TEMA 16:

S. XIX. IMPRESIONISMO e POSIMPRESIONISMO

S. XIX

AS OBRAS OBXECTO DE ESTUDIO para as ABAU

1. ***Manet: O almorzo campestre***
2. ***Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen***
3. ***Cezanne: Natureza morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París 1879-1882. Búscase na Internet pondo en Google: “Still Life with Compotier+Cezanne).***
4. ***Cezanne: Os xogadores de cartas.***
5. ***Van Gogh: A noite estrelada***
6. ***Gauguin: Despois do sermón***
7. ***Gauguin: O Mercado***
8. ***Seurat: A tarde de domingo na Grande Jatte .***
9. ***Camille Claudel. L’Age mûr ou A idade madura. C. 1898-1899. Musée d’Orsay***

O S. XIX

(CONTEXTO HCO. ARTÍSTICO IMPRESIONISMO, ...

VALE PARA MANET E MONET, ...)

Na **2ª ½ S. XIX,** a **R. INDUSTRIAL e o Estado Liberal** **triunfan** en **Europa** e a *burguesía* como **clase dominante. Urbanización** e **cambios sociais** avanzan (***proletariado***) cos ***problemas*** da **vida urbana**.

As ***innovacións*** ***industriais*** aportan ***pigmentos*** e ***pinturas*** que os **pintores** xa **non preparan** (posibilidade de **pintar** ao **aire** **libre**). O **ferrocarril** *permite aos pintores* saír ao campo, viaxar e **coñecer** outras obras, formar **grupos** e *tendencias*.

Nesta situación **desenvólvese** o **Realismo** e xorde o **Impresionismo**, *arte da pequena burguesía.*

O **Impresionismo** **culmina**, ao final do **S.XIX,** o **camiño** da **pintura occidental iniciado** a comezos do **S.XV:** a **captación** **da realidade;** e ***comeza*** a **arte do S.XX. O impresionismo é o final dun proceso e comezo dunha arte nova**.

Sendo **movemento** **pictórico,** tivo manifestacións **noutros** **campos** :

* **Debussy** na **música**
* **Rodin** na **escultura**
* **Zola** ou **Blasco Ibañez** na **literatura.**

En común cos **pintores**: ***a preocupación pola captación do real,*** da *atmosfera* e a *luz*, e a **técnica** *solta*, *lixeira*, de **toques** **vibrantes** que o **espectador** **sintetiza** no seu **cerebro.**

Como **movemento** **pictórico** xorde con **Manet** e **Monet** nun ***faladoiro*** no ***café******Guerbois***de **París** con **Sisley**, **Renoir**, **Degas** e **Pisarro**, e **literatos** como **Claudel** e **Zola**.

REXEITADOS dos ***Salóns oficiais***, **fundan** a **“*Sociedade anónima de pintores, escultores e gravadores*”**.

O**rganizan** unha *exposición colectiva* en **18**7**4**, de ***escándalo*** entre os *críticos*, *un deles, tomando como pretexto un cadro de Monet* (***Impresión do sol nacente***) *bautizou despectivamente ao grupo como* ***impresionistas****.* O **rexeitamento** **non foi *unánime***; a **maioría** *burlábase* da súa **pintura**, se ben houbo **defensores** que *revalorizan* ao **movemento**.

A vida do novo movemento non foi longa. En 1879 comezan as desercións; en pouco tempo disolverase cos seus membros en traxectorias dispares. *Os* ***ecos*** *durante* ***moitos******anos*** *(****postimpresionismo, neoimpresionismo****...)* ***e a súa valoración cultural e comercial non deixou de aumentar ata hoxe.***

Características do IMPRESIONISMO:

Nos anos que **estiveron** xuntos os **impresionistas** **constitúen** un grupo **coherente** e **homoxéneo** de **CARACTERÍSTICAS** **COMÚNS**:

1)Preferencia pola pintura ao aire libre:

Paixón pola **natureza** e **pintura** de ***plein air;*** *coinciden* con outros **movementos** do **S.XIX** (**Romanticismo,** etc).

2)Importancia da luz:

Polas **investigacións** da **cor,** **deixan** o **NEGRO** pola **paleta** clara e luminosa (*rosas*, ***brancos***, ***azuis***,) mesmo nas sombras. A **cor** ***non existe,*** o *importante* é a *interacción* **aire/luz**, a *obsesión* por captar a ***luz*** **real**. A ***luz*** é o verdadeiro tema do **cadro**, **non** os **obxectos**.

3)Teoría das cores:

Os **descubrimentos** na ***luz*** e a ***cor*** **aplicaranse** á **pintura**. **Traballan** con ***cores* primarias** e **complementarias**, ***sen*** ***mesturalos*** na **paleta**. O **pintor** dispón no **lenzo** as *pinceladas*; o **ollo** do **espectador** as ***mesture*** e "*reconstrúa" a* ***luz****.*

4)Renovación temática:

Valoración do ***banal***, o ***cotián***: ***Paisaxes, vistas urbanas, naturezas mortas, bailes, ballets, carreiras de cabalos***... son **temas** **predilectos**.

5) Técnica:

De ***soltura*** e ***lixeireza*** como **técnica final,** o que *antes* **era** o **bosquexo***.* ***Inspirada*** nos **grandes mestres: Tiziano, Velázquez, Rembrandt, Goya** que nas **etapas** de ***madurez*** *traballan con* **factura lixeira** e ***abocetada***.

Hai ***diferenzas***: ***pincelada miúda*** e ***construtiva*** de **Pisarro** ou **Monet** ou a *alongada* e *chameante* de **Van Gogh** na súa **última** **etapa**.

Hai ***variantes*** e ***subgrupos***: como o "***puntilllismo***" de **Seurat** ou **Signac**.

S. XIX

IMPRESIONISMO: MANET e MONET

FICHA TÉCNICA: Édouard MANET 1832-1883

OBRA- TÍTULO: Xantar na herba. Le Déjeuner sur l'Herbe

UBICACIÓN: Museo d´Orsay. París. **AUTOR: *MANET***

TEMÁTICA/Función: homenaxe á pintura veneciana, inspirado no *Concerto campestre* de **Tiziano**, o mesmo que a ***Olimpia*** faio na **Venus de Urbino** de **Tiziano. É una afirmación a favor da liberdade individual do artista**

ESTILO: ***Pintura francesa precedente do impresionismo.***

CRONOLOXÍA: 1863

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE: **mestura entre paisaxe con figuras e bodegón. Tema usado por autores anteriores a Manet. Nun bosque aparecen 4 personaxes parisienses que foron a xantar a beiras do Sena. A presenza dun espido feminino con cabaleiros completamente vestidos suscitou controversia cando a obra mostrouse por vez primeira no Salon des Refusés en 1863. O cadro fora rexeitado polo Salón Oficial de 1863. Hoxe considerase a partida de *nacemento* do impresionismo.**

DIMENSIÓNS: 208 x 264 cms.

OUTRAS OBRAS*: Olimpia; “No Café”, “O Bar do Folies Bergère*"

Xantar na herba é contemporáneo da ***Olimpia***. O ***xantar*** **desagradou** aos *sectores* ***benpensantes***da época pola desvergoña de **representar** ***modelos*** ***reais*** como Victorine Meured, Ferdinand Leenhoff e Gustave, o **cuñado** de **Monet**.

O **cadro** é unha **homenaxe** á **pintura veneciana; inspirado** no *Concerto campestre* de **Tiziano**, como a ***Olimpia*** na *Venus de Urbino*(**Tiziano)**.

É probable que o modelo directo fose un **gravado** **de Marcantonio Raimondi “*O xuicio de Paris”,-****que reproduce un cadro perdido de Rafael***-** pola **colocación idéntica** das **3 figuras**.

Cualificado de ***"indecente***", **reprochóuselle** a **Manet** o **tratamento** *formal* de ***grandes manchas de cores planas***, a **violencia** das **cores** ***xustapostas*** e a sensación de ***bosquexo*** no **fondo**, características da **pintura veneciana**, o mesmo que no **Greco** e **Velázquez** ou **Goya**. **Manet** os **coñecía** pola **Galería Española** de **París** e **viaxes** por **España**.

