

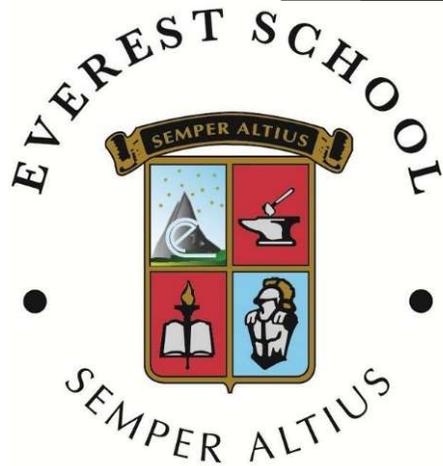

Vanguardias

Dra. Carmina Ramírez Maya

Programa Fundamentos del Arte 2

PRIMERA EVALUACIÓN

- El Romanticismo. Siglo XIX.
- El Romanticismo tardío. 1850-1900.
- Las vanguardias.
- El Modernismo-Art Nouveau.

Contenidos del Bloque

Describe las principales creaciones de Cézanne.

Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pissarro y Sisley.

Identifica la técnica pictórica de los «Navis» y los «Fauves».

Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse.

Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores coetáneos.

Analiza el arte de Van Gogh.

Analiza la concepción visual del arte cubista.

Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque.

Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

Explica la importancia del cartel publicitario.

Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.

Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

● Contenidos del Bloque

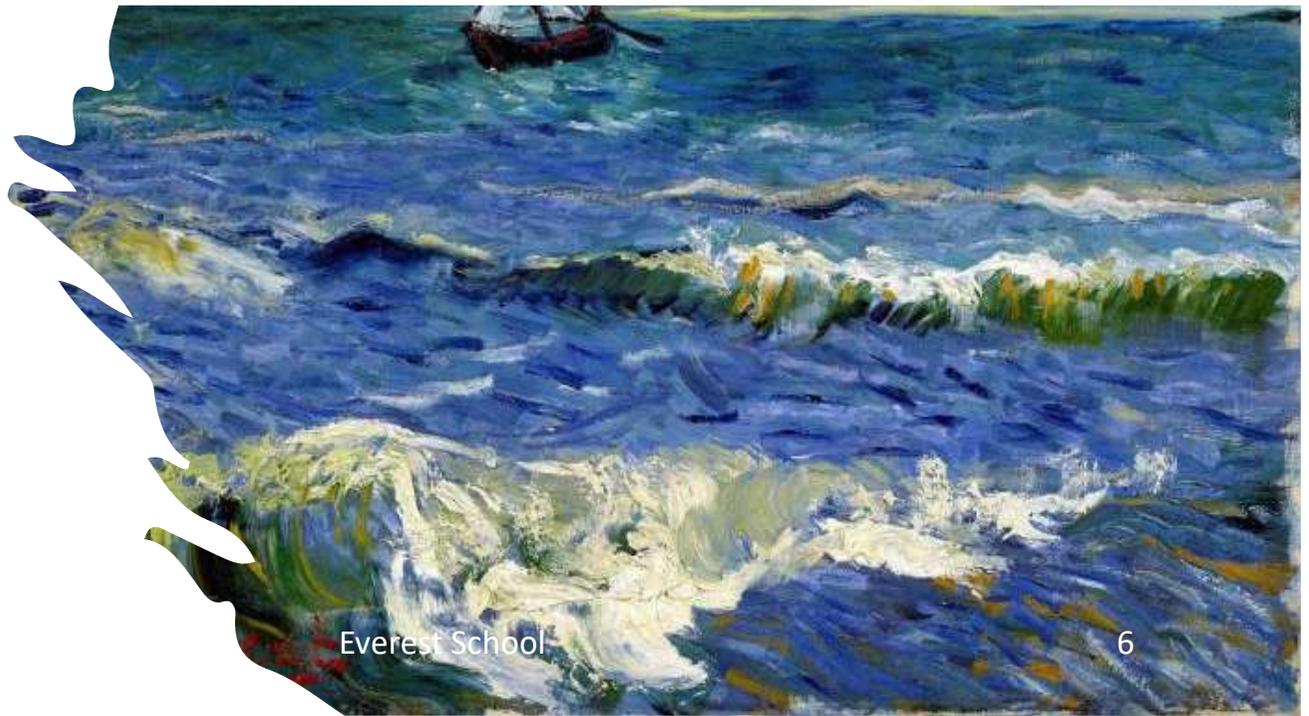
- **Impresionismo:** Monet, Manet, Pissarro, Sisley.
- **Postimpresionismo:** Cézanne, Van Gogh Y Gauguin
- Los “**Navis**” (Pierre Bonnard), los “**Fauves**” (Matisse).
- **El cubismo:**
 - ruptura de una única visión.
 - Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso.
 - Las etapas pictóricas de Picasso.
 - La obra escultórica de Picasso.

● Contenidos del Bloque

- **El cartel publicitario.** La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.
- **El cartel publicitario** y la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec.

Nuevas miradas

- En la década de 1840 la introducción de la fotografía cambia el modo el que los pintores perciben el mundo y se perciben a si mismos.
- En ese deseo de desvincularse de la tradición pictórica destacan: Monet, Pissarro y Renoir.
- Los impresionistas aprendieron mucho acerca del uso de los colores estudiando las obras de Delacroix.
- Los impresionistas también aprendieron de Delacroix que mezclando los colores con el blanco se obtenía mayor luminosidad, y que las sombras se pueden conseguir yuxtaponiendo colores entre sí, sin utilizar el negro.

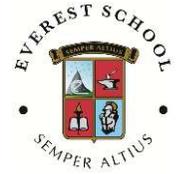
Técnica divisionista

Aproximadamente entre 1885 y 1890 Pissarro, conoció a los jóvenes Signac y Seurat, que ensayaban una nueva técnica que llamaron **puntillismo o divisionismo**.

Se basaba en aplicar la pintura sobre el lienzo en pequeñas pinceladas yuxtapuestas de colores puros (como un mosaico).

Esta técnica requería de un detallado estudio previo de las combinaciones de colores más adecuadas para conseguir el efecto buscado.

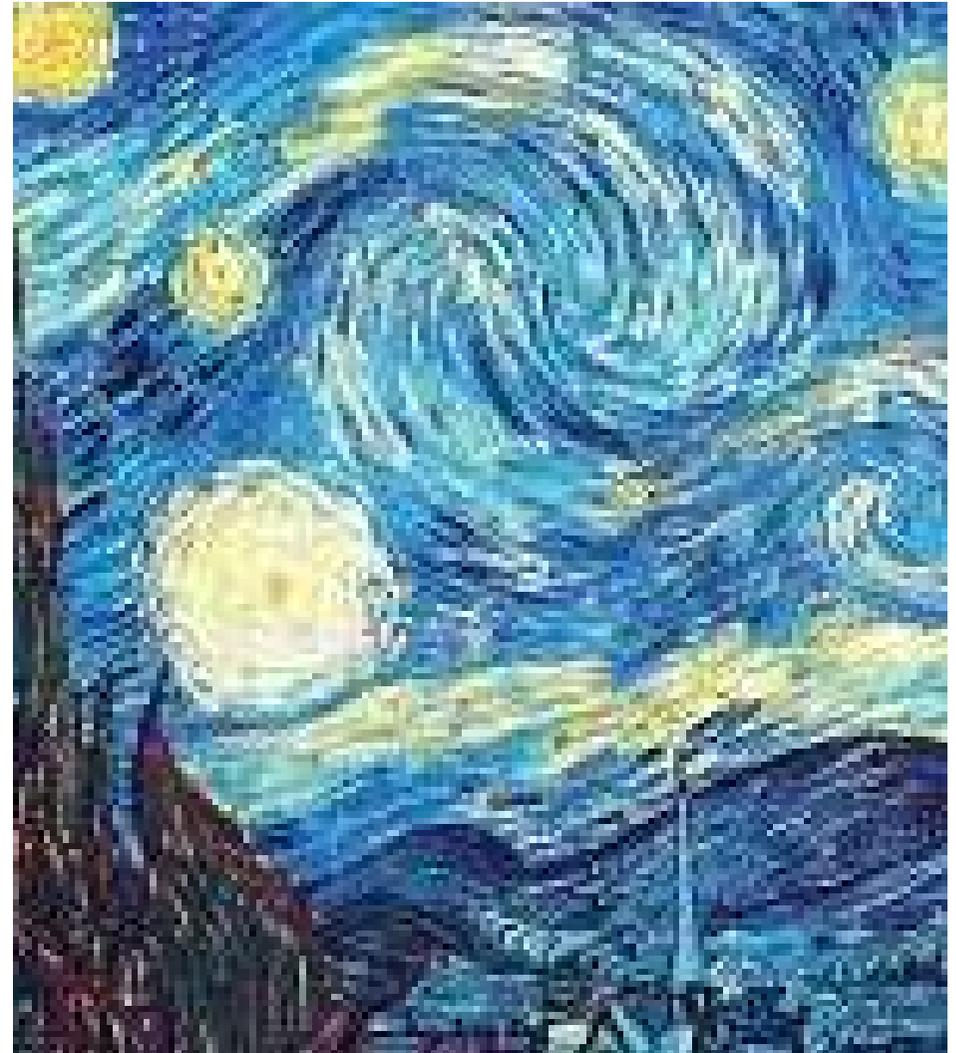

- Al ofrecer diversas versiones de un mismo estímulo con apariencias distintas, **la fotografía animó a los impresionistas a investigar sobre** fenómenos perceptivos relacionados con **el color**, antes que a hacer estudios descriptivos de la realidad.
-
- **Para los impresionistas la experiencia personal, y cómo se sentían sobre ella, era más importante que la propia realidad.**

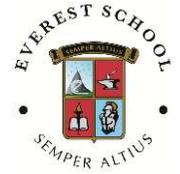
Impresionismo

- La palabra “Impresionismo”, en tanto que utilizada para referirse a un movimiento artístico, tiene un origen muy concreto, 1874.
- Un grupo de artistas funda una «Sociedad anónima cooperativa de artistas pintores, escultores, grabadores, etc.»
- Lo que estos artistas tenían en común era:
 - su desprecio por el arte tradicional oficial en favor de nuevas formas de expresión artística mucho más innovadoras.
 - sus obras habían sido reiterada y casi sistemáticamente rechazadas por los distintos jurados de tendencia conservadora de las muestras oficiales del salón.
 - buscaban **captar en las obras la temporalidad**, la apariencia fugaz del fenómeno que quieren representar.

Impresionismo

- Los artistas de 1885 disgustados por la incapacidad de la sociedad para resolver estos problemas buscaron nuevos valores basados en lo espiritual.
- Desean crear una pintura no supeditada a la realidad de su momento, rechazan lo que trae consigo la vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial y la degradación.
- Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo.
- Les interesa la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el misterio, el ocultismo.

PRECUSORES

- Encabezado por:
- **Monet,**
- **Renoir,**
- **Degas,**
- **Pissarro,**
- **Sisley,**
- **Morisot .**

Impresionismo

- El 15 de abril de 1874, en un local cedido por el fotógrafo Nadar abrió sus puertas al público la primera exposición de este grupo de artistas.
- Monet expuso, entre otras obras, una vista del puerto de El Havre, con el sol entre las brumas del amanecer, y algunos mástiles de barcos.
- La respuesta del público y de la crítica ante la muestra fue implacable: insultos, mofas, una auténtica humillación pública para los artistas.

Impresionismo

- El 25 de abril un crítico llamado Louis Leroy publicó un artículo en la revista *Charivari* que tuvo mucha repercusión y que se titulaba: «Exposición de los Impresionistas».
- El artículo era demoledor con los artistas y sus obras, y de ahí en adelante el término “Impresionismo” se extendería para referirse a la concepción del arte de este grupo de artistas, que pasaron a ser los *impresionistas*.

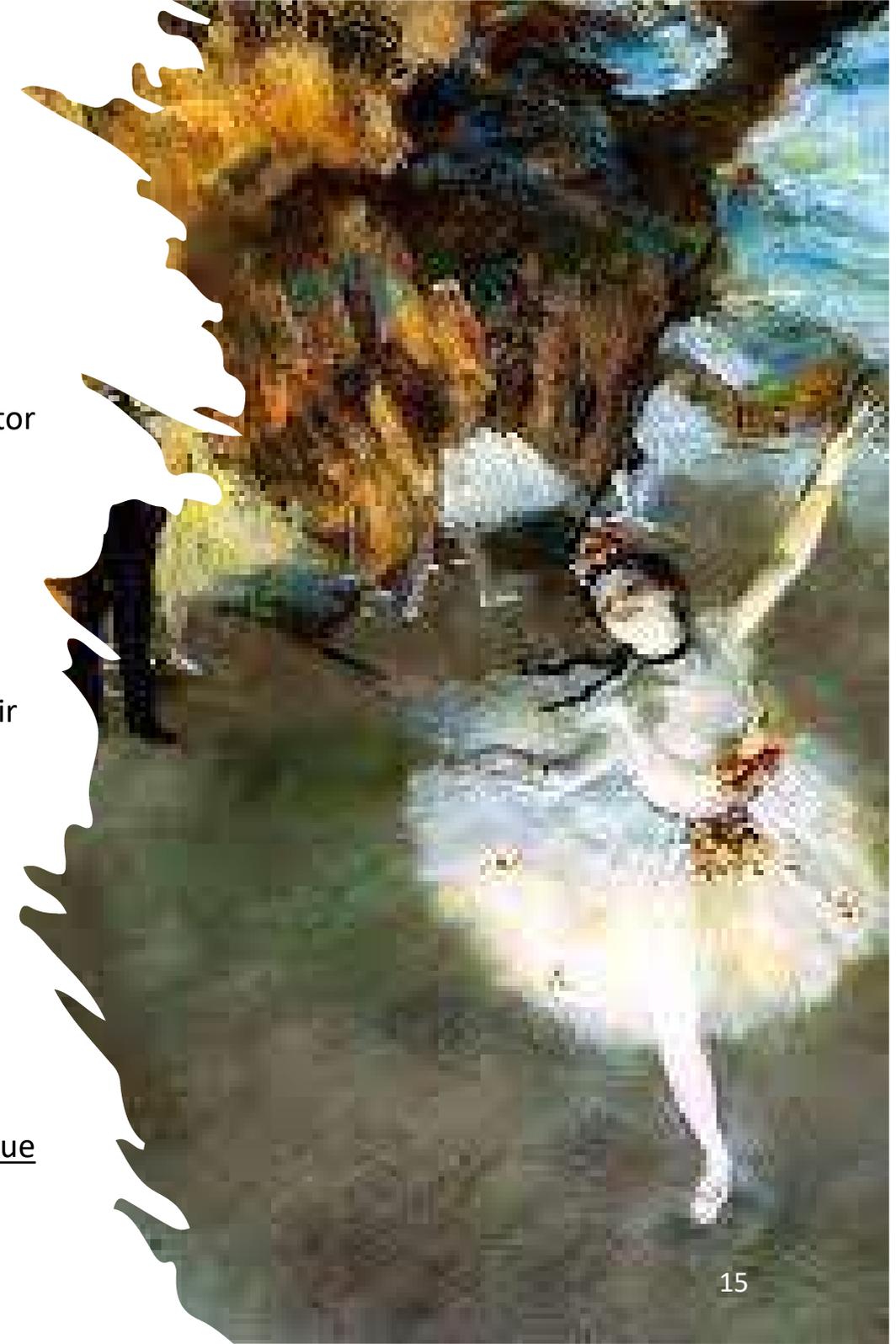
Impresionismo

- Otra característica (por influencia de la fotografía y del grabado japonés) .
- el Impresionismo busca **captar en las obras la temporalidad**, la apariencia fugaz del fenómeno que quieren representar. Ya se trate de un paseante, de un campo de amapolas o de la atmósfera cambiante frente a la fachada de una cathedral:
- **lo fundamental es lo que el artista percibe y cómo se siente frente a lo que percibe.**
- En palabras de Pissarro, se trata de «**no proceder según reglas o principios, sino pintar lo que se observa y lo que se siente**».
- El Impresionismo deja de lado el enfoque tradicional que exigía al artista contar una historia o transmitir un mensaje de tipo moral.

Impresionismo

- La descripción de la forma, relegada a segundo plano y dejada a manos del dibujante y no del pintor queda subordinada a la definición de las **condiciones particulares de iluminación.**
- Por eso los artistas impresionistas buscarán condiciones pintorescas de iluminación como .
- recurriendo a iluminaciones de interior por luz artificial —como Edgar Degas y sus bailarinas—, la iluminación natural filtrada —como Auguste Renoir y la luz pasando entre hojas de árboles— o la iluminación al aire libre con reflejos en el agua o multitudes de gente como Claude Monet.
- La pintura pasa a ocuparse de aquello que le es intrínseco: la luz y el color y en **ningún caso a la descripción formal del volumen heredada del clasicismo.**
- Las formas se diluyen, se mezclan o se separan de forma imprecisa dependiendo de la luz a la que están sometidas, dando lugar a esa «impresión» que le da nombre al movimiento.

Precedentes del Impresionismo

- Eduard Manet
- Camille Corot
- La Escuela de Barbizon

Eduard Manet

Precedentes del Impresionismo: Eduard Manet

- **Édouard Manet** Un autor clave entre los precursores del movimiento impresionista es Édouard Manet.
- Dos de sus obras son esenciales en la comprensión de su influencia sobre el grupo.
- En su **Almuerzo sobre la hierba** Manet presenta un bodegón.
- Aunque representa personas, el autor trabaja el cuadro como si fuera una naturaleza muerta. Esto se muestra en la ausencia de conexión de unos personajes con otros, tres personajes van vestidos mientras que el cuarto está desnudo; las miradas nunca se encuentran aunque haya un personaje hablando y la disposición en primer (cesta y comida), segundo (grupo) y tercer término (mujer en el agua) es meramente compositiva.
- Este trabajo influenciará a los impresionistas en la desatención del modelo y de la narración.

● Desayuno sobre la hierba
(1863)

El pífano (1866)

Édouard Manet

En su cuadro: **El bar del Folies-Bergère** muestra los fenómenos lumínicos al introducir un espejo al fondo que refleja toda la profundidad de la sala y las grandes lámparas de araña, iluminación artificial que crea una luz difusa y menos directa y, por tanto, más difícil de pintar, recordándonos a las escenas festivas de Renoir.

