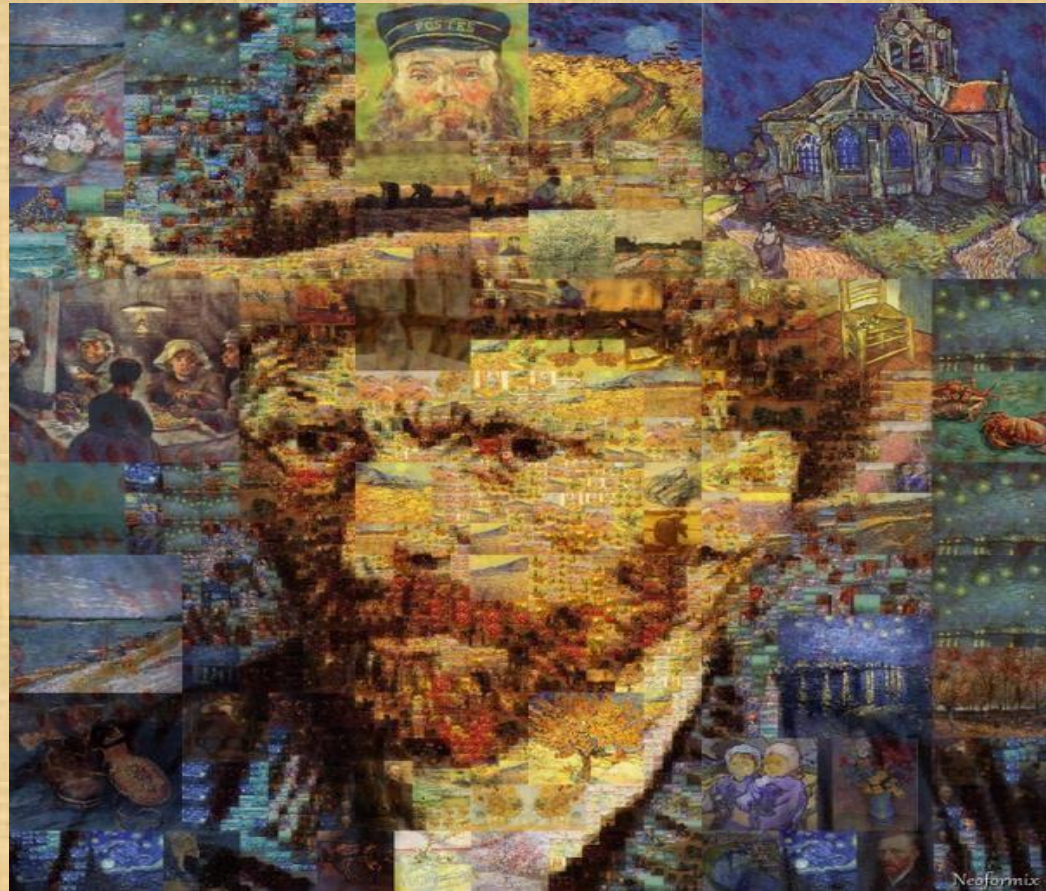

ETAPAS PICTÓRICAS DE VICENTE VAN GOGH

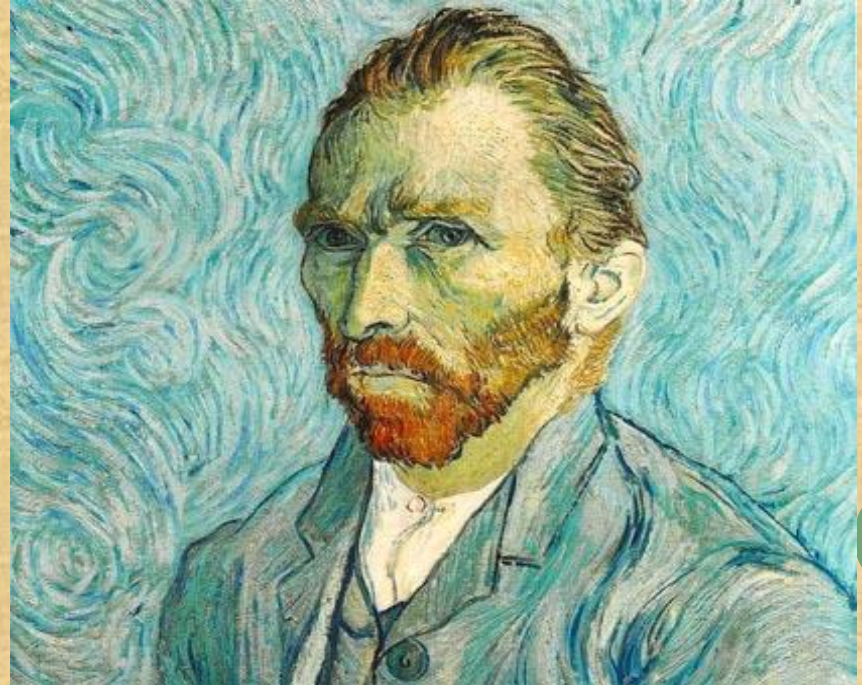
INDICE

- Biografía
- Etapas pictóricas
 - Realista
 - Parisina
 - Llegada a Arles
- Grabado japonés y la relación con Van Gogh

VAN GOGH

Pintor holandés considerado uno de los grandes genios de la pintura contemporánea a la que marcó decisivamente aunque el reconocimiento de su obra no empezó hasta un año después de su muerte. Decidió ser pintor con 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras. Su carrera pictórica está marcada por los lugares donde vivió y trabajó.

PRIMERA ETAPA (HASTA 1886)

Desarrolla la predicación evangélica entre los mineros, obreros y campesinos de diversas zonas de los Países Bajos. Es la etapa donde maduran sus sentimientos y su vocación artística. Se caracteriza por los colores oscuros y la temática campesina. Periodo de cierta inestabilidad en la vida de Vincent van Gogh que viene de atrás.

Busca un lugar adecuado para él: quiere ser útil a los demás, servir de algo. Se dedica a pintar campos y personas de su entorno, de forma autodidacta. En su periodo realista campesinos, tejedores, sembradores... son los protagonistas de su pintura, representantes del proletariado campesino. Van Gogh sintió antipatía y desprecio por la industrialización.

