

tido hay que indicar que los mismos se niegan a idealizar las imágenes y por su parte el hombre aparece en sus tareas normales. Hay que decir que el gusto burgués mira con añoranza las realizaciones más superficiales del arte del Antiguo Régimen y en ese marco las obras de Courbet terminan resultando un provocador revulsivo.

LOS PINTORES REALISTAS

-Gustave Courbet (1819-1877): este artista considera función de la pintura el hecho de reproducir la realidad tal como es, libre de todo prejuicio filosófico, moral, político o religioso. Entre sus obras importantes, mencionar El estudio del pintor y Un entierro en Ornans.

-Honoré Daumier (1808-1879): fue autor de grabados, litografías y caricaturas que criticaban la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe. En cuanto a lo que es la pintura al óleo utiliza una pincelada enérgica, la cual permite la sensación de abocetamiento. Sus temas reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes, como se puede observar en La lavandera o en el Vagón de tercera.

-Jean-Francois Millet (1814-1875): se trata del primer pintor que presenta a un trabajador como exclusivo protagonista de un cuadro, aunque siempre en actitud resignada y paciente como en el Angelus o El sembrador.

Vagón de tercera de Honoré Daumier.

Por otra parte hay que mencionar al paisaje realista, cuyo principal artífice en el cambio fue Corot y luego la escuela de Barbizon, cuyos pintores intentaron plasmar la realidad del paisaje francés. De todos modos hay que señalar que Corot no se deja llevar por la interpretación de la naturaleza que tenían los románticos, sino que veía la naturaleza tal como era y no como se la imaginaba. En ese sentido hay que decir que los paisajes de Corot captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera tal cual cambia según las horas. Las obras importantes de este estilo son La catedral de Chartre y El puente de Mantes.

EL IMPRESIONISMO

Se trata de un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX contra las fórmulas artísticas que había impuesto la Academia Francesa de Bellas Artes, institu-

Camille Corot (1796 – 1875) fue un pintor francés de paisajes, uno de los más ilustres de dicho género y cuya influencia llegó al impresionismo. El éxito le llega a Corot con la Exposición Universal de París de 1855, donde obtiene una medalla de primera clase y Napoleón III adquiere uno de los seis cuadros expuestos para su colección particular.

Aunque el término Impresionismo se aplica en diferentes artes como la música y la literatura, su vertiente más conocida, y aquélla que fue la precursora, es la pintura impresionista. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba.

ción que fijaba los modelos a seguir y auspiciaba las exposiciones oficiales en el salón parisino. En cuanto a los impresionistas, el objetivo era conseguir una representación del mundo espontánea y directa.

El análisis de la realidad es el punto de partida del Impresionismo. Por ejemplo hasta entonces la pintura reproducía un escenario que era donde ocurría un acontecimiento que conformaba el mensaje para el espectador. Pero a partir de ahora se pretende que la obra reproduzca la percepción visual del autor en un momento determinado, como así también la luz y el color real que emana de la naturaleza en el instante en que el artista lo contempla.

Por otra parte, los artistas impresionistas se focalizarán en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos y no tanto en lo que tiene que ver con la representación exacta de sus formas, puesto que la luz tiende a difuminar los contornos. En este sentido hay que decir que los artistas veían colores que conforman cosas, y que eso era lo que plasmaban, es decir formas compuestas por colores que terminaban variando en función de las condiciones atmosféricas y de la intensidad de la luz. Todas estas circunstancias permitían que se elaborase una serie de un mismo objeto en diversas circunstancias atmosféricas y temporales. Específicamente no les importa tanto el objeto, como las variaciones cromáticas que sufre éste a lo largo del día.

Hay que decir además que los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y solamente sugirieron las formas, empleando con ese fin colores primarios y complementarios. De esta forma es como consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad, por medio de la aplicación directa sobre el lienzo de pinceladas de color cortas y yuxtapuestas.

Más allá de que los hallazgos del impresionismo francés terminaron siendo fundamentales para la pintura del siglo XX, conceptos como los de luz y color podían ser encontrados ya mismo en la pintura veneciana de mediados del siglo XVI. Hay que decir, además, que son efectos también presentes en obras realizadas por Hals, Velázquez y Goya. Al respecto, señalar que son antecedentes inmediatos los que pueden ser encontrados en los pintores como John Constable, Turner, Corot y en la escuela de Barbizón, con su aporte de la pintura al aire libre.