El bar del Folies Bergère (1882)

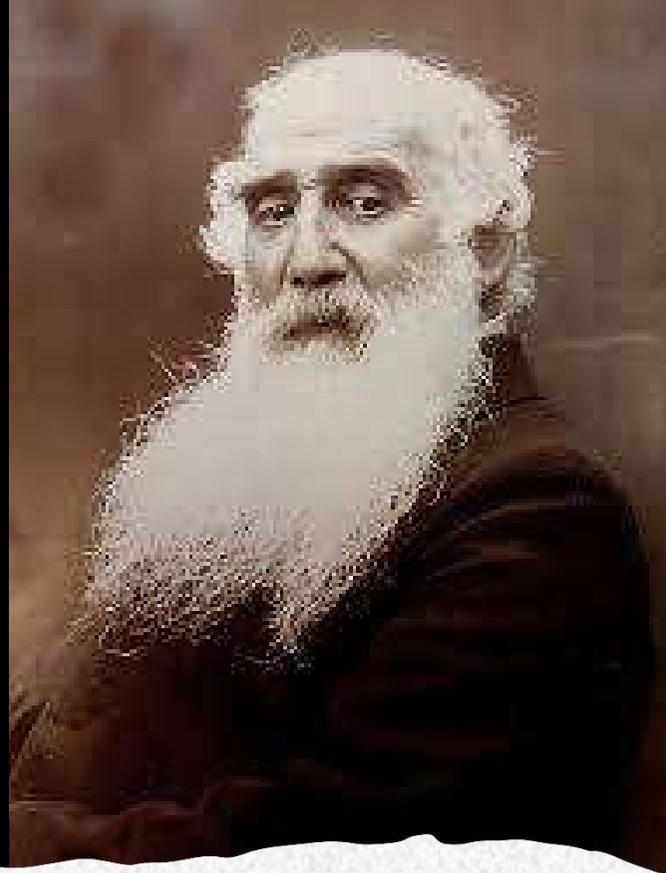
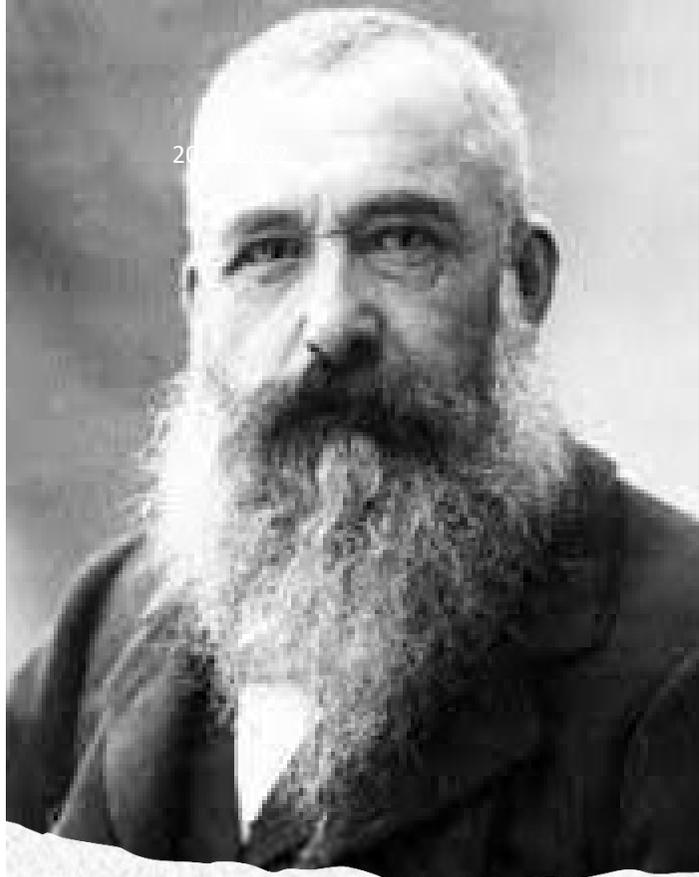
- El estudio flotante (1874)

Camille Corot y la Escuela de Barbizon

- Los impresionistas habían tenido un precedente en Camille Corot y en la Escuela de Barbizon.
- Corot tuvo un importante papel en la formulación del Impresionismo, porque renunció a muchos de los recursos formales renacentistas prefiriendo concentrar su atención en espacios más planos, más sencillos y en superficies más luminosas.
- A diferencia de los impresionistas nunca llegó a fragmentar la luz en sus componentes cromáticos y siempre organizó y simplificó sus formas para conseguir una cierta composición clásica, también usó con frecuencia una elevada clave tonal así como, en términos generales, un frescor y una espontaneidad nuevos en el Salón oficial.

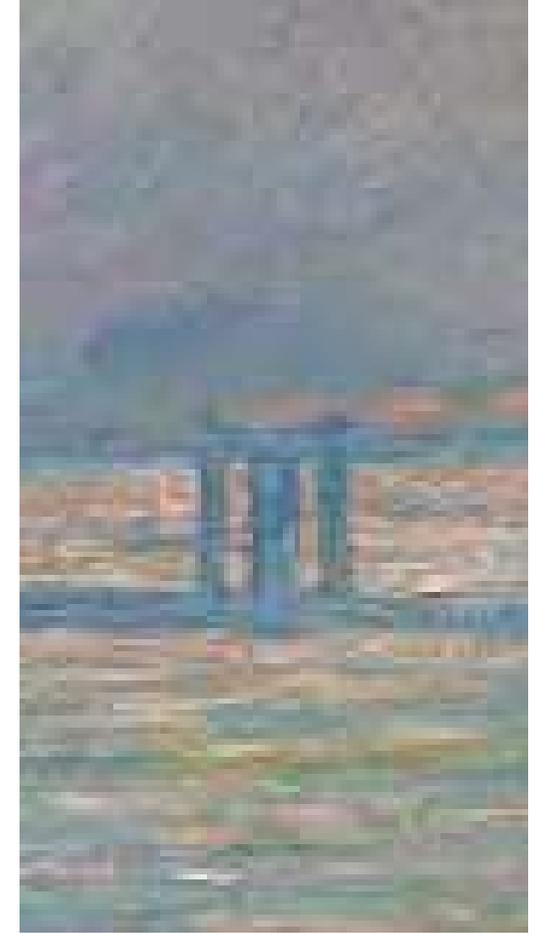
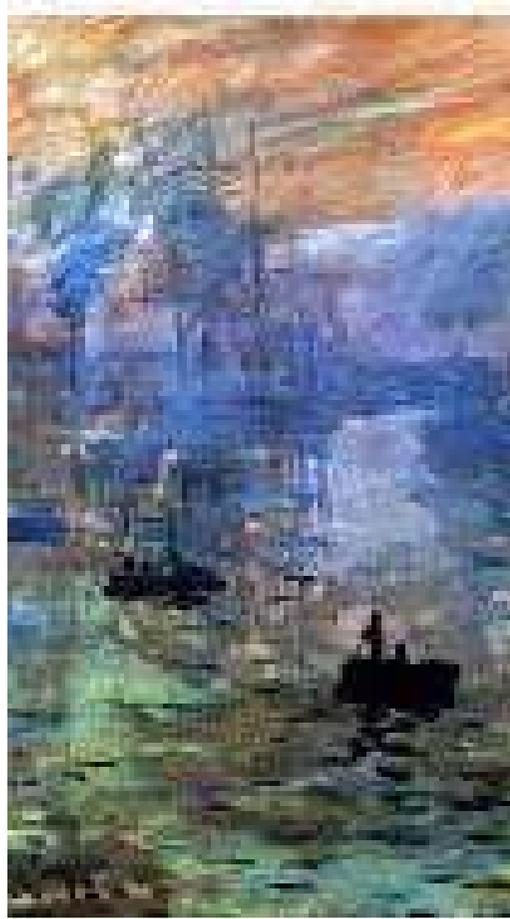
Pintores Impresionistas

- Oscar Claude Monet
- Jacob Abraham Camille Pissarro
- Alfred Sisley

Pintores Impresionistas: **Oscar-Claude** **Monet**

- Francés, uno de los creadores del impresionismo.
- El término impresionismo deriva del título de su obra **Impresión, sol naciente** (1872)
- Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista.
- Monet logró exponer algunas en el Salón de París.
- A partir del final de la década de 1860 comenzó a pintar obras impresionistas.
- Esta desviación del gusto de la época, que era marcado por las academias de arte, empeoró su situación económica a la vez que

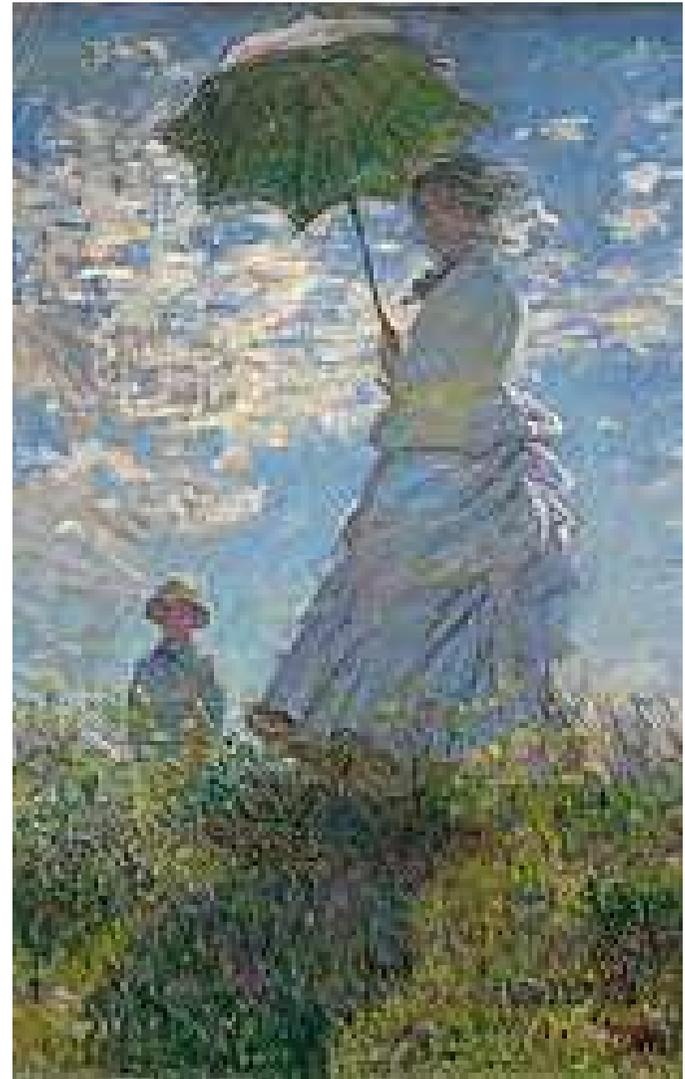

Monet

- En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas en las cuales también participaron Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. Su obra Impresión, sol naciente formó parte del Salon des Refusés de 1874.
- Su carrera fue impulsada por el marchante Paul Durand-Ruel, pero a pesar de esto su situación financiera permaneció siendo difícil hasta mediados de la década de 1890.
- En esta época, Monet desarrolló el concepto de las «series», en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación.
- Al mismo tiempo comenzó a trabajar en el famoso jardín de su casa en Giverny con estanques de nenúfares que luego utilizó como motivo para sus pinturas.

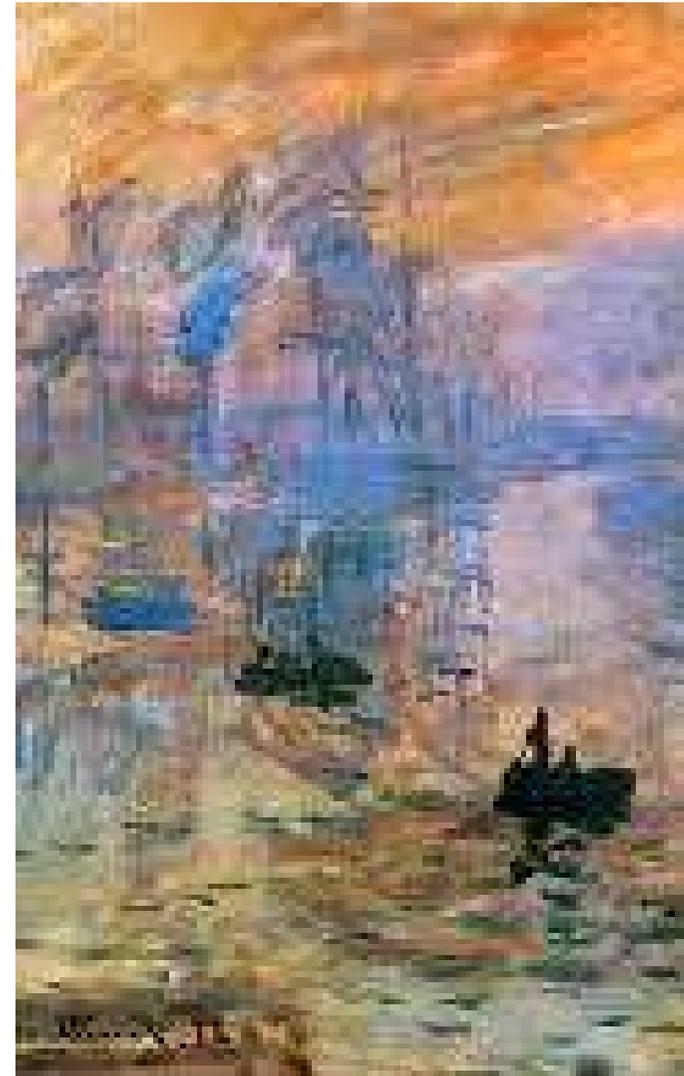
● El paseo
(1871)

Claude Monet

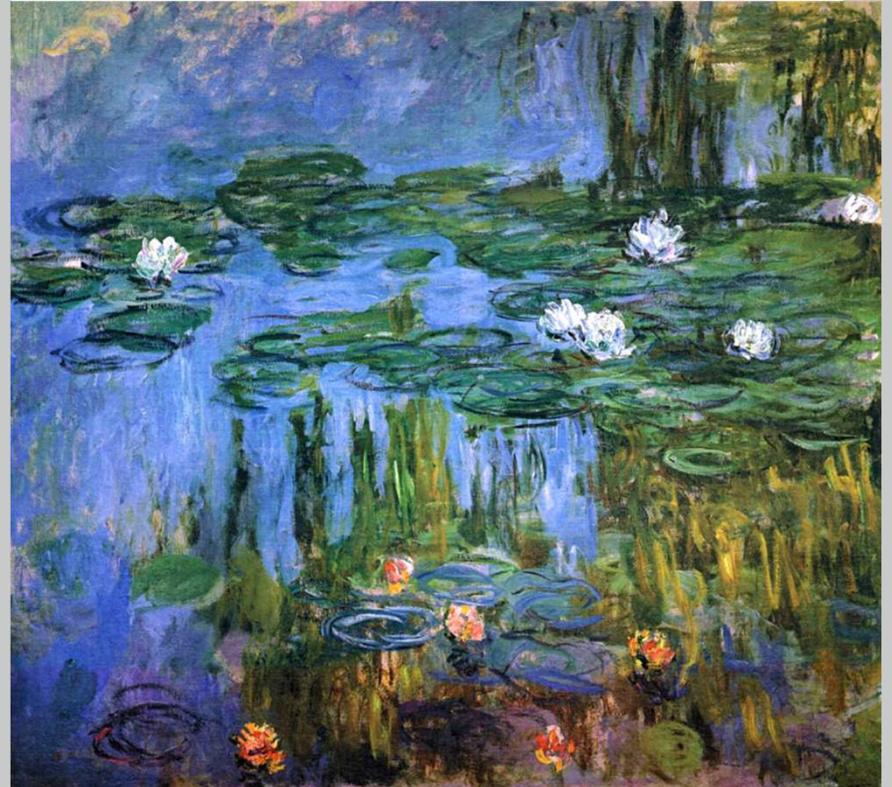

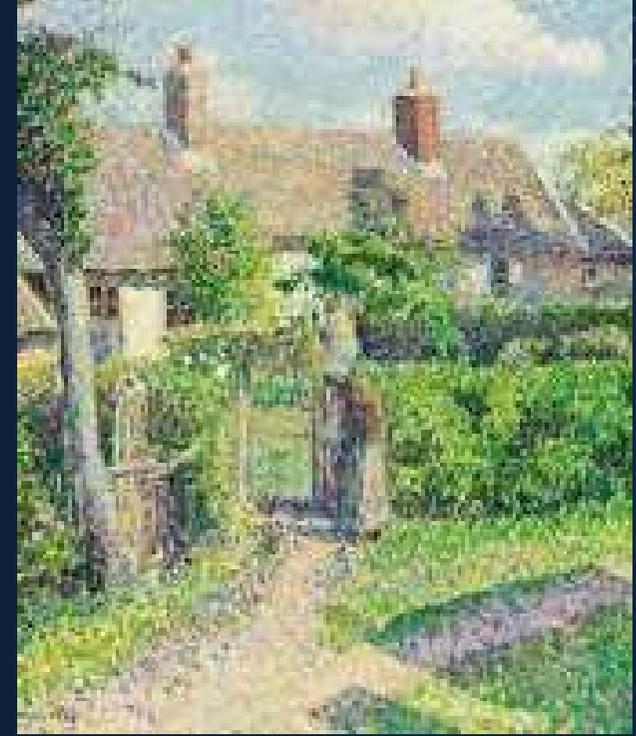

Impresión: sol naciente (1872)

) Lilas de agua (1915)

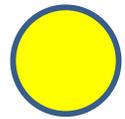
Camille Pissarro

- **Jacob Abraham Camille Pissarro**, más conocido como Camille Pissarro .
- Se le conoce como uno de los "padres del impresionismo".
- Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre.

Camille Pissarro

- En París tuvo como discípulos a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Peské y Henri-Martin Lamotte.
- Pissarro fue asimismo un teórico de la anarquía, y frecuentó con frecuencia a los pintores de la Nueva Atenas que pertenecían a ese movimiento.
- Compartió esa posición con Gauguin, con quien luego tuvo relaciones tensas.

La Recolecta de Heno de Éragny (1901)

Camille Pissarro

Compara los cuadros historicistas con las obras de Pissarro o Sisley

• **Historicista:**

- Fue especialmente demandada en los encargos de instituciones y los concursos académicos.
- Fue el género más destacado a lo largo de todo el siglo XIX.
- Son puestas en escena de episodios gloriosos o espectaculares de la historia.
- De grandes dimensiones, utilizan un dibujo detallado una iluminación escénica.
- Contaba con apoyo institucional. Pintura propaganda del estado.

• **Impresionista:**

- “impresión” vinculada a una mirada personal y espontánea.
- Tomada directamente del natural, con pincelada suelta.
- Expresa movimiento fugacidad, No pretendía mostrar virtuosismo sino emoción.
- No contaba con apoyo, los pintores vendían sus obras con dificultad.