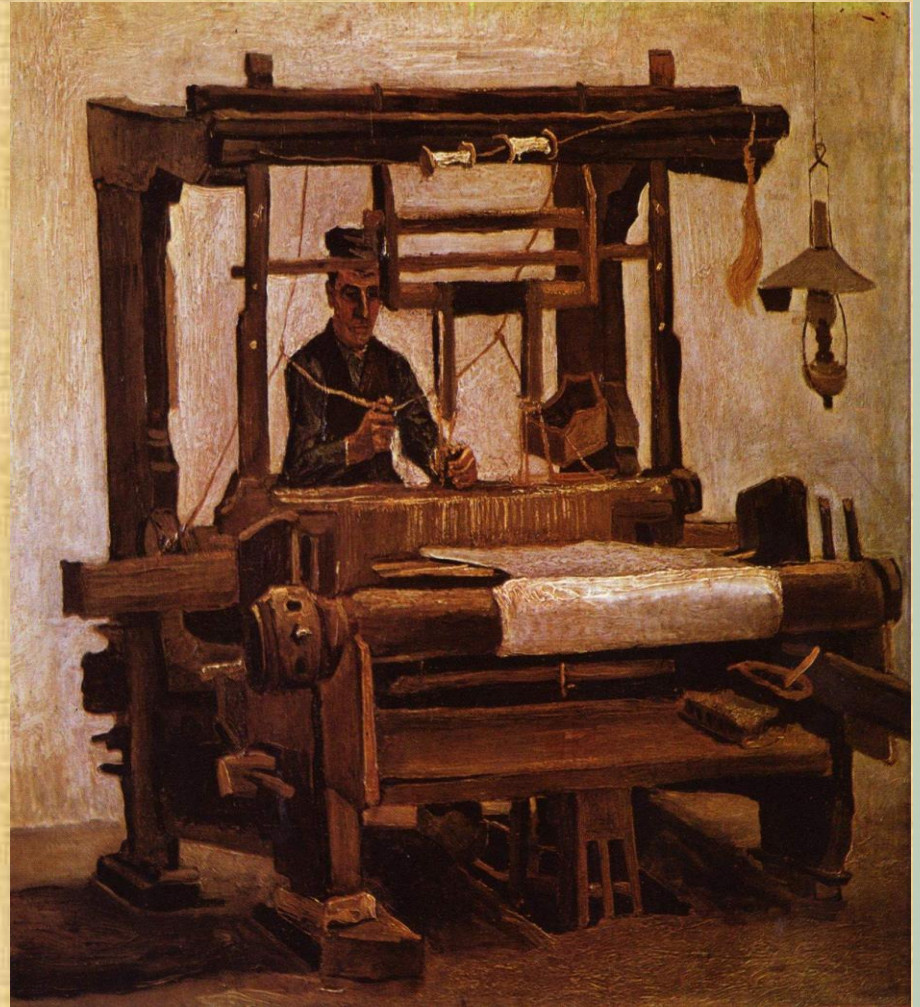
PRINCIPALES INFLUENCIAS

- **Daumier:** de él amaba su capacidad de captar el centro del argumento, y también le enseñó el modo de acentuar la expresión mediante la deformación realista.
- **Millet:** le gustaba la capacidad de “cargar” la expresión. *«Es mejor callar que expresarse débilmente»*
- **Courbet:** observando sus retratos tuvo la revelación del valor del color. *«El color expresa algo por sí mismo».*

“TEJEDOR EN SU TELAR”

- Tonos oscuros
- Pintura sombría
- Personajes humildes
- Denuncia social
- Busca contrastes lumínicos
- Pinceladas gruesas

“LOS COMEDORES DE PATATAS”

En este cuadro utiliza el “hacer salir”, es decir mostrar la realidad de una vivienda de duro trabajo y penuria. Aquí es donde la deformación realista de Daumier lo ayudaba a simplificar e intensificar, pasando de la caricatura a la concentración dramática.

