

BLOQUE 3: VANGUARDIAS DE FINALES S. XIX

IMPRESIONISMO 1874	• Término acuñado por el crítico Louis Leroy a raíz de la exposición en el local de Nadar 1874 de los “rechazados”: Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley y Morisot. Obra: <i>vista del Puerto del Havre</i>, “<i>Impresión, sol naciente</i>” de Monet. • 1885-90: DIVISIONISMO O PUNTILLISMO: Pissarro, Signac y Seurat. Basados en la teoría del color. • Características: ○ Captar la temporalidad. ○ Cómo se siente el artista frente a su percepción. ○ Forma en un segundo plano ○ Captación de la luz, lo primordial ○ Pintura al aire libre ○ Versiones de un mismo motivo ○ Dificultad para vender sus obras. • Inspiradores: ○ Delacroix: uso de los complementarios ○ Édouard Manet: <i>Desayuno sobre la hierba</i> y <i>El bar del Folies-Bergère</i>. ○ Corot y la Escuela de Barbizon: espacios planos, superficies más luminosas. • Autores: PAU ○ OSCAR-CLAUDE MONET 1840-1926: <i>Impresión, sol naciente</i> 1872. <i>Series catedral de Ruan. Ninfas de Giverny.</i> AUTOR PAU Nº 6 ○ Camille Pissarro: vida rural francesa, Montmartre. Profesor de Cézanne y Gauguin. ○ Alfred Sisley: intimista y poético. <i>Inundaciones de Marly</i>. ○ BERTHE MORISOT: francesa, cuñada y modelo de Manet. Escenas de vida cotidiana, especialmente maternidad. <i>La cuna.</i> AUTOR PAU Nº 7 ○ Mary Stevenson Cassatt: estadounidense. Muy amiga de Degas. Dominó el pastel y el grabado. <i>Mujer joven con sombrero negro y verde, Fiesta en un bote.</i>
LUMINISMO DE JOAQUÍN SOROLLA 1863-1923 PAU	• Autor valenciano, luminista. • Pintura naturalista, incidencia de la luz y pincelada suelta • Influenciado por John Singer Sargent. • Obras: Y aún dicen que el pescado es caro, <i>Triste Herencia</i> 1899, <i>Paseo por la playa</i> 1909, <i>Niños en la playa</i>, 1916, <i>Visiones de España para la Spanish Society de N. York</i>, 1913-19.

POSTIMPRESIONISMO Finales s. XIX- principios s. XX. PAU	Término acuñado por Roger Fry por la exposición en Londres de 1910 de: ○ Paul Cézanne: anticipa el Cubismo. Formas geométricas, luz prismática. <i>Montaña de Saint Victoire, Bañistas, Jugadores de cartas, Naturalezas muertas.</i> ○ Paul Gauguin: inspira a los nabis y anticipa el Fauvismo. Superficies planas y decorativas, simbolismo, sintetismo. Trabajo en Martinica y la Polinesia Francesa. <i>Cristo Verde, Mujer con flor, De dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos.</i> ○ Vincent van Gogh 1853-1890: anticipa el Expresionismo. Pinceladas vigorosas y coloristas, emociones internas. Problemas psicológicos. Etapas: impresionista, posimpresionista, precursora del fauvismo y expresionismo. <i>Comedores de patatas, Dormitorio en Arlés, Noche estrellada, El Doctor Gachet, Cuervos sobre el trigal.</i>
CARTELERÍA FIN DE SIGLO	• Revolución del color y el concepto compositivo • Superproducción de 2ª Revolución Industrial + Revolución técnica: la litografía • Autores: ○ Jules Chéret: Sarah Bernhardt, Folies Bergère, Teatro de la Ópera o Moulan Rouge. ○ Alphonse Mucha: estética femenina art nouveau: Sara Bernhardt, Champaigne Moet Chandon... PAU ○ Henri de Toulouse-Lautrec (ver apdo siguiente PAU)
TÉCNICA JAPONESA DEL UKIYO-E (A nivel informativo)	• Técnica xilográfica: “mundo flotante-pintura” • Autores: ○ Utamaro: composiciones de mujeres o bijinga. ○ Hiroshige: paisajes y atmósferas, delicadas transparencias. ○ Hokusai: <i>La Gran Ola de Kanagawa, Vistas del monte Fuji.</i> • Características: ○ Masas planas de color ○ Ausencia de sombras ○ Despreocupación por perspectiva ○ Síntesis ○ Asimetrías ○ Detalle, anécdota, atmósferas, gestos de personajes • Influencias en impresionistas: Manet, Monet, Degas, Van Gogh, Toulouse Lautrec...
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) AUTOR PAU Nº 8	• MODERNISMO Y ART NOVEAU • Creador del cartel moderno “artístico” (litografía): <i>La Gouloue, Moulin Rouge, 1891, Jane Avril 1899, Divan Japonais 1892</i> • Pintura: pastel+acuarela, óleo: <i>Salón de Rue des Moulins, Baile en el Moulin Rouge, El Baño...</i> • Influencias: estampa japonesa y fotografía, Degas, Gauguin. • Cloissonismo (por áreas de color + Sintetismo) • Influye a: arte gráfico catalán (Ramón Casas) y Picasso.