Nieve en Argenteuil (1878)

Alfred Sisley

● El espejo psíquico (1876)

Berthe Morisot

Niña en un sillón azul (1878)

Mary Cassatt

Posimpresionismo o postimpresionismo

- Paul Cézanne
- Paul Gauguin
- Vincent van Gogh

Posimpresionismo o postimpresionismo

Término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX posteriores al impresionismo.

Lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de **Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh** que se celebró en Londres en 1910.

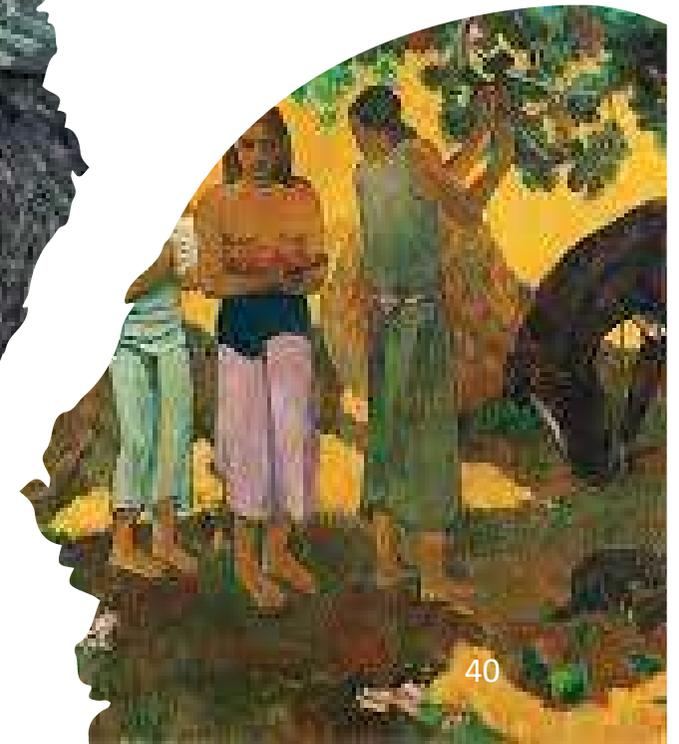
Este término engloba diversos estilos personales planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este.

Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura.

Posimpresionismo o postimpresionismo

- La obra de **Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh** se caracterizó por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal.
- **Cézanne** se interesó por resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando seres vivos y paisajes, volúmenes y relaciones entre superficies. Su interés por las formas geométricas y la luz prismática inherente en la percepción de la naturaleza anticipó los experimentos del cubismo.
- **Gauguin**, en un intento por conseguir la capacidad comunicadora del arte popular, se centró en la representación a base de superficies planas y decorativas y la utilización de numerosos significados simbólicos.
- **Van Gogh**, por su parte, se aproximó a la naturaleza con vigorosas pinceladas coloristas, evocadoras de las emociones internas del artista. Su experimentación subjetiva.

Describe las principales creaciones de Cézanne

- **Bañistas Cézanne:** Cézanne pintó reiteradamente bañistas, renovando el tema de la mujer en el baño, haciendo de él una construcción moderna.
- Así lo hizo a partir de la década de 1870, en cuadros en los que los personajes se funden con la naturaleza que los rodea.
- El tratamiento que da a los desnudos en un paisaje es completamente distinto al de los maestros de siglos precedentes como Tiziano o Poussin.
- No se trata aquí de figuras mitológicas o literarias. Tampoco las representa según los cánones de la anatomía tradicional.

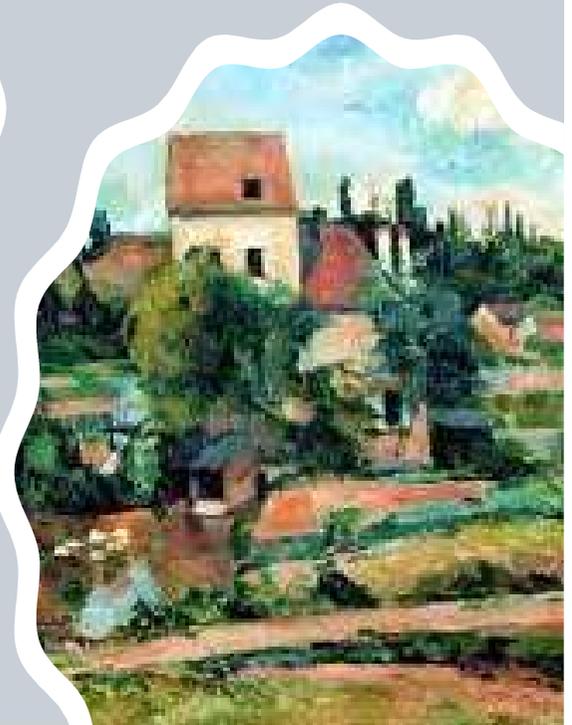
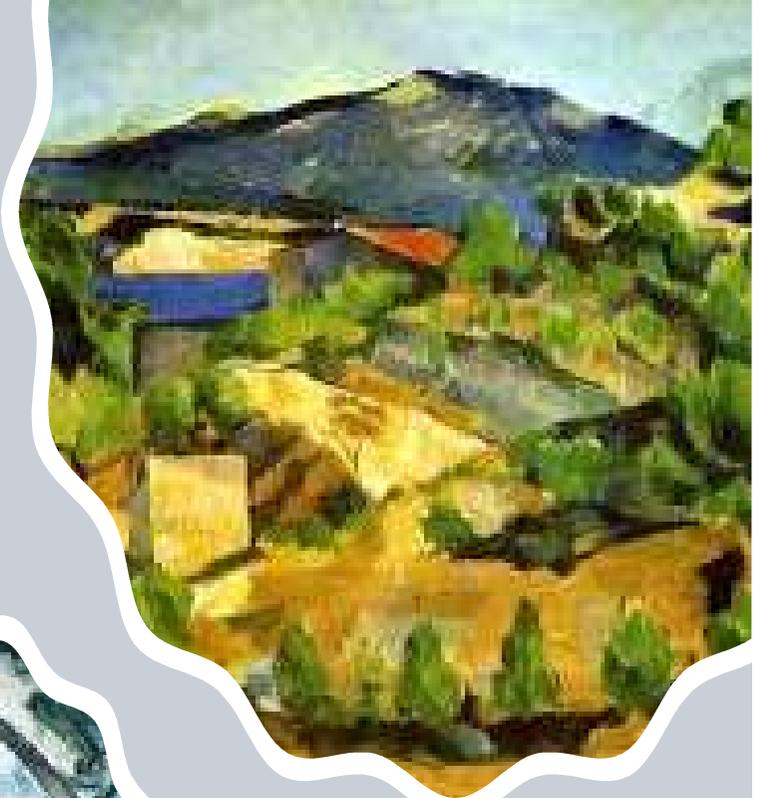
Describe las principales creaciones de Cézanne

- Pinta a las bañistas en diversas posturas: unas de pie, otras sentadas, otras tumbadas. Los cuerpos y sus poses están reducidos a elementos vivos que están ya cercanos a la abstracción, y lo mismo cabe decir del paisaje.
- Las bañistas se integran en la naturaleza que las rodea.
- Utiliza la técnica del «passage» o transición de color. Del verde oscuro se pasa al verde claro y de éste al amarillo.

Cézanne: paisajes

- **En sus paisajes:** Cézanne intentó conseguir una síntesis ideal de la representación naturalista, la expresión personal y el orden pictórico.
- Luchó por desarrollar una observación auténtica del mundo visible a través del método más exacto de representarlo en pintura que podía encontrar.
- Con este fin, ordenaba estructuralmente todo lo que veía en formas simples y planos de color.
- Su afirmación «Quiero hacer del impresionismo algo sólido y perdurable como el arte de los museos», subraya su deseo de unir la observación de la naturaleza con la permanencia de la composición clásica.
- Ello queda en evidencia igualmente con su pretensión de «revivir a Poussin del natural»

Cézanne bodegones

- **En sus bodegones:** Cézanne se esforzó por comprender y reflejar la complejidad de la percepción visual humana.
- Quería ofrecer una visión auténtica de la realidad, y para ello observa los objetos desde distintos puntos de vista, lo que le lleva a representarlos desde perspectivas diferentes simultáneamente.
- Estaba interesado en la simplificación de las formas que ocurrían naturalmente a sus esencia geométrica
- “Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera.” Cézanne, 1904.

- Bodegón
con
cortina
(1895)

Paul Cézanne

○ Los jugadores de naipes (1894- 1895)

Paul Cézanne

como de la
verdad por ello
elijo a la
geometría.

2021/2022

También las
figuras, en algunas
de sus partes, se
relacionan
mediante formas
geométricas.

Aunque esto no
signifique que
Cézanne insista
color a línea. Ambos
conceptos tienen la
misma importancia.

47

Paul Cezane Los Jugadores de Cartas

- **Los jugadores de cartas:** es una serie de cinco cuadros sobre el tema de la partida de cartas, que realizó entre 1890 y 1895
- Especialmente en las tres últimas versiones, todos los volúmenes están definidos de manera geométrica, lo que confiere a los dos personajes una dignidad clásica.
- En las versiones iniciales son tres jugadores contemplados por otros personajes, composición que va simplificando hasta reducirla a dos campesinos que juegan a las cartas, con una botella de vino en medio, en la que se refleja la luz.
- Distorsionando la visión perspectiva. Toda la tela está construida con tonos de los colores azul, amarillo y rojo.
- Esta restricción cromática «intensifica la sensación de austeridad formal». Las pinceladas se presentan solitarias y sintéticas, como el reflejo sobre la botella o el simple trazo que describe el ojo del jugador de la derecha. Pinta con la técnica del facetado, lo que es evidente en la cara del jugador de la izquierda. Este lleva un sombrero de forma cilíndrica, lo que recuerda la afirmación de Cézanne de que "Todo en la naturaleza está modelado según la esfera, el cilindro y el cono.

- Las grandes bañistas (1900 -1905)

Paul Cézanne

Cézanne- Cubismo

Impacto en el arte posterior

- Creó el puente entre el impresionismo del siglo XIX y el nuevo estilo de principios del siglo XX, el cubismo.
- Durante muchos años la obra de Cézanne sólo fue conocida por sus antiguos colegas impresionistas
- La retrospectiva de Cézanne de 1907 en el Salón de Otoño impactó a la vanguardia parisina, dando crédito a su posición como uno de los artistas más influyentes del siglo XIX y al advenimiento del Cubismo.
- Fueron las exploraciones de Cézanne de simplificación geométrica y fenómenos ópticos las que inspiraron a Picasso, Braque, Gris, y otros para experimentar con múltiples visiones aún más complejas del mismo tema, y, con el tiempo, a la fractura de la forma.
- Hay una frase, atribuida tanto a Matisse como a Picasso, según la cual «Cézanne es el padre de todos nosotros».
- Matisse admiraba su utilización del color y Picasso desarrolló la estructura de la composición plana de Cézanne para crear el estilo cubista.

Analiza el arte de Van Gogh.

Inicios

- Vincent van Gogh produjo toda su obra (unas 900 pinturas y 1600 dibujos) durante un período de solamente 10 años (etapa de 1880-90) hasta que enfermó. (posiblemente un trastorno bipolar o una epilepsia).
- Decidió ser pintor cuando tenía 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras.
- Su carrera está marcada por los lugares donde vivió y trabajó.
- Así se aprecia en la primera etapa de los Países Bajos (1880-1886), donde la pintura tradicional y popular de este país, exclusivamente en colores terrosos, fueron lo que más influyó en obras como Los comedores de patatas y las pinturas sobre los tejedores.
- Realizó numerosos dibujos de mineros, de personajes populares y copió obras de su pintor favorito Millet.

Etapa impresionista

- La siguiente etapa, en París (1886-1887), es la que le pone en contacto con los impresionistas que pretendían romper con el academicismo de la época.
- En París, conoció pintores como Henri de Toulouse-Lautrec y Paul Signac, descubrió una nueva percepción de la luz y el color, aprendió la división de las gamas claras y los tonos y mostró una simplificación a la vez que una mayor intensidad en el tratamiento de los colores.
- En esta época empezó a copiar láminas japonesas, siendo uno de los pintores europeos a los que más influyó este tipo de pintura.

Etapa posimpresionista

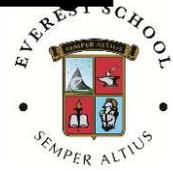
- Quizá Van Gogh representó mejor el posimpresionismo, aproximadamente en un periodo entre 1885 y 1915.
- Representó una vía divergente del impresionismo, donde los pintores hacen de la vida cotidiana su tema principal.
- Este término fue utilizado por primera vez en 1910 por Roger Eliot Fry; surge del título que dio a la exposición de la Grafton Gallery en Londres: «Manet y los postimpresionistas».
- Fue utilizado por artistas como Cézanne, Van Gogh y Seurat pero a veces también por otros artistas de la gran década impresionista (1870-1880) como Matisse y Pierre Bonnard.

Etapas precursoras expresionismo y

fauvismo

- Su obra destaca por el uso del color y una técnica frenética que contiene algunos trazos del expresionismo.
- Van Gogh y Gauguin tenían técnicas diferentes; Gauguin acostumbraba a pintar normalmente en el taller de memoria y Van Gogh necesitaba siempre copiar in situ, fuesen paisajes o un modelo.
- Su temperamento exaltado quiso demostrarlo por la vía del color.

Etapa precursora expresionismo y fauvismo

- Los inicios del Expresionismo aparecen durante las dos últimas décadas del siglo XIX, en la obra de Van Gogh, *La italiana* de finales de 1887, y en la de Edvard Munch *El Grito* y, en otro nivel, en la del belga James Ensor *La entrada de Cristo a Bruselas*.

Etapa precursora expresionismo y fauvismo

- Una tendencia a la que contribuiría Van Gogh, después de su llegada en 1888 a Arlés, donde el choque con la luz del sur, le empuja a la conquista del color, con obras como La noche estrellada y Los Olivos de Saint-Rémy (1889).
- Las pinturas del periodo de Sant Rémy de Provenza, se caracterizan en general por remolinos y espirales.
- Desde la dramatización de las escenas de sus primeros trabajos, a la simplificación que caracterizó sus últimas obras, en las que Van Gogh ya anuncia el comienzo del expresionismo.
- Se tuvo que esperar al agosto de **1911**, cuando el crítico de arte **Wilhelm Worringer** fue el **primero en hablar del expresionismo**.

alamy stock photo

Van Gogh

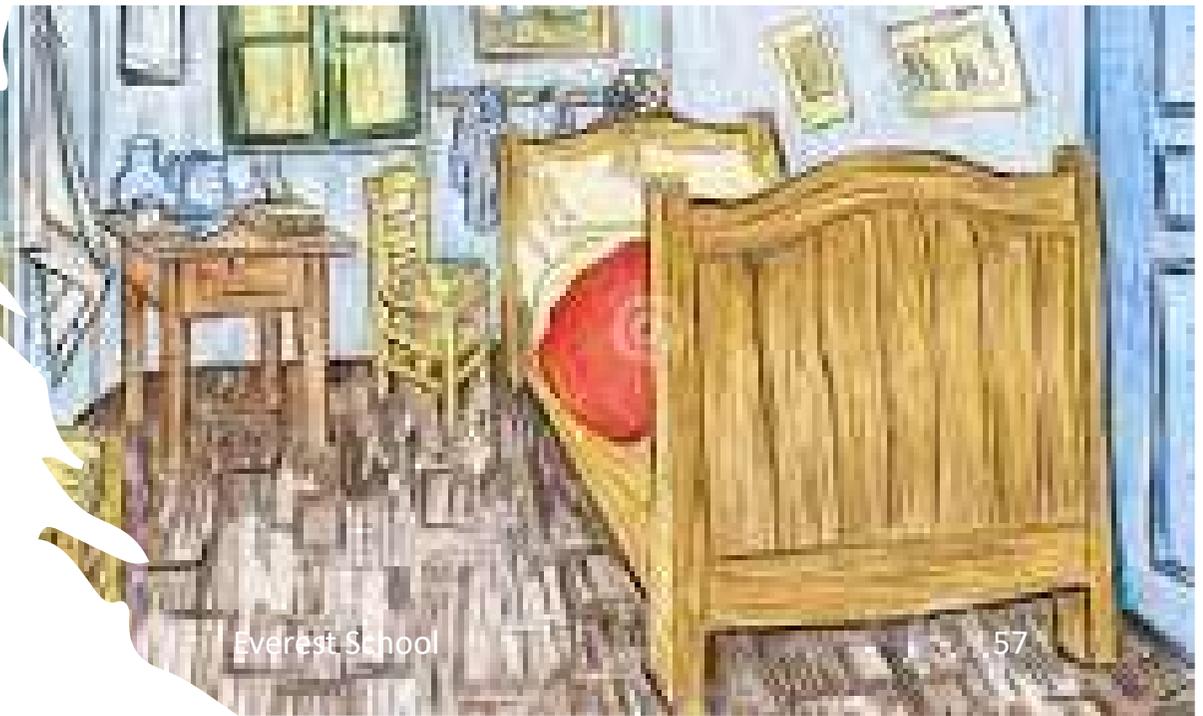
Relación entre vida y obra

- Nació el 30 de marzo de 1853 en **Groot-Zunder**, hijo de un pastor protestante holandés.
- Con veintisiete años ya había trabajado en una galería de arte, dado clases de francés y estudiante de teología y evangelizador entre los mineros de Wasmès, en Bélgica.
- Sus experiencias como predicador se pueden observar en sus primeras composiciones sobre campesinos, de las cuales la más conocida es la tosca y directa ***Los comedores de patatas***, uno de los diez únicos grabados que el pintor hizo a lo largo de su carrera.
- Oscuras y sombrías, a veces descarnadas, sus primeras composiciones ponen en evidencia el intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la humanidad tal y como él los vivió entre los mineros de Bélgica.
- En 1886 viaja a París para vivir con su hermano Théo van Gogh, que era marchante de arte, y allí se familiarizó con los nuevos movimientos artísticos que estaban en pleno desarrollo.
- Recibió gran influencia de la obra de los impresionistas y por la de los grabadores japoneses, comenzó a experimentar con las técnicas de la época.
- Más adelante adoptó los brillantes matices pictóricos de artistas franceses como Camille Pissarro y Georges Seurat.