SEGUNDA ETAPA (1886-1887)

En 1886 se instala en París y se relaciona con los impresionistas, donde aprenderá e incorporará los valores de la luz y del color impresionista. Trabaja en escenas urbanas. En París, conoció pintores como Henri de Toulouse-Lautrec y Paul Signac. En esta época empezó a copiar láminas japonesas, siendo uno de los pintores europeos a los que más influyó este tipo de pintura.

- Van Gogh acelera su paleta: elimina los negros, los pardos en beneficio de azules, verdes, amarillos, naranjas...
- La pasta gruesa se sustituye por una pincelada más ligera.
- Pinta temas impresionistas (paisaje, al aire libre, cafés..), establece cierta amistad con Pissarro, Seurat, Gauguin...

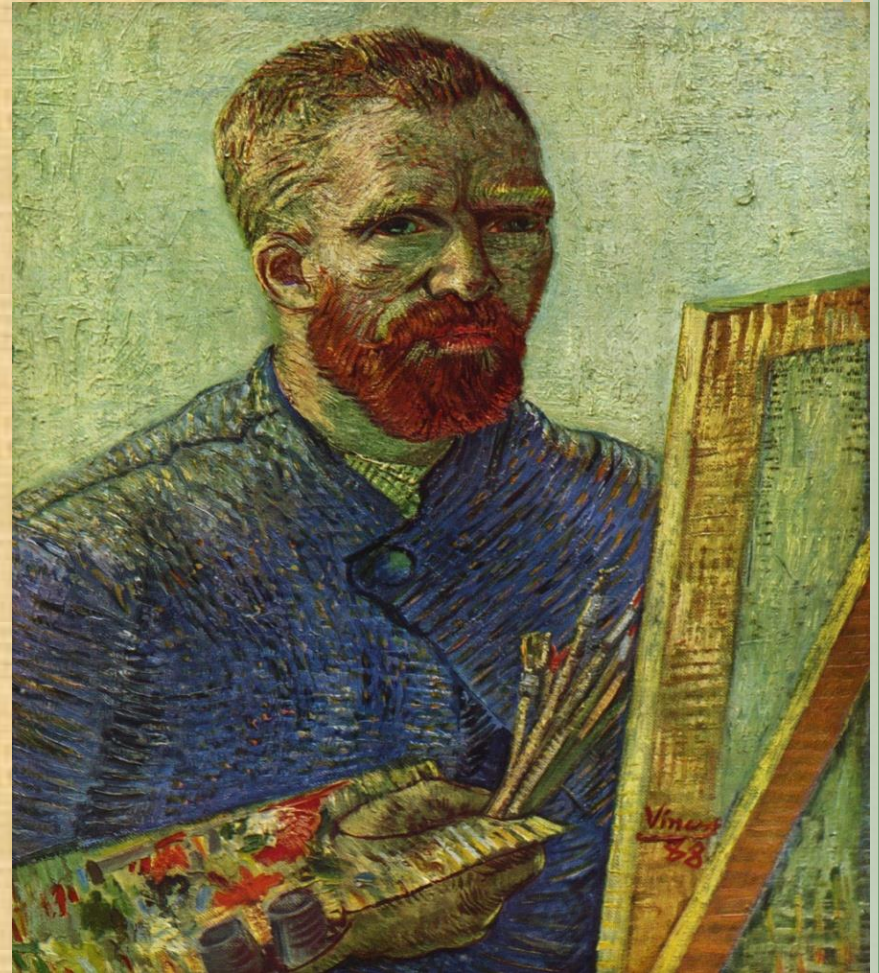

“AUTORRETRATO FRENTE AL BASTIDOR”