'Dans la Prairie', de Claude Monet, Pintura impresionista.

En cuanto a la denominación con el término impresionistas, el mismo les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy, posteriormente al visionado de la obra de Monet Impresión atardecer o Impresión sol naciente, en la exposición de 1874. Si bien lo habitual era exponer en el Salón Oficial, los nuevos artistas, que eran conocidos por aquel entonces como Los rechazados, tenían que buscar lugares alternativos en los que

se les permitiera exhibir sus obras. De esta forma, la primera exposición impresionista se llevó a cabo el 15 de abril de 1874 en el salón del fotógrafo Nadar. Las principales figuras de este período fueron:

-Eduard Manet (1832-1883): ubicado entre el realismo y el impresionismo, muchos especialistas han clasificado su estilo como naturalista debido a que se basa en la observación de la realidad y su plasmación, sin que la misma sufra ninguna alteración. En este sentido representa la vida tal cual, sin un adorno ni una metáfora. Por este motivo es que sus obras generan escándalos y polémicas, como por ejemplo lo que ocurrió con *Desayuno sobre la hierba*, que provocó hostilidad por parte de los críticos conservadores. Si bien este asunto ya tenía antecedentes en el Renacimiento, fue Manet quien lo interpretó adecuándolo a la modernidad.

La misma situación se dio con *Olimpia*, que para su desnudo no precisó de diosas ni musas como ocurría en el Renacimiento y en el Barroco, sino que representaba el desnudo de una prostituta. Con el fin de capturar la realidad y la fugacidad utilizó una pincelada rápida y empastada, que con el tiempo será un rasgo que identificará al Impresionismo. Es por esto que se puede llegar a decir que Manet fue su precursor.

-Claude Monet (1840-1926): se trata de uno de los pintores que más contribuyes al movimiento, puesto que nunca derivó hacia otras corrientes artísticas, sino que se mantuvo fiel al Impresionismo hasta el momento de su muerte. Hay que decir que su máxima preocupación era plasmar la vibración cromático-lumínica en sus lienzos, dado que es la luz quien engendra el color y la forma. En cuanto a sus temas preferidos se deben mencionar las marinas, las escenas fluviales y los paisajes. Como ejemplo, tenemos las obras *Impresión atardecer*, *Regatas en Argenteuil*, *Las amapolas*, *Paseo con sombrilla*, *La estación de San Lázaro*, *La Catedral de Rouen*.

-Edgar Degas (1834-1917): este artista es reconocido por ser un impresionista de la forma antes que del color. Se trata en todo sentido de un hábil dibujante, al que le preocupó capturar el movimiento con fidelidad, de ahí que desarrollara temas como las bailarinas y las carreras de caballos. Además se señala que era un gran observador de la mujer, lo-

La segunda mitad del siglo XIX se crearon nuevos pigmentos con los que los pintores darían nuevos colores a su pintura, generalmente al óleo. Los pintores consiguieron una pureza y saturación del color hasta entonces impensables. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del contraste cromático, es decir: todo color es relativo a los colores que le rodean, y la ley de colores complementarios.