SIMBOLISMO 1880 (Paralelo al Postimpresionismo) Derivará en el Art Nouveau	• Surge en Francia como reacción frente al realismo implícito al Impresionismo. • Características: ○ Búsqueda de lo espiritual, la evasión de la realidad. Análisis del yo. Misterio, ocultismo. ○ El símbolo como signo de mundos ideales y raros. Lo sobrenatural. ○ Preludio del surrealismo (Freud) ○ Subjetivismo, irracionalidad, cristianismo, mujer fatal. ○ Ambigüedad sexual ○ Rica ornamentación. • Autores: ○ Gustave Moreau: <i>Aparición a Salomé</i> ○ Puvis de Chavannes: ○ Odilon Redon: <i>La araña sonriente, El ojo como un globo extraño que se dirige al infinito.</i> Dos etapas: monocromática y a color. PAU
LOS NABIS Finales s. XIX París	• Pintores franceses de finales s. XIX, preocupación por el color • Inspirador: Paul Gauguin • Características: ○ Gusto por lo exótico, lo oriental, culturas lejanas ○ Ámbito burgués y doméstico ○ Deformación de la realidad objetiva y subjetiva a través de la emoción. ○ Colores planos de gran sentido estético • Autores: ○ Paul Sérusier ○ Edouard Vuillard ○ Pierre Bonnard (desnudos en interior) PAU ○ Félix Valloton
FAUVISMO FRANCÉS 1904-1908 PRE-PRIMERA GUERRA MUNDIAL	• Término acuñado en Salón de Otoño de 1905 por crítico Louis Vauxcelles. • Características: empleo provocativo del color, contraste cromático, liberación del color. Uso de los complementarios. Espontaneidad, toques vigorosos, rápidos. Expresión de sentimientos. Transgresión, rebeldía. El dibujo era secundario (menos para Matisse). Alegría de vivir, lo rural, lo urbano. • Inspirador: Paul Gauguin. • Autores: ○ Henri Matisse 1869-1954: retrato de la Raya Verde, La alegría de vivir, Armonía en rojo, La Danza. Papier collée. PAU ○ Raoul Dufy ○ André Derain ○ Maurice de Vlaminck.
ROUSSEAU “EL ADUANERO” 1844-1910 (ARTE NAÏF) PAU	• Máximo representante del arte Naïf. • Autodidacta, tono poético y exótico. • Caricatura, fantasía, colorido • Evolución al surrealismo • <i>La gitana dormida, El sueño, Yo mismo.</i>

**PABLO PICASSO
(1881-1973)
AUTOR PAU Nº 9**

- Pintor, grabador, escultor, diseñador de vestuario para ballets...
- Artista más influyente del s. XX
- Periplo vital: Málaga-La Coruña-Barcelona-París-Vallauris (Costa Azul francesa)
- **ÉPOCAS:**
 1. 1901-04: Época Azul
 2. 1905-06: Época Rosa
 3. 1906-07: PROTOCUBISMO- *Srtas de Avignon*, 1907
 4. 1908-16: CUBISMO
 5. 1917-27: PERIODO CLÁSICO O GRECORROMANO
 6. 1928-35: PERIODO SURREALISTA
 7. 1936-47: EXPRESIONISMO CUBISTA-*El Guernica*, 1937
 8. 1947-54: PERIODO DE VALLAURIS (costa azul): cerámicas y esculturas
 9. 1954-73: ÚLTIMA ETAPA: revisiones de clásicos.
- **INFLUENCIAS:**
 1. EL Greco y Toulouse-Lautrec: en la primera época
 2. Cézanne, arte africano, íbero, románico + sus contemporáneos Braque y Juan Gris: en el cubismo
 3. Velázquez, Goya, Delacroix, Manet.....: en la última época

**CUBISMO
1907-1914**

- **Nace en Francia en 1907: Cubismo fue acuñado por el crítico Louis Vauxcelles (el del fauvismo)**
- **Inspirador:** Cézanne
- **Autores:**
 - **PICASSO 1881-1973:***Las Señoritas de Avignon*, 1907. Lo Primitivo, máscaras africanas. Ver sus etapas: época azul, rosa, protocubista, cubista, grecorromano, realista, surrealista, expresionista-cubista (*El Guernica*, 1937), periodo de Vallauris.
 - **George Braque:** vistas de L'Estaque, 1907
 - **Juan Gris:** más coloristas. Escenografías para danza.
 - **Jean Metzinger, Gleizes, Delaunay.**
 - **Julio González, escultor:** *Mujer en el Espejo, Daphne...* planchas de hierro como dibujos en el espacio.
- **Considerado Primera Vanguardia=rompe con la perspectiva renacentista.** Perspectiva múltiple del objeto en un mismo plano.
- **Temas:** bodegones, paisajes, retratos.
- **Predomina la monocromía.**
- **Etapas:**
 - **Cubismo analítico 1909-12**
 - **Cubismo sintético 1912-14. Papier collé.**
- **Influencia de la escultura íbera, románica y africana (máscaras):**
 - **Influyen en las *Señoritas de Avignon* de Picasso:**
 - Máscara de la cultura Dan de Costa de Marfil
 - Máscara Mbangu del Congo (asimétrica)
 - Escultura íbera y virgen románica de Lleida.
 - **Influye en el *Retrato de Mme. Matisse*, 1913:**
 - Máscara Shira-Punu de Gabón