Le gusta retratar pero no siempre tiene dinero para pagar modelos, por eso se utiliza a sí mismo.

Sin embargo, no encuentra en el París de finales de siglo lo que andaba buscando: un compromiso social.

*Creía que iba a encontrar «hombres» y, en cambio, sólo encuentro «pintores que me disgustan como hombres»
«Tengo un continuo sentimiento de melancolía por no estar en la verdadera vida»*

TERCERA ETAPA (1888-1890)

Su tercera etapa se desarrolla en Arlés, donde comienza el vivo colorido y las formas retorcidas. «*Mi gran deseo es aprender a hacer deformaciones o inexactitudes; mi deseo es que salgan, si es necesario, hasta mentiras, pero mentiras que sean más verdaderas que la verdad literal*». No se trata ya de un arte de «impresión», sino de «expresión», un arte que exprese no la verdad aparente de las cosas, sino su profunda sustancia.

“LA CASA AMARILLA”

Aquí en Arlés, Vincent tenía la intención de crear un taller de artistas, y para esto alquiló en mayo la «casa amarilla» (llamada así por tener paredes de ese color) en Place Lamartine situada al norte de la ciudad de Arles. Sólo convivió allí algún tiempo con Gauguin.

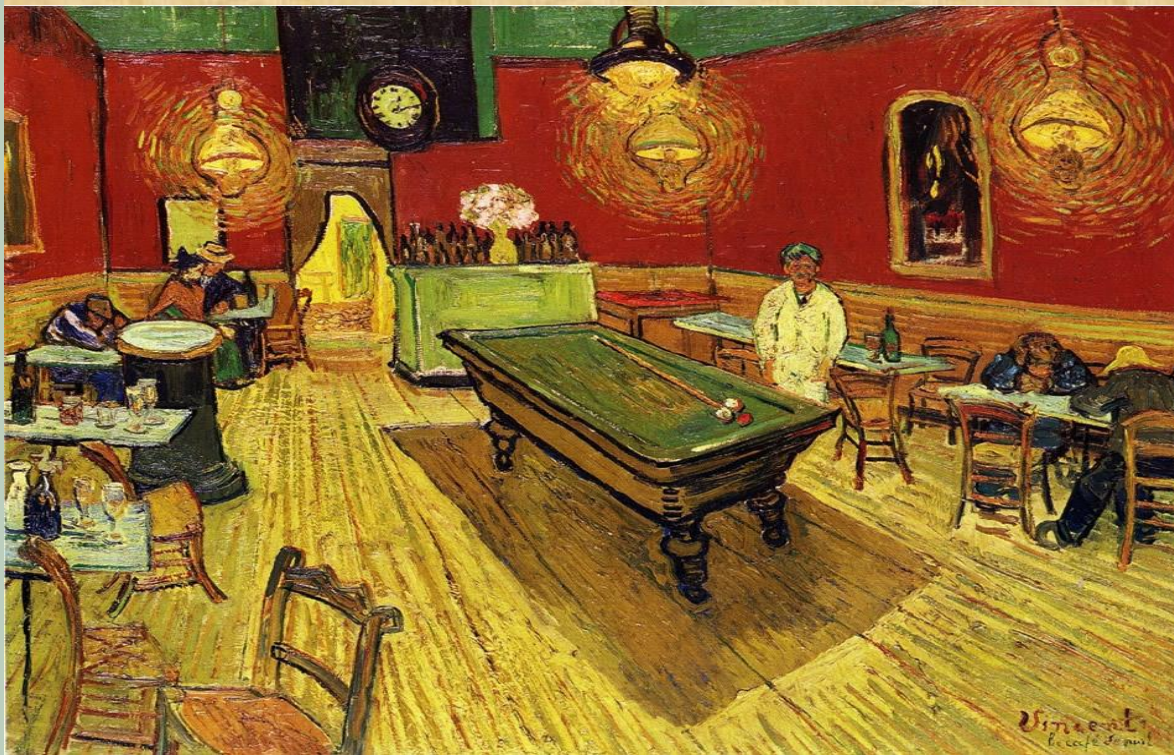

Durante este periodo empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes, rojos y azules intensos que caracterizan su obra pictórica de los últimos tiempos. Para Van Gogh el color tiene ahora el valor de una violenta metáfora , quedando abolida la ley del color naturalista de los impresionistas.

