



POSTIMPRESIONISTAS

CEZÁÑNE, GAUGUIN, VA GOGH y
TOULOUSE-LAUTREC

FAR II. B.3. Ignacio Pérez. IES Jorge Juan



“POSTIMPRESIONISMO”

El término “Postimpresionismo” fue acuñado por el crítico británico Roger Fry. En 1910 organizó en Londres una exposición sobre pintura francesa de finales del s.XIX que tituló «Manet y los postimpresionistas». El término hizo fortuna, y su uso se ha extendido desde entonces.



Roger Fry

POSTIMPRESIONISMO

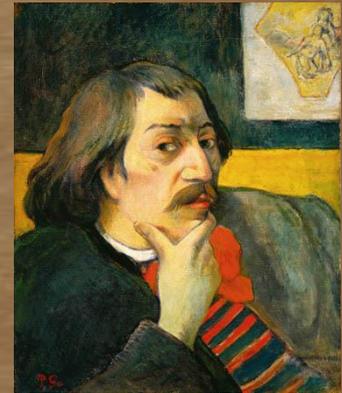
El Postimpresionismo es importante en la Historia del Arte porque, con sus innovadores propuestas, abre el camino de la renovación pictórica que trajeron los movimientos artísticos de vanguardia. El Fauvismo, Cubismo o Expresionismo no se pueden entender sin la influencia de los Postimpresionistas.

ARTISTAS MÁS DESTACADOS



Paul Cézanne

Paul Gauguin



Vicent van Gogh

Henri de Toulouse-Lautrec



PAUL CÉZANNE

Cézanne es uno de los pintores que más influyó en la formación de las vanguardias históricas de principios del s.XX. A lo largo de su vida sufrió una variación estilística en la que hay un denominador común: la búsqueda continua de un lenguaje pictórico que le permitiera expresar la intensidad de lo que percibía.

Se suelen distinguir cuatro periodos en su vida artística:

PERIODO «ROMÁNTICO»

Cézanne nació en Aix-en-Provence.

Sus inicios como pintor fueron duros. Su padre quería que estudiara derecho y se oponía a su carrera artística. Pero el joven Cézanne perseveró y en 1862 se instala definitivamente en París para estudiar en la Academia Suisse, donde conoce a Pissarro, Monet, Renoir y los demás impresionistas. Acudía de vez en cuando a las tertulias en el café Guerbois.

Estos primeros trabajos de Cézanne eran de un estilo un tanto expresionista. El artista ponía una gran energía en todas sus obras. Solía utilizar el impasto, y con frecuencia aplicaba el óleo con espátula.



Retrato de Louis-Auguste Cézanne

PERIODO «IMPRESIONISTA»

Cézanne utilizaba el color para dar forma a su experiencia visual, para tratar de armonizarla pictóricamente con la Naturaleza.

Cézanne buscaba representar los objetos con su densidad, con su volumen, pintando su estructura íntima, su realidad inmutable.

Entre 1873 y 1879 realizaba frecuentes sesiones de trabajo con Pissarro y como consecuencia de su trabajo aclara su paleta, utilizando colores más claros. Cézanne ha asimilado el uso de la luz y el color según los principios del Impresionismo. Sin embargo, pierde la pincelada típica de este estilo.



La casa del ahorcado

PERIODO «CONSTRUCTIVO»



El castillo de Medan

Entre 1880 y 1888 Cézanne se esfuerza por construir formas materializadas dentro de composiciones equilibradas según una lógica que el artista impone a lo que observa en la Naturaleza, en un intento de captar lo esencial, lo duradero de la realidad. La solución que intenta dar Cézanne a este problema pasa por multiplicar planos de color alrededor de los objetos, de forma que describan su estructura geométrica profunda. En este proceso el dibujo no juega un papel independiente del color. Es el contraste y la superposición de colores lo que sustituye al dibujo.

El recurso técnico que Cézanne inventa para esta «materialización» de las formas es lo que se ha denominado pincelada constructiva de Cézanne.

PERIODO «SINTÉTICO»



Las grandes bañistas

El estilo de Cézanne desde 1890 hasta su muerte en 1906 se caracteriza, sobre todo por la simplificación de formas. Explora con mayor audacia, en la Naturaleza, los elementos constructivos y estructurales que le sirvan al artista para edificar un nuevo lenguaje expresivo. La función de este lenguaje es la de facilitar que el arte no sea una mera copia de la realidad, sino algo duradero y construido con la contribución de la actividad intelectual del pintor.