O **cadro foi rexeitado polo xurado do Salón de 1863. Foi exposto** no **"*Salón dos Rexeitados"*** con gran **polémica**. **Considerase** a ***partida*** de ***nacemento*** do **impresionismo**.

MANET era fillode **familia acomodada** de **París**; **non** **necesita** **vivir** da ***pintura***. É **considerado** o **precursor** do **impresionismo**. O **grupo** de **impresionistas** ***admirábano*** pola súa ***forma de pintar*** e **manter** o seu **propio** ***estilo***, a pesar de ser *rexeitado* nos **salóns**. A súa **pintura** é ***antiacadémica***, polos **temas** e **maneira** de **aplicar** a *cor*, ***desprazando o ángulo*** e **eliminando** o ***acabado*** **final** (*capa de verniz)*.

Dentro da ANÁLISE FORMAL, dicir que é unha mestura entre ***PAISAXE CON FIGURAS*** e ***BODEGÓN***, tema usado por **autores** **anteriores** a **MANET**. ***Nun bosque aparecen*** *4* ***personaxes******parisienses******que FORON******XANTAR******a BEIRAS do SENA****.*

Hai 2 homes novos, á moda da época, tombados na herba; charlan cunha muller espida que mira con descaro ao espectador. Ao fondo, unha bañista inclinada sae do río. En 1º plano hai unha natureza morta, de gran virtuosismo (cesta con froitas, chapeu e roupas).

O **cadro** **choca** polo **tema** e por *como* está ***pintado***; hai **ruptura** da **perspectiva** **tradicional**, os **personaxes** aparecen **planos**, coma se **estivesen** ***recortados***, **colocados** na **paisaxe**, usada como ***decorado***, **influencia** da **arte xaponés**.

Na ***natureza morta*** atense á **perspectiva** **tradicional**.

A **COMPOSICIÓN, está o**rganizada en **triángulos** **(**coa **luz); baséase** na **gran V aberta** que deixa o **centro** libre; a mirada vaise cara á **rapariga** do fondo agachada na paisaxe luminosa.

Percíbese un **1º triángulo** que **enmarca** aos **personaxes** e que ten como **vértice** o **paxaro *vermello*** da parte superior. As **figuras** tamén **describen** **triángulos**.

Haiun estudo de **luz** e **sombra**, desde a *luminosidade* do **fondo**, da **bañista,** ás ***sombras*** **violáceas** **creadas** polas árbores e, **de** **novo** **espazo** *iluminado,* no **espido,** de *máis luminosidade*.

A *diferente iluminación* da **efecto** de espazo. influencia de **Velázquez**.

Nos **corpos** *falta volume* pola ausencia do ***claroscuro***. Para a ***creación*** de sombras e **luces**, **sen o *negro***, empréganse **distintos** **tons verdosos**. A **cor** está aplicada con **grandes** manchas de **cores planas xustapostas** nas zonas **claras**, cos **escuros** de forma ***violenta***.

A cor *suxire* o volume, ***influencia*** de **Tiziano**. Os **corpos** *presentan* **formas** *recortadas*.

Os **fondos** e os *reflexos* están feitos por pinceladas frouxas. **Estilo** moi *orixinal* nesta **tea**; *choca coa* **pintura tradicional**.

Manet **libera** a **pintura** das *limitacións* ***académicas.***

Por ultimo, o cadro escandalizou polo contido erótico. Tratábase dun espido realista non idealizado, e considerouse vulgar e indecente.

FICHA TÉCNICA: Oscar-Claude MONET 1840-1926

OBRA- TÍTULO: Impresión, sol nacente .

UBICACIÓN: Museo Marmottan-Monet. París.

AUTOR: *MONET*

TEMÁTICA/Función: *Ao contrario da pintura clásica, este cadro non narra ningunha historia, é simplemente unha pura instantánea da realidade ao modo de como podería realizala un fotógrafo, sen ningún tipo de contido relixioso, mitolóxico ou costumista. Podémolo considerar como antiliterario, sendo o verdadeiro protagonista a luz.*

ESTILO: ***Pintura francesa impresionismo.*** **CRONOLOXÍA: 1872**

MATERIAIS/TÉCNICA**: óleo sobre lenzo.**

CARACTERÍZASE: **considerado o primeiro cadro impresionista. Monet actúa como un fotógrafo, encadrando a imaxe e reducindo o ceo para darlle protagonismo á auga e os seus reflexos. Usa un punto de vista máis elevado tomando unha vista en picado**

DIMENSI**ÓNS**: **48 cm × 63 cm.**

OUTRAS OBRAS*: Impresión do sol nacente. A ponte de Argenteuil. As regatas*,

Monet, é o máis "*impresionista*" dos pintores do grupo. **Instalouse** en **1871** en **Argenteuil**, aldea da ribeira do **Sena** a 12 Kms de **París**, *buscando* novos **temas** para a súa **pintura,** e *fuxindo* da ***carestía*** dos **alugueres** *parisienses*. **Alí** **realizou** unha ***serie*** de **cadros**: ***Impresión sol nacente, Amencer; A ponte de Argenteuil. As regatas;***…, nos que a **técnica** impresionista aparece **desenvolta**.

Impresión sol nacente é unha **pintura** de ***plein* *air*,** como todo o **impresionismo**.

A preocupación de **MONET** é a ***luz***, os seus ***efectos***: *brillos, reflexos, fenómenos atmosféricos*. Os **plasma** cunha pincelada *lixeira* e *solta,* de **factura** ***abocetada*.** **O** *ollo* do **espectador** *completa* o **cadro** na retina.

O **cadro** da **nome** ao **movemento.** Pretendía reflectir o *cambiante* dun **mundo** **sen** ***estabilidade***, *inmerso* nunha *atmosfera* **sometida** a **perpetuo** cambio.

A ***mariña*** aparece iluminada por unha **luz** **laranxa** filtrada entre ***nubes,*** *difuminando* os perfís das cousas, e reflíctese nas **augas** da **baía**.

Barcos e **guindastres** apenas se distinguen; non **importan** **obxectos,** nin **formas,** senón a **luz** e a **harmonía** **cromática** de **laranxas**, **rosas**, **grises** e **azuis**. O **cadro** **non é** a **"*xanela aberta á realidade"*** dos **renacentistas;** **convértese** **nun ente autónomo no que a natureza é só un pretexto.**

Dentro do **COMENTARIO, sinalar que é** o **1º CADRO IMPRESIONISTA**, e conta coas **características** do **estilo**:

1-O Interese pola **luz**, a **captación** **fugaz** (o ***amencer***), necesita **pintura** **rápida** (o *abocetamiento*).

2-Pintura ao aire libre (plein air).

3-Tecnicamente **de pincelada solta** (como **Manet**, **Goya** e **Velázquez**); busca o *reflexo* sobre as **cousas**.

4-Elimina o tema (**non conta nada**). ***Busca*** o *xogo de brillos e reflexos* (*tradición holandesa da paisaxe e as luces: Vermeer, do S.XVII*).

5-Pola luz, renuncia ao negro, *colorea* ***sombras*** con tons ***fríos*** mesturándoos cos **complementarios** (*oposición violetas e laranxas).*

6*-***Uso dos avances na descomposición cromática da luz** (*círculo cromático***) e referencias fotográficas (*encadre*) o conecta coa modernidade.**

A fotografía, cambia a forma de entender a pintura. Non é necesario copiar o mundo, a fotografía o fai mellor. A pintura concéntrase noutros motivos: os ***impresionistas*** *na* **luz**, *o* ***cubismo*** *no* **volume***, o* ***fauvismo*** *na* **cor***, o* ***expresionismo*** *nos* **sentimentos***.* O ***impresionismo*** é o **1º estilo moderno.** A **arte** faise ***bohemia***, *lonxe* do **público** que ***non entende esta arte*** xa; o público **busca** **cuestións** da **pintura clásic**a **inexistentes agora**: **non hai historia, nin alegoría, nin modelado de claroscuro, sen detallismo, ...** *O Público non acepta* o ***cadro*** ***inacabado***, ***abocetado*** e que ***sexa*** o **espectador** e o seu **ollo** quen o **termine.** O **impresionismo** **necesita** un *espectador activo.*

FICHA TÉCNICA: *Oscar-Claude MONET* 1840-1926

OBRA- TÍTULO*: A Catedral de Rouen, serie de pinturas.*

UBICACIÓN: Varios museos: Metropolitan Museum, Nova York; Musée d'Orsay, París; Musée Marmottan-Monet París; National Gallery of Art, Washington...)