Van Gogh

- En 1888 abandonó la capital francesa para trasladarse a Arlés sur de Francia con la esperanza de atraer allí a algunos de sus amigos y fundar con ellos un Taller del Mediodía.
- Bajo el sol ardiente de la Provenza, pintó escenas rurales, cipreses, campesinos y otras características de la vida de la región.
- Empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos relacionados con obras tan conocidas como ***Dormitorio en Arles*** y ***Noche estrellada***.
- Para él todos los fenómenos visibles, los pintara o los dibujara, parecían estar dotados de una vitalidad física y espiritual.
- Logró contagiar su entusiasmo al pintor Paul Gauguin, al que había conocido en París, para que fuera a verle a Arles.
- Tan sólo les duró dos meses la paz y la armonía ya que después empezaron a tener violentos enfrentamientos que culminaron en una pelea en la que Van Gogh, fuera de sí, amenazó a Gauguin con una navaja; esa misma noche, sumido en un profundo remordimiento, Van Gogh se cortó parte de la oreja.

- Pasó algún tiempo internado en un hospital de Arles y un año en el manicomio de **Saint-Rémy**, situado en esa misma región. Durante ese periodo siguió trabajando entre los varios ataques de locura que sufrió. Más tarde pasó tres meses en **Auvers** atendido por un médico cordial cuyo retrato pintó **El doctor Paul Gachet**,
- Inmediatamente después de acabar su inquietante **Cuervos sobre el trigo**, se disparó un tiro en el estómago el 27 de julio de 1890.
- A pesar de su herida se arrastró de vuelta a la casa en **Auvers-sur-Oise**, donde murió dos días después en brazos de su hermano Theo.
- "Yo arriesgué mi vida por mi trabajo, y mi razón siempre fue menoscabada": estas son las palabras de Vincent en su última carta encontrada en su bolsillo en julio 29, 1890

- Los girasoles (1888)

Vincent van Gogh

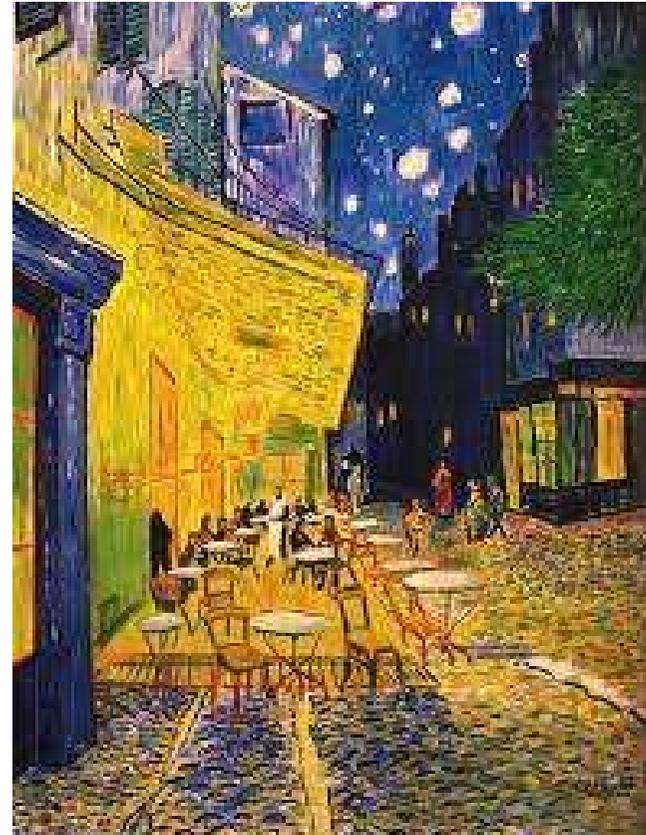
● El dormitorio de Van Gogh en Arlés (1888)

Vincent van Gogh

● Terraza de café por la noche (1888)

Vincent van Gogh

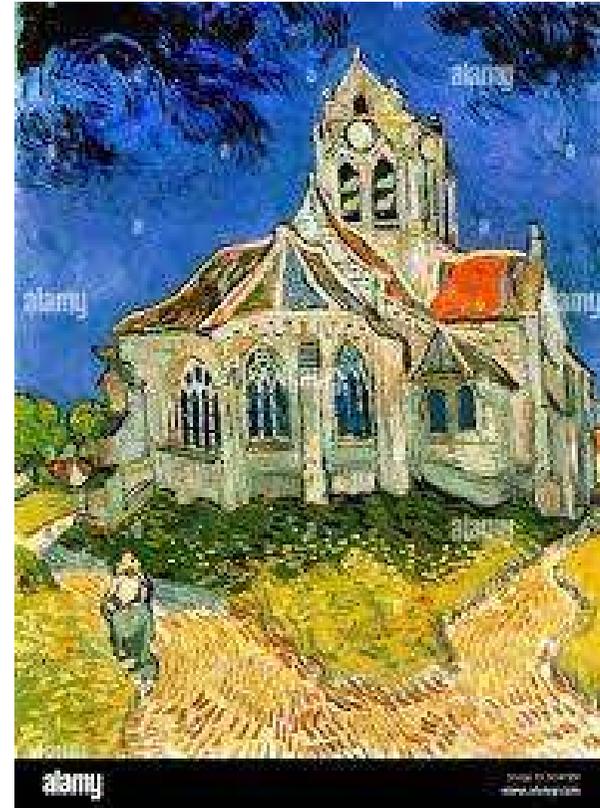
- La noche estrellada (1889)

Vincent van Gogh

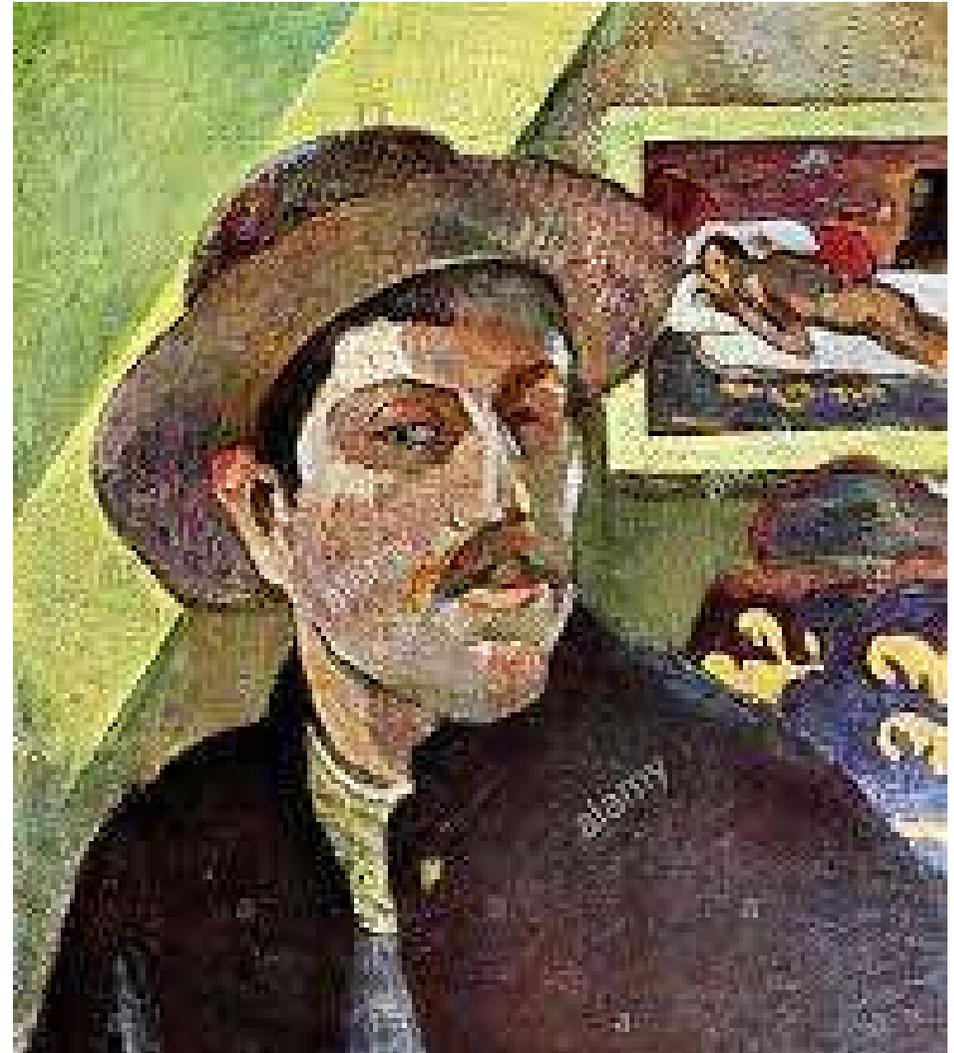
● La iglesia de Auvers
(1890)

Vincent van Gogh

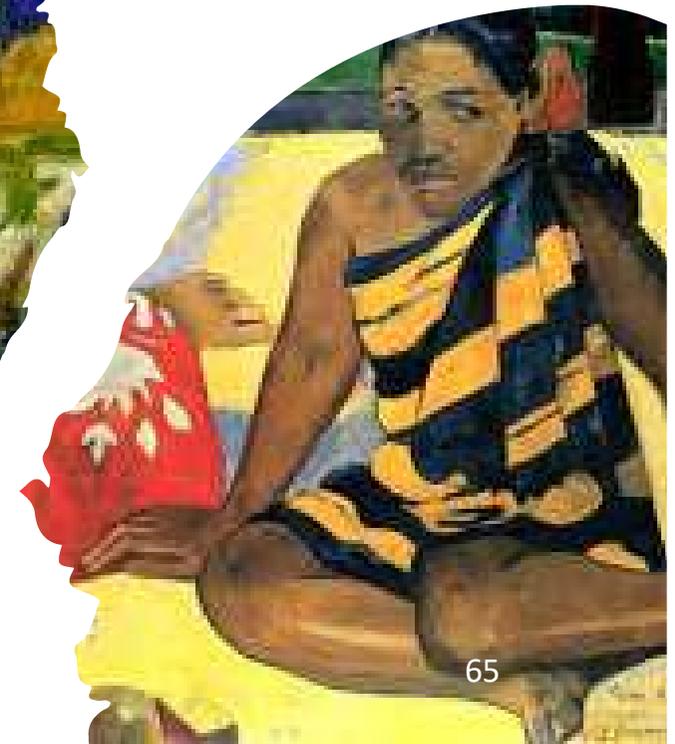
Eugène Henri Paul Gauguin (1848-1903)

- Pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento.
- El uso experimental del color y su estilo sintetista, fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo.
- Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse.
- El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera y póstumas en París.

Paul Gauguin (1848-1903)

- Fue Jefe de filas de la Escuela de Pont-Aven e inspirador de los Nabis.
- Desarrolló la parte más distintiva de su producción en el Caribe (Martinica) y en Oceanía (Polinesia Francesa), volcándose mayormente en paisajes y desnudos muy audaces para la época por su rusticidad y colorido rotundo.
- Opuesto a la pintura burguesa y esteticista predominante en su tiempo en la cultura occidental.
- Su obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX, contribuyendo decisivamente al arte moderno del siglo XX.

NAVIS Y LOS FAUVES

LOS NAVIS

- Nabi es una palabra hebrea, significa profeta. Pretendían plasmar en sus pinturas una verdad que fuera más allá del mundo visible a través de la exaltación del color, la simplificación de las formas y la trascendencia mística y enigmática de sus composiciones.
- Están relacionados con el simbolismo literario y se oponen al positivismo y naturalismo impresionista.
- Les gustan los símbolos y todo lo que está “más allá”.
- Representaron lo más innovador en París hasta la llegada del fauvismo en 1905.
- Esta corriente artística surge a partir de las enseñanzas que Gauguin da en la Escuela de Pont Aven, pequeño pueblo a orillas del río Aven, en la Bretaña francesa, se conoce con el sobrenombre de “la ciudad de los pintores”.
- El Talismán de Sérusier, es la obra que recoge esas enseñanzas y marca el inicio de los Nabis.

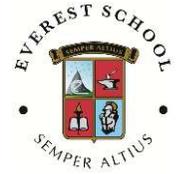
LOS NAVIS

- **Nabis** es la denominación de un grupo de artistas franceses de finales del siglo XIX, caracterizados por su preocupación por el color.
- Influido por Gauguin, el grupo fue liderado por Paul Sérusier; y entre sus componentes estuvieron los pintores Odilon Redon, Puvis de Chavannes, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton, Georges Lacombe y el escultor Aristide Maillol.
- Era un conjunto compuesto, principalmente, por artistas jóvenes del ambiente artístico de París.
- No tuvo mayor difusión en el resto de Europa.

LOS NAVIS

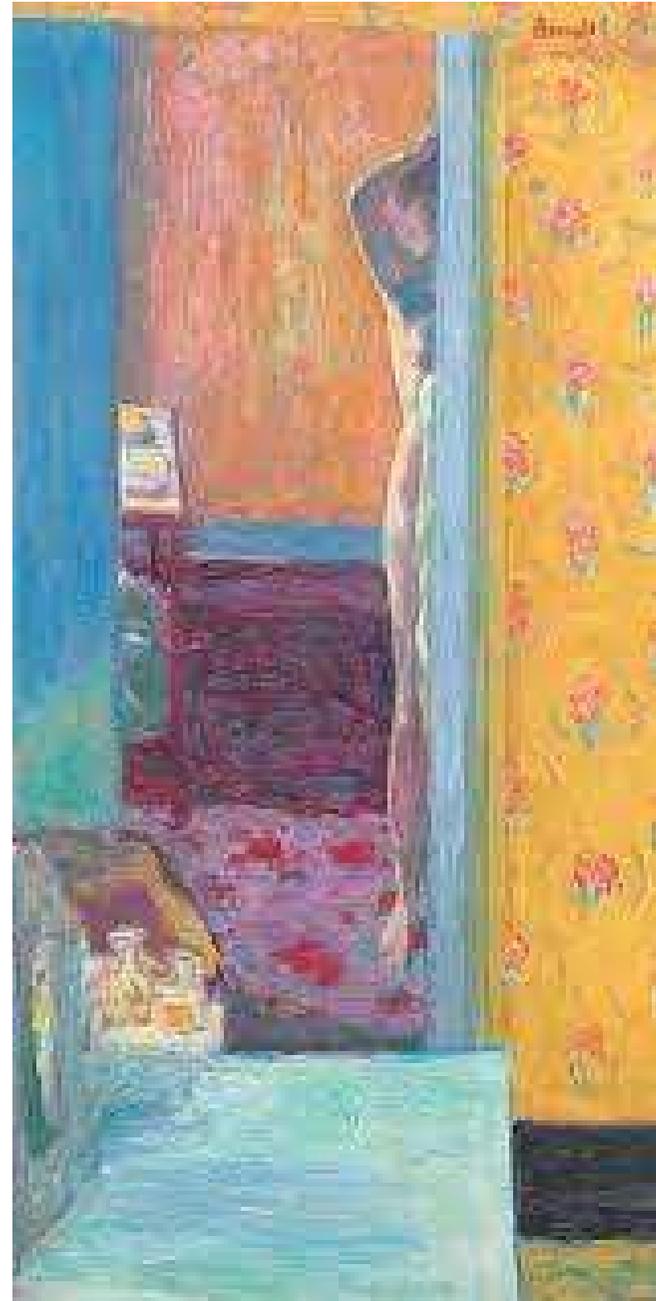
- Se interesarán mucho por lo exótico y lo oriental. Todo lo que tenga que ver con culturas alejadas y exóticas .
- Dentro de los temas, destaca el ámbito burgués y doméstico
- Los nabis realizarán una pintura basada en la deformación: deformarán la realidad de dos maneras; una objetiva (aquella deformación de la realidad que se ve) y una subjetiva (deformación gracias a la emoción).
- El color será un elemento prioritario en las composiciones para los artistas de este movimiento. Utilizarán, normalmente, colores planos de gran sentido estético. Emplearán tonos que van de la gama de los pardos a los verdes, pasando por ocres, azulados,

Ejemplos de Navís

- **Pierre Bonard**

(Desnudo ante el espejo),

- las características de su obra son:
- temas : Interiores, su esposa aseándose, su técnica se basa en la utilización diferentes bases de color, la pincelada que produce un efecto vibrante, pérdida de la importancia del dibujo.

Breve análisis de Pierre Bonnard

- En los **desnudos** y en los que se aprecia cómo evolucionó su paleta de **tonos intimistas a una explosión de color**.
- En la obra: *Desnudo en un interior*, 1935, la composición está organizada por estratos de color organizados en zonas verticales y horizontales.

● Desnudo a
contraluz
(1908)

Pierre Bonnard

● Café (1915)

Pierre Bonnard

Ejemplos de Navís

- Denis
- *(las musas),*

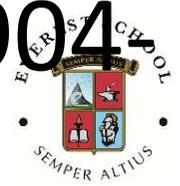

Ejemplos de Navís

- Edouard Vuillard (interior).