PAUL GAUGUIN

Paul Gauguin fue un pintor con importantes influencias sobre la pintura posterior. De vocación tardía sus primeras obras eran de un impresionismo «atenuado», que pronto sintió la necesidad de superar. El personal camino que siguió para dar cauce a su necesidad de expresión le llevó a elaborar lo que él llamaba «simbolismo sintético», caracterizado, desde el punto de vista formal, por:

La simplificación de formas, combinada con grandes superficies de color plano.

Un uso no convencional y simbólico del color, que utilizaba en sus tonos más brillantes y puros

Uso de la composición influido por un fuerte sentido ornamental.

Las influencia sobre corrientes artísticas posteriores es evidente en grupos como los *simbolistas*, o *Los Nabis*.

PRIMEROS TRABAJOS



Bodegón con retrato de Charles Laval

Nació en una familia burguesa. Su madre era hija de un virrey de Perú, y vivió allí hasta 1855 que regresaron a Francia.

Gauguin fue marinero y luego agente de Bolsa.

En 1874 conoció a Pissarro y al resto de los impresionistas. Era un época en la que ganaba dinero, coleccionaba obras impresionistas, se casó y tuvo cinco hijos

Con 35 años abandona su trabajo y en 1885 deja a su mujer e hijos para dedicarse al arte en exclusiva.

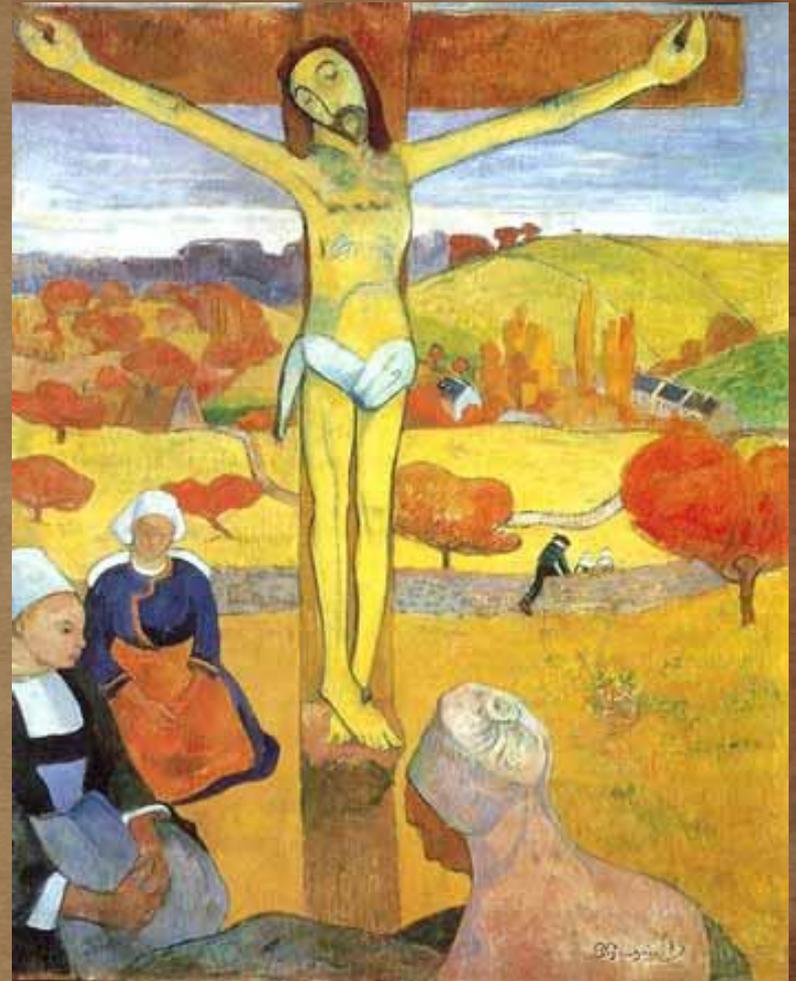
En un principio su pintura estaba muy cercana a los presupuestos impresionistas Sin embargo no tarda en distanciarse del impresionismo, comenzando a experimentar nuevos cauces de expresión.