AUTOR: *MONET*

TEMÁTICA/Función: a serie de cadros mostra a fachada da catedral gótica de Rouen a diversas horas do día, con diferentes estados da luz e variados efectos atmosféricos.

O seu auténtico tema é mostrar os cambios que provoca nas cousas (**cores**) a diferente iluminación.

ESTILO: ***Pintura francesa impresionismo.***

CRONOLOXÍA: 1892-94

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE: **polo concepto de "serie” como grupo de cadros nos que se representa o mesmo con lixeiras variantes; sobre esta catedral pintou aproximadamente uns trinta cadros entre os anos 1892 e 1893, aínda que os asinou coa data de 1894. Reúne as características do impresionismo.**

DIMENSIÓNS: : ‎107 cm × 73.5 cm

OUTRAS OBRAS*: Impresión do sol nacente. A ponte de Argenteuil. As regatas*, ***serie da Estación de San Lázaro, serie dos nenúfares, etc***

O concepto de "***serie***” como grupo de **cadros** nos que se **representa** ***o mesmo*** con lixeiras variantes, foi **elaborado** por **Monet** como un modo de experimentar sobre a *natureza cambiante* da **realidade**. En **1877** pinta a serie da ***Estación de San Lázaro*** e en **1892** inicia unha ***serie sistemática*** sobre a ***Catedral de Rouen***.

Sentado ante ela, **Monet** **inicia** unha ***nova tea*** cada vez que cambia a ***luz*** e así **recolle** as **transformacións** que sofre o **monumento** por efecto da ***luz***, cun **concepto**de ***"instantánea"* tomado**da ***fotografía***.

Monet *elixiu diversos* ***emprazamentos******elevados****, para contemplar con detemento a evolución da catedral baixo distintas condicións de* ***luz*** *e* ***atmosfera****. Para a serie de cadros sobre a* ***Catedral de Rouen****,* ***Monet*** *engadiu no título unha* ***clave*** *para saber cando e como pintou. Por exemplo, unha da teas titúlase:* ***“O portal a pleno sol, armonía en azul e ouro*”.** *Nela plasma o edificio mostrándonos a aparencia do mesmo. Deste xeito consegue pasar do táctil ao visual.*

Tratáse dunha ***instantánea***. **Pinta** un **cadro** **cada** **vez** que *varía* a ***luz*** ao **longo** do **día**: aínda que a **catedral** mantíñase **invariable**. **Monet** revelou que a ***luz*** a **transformaba** **completamente**. A **serie** está composta por **mais** de **20 teas**, nas que **obedece** ao **principio** **impresionista** do **encadre** ***casual;*** os ***detalles*** **perden** importancia **fronte** á ***luz*** e a ***cor***, **únicos** **focos** de interese do **autor**.

Presenta **todas** as **características** do **IMPRESIONISMO** no que se **manterá** durante toda a súa **vida**.

As **CARACTERÍSTICAS** son:

* **Pintura ao aire libre: para captar e analizar as variacións que produce a luz sobre a natureza.**
* **Influencia da fotografía. Na composición pode utilizar diferentes encadres**.
* **Non utiliza a cor negra,** **Emprega cores puras e luminosas, e as sombras realízanas coa cor complementaria correspondente.**
* **Técnica de pinceladas rápidas e soltas aplicadas as cores.**
* **Os temas fundamentais son as paisaxes, rurais e urbanos. Para mostrar os cambios que provoca nas cousas (cores) a diferente iluminación.**

O **método** de análise de **Monet** é a ***descomposición*** dos **obxectos** que conduce á **abstracción** na **última** **serie**, os ***Nenúfares*** (**1905-09**), nos **últimos** **anos** de **vida**, na **casa** de ***Giverny,*** case **cego**.

Monet **pinta** *unha e outra vez* os ***nenúfares*** do seu **xardín** **xaponés** nunha **extensa** **serie** na que leva ao *extremo* as súas **experiencias** no **estudo** da **luz**, ***desintegrando*** as **formas**, *transformando* os ***nenúfares*** en ***manchas*** de **cor** bañadas por **luces**.

Non está claro se a ***abstracción*** *que alcanzou* ***Monet*** *é debida a un proceso de razoamento intelectual (como faría* ***Kandinsky****), ou ás súas insuficiencias físicas (cegueira*) *que o conduciron por necesidade á abstracción.*

S. XIX POSIMPRESIONISMO:

CÉZANNE; VAN GOGH; GAUGUIN; SEURAT

O POSIMPRESIONISMO:

Denomínanse "***posimpresionistas***" ao grupo de **artistas** que, partindo das ***premisas*** do ***impresionismo*** pero **superándoas**, **realizan** o ***mellor*** da súa ***obra*** cando o **movemento** **impresionista** xa desapareceu.

Cos ***posimpresionistas*** (***Cezanne***, ***Van Gogh*** e ***Gauguin***) *rómpese* coa **tradición** da **pintura** **occidental** e aparecerán ás **Vangardas** do **S.XX**.

FICHA TÉCNICA: Paul CEZANNE. 1839-1906

OBRA- TÍTULO: Natureza morta con tarteira

UBICACIÓN: ***Colección Sr. y Sra. Lacomte, París.***

AUTOR: *CEZANNE*

TEMÁTICA/Función: *bodegón, natureza morta.*

ESTILO: ***Pintura francesa post-impresionismo.***

CRONOLOXÍA: 1879-1882

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE: uso da natureza morta como campo de investigación na súa evolución pictórica. Teoricamente, este cadro contén os elementos típicos dun bodegón clásico, estratexicamente seleccionados para que o artista poda demostrar a súa mestría ao representar diferentes texturas: o froiteiro de cerámica, diferentes tipos de froita, un farrapo branco, a mesa de madeira, a copa de cristal con auga e o coitelo de folla metálica. Cézanne estivo vinculado ao grupo impresionista; participou nas súas exposicións. Pero a súa técnica era oposta. Cézanne estivo vinculado ao grupo impresionista; participou nas súas exposicións. Pero a súa técnica era oposta.

DIMENSIÓNS: ***46 X 54 cms.***

OUTRAS OBRAS*: Xogadores de cartas, A muller da cafeteira 1895; As bañistas 1906.*

CONTEXTO CEZANNE (para as dúas obras):

Nos inicios, CÉZANNE estivo vinculado ao grupo impresionista; participou nas súas exposicións. Pero a súa técnica era oposta.

A diferenza dos impresionistas, que usan a luz para desfacer as formas, Cézanne las constrúe. A súa técnica é rotunda, case *escultórica*.

Artista lento e metódico, estudiaba concienzudamente cada pincelada, nada que ver coa técnica fluída e espontánea dos impresionistas.

Pintou paisaxes e bodegóns porque os modelos desesperábanse polas horas posando. Das frutas, as favoritas: as mazás, as que mais tardaban en podrecer.

CÉZANNE empeza a pintar dentro do grupo **IMPRESIONISTA.** **Canso** de ese tipo de pintura, emprende un **NOVO ESTILO moi persoal e diferente**. Por iso **inclúese** tamén no grupo dos **POSTIMPRESIONISTAS**, como **VAN GOGH e GAUGUIN,** artistas todos eles que seguen un camiño propio e diferente.