El fauvismo, en francés fauvisme, (1904-1908)

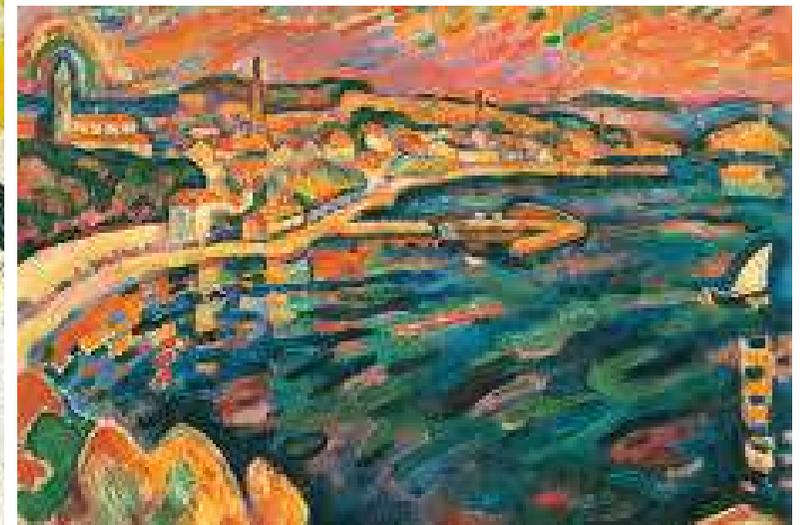
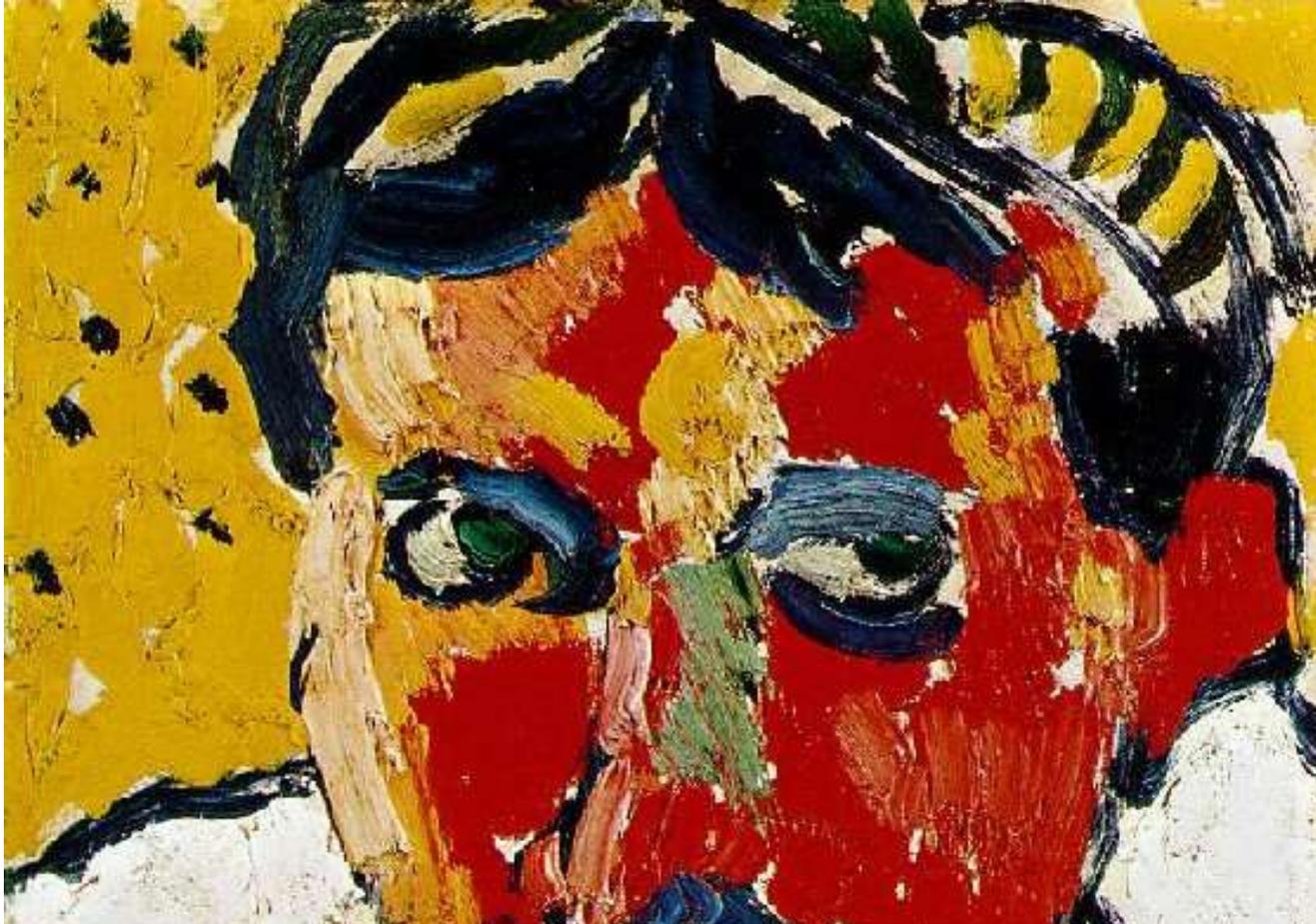

El fauvismo, en francés fauvisme, (1904-1908)

- Movimiento pictórico francés caracterizado por un empleo provocativo del color.
- El precursor de este movimiento fue Henri Matisse y su mayor influencia en la pintura posterior se ha relacionado con la utilización de color en su estado puro, color libre.
- El término surge del Salón de Otoño de 1905 donde se presentaron numerosas obras al concurso y aparecieron problemas a la hora de clasificar y encajar algunas de ellas, y sus autores excluidos del salón por expresarse de un modo intenso y diferente.
- El crítico Louis Vauxcelles afirmó sobre ese conjunto de obras:
 - “ Mais c'est Donatello parmi les fauves “
(Pero, es Donatello entre las fieras),
- por lo que de la palabra fauve se derivó en fauvisme (fauvismo o fovismo).
- La mención a Donatello se debe a que en la misma sala había una escultura de corte renacentista.
- Los autores de las obras no dieron importancia a lo peyorativo del nombre «fauvisme», sino que, en cambio, lo adoptaron como distintivo de sus obras.

El fauvismo, en francés fauvisme, (1904-1908)

- Entre los artistas fauvistas más reconocidos debemos mencionar a Henri **Matisse**, quien además fue el fundador del movimiento, a **Raoul Dufy**, Georges Braque, **André Derain** y **Maurice De Vlaminck**.
- Los mismos llevaron a cabo sólo tres exposiciones oficiales entre los años que duró su movimiento, aunque la presencia y la relevancia de sus obras para futuras escuelas pictóricas se mantendría por largo tiempo.

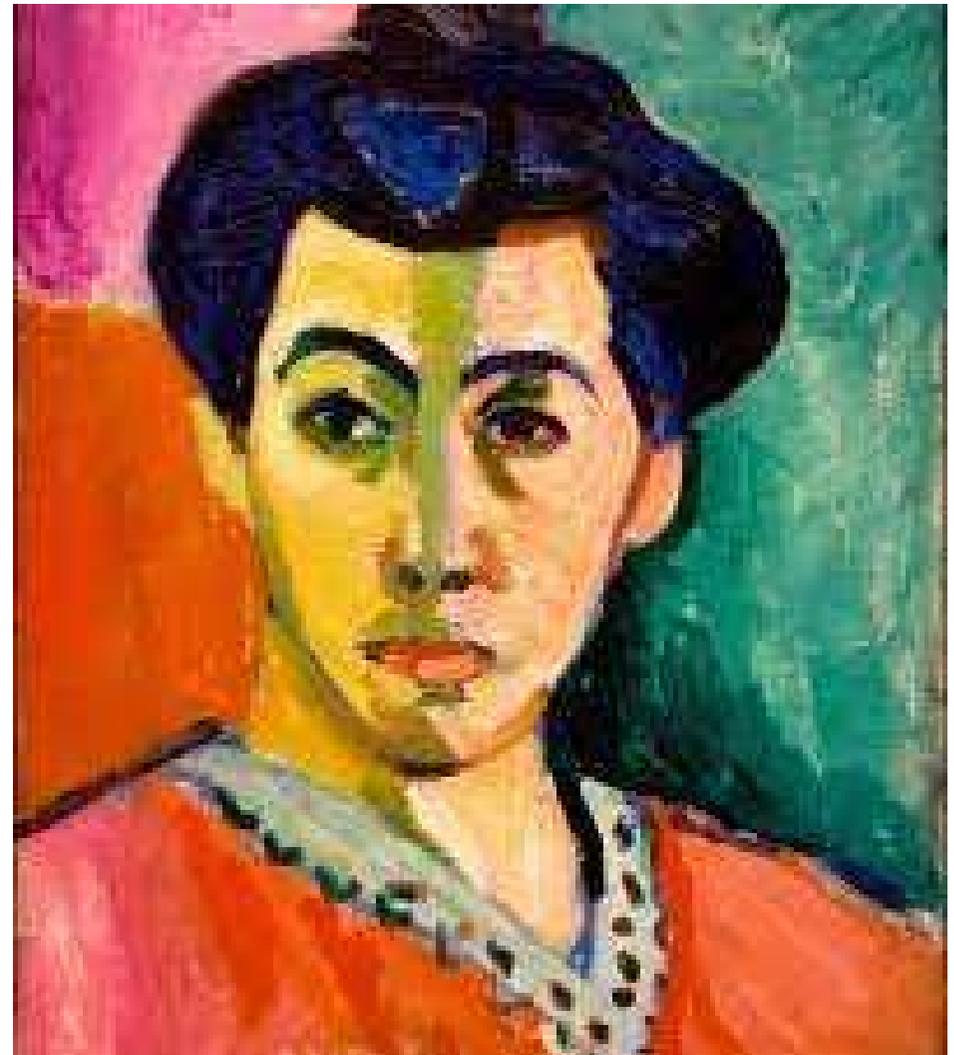
Características del Fauvismo

- El fundamento de este movimiento es **la liberación del color** respecto al dibujo exaltando los contrastes cromáticos.
- Los artistas fauves van a trabajar con la teoría del color interpretando qué colores son primarios, cuáles son secundarios y cuáles son complementarios.
- Mediante este planteamiento consiguieron una complementariedad entre colores, lo que producía un mayor contraste visual y una mayor fuerza cromática.
- **Complementarios:** se entiende por color complementario de otro, el color primario que queda frente a la mezcla de los otros dos: para el verde es el rojo, para el azul es el naranja y para el amarillo es el violeta.
- La técnica pictórica fauvista emplea toques rápidos y vigorosos, trazos toscos y discontinuos, aunque se cree distorsión en las figuras: se persigue dar una sensación de espontaneidad.
- Expresar sentimiento, algo que anteriormente intentaron los pintores Nabis. Esto hace que percibieran la naturaleza y lo que les rodea en función de sus sentimientos.
- El dibujo será un aspecto secundario para estos artistas, sin embargo Matisse no se olvidó de su importancia. También se destacaba la función decorativa y se empleaban las líneas onduladas.
- Defendían una actitud rebelde, un intento de transgresión de las normas con respecto a la pintura. Buscaban en definitiva, algo diferente, que les hiciese avanzar en el ámbito artístico.
- Con respecto a los temas que pintaban existía gran variedad: algunos pintaron el mundo rural y otros el ámbito urbano. Algunos realizaron desnudos e interiores, mientras otros preferían la pintura al aire libre influidos por las costumbres del impresionismo, otros mostraban la importancia de sentir la alegría de vivir.

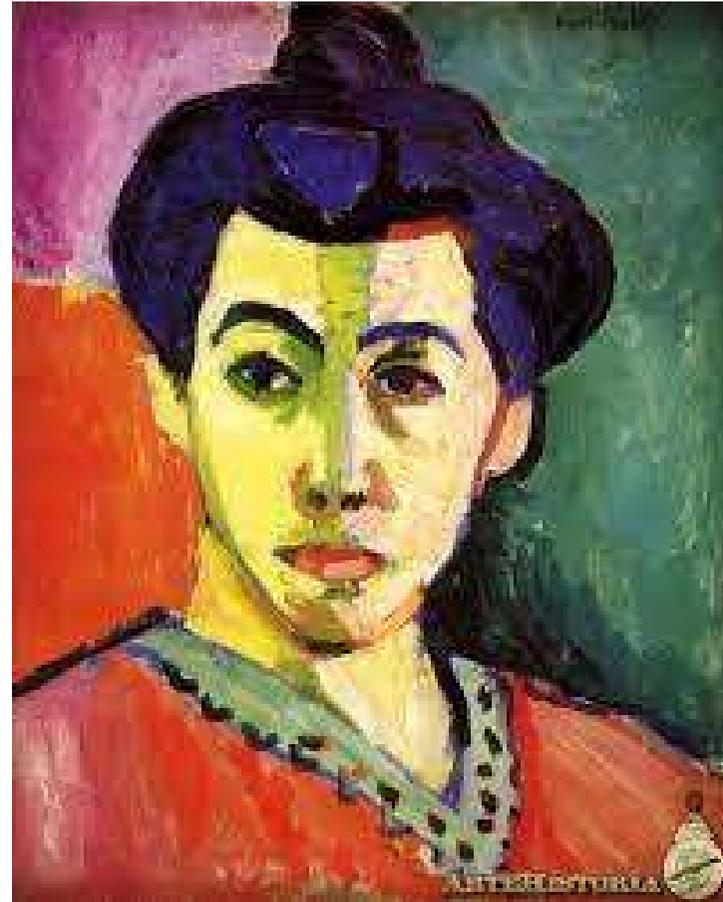
Breve análisis de : Matisse

- Retrato de la Señora Matisse o la La Raie Verte Óleo y témpera sobre lienzo
- Estilo: Fauvismo 1905 -1906
- ^[1]La obra representa el retrato de la esposa de Matisse, un retrato duro y colorista.
- La mujer, seria y en posición de posar para el retrato, desvía ligeramente su mirada del frontal del cuadro, ofreciendo un aspecto de tranquilidad y al mismo tiempo de tensión.
- Destaca en la composición es el juego de líneas y de colores que definen el retrato, líneas que definen bruscamente el límite de las formas de la cara y el vestido, y colores planos y saturados.
- Destaca sobre todo la famosa raya verde que da título al cuadro, y que delimita de una forma brusca los dos lados de la cara.
- La modelo quizás pudo estar iluminada por dos fuentes de luz, una natural, que procedería de la zona verde, un exterior o ventana. Y otra artificial a la izquierda que iluminaría con todos cálidos procedentes de una lámpara incandescente o un reflejo cálido, la línea verde sería el espacio de sombra entre ambas fuentes de luz.
- La utilización de colores saturados, de pincelada amplia y enérgica lo convierte en un ejemplo destacado de los presupuestos de la pintura fauvista

● La raya verde
(1905)

Matisse

- La alegría de vivir
(1905-1906)

Matisse

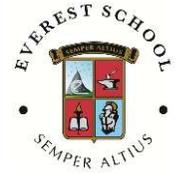
● Armonía en rojo
(1908)

Matisse

CUBISMO

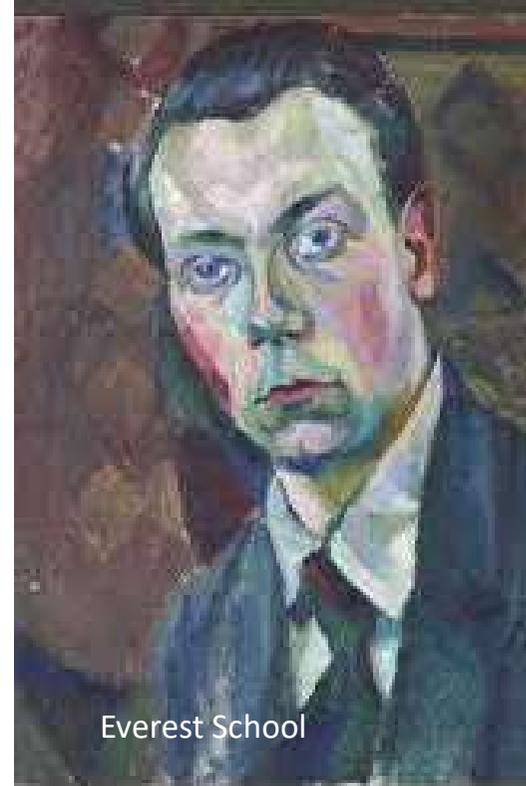
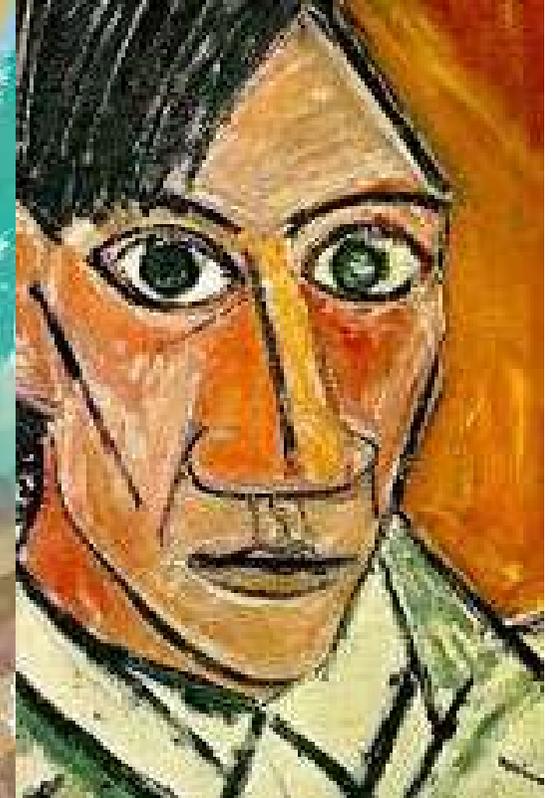
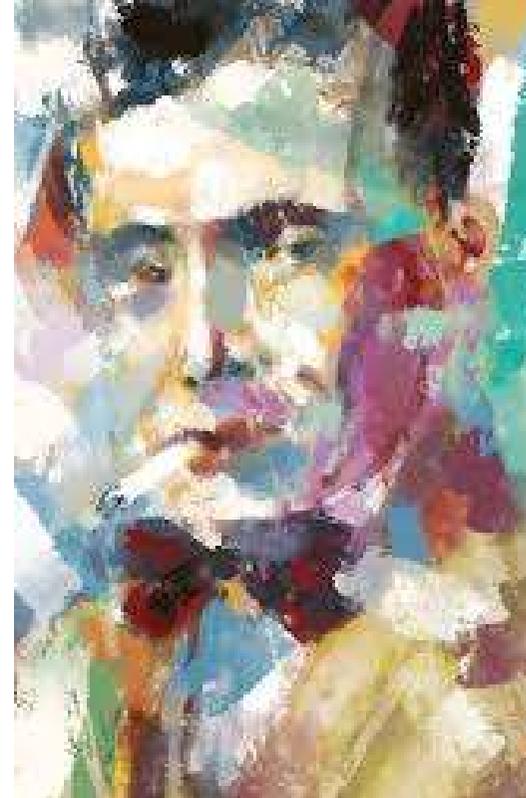
CUBISMO

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia.

·Encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay y Juan Gris.

Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX.

No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional.

CUBISMO

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, el mismo que había bautizado a los fauvistas motejándolos de fauves (fieras).

En el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, despectivamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos».

Se originó así el concepto de «cubismo».

CUBISMO

El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista, la perspectiva.

En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional.

Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.

Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano.