PONT-AVEN

En 1886 y 1888 Gauguin se va a un pueblo de Bretaña llamado Pont-Aven, donde trabaja con jóvenes artistas.

Emile Bernard ejerció una gran influencia sobre Gauguin. Ya que éste era un pintor con un buen conocimiento del simbolismo literario.

Las conversaciones con Bernard le ofrecerían una justificación intelectual de los experimentos pictóricos que realizaba por aquel entonces y le darían un impulso para encontrar una síntesis personal de varias influencias que desembocaría en la creación de su personal estilo.



El Cristo amarillo

EN LOS MARES DEL SUR

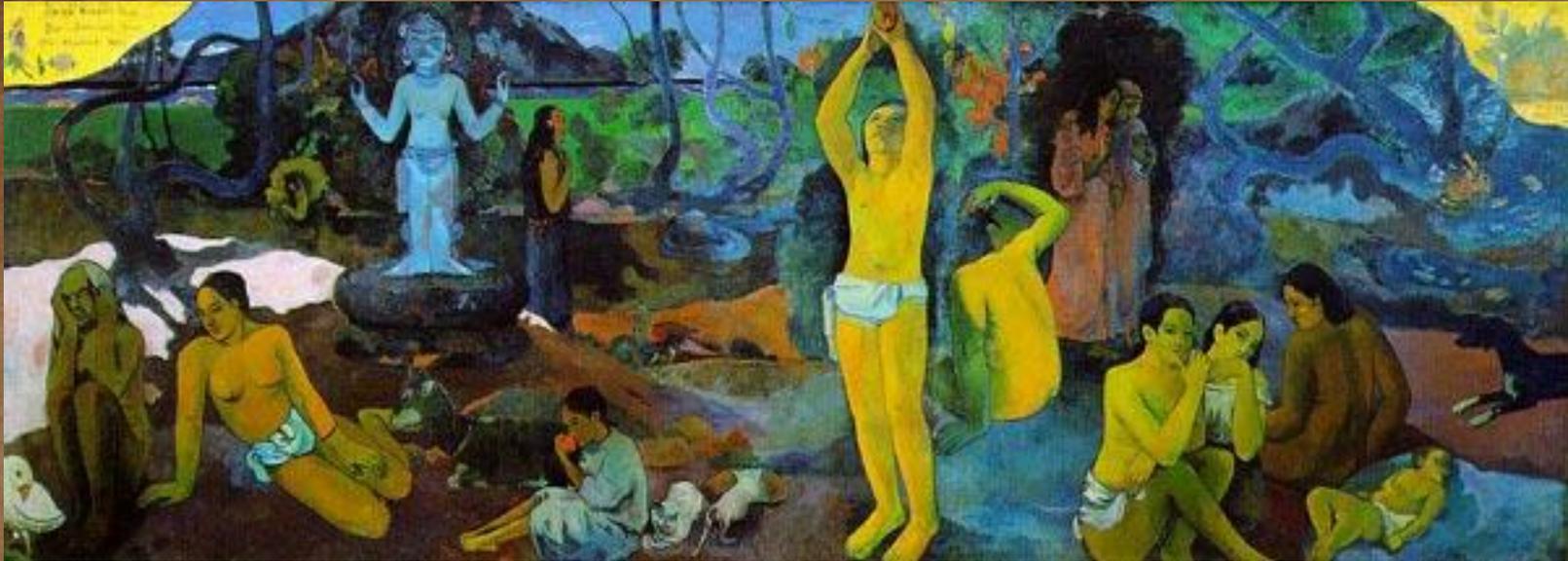
En los últimos años de los 80 y principios de los 90 Gauguin ya es una figura muy apreciada en los ambientes simbolistas.

En 1891, a la edad de 42 años decide irse a vivir a Tahití. Su intención era llevar una existencia más sencilla y armoniosa, en contacto con el primitivismo, religiosidad e inocencia de los habitantes de las islas de Polinesia. Quería ir allí en busca de inspiración.



Mujeres tahitianas

«¿DE DÓNDE VENIMOS...?»



¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?

Éstas preocupaciones vitales de Gauguin tuvieron reflejo en muchas de sus obras, pero en ninguna tanto como en esta.