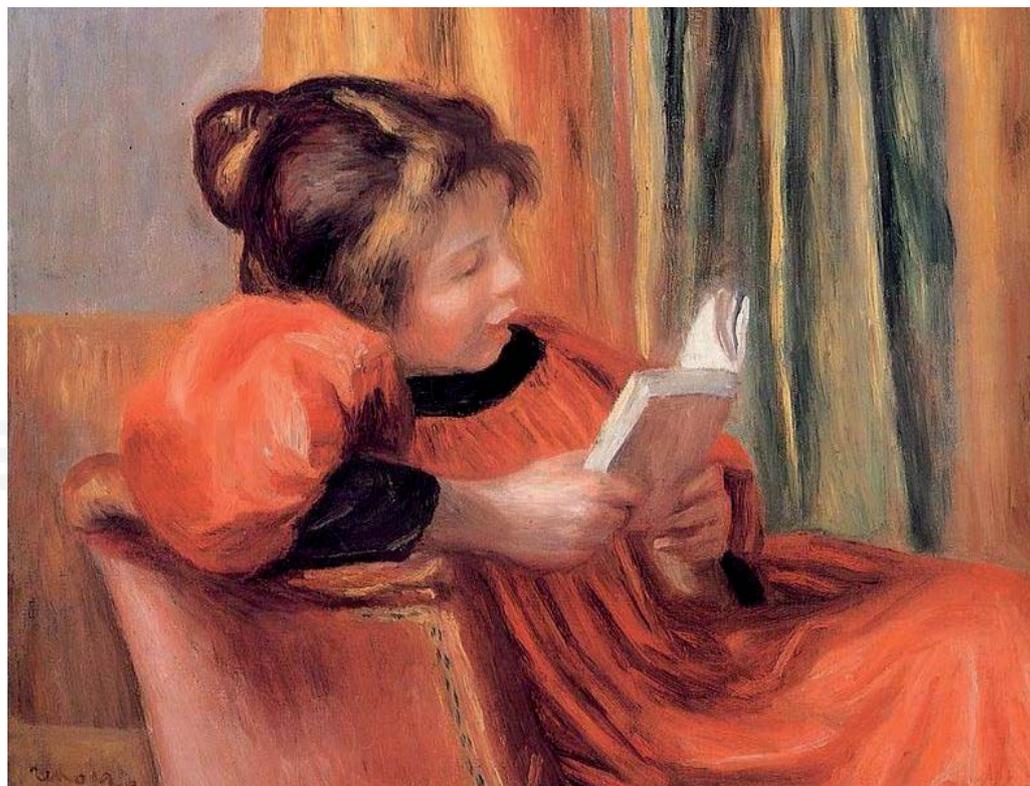
Chasse de danse 300x218, pintura del artista Edgar Degas.

grando captar las posturas más insólitas, y sus poses naturales e instantáneas. Entre sus obras más destacadas, sobresalen *Clase de danza*, *La bebedora de ajeno*, *Bailarina en la*

escena, Planchadores, Carreras. Por el estilo que tenía no armonizó bien con el Impresionismo, ni tampoco con las tendencias conservadoras debido a sus temas contemporáneos.

-Pierre Auguste Renoir (1841-1919): en su obra ofreció una interpretación sensual del Impresionismo, si lo comparamos con los pintores del siglo XVIII que mostraban la sociedad galante del Rococó. Se pueden ver en sus creaciones la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. De todos modos se trata siempre de personajes que se divierten, en una naturaleza agradable.

Trató temas de flores, escenas dulces de niños y mujeres, pero especialmente el desnudo femenino, lo que hace recordar a Rubens por las formas gruesas. Por otra parte, Renoir tiene una vibrante y luminosa paleta que lo convierte en un impresionista muy especial. Vale destacar en su trabajo, obras como El palco, El columpio, El Moulin de la Galette, Le dèjeuner des canotiers, Bañistas.

Chica leyendo, pintura de Pierre Auguste Renoir.

Sisley Pissarro (1830-1903): tan fiel como Monet a la técnica del Impresionismo, fue un pintor exclusivamente paisajista y será quien lleve hasta las últimas consecuencias el estudio de la luz y el color, arribando a lo que se denomina el post-impresionismo y el puntillismo. Si bien los autores impresionistas no tenían conciencia de grupo, todos terminaban reivindicando la libertad a la hora de seleccionar el motivo pictórico. Es por este motivo que cada uno plasmará lo que ve. Se trata en todo sentido de un arte íntimo arraigado en el sentimiento de la originalidad individual, el cual comienza con las vivencias personales y con las experiencias en soledad.

Será a comienzos de 1880 que estas diferencias estilísticas y las cuestiones personales comenzaron a agudizarse, por lo que el Impresionismo como movimiento de vanguardia terminó disolviéndose. Sin embargo de entre sus cenizas empezaron a gestarse las propuestas de otros artistas, que posteriormente brindarán un lugar al post-impresionismo y al neoimpresionismo.

EL SIMBOLISMO

Paralelamente a que se desarrolla el impresionismo aparecía otra escuela que mantenía los supuestos estéticos del academicismo neoclásico, aunque nace con ellos una nueva forma de lectura. Mientras el impresionismo rompe con la estética clásica, el simbolismo lo hace con su significado. Esto, definitivamente, se convertirá en una constante en el arte del siglo XX: será la existencia conjunta en el tiempo de varias escuelas con supues-

Pierre Auguste Renoir (1841 - 1919), es uno de los más célebres pintores franceses. No es fácil clasificarlo: perteneció a la escuela impresionista, pero se separó de ella rápidamente por su interés por la pintura de cuerpos femeninos sobre los paisajes. El pintor Rafael tuvo una gran influencia en él.