NATUREZA MORTA CON TARTEIRA*:* A **Obra** a comentar é **un óleo sobre lenzo** de entre **1879 e 1882. Para comezar o COMENTARIO debemos sinalar que *Cézanne*** usa a **natureza** **morta** como campo de **investigación** na súa **evolución** *pictórica*.

Partindo do **impresionismo**, desexa **acadar** a **forma** a **través** da **cor**: ***"Cando a* cor *alcanza a súa maior riqueza, entón a forma alcanza a súa plenitude".***

A **obra** **estrutúrase** por **curtos trazos *diagonais****,* distribuídos polo **espazo**, sendo a **cor** a **protagonista** do **conxunto**. A ***modulación*** ***cromática*** é a **responsable** das ***gradacións*** de **luz** e sombra. Algúns **obxectos** están ***distorsionados*** para **establecer** unha relación máis **estreita** entre eles, acadando certa ***autonomía*** que **conducirá** ao **cubismo**.

Teóricamente, este cadro contén os elementos típicos dun bodegón clásico, estratexicamente seleccionados para que o artista poda demostrar a súa mestría ao representar diferentes texturas: o froiteiro de cerámica, diferentes tipos de froita, un farrapo branco, a mesa de madeira, a copa de cristal con auga e o coitelo de folla metálica.

A ruptura coas técnicas tradicionales convirteo no PAI da ARTE MODERNA, referente de moitos artistas que chegarían despois (os cubistas).

A preocupación de **Cézanne** ***é CÓMO*** **conseguir** plasmar na **superficie** **plana** á ***realidade tridimensional*** que tiña fronte a os seus ollos. **Non** quería **debuxo** nin sombreado **tradicionais,** os **consideraba** **engano** **visual**. O **obxectivo** era **construir** *as formas* y **definir** **contornos** usando **soamente** planos de **cor**.

Suxire ***volumen*** nas **froitas** **xustapondo** **planos** de **diferentes** **cores**, mais claros e mais **oscuros**, **sen usar** sombras nin *degradados*.

Para **Cézanne**, dar coa **forma** e **cor** de cada **plano** é unha **tarefa** ardua. Por iso **era** *lento traballando*.

Para ***superar*** a **pers-pectiva** *tradicional*, **Cézanne** **emprega** ***2 perspectivas*** : **alzada** e **frontal**. Algúns **elementos** vense desde ***arriba*** e outros de **fronte**. **Degas** será o **impresionista** que se atreva a **traballar** **tamén** desta **forma**. Con estes **traballos**, **sitúase** á *cabeza* da ***vangarda***.

Este lenzo foi adquirido por **Gauguin** *a* **Ambroise****Vollard** *o que nos indica o grao de* ***aceptación*** *entre os* ***novos*** *artistas.*

Neste **cadro** **comeza** a **serie** de **grandes*****naturezas******mortas***do **último** **período**. É a ***volta*** á **tradición** **respecto** ás **liñas** e **profundidade** dá *sombra*. **Formalmente** o **emparellamento** dos **obxectos** é **sobrio** e en **posición** **cen-trada**. A **cor**, a manchas, é *suave* e ***rica***.

No **camiño** dá **luz** á **sombra**, que **incide** de **forma diferente** en cada **obxecto**, a **cor** **desenvolve** a súa **escala** de **valores**.

Cezanne ***recréase*** na ***textura*** dos **obxectos** para conseguir **distintos** **graos** da **materia** -*opacos, transparencias, atmosferas*- ou no **debuxo** no **adorno** da **parede** **empapelada**.

Cezanne para ***definir*** as **formas**, *debuxou* **liñas** ***escuras*** arredor dos **obxectos** con máis **definición** que **noutros** **cadros**.

A **orixinalidade** do **debuxo** estriba nos **vidros** e nas **cores** e **contornos** dás ***froitas***.

FICHA TÉCNICA: Paul CEZANNE. 1839-1906

OBRA- TÍTULO: Os xogadores de cartas;

5ª versión da serie iniciada en 1890);

UBICACIÓN:. MUSEO D´ORSAY . París

AUTOR: CEZANNE

TEMÁTICA/Función: Pintura de xénero ou costumista; son xogadores dunha partida de cartas; serie de 5 cadros sobre o tema da partida de cartas, que realizou o pintor francés Paul Cézanne entre 1890 e 1895.

ESTILO: Pertence á época madura na que produce os principais lenzos. Pintura francesa post-impresionismo.

CRONOLOXÍA: 1890-1895

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE: Cezanne fixo unha serie con este tema empezando con 5 xogadores ata quedar reducido a estes dous. O gran obxectivo: o estudo e recuperación das formas. Pola luz artificial que incide sobre a botella e a escuridade insinuada detrás da xanela , a partida desenvolveríase a última hora da tarde

DIMENSIÓNS: 58 X 48 cms.

OUTRAS OBRAS: *Natureza morta con terteira; A muller da cafeteira 1895; As bañistas, 1906.*

OS XOGADORES DE CARTAS (1895):* Cezanne** **aprende** a **técnica** **impresionista** con **Pisarro** pero **vai** **máis** **aló** do **impresionismo**, que o ve ***superficial, no ***fenoménico***. Tenta unha **pintura** de **formas** **esenciais**, de ***estrutura*** **consistente** e **perdurable**. **Cezanne** dá un **paso** **fundamental** que **abrirá** o **camiño** á **arte** do **S.XX** ao **considerar** que as **formas** dos **obxectos** son **modificadas** polas **formas** dos **adxacentes.**

Dos *XOGADORES* fixo 5 **VERSIÓNS** (**costume** ***impresionista*** das **series**) para **reducir** a **realidade** ás **formas esenciais *"ao cilindro, cono e esfera".***

O **resultado** é unha ***obra afastada*** do **retrato;** os 2 **protagonistas** (nas **dúas 1ªs versións** eran **5** e **4**) **aparecen** como **ARQUETIPOS** ***atemporais***. A **construción** das **figuras** a base de *planos* *facetados* (*composición de* ***varios planos****)* e o **colorido** **sobrio** e **austero** anuncian o ***cubismo*** pero na **obra** alenta tamén o ***expresionismo***, a **solidariedade** do **artista** co ***obxecto*** ***pintado***.

Con **dúas diagonais imáginarías** formaríanse **catro triángulos** en **dous** deles quedarían os **xogadores** coas súas miradas, no triángulo **inferior** **a mesa** e no **superior** **a xanela**. O **punto** **de tensión** son as **mans** e as **cartas** que é onde se cruzan as diagonais.

Nas 3 **últimas** **versións**, os **volumes** están **definidos** de **maneira** **xeométrica**, o que da aos ***personaxes*** ***dignidade clásica***.

Dos **iniciais** con **3 xogadores e outros** **personaxes, vai** á **composición simplificada** de **2 campesiños xogando** **ás** **cartas**, cunha **botella de viño** no **medio**, na que se reflicte a ***luz***. **Distorsiona** a ***perspectiva*** e **obtén** o máximo **grao** de **centralidade**.

As **pinceladas** son **solitarias** e **sintéticas**, como o **reflexo** sobre a **botella** ou o **simple** *trazo*que*describe* o ***ollo*** do **xogador** da **dereita**.

Usa **a técnica do facetado,** **evidente** na cara do **xogador** da **esquerda** que leva un **chapeu** de forma **cilíndrica**, que lembra a **afirmación** de **Cézanne**: ***"Todo na natureza está modelado segundo a esfera, o cilindro e o cono."***

FICHA TÉCNICA: Vincent Van Gogh 1853-1890

OBRA- TÍTULO: A NOITE ESTRELADA.

UBICACIÓN:. MoMA. Nova York. USA

AUTOR: VAN GOGH

TEMÁTICA/Función/ xénero: Natureza, a Vida nas aforas. Paisaxe nocturna.

ESTILO: Posimpresionista. O artista de orixe holandesa formaba parte da escola post-impresionista; realiza a obra aos 37 anos, no asilo de Saint-Rémy-de-Provence, onde produciu máis de 150 cadros.