En la parte derecha «¿De dónde venimos?»

Un poco más a la izquierda, «¿Qué somos?»

En la parte izquierda, «¿Adónde vamos?»

Ésta obra está realizada en 1897, poco antes de su intento de suicidio.

VICENT VAN GOGH

Si hay un personaje en la historia del arte que responda al prototipo de genio loco, solitario, con devoción absoluta hacia el arte, ese es Vincent van Gogh.

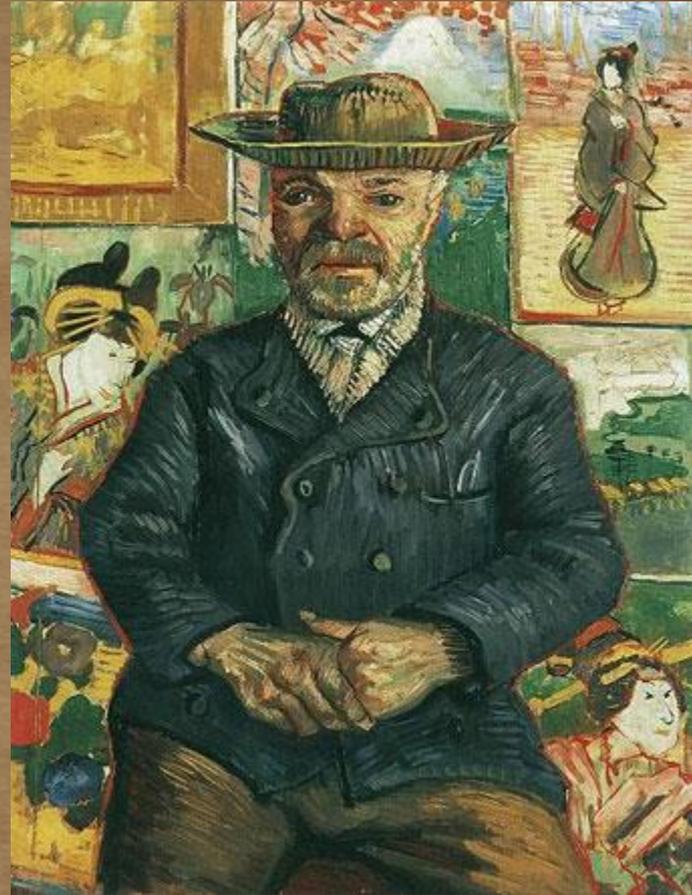
Vincent van Gogh fue un pintor de vocación tardía.. No se decidió a dedicarse profesionalmente a la pintura hasta 1880, cuando tenía 27 años de edad. Aunque solamente tuvo 10 años de vida artística, su vocación era tan fuerte que en ese tiempo realizó más de 800 cuadros, y numerosos dibujos.

Desde el punto de vista del estilo, recibió influencias de los impresionistas, del divisionismo y de los simbolistas. Sin embargo, no adoptó plenamente ninguna de estas influencias, sino que las adaptó para conseguir una personal forma de expresión. Su trabajo acabó siendo fuente de inspiración, sobre todo, para el movimiento expresionista.

DE PARÍS A ARLES

En 1886 Vincent llegará a París. En el taller del pintor Cormon conocerá a jóvenes artistas. El conocimiento que adquiere de las nuevas tendencias impresionistas, divisionistas y simbolistas le sirven para aclarar su paleta, y experimentar con el uso arbitrario del color con fines expresionistas.

Van Gogh emplea una pincelada suelta, alargada y empastada, que será su marca identificativa en adelante. En la pincelada y el uso del color se deja notar la influencia divisionista que conoció directamente de Seurat y Signac.



Retrato de Père Tanguy

EN ARLES



Café de noche. Interior



La habitación de Vincent en Arles

En 1888, Vincent deja París y decide irse a Arles, cerca de la desembocadura del Ródano, en busca de un paisaje más luminoso, bajo un sol más fuerte.

En esa parte de su vida se dedica a pintar el paisaje provenzal con pasión y con una dedicación obsesiva.

EN EL PSIQUIÁTRICO

En 1888 Paul Gauguin estuvo visitando Arles alojándose en la casa de Vincent. Tuvieron una turbulenta relación de colaboración artística.