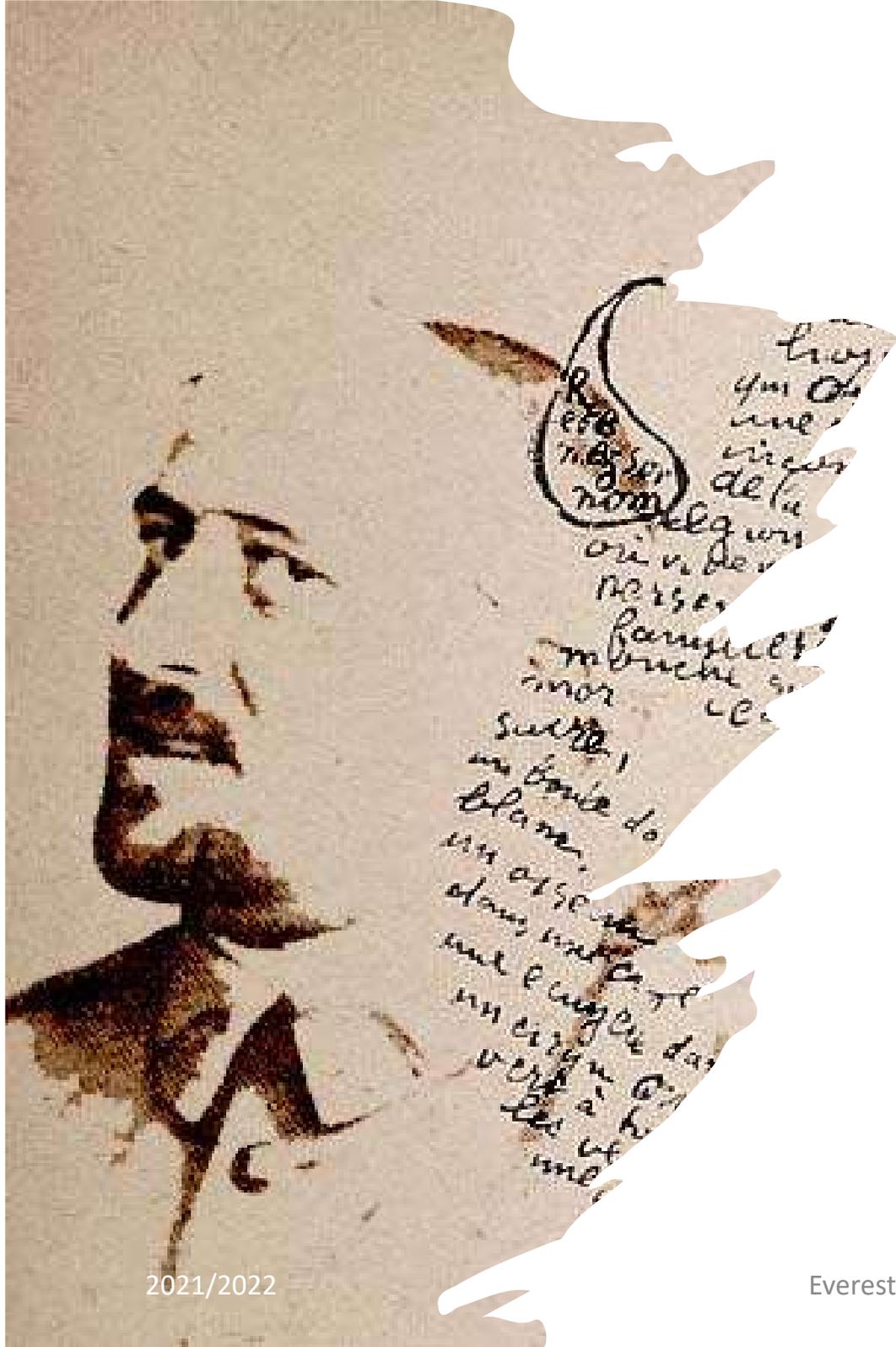
CUBISMO

- A pesar de ser pintura de vanguardia los **géneros** que se pintan no son nuevos, y entre ellos se encuentran sobre todo **bodegones, paisajes y retratos**.
- Se **eliminan los colores** sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o el fovismo.
- En lugar de ello, utiliza como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones.
- El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta.

2021/2022

CUBISMO

- Con todas estas innovaciones, el arte acepta su condición de arte, y permite que esta condición se vea en la obra, es decir es parte intrínseca de la misma.
- **El cuadro cobra autonomía como objeto** con independencia de lo que representa, por ello se llega con el tiempo a pegar o clavar a la tela todo tipo de objetos hasta formar collages.
- La obra resultante es de difícil comprensión al no tener un referente naturalista inmediato, y ello explica que fuera el **primero de los movimientos artísticos que necesitó una exégesis por parte de la "crítica"**, llegando a considerarse el discurso escrito tan importante como la misma práctica artística.
- De ahí en adelante, todos los movimientos artísticos de vanguardia vinieron acompañados de textos críticos que los explicaban.

George Braque

- Tuvo unos primeros momentos fauvistas.
- En el verano de 1907 pinta en L'Estaque, lugar donde pintó Cézanne, una serie de paisajes "lineales" que son ya pre-cubistas.
- Existen tres fases en su cubismo:

Mujer con mandolina (1910)

Georges Braque

George Braque

Fases

- **1ª fase** pinta cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, componiendo a base de cubos; usaba pocos tonos cromáticos.
- Después pasó por una fase de **"cubismo analítico"** (1909-1912), en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de ser irreconocibles.
- En un tercer momento cultiva el **"cubismo sintético"**, es decir, con unidad compositiva. Impulsa más que Picasso en esta tendencia del cubismo sintético.
- A la vuelta de la Primera Guerra Mundial desarrolló un estilo propio, con forma unida al color. Representa figuras de gran tamaño. Pinta algún paisaje. Y realiza, sobre todo, multitud de bodegones de estructura similar.

Juan Gris: José Victoriano González-Pérez

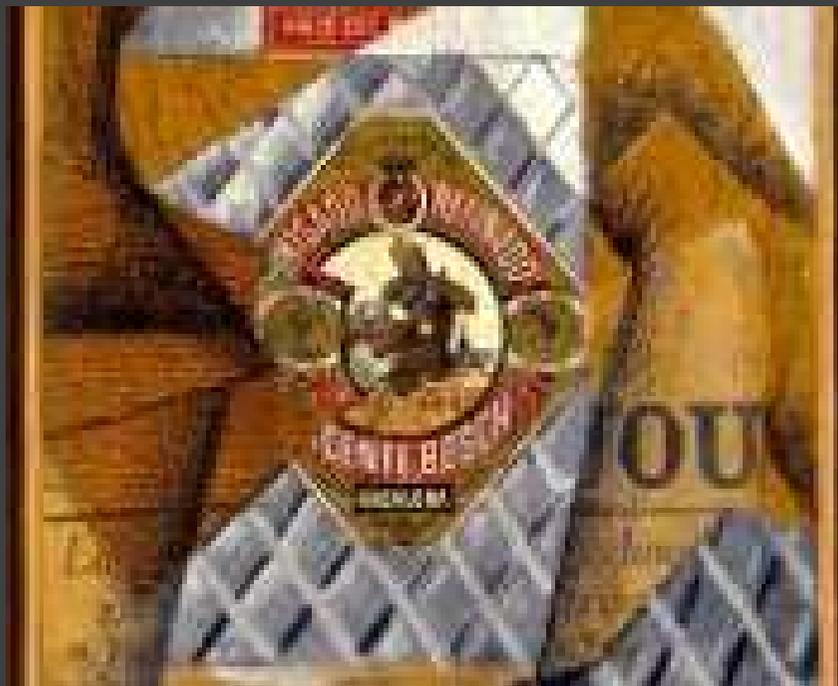
- Nace en Madrid en 1887.
- En su adolescencia es ilustrador de publicaciones.
- En 1906, para evitar la milicia y conocer vida artística, se muda a París, donde conoce a Pablo Picasso, Fernand Léger y Georges Braque.
- Sus primeros intentos como pintor en el cubismo son en el año de 1910, cuando fue dejando gradualmente las labores de ilustración.
- En 1912 Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salon des Indépendents de París.
-

Juan Gris: José Victoriano González-Pérez

- El verano de 1913 lo pasó en Céret, donde empezó a trabajar la técnica del papier collé: recortes de cartón y papel, en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su principal aportación al cubismo.
- Tras unos pocos años de estrecha conexión, Juan Gris y Picasso se distanciaron tanto en lo artístico como en lo personal.
- Picasso fue evolucionando hacia un arte figurativo de gusto clasicista, en sintonía con la vuelta al orden que emprendieron muchos otros artistas.
- Mientras, Juan Gris se mantuvo fiel al cubismo en una clave más colorista.
- En sus últimos años Juan Gris diseñó escenografías para dos montajes de ballet de Diaghilev.

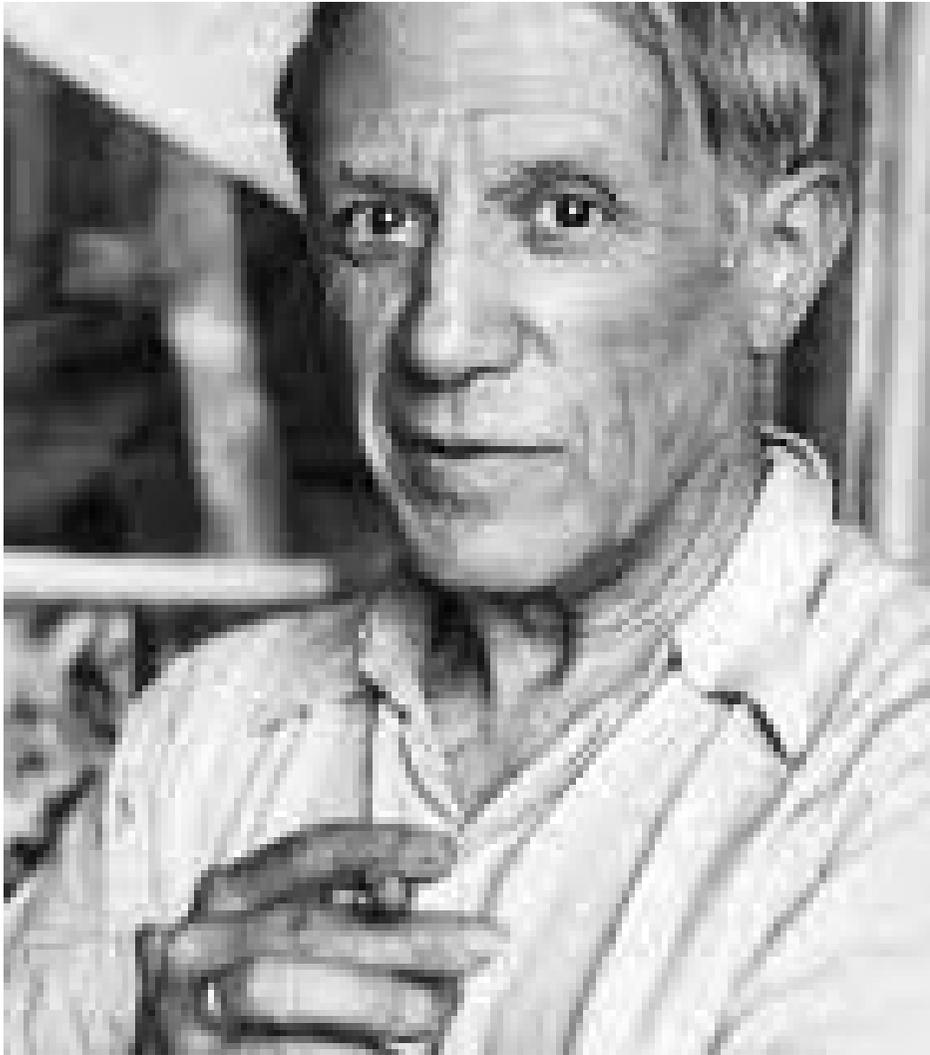
● El
desayuno
(1914)

Juan Gris

PABLO PICASSO

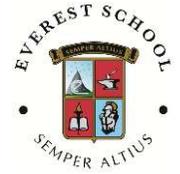
Etapas creativas

- El pintor y escultor español **Pablo Picasso** (Málaga, 1881-1973) destaca por su importante aporte para la creación y desarrollo del **Cubismo**.
- Además, está considerado como uno de los **artistas más influyentes** del siglo XX, siendo actualmente un modelo de inspiración para muchos pintores.
- **Picasso pintó más de dos mil obras** que hoy en día se pueden apreciar en distintos museos de Europa y de todo el mundo.
- No solo se dedicó a la pintura, sino también al grabado, al dibujo, a la ilustración de libros, la escultura, a la cerámica, al vestuario de teatro, etc.
- Se le conocen varias etapas o periodos :
 - Épocas azul,
 - Época Rosa,
 - Época Negra (protocubismo)
 - Época cubista,
 - Época clásica, Neoclásica
 - Época surrealista.
 - Época Expresionista

PABLO PICASSO

Época Azul

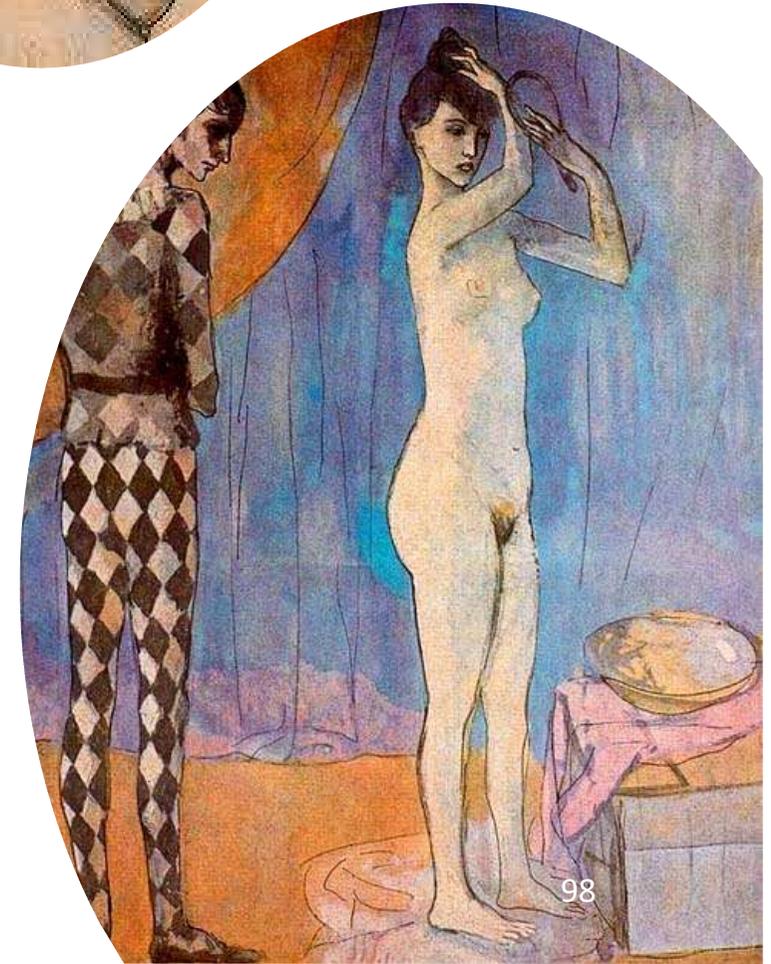
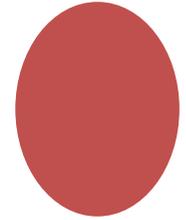
- Abarca entre **1901** y **1903** y en la que predominan los colores azules.
- Destaca 'Dama en Eden Concert'.

PABLO PICASSO

Época Rosa

- Abarca entre **1905-1906**, con pinturas que muestran tonos más rosados o rojizos.
- Aquí se enmarcan, entre otras obras:
 - 'Familia de Arlequín'
 - 'Gran Holandesa'

PABLO PICASSO

● Protocubismo (Periodo Negro)

- A la siguiente fase se conoce como el **Protocubismo**
- **1906-1907** esencial para el posterior desarrollo del **Cubismo**.
- En este periodo comienzan a aparecer influencias africanas, además de una desvinculación por parte de **Picasso** de lo establecido en el arte.
- Hay una ruptura con el **Realismo** y se utilizan planos angulares sin fondo ni perspectiva.
- En esta etapa encontramos, por ejemplo, 'El retrato de Gertrude' o 'Las señoritas de Avignon'.
- '**Las señoritas de Avignon**' fue una obra clave para que Picasso continuara investigando nuevas técnicas y modos de hacer pintura, entrando finalmente en los inicios del Cubismo.

2021/2022

100

PABLO PICASSO

Cubismo

- Fue la etapa más representativa.
- Abarca desde **1908 hasta 1916**.
- El Cubismo se caracteriza por una **ruptura definitiva con la pintura tradicional**.
- Trata formas de la naturaleza a través de diversas formas geométricas.
- Buscaba una pintura pura, inspirándose en los objetos de su taller desde una perspectiva intelectual.
- Destacan 'El retrato de Vollard',
- 'El aficionado' o 'Le guitariste'.

PABLO PICASSO

- **Periodo Clásico o Grecorromano, o Neoclásico**
 - (1917-1927)
- Durante este periodo en vez de acomodarse en el movimiento del que era fundador, es decir el cubismo, decide volver a la figuración realista.
- Así vuelve a pintar desnudos clásicos, retratos, que poco o nada tenían que ver con los de la etapa cubista.
- Son pinturas más precisas y plasmando diversos desnudos (destacan los retratos de Ingres) y El retrato de Olga.

2021/2022

102

PABLO PICASSO

- En 1928 llega el **periodo surrealista** (hasta 1932) y, en este caso, presenta formas distorsionadas que hacen referencia a monstruos o seres mitológicos.
- Entre sus obras encontramos 'Bañista en pie', 'Bañista al borde del mar', y su obra cúlspide, 'El sueño'.