CRONOLOXÍA: 1889, 1 ano antes da morte.

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE: obra mestra do pintor post-impresionista. O cadro realizouno no sanatorio de Saint-Rémy-de- Provence, onde se recluíu cara ao final da súa vida.

DIMENSIÓNS: 74 X 92 cms.

OUTRAS OBRAS: *A noite estrelada sobre o Ródano (1888); Os xirasois (1888); Retrato do carteiro Joseph Roulin (1888); Autorretrato (1887); Lirios (1889); O Dormitorio de Arlés (1888). RETRATO do DR. GACHET (1890); A igrexia de Auvers-sur-Oise (1890);* *Terraza deTerraza de café pola Noite (arlés) 1888*

Contexto do AUTOR e a súa OBRA: Vincent VAN GOCH (1853-1890):

Se a arte de **Cezanne** é un exemplo de racionalidade, o holandés **VG** é o seu contrapunto: *A pintura como medio de expresión das* ***EMOCIÓNS****, da personalidade atormentada que proxecta na súa obra de arte.*

A **obra** de **VG** **destaca** pola ***expresividade*** en **figuras e paisaxes** de gran **intensidade**. A **cor** é o máis importante, é o **vehículo** que expresa **alegrías** ou **depresións**. Usa **cores** **vivas** **independentes** da luz, en *contrastes* (**amarelo** sobre **laranxa**). Co **uso** **de** **cores** ***complementarias*** e ***grosas*** ***pinceladas***, de **pintura pura** con **moita** **materia,** ***onduladas*** ou ***sinuosas*, consegue o *dinamismo***. ***Pedía axuda acotío ao seu irmán para costear a pintura*.**

En **Arlés, dende 1888 ata 1890 na súa habitación pinta o interior e** introduce varios encadres. Nas súas **paisaxes** eleva a liña do horizonte para dar maior protagonismo á terra como facía **Millet** u a mantiña baixa como en ***Noite estrelada***.

A súa obra, pouco estimada no seu tempo, ten alta cotización no mercado hoxe.

Vincent VG decidió internarse en 1889no hospital ou asilo mental de Saint-Paul-de-Mausole, un ex-monasterio en Saint-Rémy-de-Provence a 32 kilómetros de Arlés. Na estancia en Saint Remy fará *“A noite estrelada”.*

Pouco antes de morrer marchará a Auvers-sur-Oise, por consello de seu amigo Camille Pissarro e pintará retratsos como *“o doutor Gachet”,* ou paisaxes, como a “*igrexa de Auvers”*

No **estudio e comentario do cadro** ***A Noite Estrelada* debemos sinalar**que creouse con **elementos** da **memoria** de **VG**.

A **maioría** de súas **obras** *pintáronse* coa **observación** de **paisaxes**. No **asilo**, o **artista** **holandés** dedicouse á ***pintura*** das **paisaxes** que viu en **Provence** e *rompe* coa **fase** **impresionista**, cun **estilo** **característico**: *predominan fortes tons primarios como o* ***amarelo***, *de significado propio para* **VG**.

Precisou 3 noites para terminar A Noite Estrelada. Obsérvase unha paisaxe que fai metamorfose de elementos reais coas da memoria de VG, como a típica igrexa de Holanda.

Unha das características é a diferenza entre o ceo turbulento de curvas e a tranquilidade da vila. “A noite é moito máis viva e colorada que o día", dixera VG. O cadro é dividido en horizontal por unha liña e na vertical polo ciprés.

A *comuna* *francesa* preséntase ao **lonxe**: *casas pequenas, contrastando co* ***ciprés*** *en* ***1º plano****.* Pintado de forma ***curvilínea***; as pinceladas **intégranse** ritmicamente por enriba da superficie da imaxe. Dan **sensación** **axitada** de **espiritualidade** e **luz**; a *cidade*, o ***ciprés*** o e ***ceo*** ***fantástico*** se **integran** plenamente.

Na ANÁLISE compositiva **en****1º lugar** *a liña do horizonte* é baixa, o que dá 0 protagonismo ao **ceo**. O encadre está nun *punto de vista* **baixo**.

A **escena** divídese en **2 partes** pola **liña** das **montañas,** encima da que se **atopa** a **liña branca** do ***amencer,*** que **separa** a zona **terrestre** e o **ceo.** O **ciprés,** *ondulado* e **vertical,** e a **torre da igrexa** fan de *nexo* entre as **2 partes** e **equilibran** a **composición**.

Hai *contraste* entre o **ceo** e a **terra**. No **pobo** predominan as formas **rectas** que dan **quietude**, con **liñas** do **contorno** dos **edificios** marcadas con **grosos** **trazos** **escuros**, igual que nas **montañas,** que **Lembran a técnica do *CLOISONNISMO* técnica post-impresionista inspirada naarte dos esmaltes e das vidreiras.**

No **ceo** e na **vexetación** predominan as ***curvas*** e ***contracurvas***.

No **ceo** *intensamente* **azul** vense **2 enormes** *espirais* que dan **dinamismo**; **11 estrelas *brillan***, **hai** unha **estraña** **lúa** e outro **astro** mais grande que **pode** ser o **sol** ou o **luceiro** do *amencer*. Ao **dinamismo** de ***espirais*** ***onduladas*** das **estrelas** e a **lúa** contrapón a **estabilidade** do **ciprés** e da **torre da igrexa** creando unha **composicón** máis ***equilibrada***. **O tamaño e a vertical do ciprés e o reducido pobo da efecto profundidade.**

En canto coa Cor os ***tons*** de **VG** son comúns nas **obras** da **PRIMAVERA do 89**: **malvas**, **morados** e **amarelos**; mostran o ***estado eufórico de* VG** con *recaída* en **xullo**. **Contrastan** os **amarelos** e **azuis** de **turbulencias** do **CEO** co **azul** da aldea que da certa *tranquilidade, quietude*, *silencio*. A **pincelada** está chea de pasta e é alongada construíndo **sobre todo** o ***espazo celeste.***

A composición da obra en canto ao Ritmo, as súas **cores** *inducen* aos nosos **ollos** a **moverse** no *bulebule* de *liñas sinuosas*.

FICHA TÉCNICA; PAUL GAUGIN. 1848-1903

OBRA- TÍTULO: Visión despois do sermón.

UBICACIÓN:. National Gallery of Scotland. Edimburgo. RU

AUTOR: GAUGUIN

TEMÁTICA/Función/ xénero: Temática relixiosa; O cadro representa a un grupo de campesiñas bretoas á saída da igrexa. Contemplan, nunha visión entre o soño e a realidade, a loita de Xacob contra o anxo que o sacerdote lles relatara. O cadro, é de tema relixioso con elementos locais, tratado de xeito persoal e simbólico.

ESTILO: Posimpresionista. Gauguin pertenceu ao grupo de pintores que partindo de premisas impresionistas, potencian un estilo persoal e innovador que dará paso ás vangardas artísticas, son os chamados post-impresionistas

CRONOLOXÍA: 1888.

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE:.**Pintado na estancia en Bretaña, rexión na que residiu algún tempo fuxindo de París, da crítica e dos convencionalismos da vida social e cultural da capital. En Bretaña realiza un cadro de temática relixiosa para doar a unha igrexa local.**

DIMENSIÓNS: 73 x 92 cms.

OUTRAS OBRAS: *Natividad 1896; Autorretrato, 1894; O mercado (ta Matete)*.

O AUTOR e a súa OBRA: Paul GAUGUIN (1848-1903) para as dúas obras.

GAUGUIN pertenceu ao grupo de pintores que partindo de premisas IMPRESIONISTAS, potencian un estilo persoal e innovador que dará paso ás vangardas artísticas, son os chamados POST-IMPRESIONISTAS.

Chega a **pintura** para **subliñar a cor**, e **chega** **tarde**, en **1883**, con **pobreza** e abandono da **muller** e **fillos**.