Vincent, presa de un ataque psicótico intentó agredir a Gauguin. Arrepentido, Vincent se cortó el lóbulo de su oreja izquierda, y salió en busca de su amigo, para ofrecérselo como muestra de arrepentimiento. Debido a este incidente Van Gogh aceptó su reclusión en un hospital psiquiátrico en la localidad de Saint-Rémy. Su obra producida en el psiquiátrico La noche estrellada, junto con los girasoles, es quizá la obra más conocida de Van Gogh.



La noche estrellada

EL FINAL DE SU VIDA

Su hermano Theo decidió seguir el consejo de Pissarro y trasladar a Vincent al norte. Van Gogh estuvo los últimos tres meses de su vida en Auviers-sur-Oise.

Allí estuvo atendido por el doctor Gachet. Sus cuidados parece que iban dando sus frutos, pero Vincent seguía teniendo alucinaciones, y un día decidió salir al campo y se disparó en el pecho.



Campo de trigo con cuervos

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Destacó en la representación de la vistosa atmósfera de la vida nocturna, artificial, sórdida y densa. A diferencia de los Impresionistas, Toulouse-Lautrec, insistió mucho en las expresiones de las caras, y exageró los rasgos hasta caricaturizar los rostros.

Rechazando el claroscuro y el sentido plástico de la forma, se sirvió de una perspectiva descendente, cortante que recuerda tanto las estampas japonesas como el arte fotográfico de su tiempo. Su cromatismo es teatral y fantasioso, hecho de rojos oscuros y verdes.

Toulouse-Lautrec se muestra siempre franco, ingenio y desinteresado; lo mordaz de su ironía queda suavizado con su aguda sensibilidad, el elemento erótico no está nunca exagerado ni escondido.

PRIMEROS TRABAJOS

Pintor y grabador francés descendiente de los condes de Toulouse.

En 1878 sufrió la rotura de su fémur izquierdo, al año siguiente la del derecho, razón por la que sus piernas sufrieron un desarrollo anormal y por ello tuvo un aspecto poco agraciado que marcó su existencia, pues se convirtió en un solitario introvertido.

Comenzó a pintar en 1878 en el taller de René Princeteau, pintor de temas militares y ecuestres. Por ello, en su primer período, sus temas están fuertemente influenciados por el maestro. Toulouse pintó caballos de formas elegantes y llenos de vida de una perfección extraordinaria.

Es en el año 1881 entra en el taller de Bonnat y en 1882 en el Cormon



Conde de Toulouse conduciendo un coche de caballos

BOHEMIA EN MONTMARTRE

En 1885 es cuando comienza a manifestar un estilo personal, encontrando su fuente de inspiración en los lugares públicos de diversión. Este estilo se fundamenta en la línea y en el dibujo con zonas de color amortiguado muy conformes con las estampas japonesas. En este período comenzó a frecuentar los cabarés y los lugares de reunión de Montmartre inmortalizando el cabaret Mirliton, el cabaret Artistique y el Moulin Rouge.



Baile en el Moulin Rouge

INFLUENCIA DE DEGAS

En 1890 ya había madurado su estilo, se apartó del Impresionismo y se acercó a Degas, tal como revelan el rico cromatismo, la importancia dada a la línea en la formación de la figura, y el lugar preeminente ocupado por las dinámicas figuras tomadas de la sociedad contemporánea y plasmadas en posturas características y naturales.

El artista pretende dar a sus trabajos el aspecto sencillo y espontáneo del esbozo y, en realidad, a menudo sus formas se reducen a lo esencial hasta tal punto que parecen casi estilizadas.

Realizadas con amplias pinceladas, sus pinturas y grabados son, en esencia, dibujos lineales. En las figuras, la cabeza aparece más acabada que el resto del cuerpo como si el ojo del pintor fuese el de una máquina fotográfica enfocada hacia un punto concreto de tal modo que el resto quedase desenfocado.