Picasso

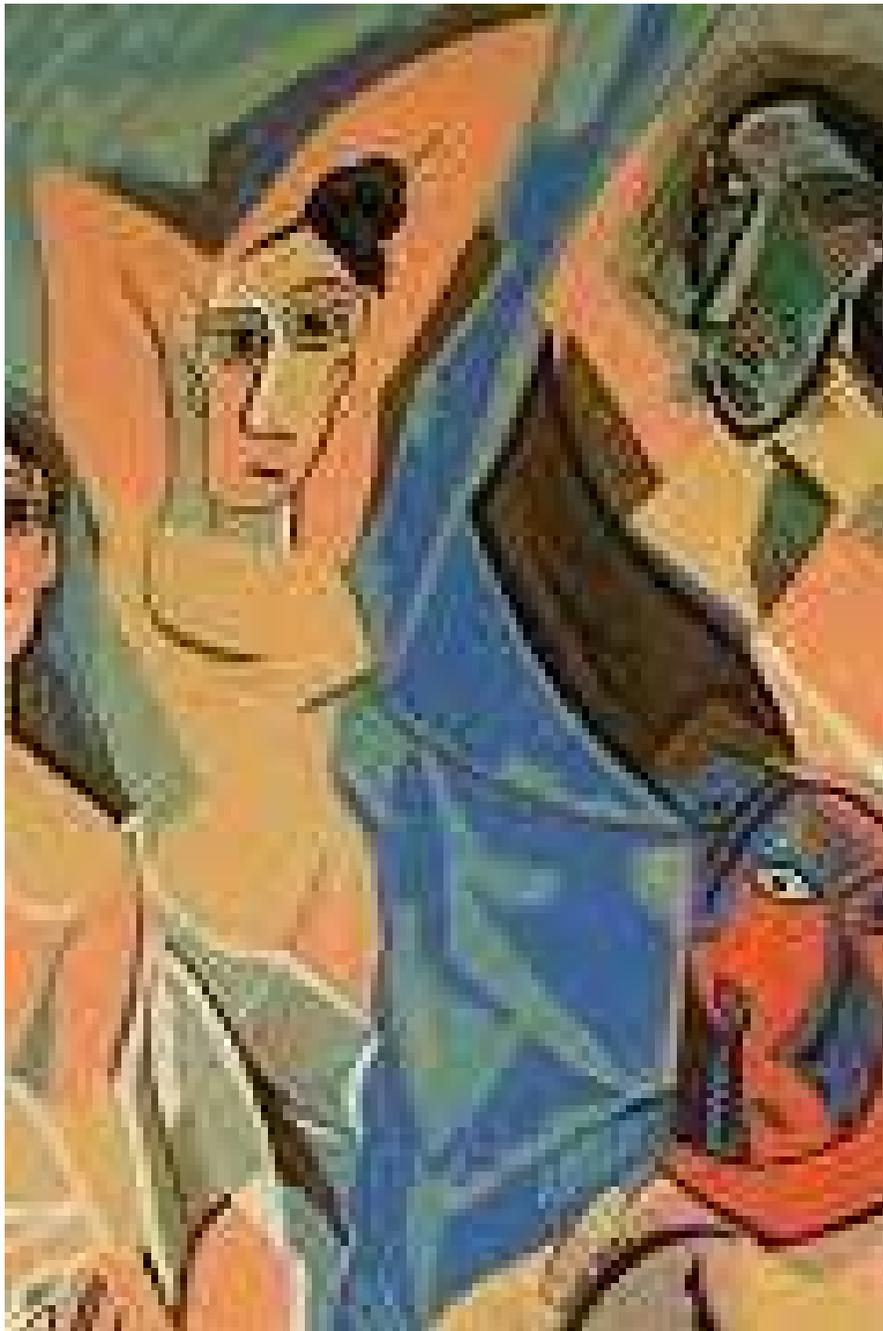

- Con el comienzo de la Guerra Civil Española Picasso inicia un periodo con tintes más expresionistas, aunque siempre bajo el dominio del Cubismo.
- En 1937 pinta uno de sus cuadros más prestigiosos, **'El Guernica'**, obra que alude a la guerra y al terror vivido por la población civil durante el bombardeo alemán sobre Guernica.
- Expresa a la perfección miedo y angustia de una manera abstracta y distintiva.

Picasso

- **Periodo de Vallauris**, última etapa en la que se dedica por completo a la cerámica y a la escultura.
- Una de las obras más representativas de esta etapa es 'El hombre del cordero' Y homenajes a las Meninas de Velázquez y a Manet.

Picasso: *Las señoritas de Aviñón*

- *Las señoritas de Aviñón* supuso un nuevo punto de partida para Picasso.
- Eliminó las referencias a la tradición rompiendo con el realismo, abandonando los cánones de profundidad espacial y perspectiva, así como el ideal hasta entonces existente del cuerpo femenino.
- Al reducir la obra a un conjunto de planos angulares, sin fondo delimitado ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuro.
- Los tonos ocre-rojizos son característicos de su más amable época rosa, pero la crudeza del cuadro los convierte en agresivos.

Picasso: *Las señoritas de Aviñón*

- El cuadro pudo estar también influenciado por las figuras alargadas del Greco, en particular por su *Visión del Apocalipsis* que Picasso posiblemente vio ese verano en París.
- su estructura y composición deriva de *Las grandes bañistas* de Cézanne.
- la pintura de Cézanne hace de los objetos una presencia real, con especial énfasis en los volúmenes y el peso de los mismos, sin la palpación atmosférica propia del impresionismo.
- su retrospectiva en el Salón de Otoño de 1907 determinó la evolución ulterior de Picasso.

Las
señoritas de
Avignon
(1907)

● Mujer con peras (1909)

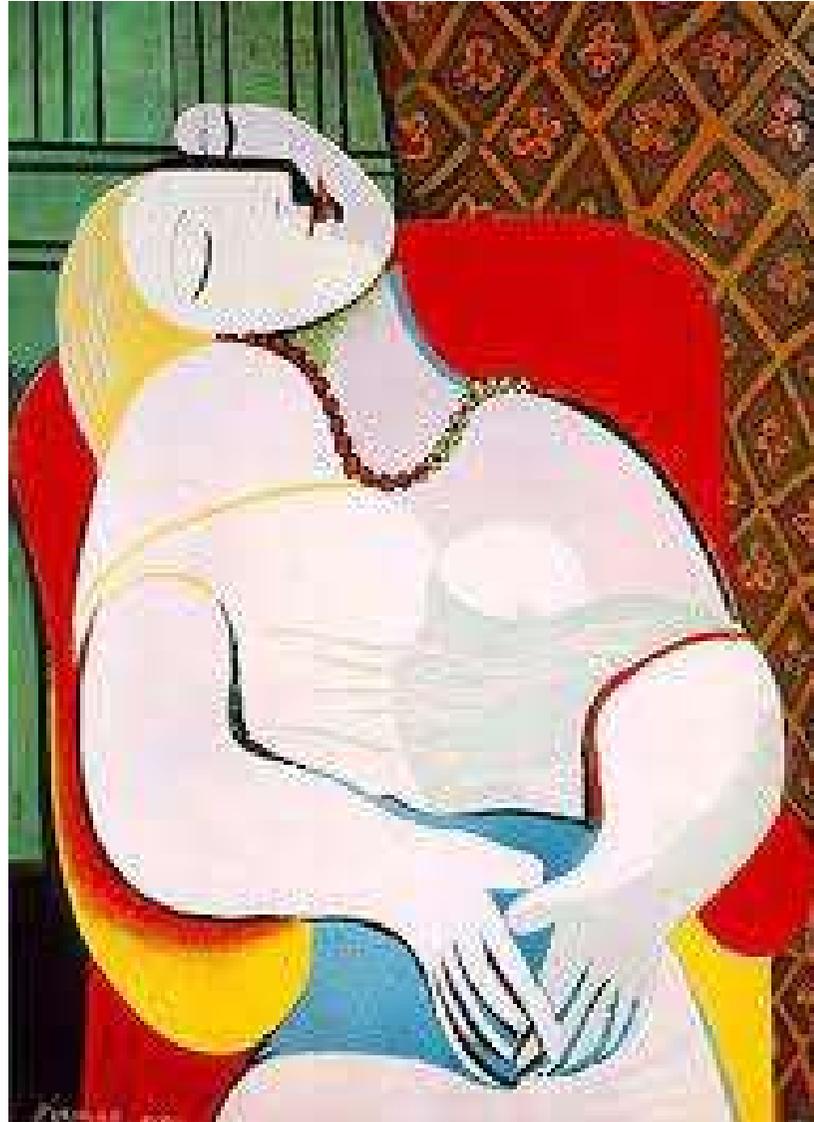

● Niña frente
al espejo
(1932)

El sueño (1932)

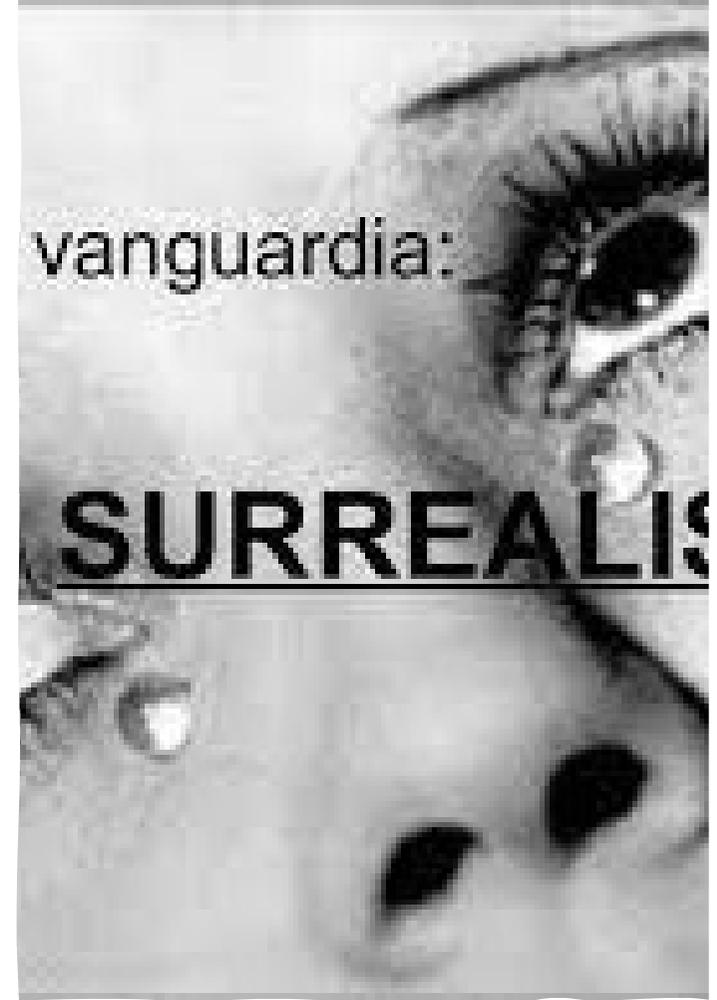
● Retrato de
Dora Maar
(1939)

Mesa frente a ventana (1919)

Cine de vanguardia

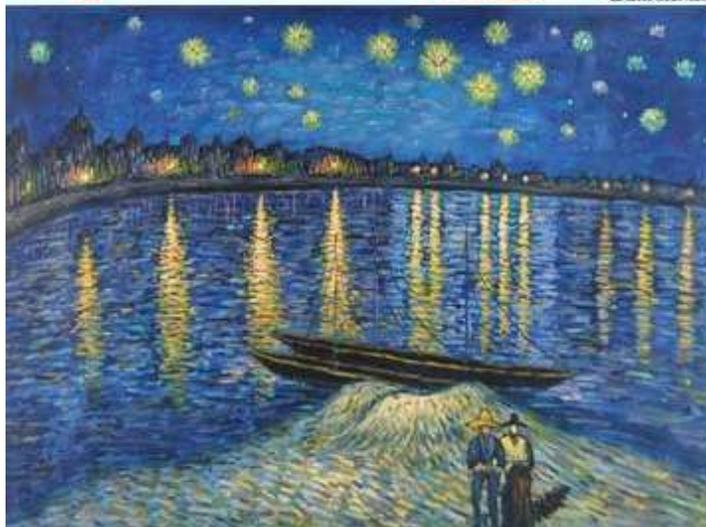
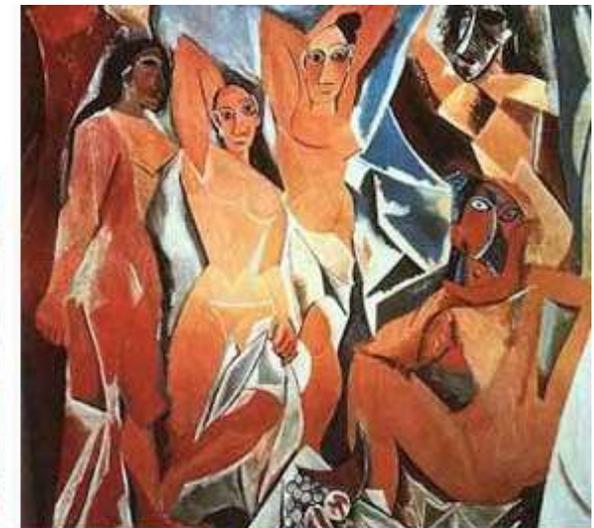
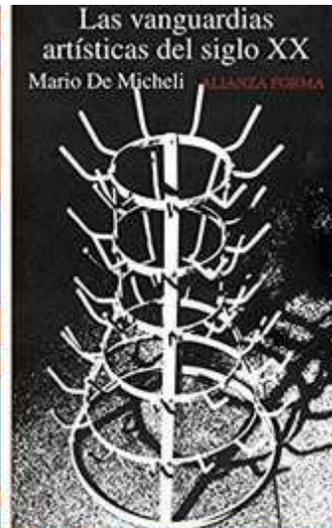

El cine como vanguardia

- Las vanguardias históricas, en el primer tercio del siglo XX, tienen en común la crítica a los valores estéticos dominantes y al propio concepto de arte.
- incluidos aspectos como la producción, difusión, exhibición y consumo de la obra de arte.
- Y todo en un momento en que empezaba a existir “la experiencia de lo moderno”: la velocidad, los electrodomésticos, los objetos de consumo, etc.
- El cine de vanguardia busca especialmente romper con la narrativa convencional y legitimarse como producto artístico más allá del espectáculo popular en que se situaba el cine.
- Quiere ser un objeto artístico.
- En general, se entiende por cine de vanguardia o cine artístico el que se desarrolla totalmente al margen de la narrativa convencional, a veces chocando tan frontalmente como el cine abstracto.
- Pero dentro de este cine de vanguardia caben intereses y prácticas cinematográficas totalmente distintas.

● Vanguardia y otras disciplinas artísticas.

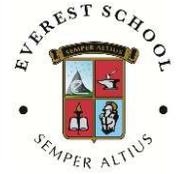
Movimientos de vanguardia

- Los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX tenían un carácter contradictorio.
- Surgieron como triunfo del proyecto cultural moderno (que plantea un rechazo al pasado y búsqueda de progreso), y a la vez son una crítica al mismo proyecto modernista.
- La vanguardia no reconoce arte sin acción transformadora.
- Hay una ruptura con el pasado y la tradición.
- Comienza un proceso de experimentación y se reemplaza el producto por el proceso como fin de la intención artística.
- La ruptura no se da solo en el plano estético, sino también en el político. Estos grupos tenían claras ideologías y muchos de ellos eran activos militantes políticos.
- Se puede considerar estos movimientos como una **revolución del arte** porque produjeron cambios profundos en el lenguaje de las artes.
- **La constante búsqueda de lo nuevo y de ruptura con el pasado dio como resultado la renovación total del concepto de arte y sus límites.**

Movimientos de vanguardia

Arquitectura

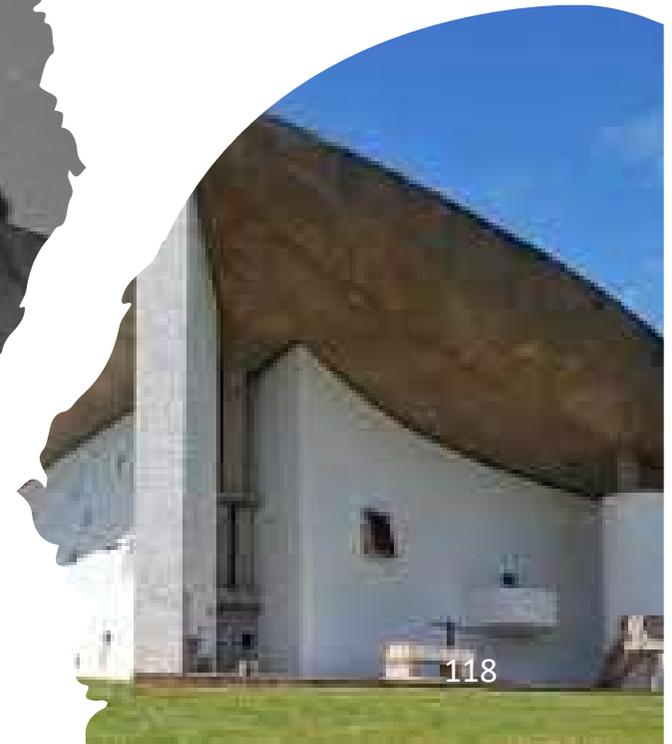
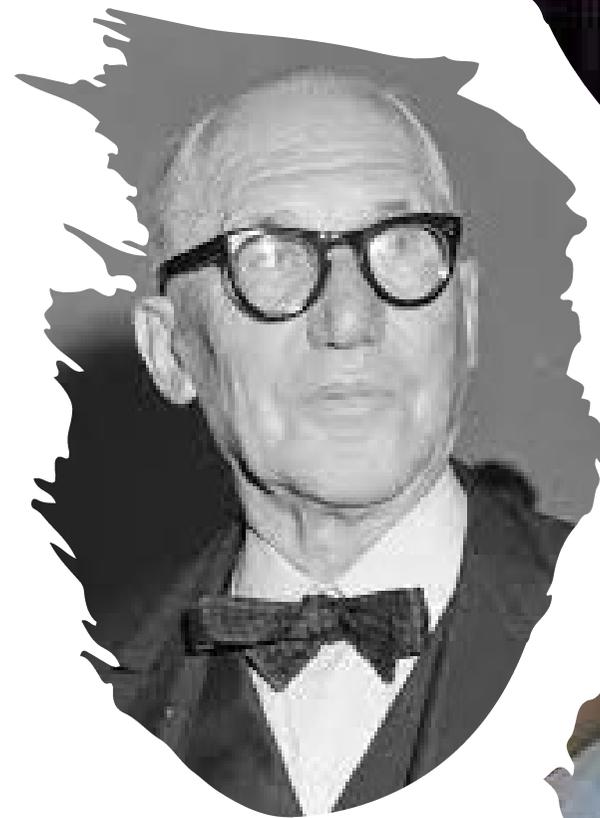

- La arquitectura moderna surge a partir de los cambios sociales y culturales producidos por la revolución industrial.
- Se comienzan a utilizar nuevos materiales en las construcciones y edificios; hierro, hormigón y acero.
- Empieza un proceso de construcción en altura, desde los edificios industriales hasta llegar a rascacielos.
- El abandono de ornamentos en pos de una arquitectura funcional.
- Algunos de los arquitectos más conocidos fueron Le Corbusier y Walter Gropius (director de la Bauhaus)

Movimientos de vanguardia

Arquitectura

- Algunos de los arquitectos más conocidos fueron:
- Le Corbusier

Movimientos de vanguardia Arquitectura

- Walter Gropius
- (director de la Bauhaus)

Movimientos de vanguardia

Fotografía

La fotografía de vanguardia floreció entre los años 1920 – 1930, cuando los fotógrafos surrealistas usaron la cámara fotográfica como una herramienta para crear imágenes que exploraban los límites del subconsciente.