Defraudado do **mundo** e ***namorado*** do ***PRIMITIVISMO*** de **Bretaña** e dos **Mares do Sur, ABANDONA** **Francia** e vaise a **Tahití** en **1891**. **Instalado** **definitivamente** en **1895;** polas *autoridades* **fuxe** ás **illas Marquesas**.

A pintura de PG pretende:

-Dar unha nova **visión** do **mundo** exaltando o **exótico** e **inxenuo** de **Tahiti** e o **primitivismo** de **Bretaña**,

-Transmitir **ideas** por **simplificación** da **forma**, **antecedente** do ***SIMBOLISMO.***

Estende as **cores** en **amplos** **campos** dentro de **grosas** **liñas** (**cloisonismo**), influencia da **arte** **medieval.** Estas **cores** son **fortes, vivas, puras**, **cores** **planas** e as veces **arbitrarias**, **fora** da **realidade**, influencia da **fotografía.**

Os **cadros**, **sen** **profundidade** (*case* ***sen******perspectiva***) **dominados** pola **cor** e o **debuxo**, son capaces de transmitir **poesía** e **símbolos**.

GAUGUIN entende a arte como **liberdade** e a **cor** como **símbolo; inspira ás vangardas (FAUVISMO, ...).**

A Obra Visión despois do sermón:

En BRETAÑA realiza un cadro de temática relixiosa para doar a unha igrexa local. O **cadro** representa a un grupo de **campesiñas** **bretoas** á saída da **igrexa**. Contemplan, nunha **visión** entre o **soño** e a **realidade**, a ***LOITA DE XACOB contra o anxo*** que o **sacerdote** lles relatara.

Gauguin elixe o tema da loita de Xacob contra o anxo: *Xacob tentara enganar ao seu pai e quitarlle a primoxenitura ao seu irmán Esaú; foi expulsado do seu fogar ata que recuperase o camiño do Señor*.

GAUGUIN plasma un dos sufrimentos que pasou Xacob para recuperar o favor de Deus e da súa familia: *aparece loitando cun anxo enviado por Yahvé, quen lle revelou o seu novo nome ISRAEL.*

O grupo de mulleres bretoas está a rezar mentres ocorre a aparición.

O cadro *-de tema relixioso con elementos locais-,* é tratado de xeito persoal e simbólico. As mulleres bretoas, de traxe negro e cofia branca, levan o típico traxe bretón, o porte é de gran tamaño. Enfronte do grupo hai unha vaca máis pequena.

A rama de **maceira** **divide** *diagonalmente* a **compo-sición**, na outra **metade** aparece a **loita** de **Xacob co anxo. Xacob** leva unha *túnica* **negra** e pelo **negro** que contrasta co **anxo** **louro** de *túnica* **azul** e **grandes ás amarelas**.

A **obra** é **clave** para entender as **premisas** da **pintura** de **Gaugin**: o **encadre**, cos **rostros** das **mulleres** en **1º plano**, é **insólito** e **denota** a **influencia** da **fotografía**.

As **cores** son **planas**, **sen** ***tons*** nin ***matices***, **arbitrarias**, son **simbólicas** **sen relación coa realidade** (o **prado** é **vermello**) crean unha **paisaxe** **autónoma** e ***fantástica***, **precursor** do ***fauvismo***; **máis que reflectir un feito que pareza real, PG interpreta a realidade *ao seu xeito* coma nun estado onírico. Algunhas VANGARDAS (SIMBOLISMO, SURREALISMO), usarán esta premisa nas súas composicións.** O **cadro** é unha **creación**, **expresión** do **mundo íntimo** do **pintor**, das **vivencias** e **sentimentos**.

O **camiño** á ***arte contemporánea*** está **aberto**.

Nos rostros **dalgunhas** **mulleres** hai **trazos** **bastos**; **outras** aparecen como ***esvaecidas***, froito dos **trazos** **pouco** **traballados** próximos ás formas de **arte primitiva** mais que a intención de **retratar** ao **POBO BRETÓN.**

A obra é POSTIMPRESIONISTA. **PG** **usa unha técnica denominada *CLOISONNISME* que se inspira** nas **técnicas** usadas para a **elaboración** de **vidreiras** e **esmaltes**. **Consiste en dar á figura un debuxo remarcado por grosos trazos negros e a aplicación de grandes manchas de cor brillante que outorga PLANITUDE Á COMPOSICIÓN.**

Hai **INFLUENCIA** da **ESTAMPA** **XAPONESA*:*** na **perspectiva** non real. Nesta ***época*** e no ***impresionismo*** recórrese á inspiración oriental (o fixeron artistas como **Manet**, **Monet**, **Toulouse-** **Lautrec)**.

A **sinxeleza** da composición é parte da representación do **primitivismo** a transmitir e tamén da **emoción** e **intensidade** do **momento** representado.

FICHA TÉCNICA; Paul Gaugin. PG.1848-1903

OBRA- TÍTULO: TA MATETE.(O MERCADO);

UBICACIÓN:. Kunstmuseum de Basilea

AUTOR: GAUGUIN

TEMÁTICA/Función/ xénero: Trataría dunhas prostitutas do mercado de Papeete; é probable que quixese indicar a influencia e o papel negativo da irrupción dos occidentais nos Mares do Sur.

ESTILO: Posimpresionista; durante a súa primeira estancia na Polinessia; Gauguin pertenceu ao grupo de pintores que partindo de premisas impresionistas, potencian un estilo persoal e innovador que dará paso ás vangardas artísticas, os chamados post-impresionistas.

CRONOLOXÍA: 1892. 1ª estancia na POLINESIA

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE:. **É clara a influencia compositiva da arte exipcia, para PG “a arte primitiva máis sabia de todas“; recoñecible a influencia nas pernas e cabezas de perfil e tronco de fronte; e tamén nas 2 figuras detrás: parecen sacadas dos relevos exipcios. A composición é aberta; a figura á nosa dereita é incompleta, posible influencia dos encadres da fotografía.**

DIMENSIÓNS:**73 X 92 cms. Pequeño formato**

OUTRAS OBRAS*: Natividad 1896; Autorretrato, 1894; Visión despois do sermón.*

Os cadros de PG, sen profundidade (casi sen perspectiva) dominados pola cor e o debuxo, son capaces de transmitir poesía e símbolos. **Os cadros que lle fan famoso son as súas paisaxes e a vida cotidiana de Tahití, nas que rinde homenaxe aos insulars, como seres libres, tranquilos e acolledores.**

Comenzando a ANALISE FORMAL do cadro- *TA MATETE -O MERCADO-,* trataríase dun cadro costumista, cotiá. Serían unhas prostitutas do mercado de *Papeete*; é probable que quixese indicar a influencia e o papel negativo da irrupción dos occidentais nos *Mares do Sur*.

É clara a **influencia COMPOSITIVA** da **ARTE EXIPCIA**, para **PG *“a arte primitiva máis sabia de todas”;*** **recoñecible a influencia nas pernas e cabezas de perfil e tronco de fronte; e tamén nas 2 figuras detrás: parecen sacadas dos relevos exipcios.**

A ***COMPOSICIÓN*** *é* ***aberta****; a* ***figura*** *á nosa* ***dereita*** *é incompleta, posible influencia dos* ***encadres*** *da* ***fotografía****. Na figura o detallado pareo é influencia da* **ARTE NIPONA.**

Presenta ***dobre perspectiva*** *por unha banda* ***frontal*** *no* ***pareo*** *e por outra o* ***pé*** *parece* ***captado******desde o alto****.*

As ***figuras*** *sen volume ou corporeidade,* ***recórtanse****, case plana, sobre o* ***fondo****. A* ***técnica*** *xa empregaba en* **Bretaña** *e tamén en obras de* ***VG****:*

-1º fai a silueta da figura, como na arte das vidreiras (cloisonismo).

-2º logo enche o contorno de cores planas.