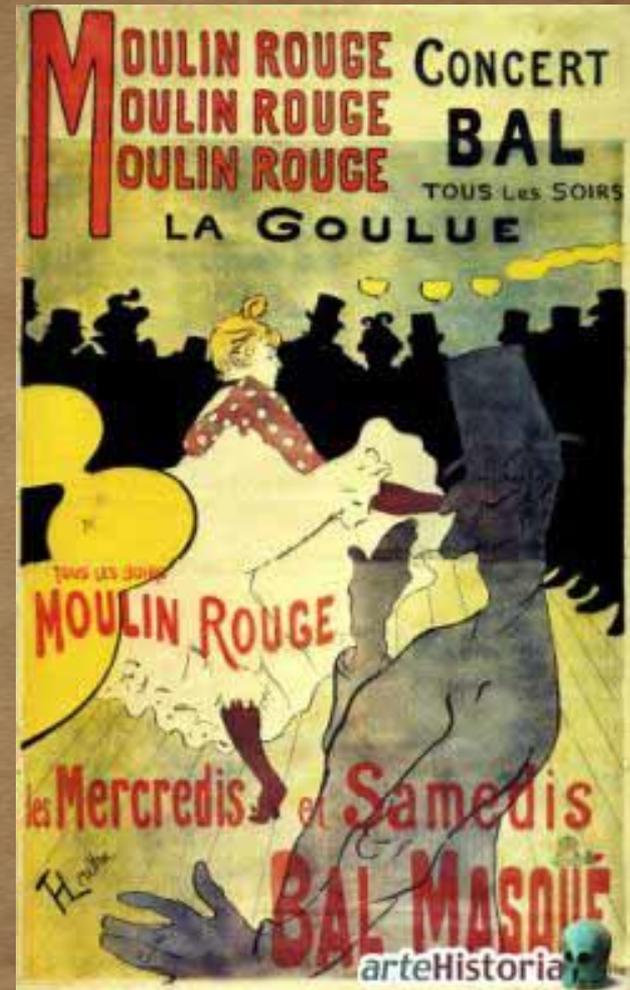


MOULIN ROUGE

En 1891 dibujó su primer cartel por encargo del Moulin Rouge

Con ello inauguraba un método decorativo de desarrollo elíptico que después transferiría a sus pinturas. En 1892 pintó una serie de escenas de burdeles .

1894 elaboró notables litografías sobre el musical y el teatro con un álbum enteramente dedicado a Yvette Guibert.

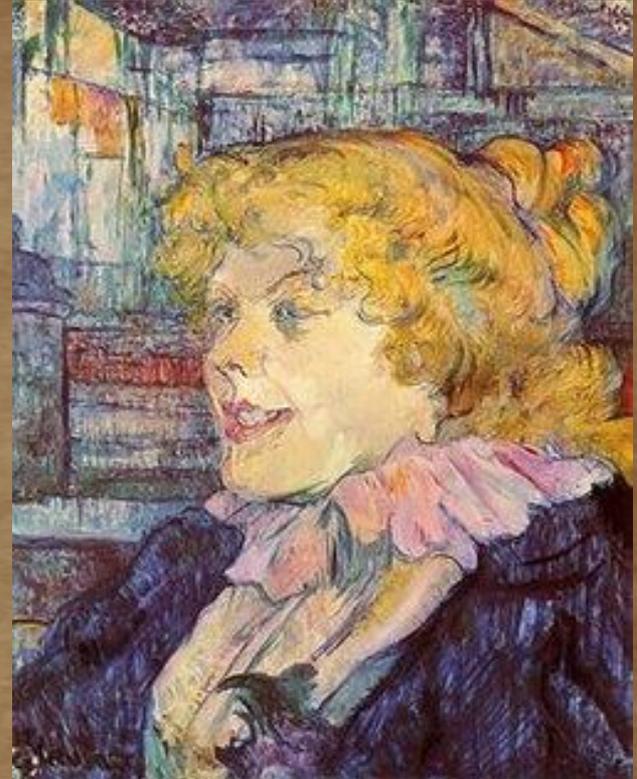


La Goulue

SUS ULTIMAS OBRAS

Toulouse abandonó la pintura publicitaria en 1897 : de hecho había empezado a beber más de lo debido y en 1899 tuvo que ser internado en una clínica.

Ese mismo año, ilustró las historias naturales de Jules Renard y ejecutó una serie de pinturas sobre la vida circense. Tras su muerte, su madre recogió sus trabajos y los donó a la ciudad de Albi para crear un museo dedicado a su arte.



Miss Dolly del star en el Havre