“CAFÉ DE NOCHE”

«Traté de expresar como el café puede ser un lugar donde uno puede arruinarse, volverse loco o cometer un delito. Intenté expresar algo semejante a la potencia de las tinieblas de un matadero con contrastes de rosa suave, rojo sangre y heces de vino, dulces verdes Luis XV y Veronés, contrastantes con los verde-amarillos y los duros verde-azules, y todo ello en una atmósfera de horno infernal y de pálido azufre»

«En lugar de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante mis ojos, me sirvo de los colores arbitrariamente para expresarme de modo más intenso».

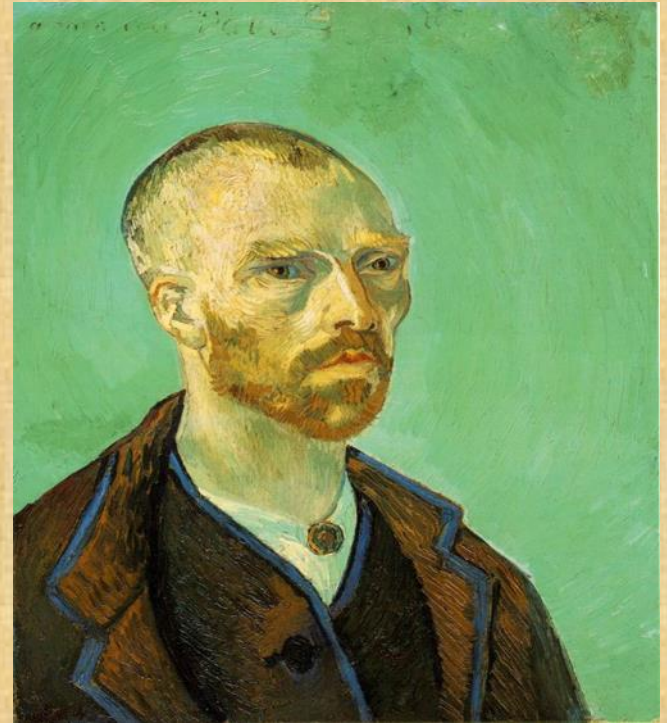

“LA NOCHE ESTRELLADA”

En posesión de la libertad del color, sustituye ahora la pincelada impresionista, y sobre todo neoimpresionista, que tiende al toque apretado y menudo, por una pincelada más larga, ondulante y circular. «*Intento hallar una técnica cada vez más sencilla, que, tal vez, ya no sea impresionista*», escribe van Gogh.

Este autorretrato iba en principio a ser intercambiado a Gauguin por un cuadro suyo, en su afán por llevar a cabo la idea de intercambiar obras y crear una comunidad de artistas **siguiendo el ejemplo de los artistas japoneses**. También en esto fracasó.

- El 28 de julio de 1890 Van Gogh acabó con su vida con tiro de revólver. Ya había pensado en el suicidio algunos años antes como el «único modo de protestar contra la sociedad y de defenderse» ¿Qué otra cosa podía hacer un hombre sólo, agobiado de esperanzas frustradas, sin una salida a su propia inquietud?

INFLUENCIA DEL GRABADO JAPONÉS EN VAN GOGH

La naturaleza, las plantas y más aún los lirios son habituales en la decoración de estampas y biombos japoneses.

“RETRATO DE PÈRE TANGUY”

No solo se aprecian los rasgos del estilo japonés del individuo, sino también la decoración con estampas propiamente japonesas.

“BARCOS EN LA PLAYA DE SAINTES-MARIES-DE-LE-MER”

Los puentes, los muelles y el ámbito marítimo son imágenes recurrentes en el arte japonés

- A la izquierda, *El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina*, por Hiroshige.
- A la derecha, *Japonaiserie: Puente bajo la lluvia*, por Van Gogh.

*"Campo de ciruelos" (1857) de Utagawa Hiro-shige y
"Ciruelo floreciente" (1887) de Van Gogh.*