Están ***vestidas*** *con traxes típicos de* ***cores*** *esencialmente* ***vivas****, tanto* ***cálidos*** *como* ***fríos****. As* ***cores*** *son* ***intensas****,* ***planas******sen*** *gradacións,* ***amarelos****,* ***laranxas****,* ***vermellos****,* ***azuis*** *ou* ***grises*** *que contrastan co* ***marrón*** *dos rostros. O resto de cores do cadro están aplicados de maneira* ***arbitraria á realidade****:*

-Os troncos ***azuis*** *son* ***marróns*** *na realidade.*

-O ***ceo*** *aparece dun* ***ton amarelado****.*

Non *hai movemento, nin expresión; o* ***PRIMITIVISMO*** *dos xestos, a paisaxe e as cores dan* ***serenidade*** *e* ***frescura*** *fronte á cultura occidental.*

FICHA TÉCNICA; *GEORGES-PIERRE SEURAT.* 1859-1891

OBRA*: TARDE DE DOMINGO NA GRANDE JATTE.*

Exposto por **1ª vez** na **8ª exposición impresionista** de **1886**.

UBICACIÓN: *Instituto de Arte de Chicago, USA.*

AUTOR: *SEURAT*

TEMÁTICA/Función/ xénero: **costumista; escena de paseo ou descanso do pobo de París.** **Trátase dunha escena cotiá nos arredores da Grande Gatte, a beiras do Sena; as distintas clases sociais pasean ou descansan nas súas ribeiras. Un tema profano, típico do S. XIX; en realidade é unha escusa.**

ESTILO: ***Puntillismo ou neo-impresionismo; Posimpresionista.*** **Os puntillistas e postimpresionistas pretender volver a unha pintura máis científica e menos espontánea.**

CRONOLOXÍA: En torno a1884

MATERIAIS/TÉCNICA: óleo sobre lenzo.

CARACTERÍZASE:. **Fronte á espontaneidade dos impresionistas, este cadro *de gran formato* é o resultado dunha longa elaboración no seu estudo; 2 anos, de bosquexos e estudos.**

DIMENSIÓNS: ***207 X 308 cms.***

OUTRAS OBRAS de SEURAT*: O circo; Os bañistas; O estudio; ….*

OBRAS DE SIGNAC*: “O demoledor”; “VISTA do PALACIO dos PAPAS en AVIGNON”*

AUTOR E A SÚA OBRA. CONTEXTO.

SEURAT e **SIGNAC, son** os **2 grandes representantes** da **corrente** **Neoimpresionista** ou do ***PUNTILLISMO*** ou como **preferían** eles ***Divisionismo***.

Os **puntillistas** e **postimpresionistas** **pretender** *volver* a unha **pintura** máis científica e menos espontánea.

Parten da **teoría** da ***LEI DE CONTRASTE SIMÚLTANEO*** de**CHEVREUIL** a cal **afirmaba** que existían:

-3 colores primarios: **amarelo**, **vermello** e **azul** e

-3 secundarios : o **violeta** , o **verde** e o **laranxa**; *consecuencia* da súa **mestura**.

-As **cores complementarias** son **aquelas** entre os que se da maior **contraste**. Cada **cor** **primaria** ten como **complementario** a **secundaria** da que *non formou parte*.

Exemplo:

Se mesturamos os **primarios** **azul** e **amarelo** o **secundario** será o **verde** logo o **complementario** será o **vermello**. Cada **cor** **primaria** ten como **complementario** a **secundaria** da que *non formou parte*.

Chevreul descubriu que unha cor rodeada doutra cor, verase distinto dependendo da cor que a rodee.

Seurat sostiña que cor e liñas compositivas daban diferentes *emocións*. Cores cálidas e liñas ascendentes: alegría. Cores frías e liñas descendentes : tristeza.

***TARDE DE DOMINGO NA GRANDE JATTE:* Fronte** á *espontaneidade*dos **impresionistas,** este **cadro,** de *gran formato,* é o **resultado** dunha longa elaboración no seu estudo; 2 anos, de bosquexos e estudos.

Exposto por **1ª vez** na **8ª exposición impresionista** de **1886**. O **formato** do **cadro** está *rodeado* de puntos e un **marco** de cor **azul**.

A TEMÁTICA é costumista, profana, cotiá. Trátase dunha escea cotiá de paseo e descanso do pobo de París nos arredores da Grande Gatte, nas beiras do Sena. As distintas clases sociais pasean ou descansan nas súas ribeiras. Tema profano, típico do S. XIX. É unha pura escusa.

Na ANÁLISE, *a escena sitúase na* ***illa da Gran Jatte*** *xunto ao Sena. Pasou de lugar industrial a recreo axardinado. Os parisienses entretíñanse paseando, bañándose, pescando, xogando os nenos.*

Neste **gran formato** hai unhas 40 persoas, entre outras: **á nosa dereita, unha parella na que a muller sorprende porque leva como mascota un mono capuchino**. Este feito a identifica como **prostituta**; o **mono** asóciase coa luxuria e a **libertinaxe**; parece respectable do brazo do cabaleiro.

Xunto a ela unhas nenas, e xunto a unha árbore unha parella na que a muller agarra do pescozo ao home. ***Neste detalle obsérvase ben a técnica do puntillismo.***

Detrás *da* ***personaxe*** *coa* ***trompeta****, xunto á beira, vemos a outras* ***mulleres******pescando****; feito de contido* ***erótico****, tal vez esperando* ***pescar*** *aos soldados.*

Na ***sombra,*** *un home con chistera e a* ***muller,*** *semellan de clase alta. Outro personaxe semella de clase baixa.* ***Están unidos no gozar do parque pero separados na realidade do día a día.***

A COMPOSICIÓN é SIMÉTRICA: O eixo é a muller coa antuca vermella e saia rosa de forma cilíndrica; ABERTA: Sen pechar sobre todo o espazo do río; ESTÁTICA: contribúen os esquemas construtivos, as verticais das figuras, dos troncos das árbores e tamén as horizontais. As liñas estáticas *atenúanse* coas curvas das antucas e os vestidos das mulleres.

Non se percibe nas figuras corporeidade ou moito volume, semella ter tendencia á simplificación e certa xeometría como cilindro ou esfera, delimitadas por liñas.

Esta COMPOSICIÓN afástase do dinamismo dos IMPRESIONISTAS. O cadro semella ríxido, sen movemento. A quietude e estatismo lembran os FRISOS CLÁSICOS.

Na LUZ, pártese dun 1º plano en sombra o resto está iluminado e acentúa a *PROFUNDIDADE*.. A PROFUNDIDADE constrúese observando desde a dereita do CADRO (a nosa esquerda) , en ángulo oblicuo e non de fronte. O CONTRASTE entre o 1º plano sombreado, o fondo luminoso e a recesión das figuras dan sentido de ESPAZO. O PUNTO de FUGA está no horizonte entre as árbores.

A crave é a COR; aplica as teorías científicas. Usa puntos pequenos de cores puras sen mesturar; unificábanse na retina do espectador. P.e. azul e amarelo formarían na retina un verde. **Para este obxectivo a obra debe ser contemplada a certa distancia.**

Seurat, **comprometido** coa **investigación**, faleceu moi **novo** aos **31 anos;** a súa obra foi **escasa**, pola **meticulosade** coa que traballaba.

Hoxe o **puntillismo** vémolo ver na **TV**, no **computador** ou nas **revistas**: os chamamos **pixels**; se nos achegamos a un televisor ou a unha revista de cores poderemos ver a **combinación** de puntos.

FICHA TÉCNICA; *CAMILLE CLAUDEL.*

OBRA Título*: L’AGE MÛR OU A IDADE MADURA. 1898-1899*

Localización: [**MUSEO D’ORSAY, PARÍS (FRANCIA)**](https://historia-arte.com/museos/museo-orsay-paris)**.**

MATERIAIS E TÉCNICA:[**Escultura**](https://historia-arte.com/tecnicas/escultura)**(121 x 181.2 x 73 cm.) bronce previo moldeado a xeso**

AUTOR: *CAMILLE CLAUDEL.*

TEMÁTICA/Función/ xénero: Temática simbólica, o paso da xuventude á madurez e a espera da morte. Poderiamos considerar que o home, tras o paso do tempo, está a se afastar da mocidade quen é representada como a muller nova implorante, para deixarse levar pola madurez, personificada como a muller de peor aparencia.

