintaba campesinos y trabajadores muy desproporcionados, pues estaba empezando a pintar; era autodidacta.

Contornos fuentes y angulosos, tematica rural y carácter expresivo en sus obras.

Hizo amistad con Gauguin, quien confirmo su creencia de que el color expresa algo por si mismo.

Su colorido se hace intenso y los colores se reparten en forma de amplios planos delimitados por contornos firmes, al igual que los japoneses. De este periodo son:

Los Girasoles; trabaja con gamas de amarillo que son difíciles de conseguir.

El dormitorio de Arles; expresa sensación de reposo, poco frecuente en sus obras.

Café nocturno; emplea el color amarillo con un sentido simbolico y el rojo y el verde.

Desde ese momento su pintura se caracteriza por:

- ser enormemente expresiva de sus estados de animo.
- Destaca el color amarillo, que emplea con sentido simbolico.

Los ultimos años de su vida alterna los periodos de lucidez en los que pintaba con los de locura. Se suicido al final, pero no son las obras de un loco, pues pintaba en sus fases de lucidez.

Menos contrastes entre los colores complementarios como en el retrato del Doctor Gachet.

Su obra influira en el fauvismo, el expresionismo.

GAUGUIN

Pintor–bohémio–vagabundo

Características:

- expreso la idea de la pintura como ruptura
- recurre a la tematica primitivista
- dispone el color en forma de manchas grandes, empleando colores puros y planos
- sus cuadros tienen apariencia de vidrieras
- renuncia a la perspectiva

TOLOUSE LAUTREC

De pequeño tuvo un accidente en el que se rompio las piernas, de manera que no pudo crecer. Convertido en un enano intentara olvidar su tragedia por medio del alcohol y de la vida bohemia parisina.

Características:

- trazos dibujisticos nerviosos y sincopados

- influencia de las estampas japonesas
- planos cromáticos sin sombrear
- técnica pictórica de 3 pasos: esbozo a carboncillo, aplicación del color en rápidas pinceladas y finalmente la pintura del fondo con pinceladas verdes que transparentaban el fondo del soporte.

EXPRESIONISMO

Movimiento artístico en el que predominaba el sentimiento, sometiendo el objeto a la visión subjetiva del artista y donde el color se utilizaba como elemento pictórico expresivo fundamental.

Características fundamentales:

- nace como respuesta a la frialdad y objetividad del impresionismo
- emplean un colorido intenso y agresivo
- la aplicación del color es arbitraria

EDUARD MUNCH

En su temática predomina lo morboso y lo inquietante.

Munch es el precedente directo de los grupos que surgieron en Alemania

Una de sus obras:

El grito: la composición se centra en una figura distorsionada de un personaje que grita sujetándose la cabeza con las manos en actitud desesperada. El resto del cuadro es un paisaje desolado, en el que confluyen tierra, mar y cielo. La realidad deformada es el resultado de la visión subjetiva del autor a través de la que expresa su angustia e inquietud.

DIE BRUCKE

Participan de la misma preocupación que tuvo el movimiento fauve por el color, pero con la marcada diferencia en la temática.

Su representante más significativo es Ernest Ludwig, pintor de trazos angulosos y paleta estridente, con la que crea sensación de tensión y ambigüedad.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

Su principal representante es Jackson Pollock, quien recogió toda la tradición vanguardista europea y la combinó con un cierto espíritu americano.

- emplea la abstracción de forma absoluta
- emplea la técnica del Dripping, ya utilizado por los indios del Oeste americano, que consta en derramar, dejar gotear, o lanzar pintura sobre el lienzo sin tensar para que formara las más sorprendentes configuraciones.
- Pintura instintiva
- Las obras carecen de un plan preestablecido en las que no parece haber ni principio ni fin

Como conclusión, la obra de Pollock crea un mundo pictórico nuevo, donde lo importante es el acto de pintar. Sienta los principios de una nueva forma de entender la pintura.

Introdujo materiales que nunca hasta entonces habían sido considerados como propios del lenguaje pictórico: pasta espesa con arena, vidrios molidos.

La materia pasa a ser por sí misma un elemento sustancial de la obra pictórica. Con Pollock concluye un proceso en el que el lenguaje pictórico de la abstracción se desvincula totalmente del objeto real.