ESTILO: **Pódese encadrar estilisticamente dentro do NATURALISMO E IMPRESIONISMO SIMBÓLICO ou alegórico.**

CRONOLOXÍA: En torno a1898-1899

CARACTERÍZASE:. **A idade madura, é unha das súas esculturas máis famosas na que aparece unha figura feminina axeonllada tentando agarrar a un home que llo leva unha muller adulta con rostro sinistro. Toda unha alegoría da súa existencia. A esculpiu pouco tempo despois de romper con Rodin.**

OUTRAS OBRAS: *Sakountala* ou o abandono; ***Vertumnus y Pomona*** , mármol, 1905, ***La valse, 1883-1901***

AUTOR E A SÚA OBRA. CONTEXTO.

CAMILLE CLAUDEL, [**Francia**](https://historia-arte.com/paises/francia)**, 1864–1943, sempre á sombra do seu mentor e amante Auguste Rodin. De talento equivalente, se di que axudou a dar forma a algunhas das grandes obras do mestre (ou que este as roubou). Se Claudel nacera home, o seu recoñecemento sería outro.**

Camille Claudel naceu escultora. De pequena moldeaba o barro e xa se vía a súa capacidade para reflectir nese material os rostros dos seus seres queridos. Non gustou á súa familia, que a vían como esposa, nai e «artista do fogar».

Con 17 anos, admitida nunha Academia de Arte parisiense, Auguste Rodin decatouse do talento e entra na súa vida como un terremoto. De alumna do xa maduro escultor converteríase na súa musa e amante.

O talento de Claudel era evidente. Por envexa e machismo da época foi obxecto de comentarios que poñían en dúbida a súa capacidade artística.

A sombra de Rodin provocou unha relación de amor/odio. Amaba ao mestre pero tamén o odiaba por recibir el todo o recoñecemento, encargos e encomios. Ela so era a alumna e amante.

Claudel abandonará a Rodin e acabaría toleando. Foi obrigada a entrar nun sórdido psiquiátrico co diagnóstico oficial de «teima persecutoria e delirios de grandeza». 30 anos de inxusta reclusión sen visitas. Morreu sen realizar unha soa obra mais.

A escultora deixou unha obra de *humillante* talento. O seu naturalismo tiña trazos de impresionismo e simbolismo, buscando sempre a emoción que se traduce nun exquisito dramatismo grazas a un perfecto dominio das técnicas e á súa enorme sensibilidade.

Grazas a ela, demostrouse que é posible esculpir a emoción.

COMENTARIO da obra

No Musée d’ Orsay –París-, *coma* unha desesperación implorante. Esa eterna súplica é *A Idade Madura*, conxunto escultórico de bronce moldeado a xeso e a *bágoas* por Camille Claudel.

* **Unha das interpretacións factibles: moldea a figura varonil do amado co seu brazo estirado atrasando a inminente partida: Rodin (1840–1917). Aos seus pés, un corpo feminino e delicado, cheo de vida, de paixón cos brazos alzados tentando deter a marcha –Camille-; *autorretrato* premonitorio do seu abandono nun sanatorio durante trinta anos. A última figura permanece ameazante, semi-oculta, é a dunha anciá chea de engurras; Rose Beuret, esposa de Rodin. As súas mandíbulas como tenazas acechantes marcan a rendición da carne no tempo, uns brazos e un rostro flácido, decadente. Á anciá intúeselle un corpo delgado, decrépito, marchito, unha invitación á morte. Ela, agarra a figura do home. É Rose; a cruel gañadora.**

Camille Claudel, era artista precoz. Aos dezanove anos entra no estudo de Auguste Rodin en Paris como modelo e alumna. Colabora en obras da magnitude *-O Pensador do* *tímpano da Porta do Inferno-* entre outros traballos.

O idilio de 15 anos co seu mestre, dexenera en crises obsesivas por celos. A Idade Madura é un crisol de sentimentos e simbolismo que lembra a *Noli me Tangere* de Sandro Botticelli, no que María Magdalena axeonllada ante Xesús lle implora con adoración tocar ao mestre. **Esta expresión traduciuse do latín como “non me toques.” Con todo, a tradución correcta tería que ser “non sigas tocándome” ou “non me reteñas.”** **Déixame ir.**

É un tema frecuente na arte cristiá desde a Antigüidade tardía ata a actualidade;​ e mesmo as súas convencións formais utilizáronse en arte profana

***A idade madura,* é unha das súas esculturas máis famosas. A figura feminina axeonllada tenta agarrar a o home que llo leva unha muller adulta de rostro sinistro. Toda unha alegoría da súa existencia. A esculpiu pouco tempo despois de romper con Rodin.**

Dentro da ANÁLISE ICONOGRÁFICA, Componse de tres partes constituídas polos personaxes: un home que tenta chegar a unha musa sendo atrapado por unha bruxa. A forma de representar o corpo humano por parte de Claudel é inaudita, consegue recrear a beleza en si mesma. Podemos ver a influencia de Rodin na súa forma realista do corpo humano.

A figura do home, é acollida por unha muller de aparencia desagradable, grazas a un mal xesto facial e gran cantidade de engurras, quen o abraza Detrás queda a figura no chan implorante, separada do corpo principal que consegue transmitir ese patetismo buscado. A muller situada no chan busca alcanzarlle pero non o consegue.

Pode considerarse que o home, tras ou paso do tempo, está a se afastar dá mocidade representada pola muller nova implorante, para deixarse levar pola madurez, personificada na muller de peor aparencia.

Se non coñecésemos a historia de amor –revelada mediante as cartas enviadas da artista-, poderiamos interpretar a obra seguindo as idades do home. Tras madurar, damos paso á vellez abandonando a mocidade. Crese que o home representa a Rodin mentres que a bruxa remite a Rose Beurut, quen supuxo un obstáculo entre a artista e o seu ensinante; o personaxe atrasado na marcha, lembra á mesma Camille suplicando a relación co artista. Por iso, considerouse a obra de forma autobiográfica.

-ANÁLISIS FORMAL: **Podémola atopar no Museo de Orsay e no Museo Rodin xa que do mesmo xeso realizáronse dous fundicións. A obra conmoveu a gran parte da sociedade francesa debido á súa perfección formal.**

A COMPOSICIÓN ten forma diagonal, acentuada polas extremidades das figuras e os corpos que descenden caéndose. Respecto ao soporte, o tratamento do chan non é o máis traballado. Non transmite firmeza se non erosión. As figuras transmiten paixón e acción. A escena é dinámica polo tratamento das vestimentas axitadas, capta o instante anterior da separación dos corpos.

Realizou diferentes versións.

Segundo o irmán de Camille, o escritor e diplomático Paul Claudel, «A Idade Madura» é autobiográfica: represéntase a un home maduro, Rodin, arrastrado pola anciá, Rose Beuret; a moza nova é a mesma Camille implorante.

O grupo transmite sensación de axitación e apaixonamento. As tres figuras están inclinadas cara a adiante mostrando a inevitable e inminente ruptura.

As teas retortas que cobren os corpos espidos dos personaxes maduros dan movemento e acentúan a sensación de rapidez da marcha. A figura da nova, chamada “A Implorante” pola mesma Camille Claudel, está totalmente espida, a súa mocidade móstrase sincera e rotunda, sen farrapos que cubran o seu corpo fermoso, non ten nada que esconder, vai perder o que máis lle importa e o seu xesto é o da desesperación.

O conxunto lembra ao estilo dos bronces de Rodin. Hai teorías que sosteñen que iso se debe á obsesión que Camille polo escultor, polo que imita a súa obra. Outras opinan do revés, a obra de Rodin impregnouse do estilo de Camille.