Seguramente el fotógrafo más aclamado de este movimiento es **Man Ray**, el precursor de la técnica fotográfica de las Rayografías.

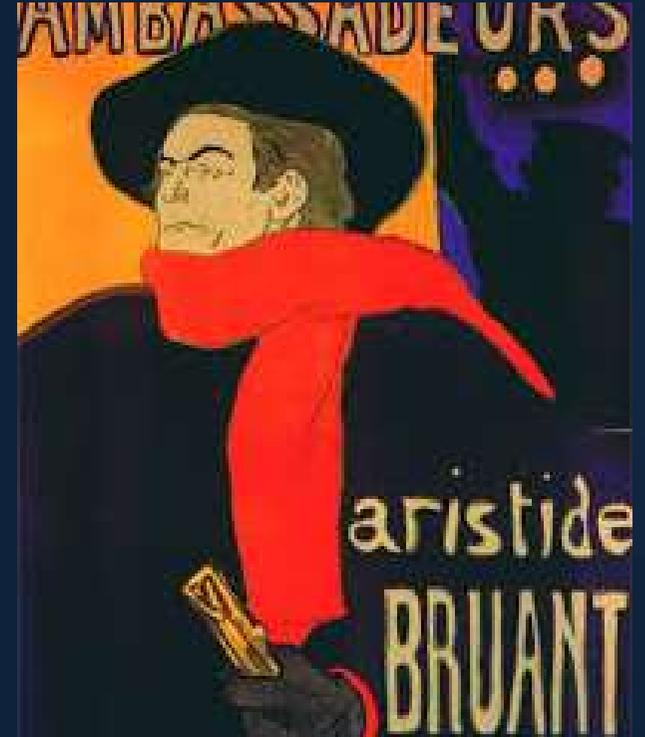
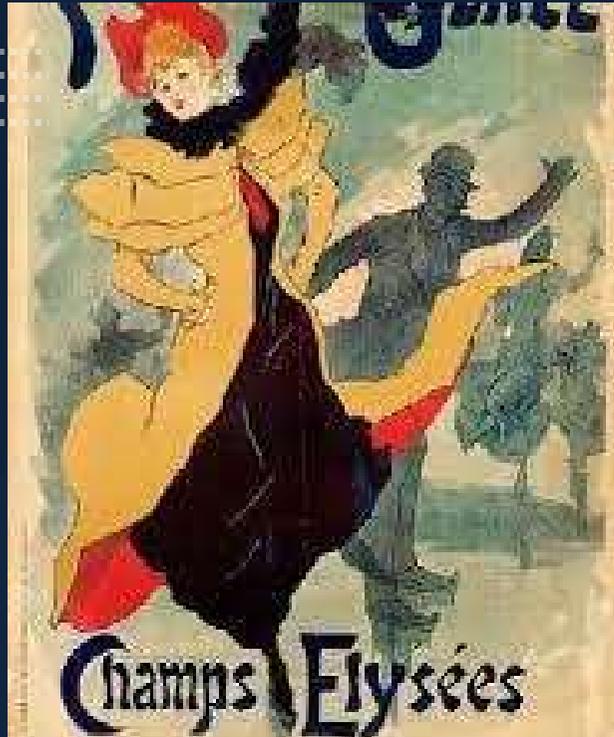
Este procedimiento consiste en poner objetos (como cucharas y collares de perlas) encima del papel fotográfico y exponer éste a la luz.

Mientras que los fotógrafos surrealistas preferían “disparar desde la cadera” (es decir, tomar fotos sin mirar por el visor), Man Ray continuó explorando la fotografía sin cámara.

Man Ray
Fotografía de Vanguardia

Cartel Publicitario

Cartel Publicitario

- Un cartel es un soporte de la publicidad.
- Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que sirve de anuncio para difundir una información o promocionar un (bien o servicio) producto (economía) un evento, una reivindicación o cualquier tipo de causa.
- Suelen formar parte de una campaña publicitaria más amplia. Si son de gran tamaño, se denominan valla publicitaria.
- La gran revolución del cartelismo llegó con la aplicación de la litografía y la utilización del color.
- Se desarrolló primero en Francia, y en la última década del siglo XIX estaba extendido por toda Europa.
- Entre los cartelistas más notables estuvieron Alfons Mucha, Jules Chéret y Henri de Toulouse-Lautrec, cuyas creaciones se consideraban ya en la época como carteles artísticos.

Cartel Publicitario

En torno a 1800 se produjeron dos acontecimientos que dieron lugar a la era moderna del cartel.

Uno de ellos fue el **inicio de la industrialización** a gran escala, que generó la necesidad de una publicidad extensiva.

El otro fue el invento, en 1798, de un **nuevo método de impresión, la litografía**, que hacía mucho más fácil la ilustración de carteles en color.

El auge de la producción de pósteres tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX, pues se utilizaron para anunciar una amplia gama de productos y de servicios.

Cartel Publicitario

- También por esa época aparecieron los primeros carteles teatrales, generalmente con ilustraciones realistas de escenas de las obras, óperas o espectáculos que anunciaban.
- El cartel se creó, y se crea, para ser reproducido de forma masiva, en copias idénticas que se distribuyen para ser vistas por un gran número de personas. Fue tal la trascendencia del cartel que atrajo la atención de algunos autores de importancia en otros estilos como Lautrec.
- A finales del siglo XIX el cartel ya se había asentado como elemento artístico y publicitario,
- se empiezan a organizar exposiciones, surgen coleccionistas y hasta se llegan a publicar revistas especializadas sobre el tema.

Jules Chéret.

- En 1867 realizó un cartel anunciador de una representación teatral a cargo de Sarah Bernhardt .
- Creador de carteles para teatros o cabarets, sus creaciones se colgaron del Folies Bergere, el Teatro de la Ópera o el Moulin Rouge.
- Después realizó trabajos para promocionar perfumes, licores, cosméticos o productos farmacéuticos, entre otros.

● Peppermint (1899)

Jules Chéret.

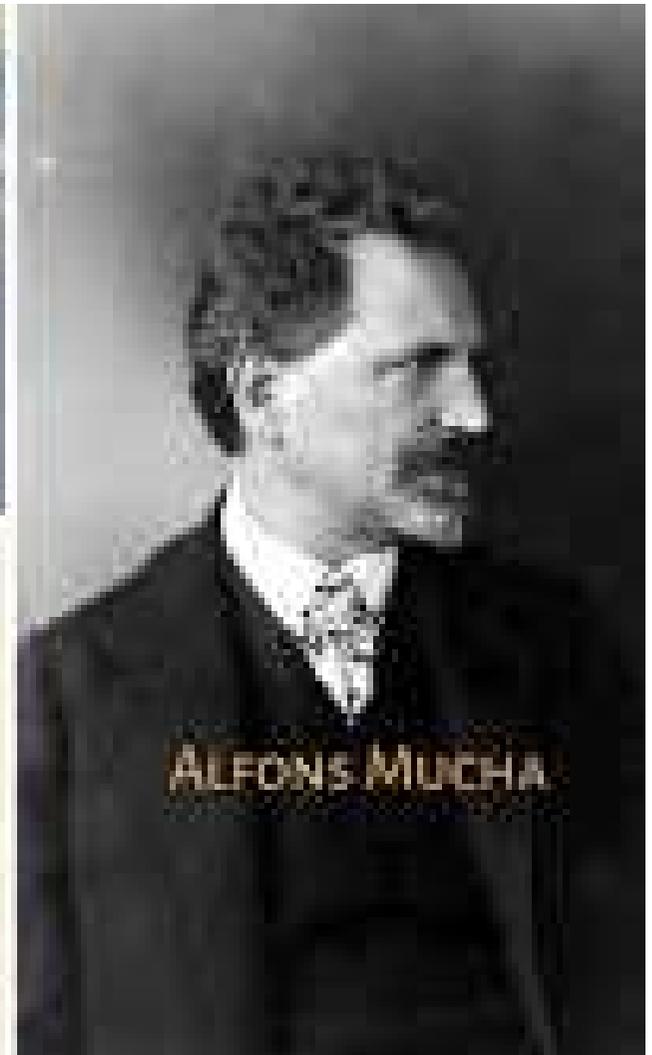
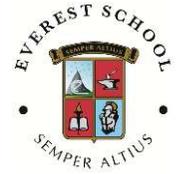

Jules Chéret

- Fue el primer artista moderno de cartels.
- Revolucionó su apariencia dando el papel preponderante a la ilustración, que hasta entonces estaba subordinada al texto, y dejando para éste una función explicativa, relativamente menos importante.
- Partía de ilustrar directamente el texto. En lugar de escenas realistas dibujaba figuras idealizadas, realzando su belleza, vitalidad y movimiento.
- Se especializó en carteles de teatro, de los que hizo alrededor de 1.000.
- Chéret se inspira en los maestros de la pintura barroca, más artístico que publicitario.
- Con líneas y colores planos encuentra profundidad en sus dibujos, además conseguía conectar con los gustos populares.

Alphonse Mucha

Alphonse Mucha (1860-1939)

- De origen moravo desarrollo su trabajo en París donde se hicieron famosos sus carteles de la actriz francesa Sarah Bernhardt o los del famoso champagne Moet Chandon.
- Mucha produjo una gran cantidad de pinturas, pósteres, avisos e ilustraciones así como diseños para joyería, alfombras, empapelados y decorados teatrales (litografías) en lo que llegó a conocerse como el estilo Art Nouveau.
- Los trabajos de Mucha frecuentemente introducían mujeres jóvenes, hermosas y saludables, flotando en atuendos vagamente neoclásicos, frecuentemente rodeadas de exuberantes flores las que a veces formaban halos detrás de sus cabezas.
- Este estilo fue imitado con frecuencia.

● Gismonda (1895)

Alfons Mucha

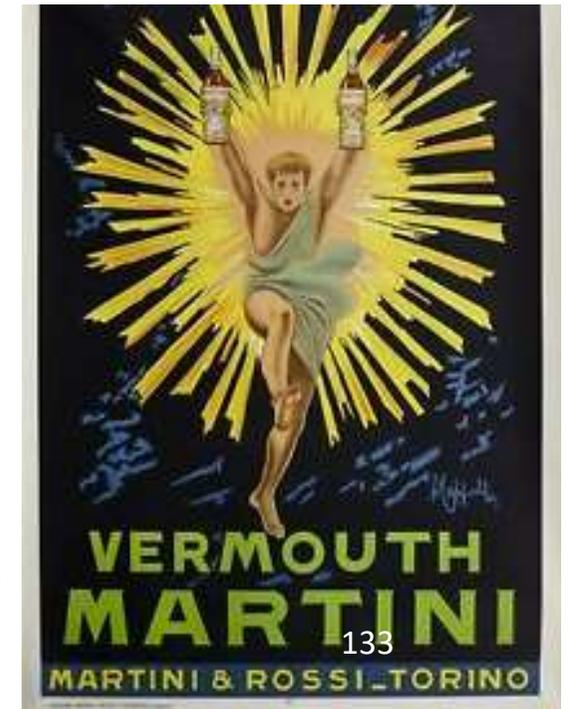
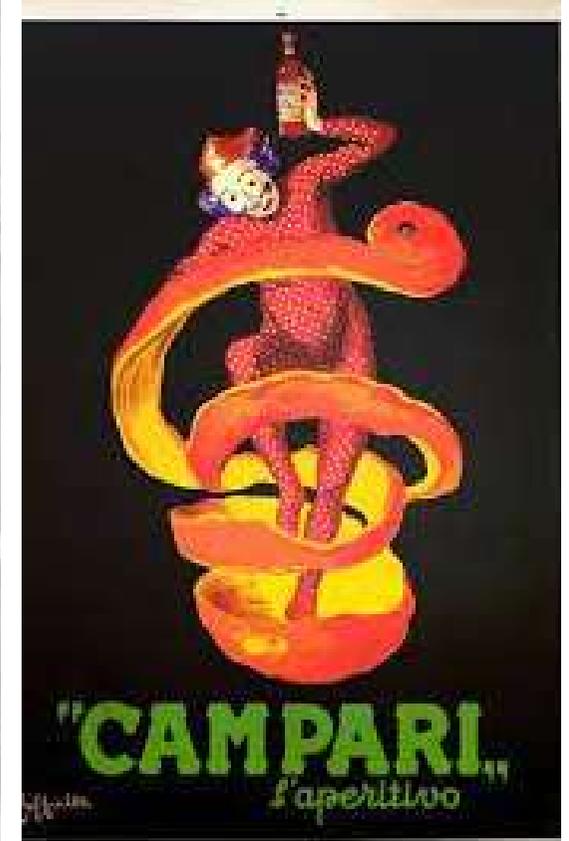
- Cycles Perfecta (1902)

Alfons Mucha

Leonetto Cappiello (1875 -1942)

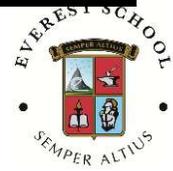
- Publicista, ilustrador y caricaturista italiano.
- Logra expresar, con una sola figura, su sonrisa, su actitud la virtud de un producto.
- Sus carteles tienen el encanto singular de algunos dibujos burlones, que un caricaturista, amante del estilo japonés y del humor le hubiera gustado trazar de las reinas del teatro.
- El procedimiento usado por Cappiello en sus croquis: el rayo unificado, ampliado poco a poco, sinuoso, serpentino o burlón, algo parecido al esguince expresiva de una figura divertida, el relieve ingenioso de una parodia chisposa."

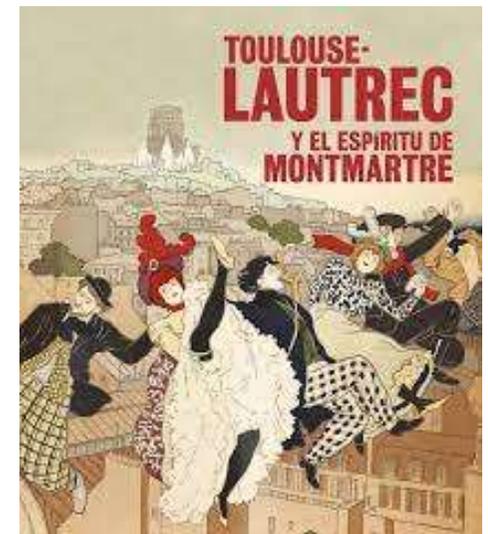
Explica la obra gráfica de Henri de

Toulouse-Lautrec.

- La obra de Toulouse-Lautrec se caracteriza por su estilo fotográfico, al que corresponden la espontaneidad y la capacidad de captar el movimiento en sus escenas y sus personajes, siendo el suyo un estilo muy característico.
- A esto hay que añadir la originalidad de sus encuadres, influencia del arte japonés, que se manifiesta en las líneas compositivas diagonales y el corte repentino de las figuras por los bordes.
- Poseía una memoria fotográfica y pintaba de forma muy rápida.
- Sin embargo, su primera influencia fue la pintura impresionista y, sobre todo, la figura de Degas, de quien siguió la temática urbana alejándose de los paisajes que interpretaban Monet o Renoir.
- Fue la vanguardia del modernismo y del art nouveau.

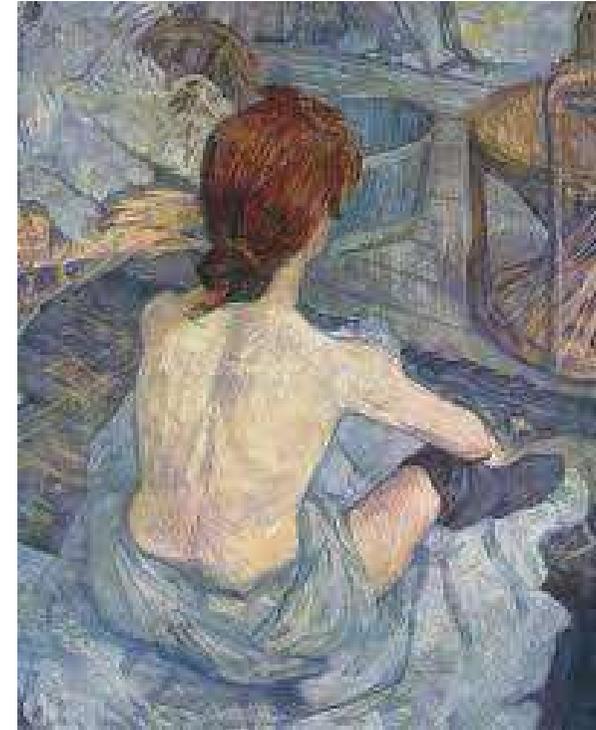
Explica la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

- Lautrec fue fundamentalmente un dibujante e ilustrador, tareas que le permitieron subsistir.
- Sus pinturas al óleo son comparativamente escasas y apenas las expuso en vida.
- Al contrario que Van Gogh, su «malditismo» o fama de persona marginal no implicaron que fuese un artista fracasado; y de hecho fue muy popular por sus ilustraciones y carteles publicitarios.
- Aportó quince diseños al semanario Le Rire y también ilustró el programa de mano del estreno teatral de Salomé de Oscar Wilde.

● La toilette
(1889)

Henri de Toulouse-Lautrec

● Salon de la Rue des Moulin (1894)

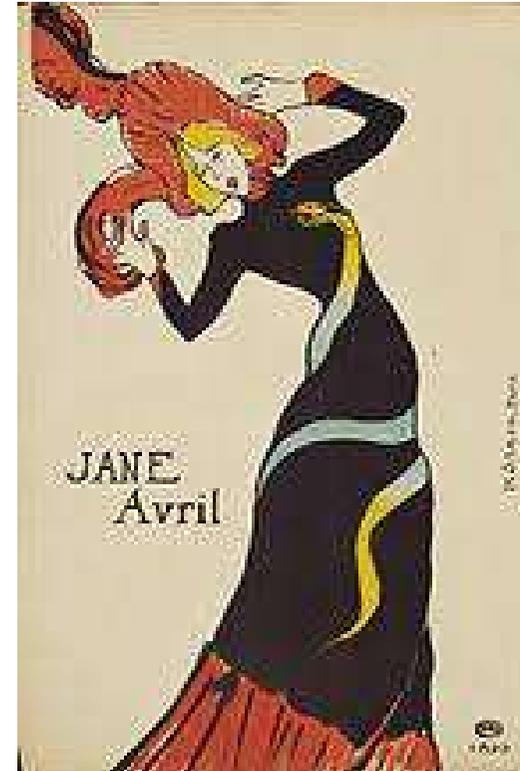
Henri de Toulouse-Lautrec

Jane Avril (1899)

Henri de Toulouse-Lautrec

CUADRO DE LAS VANGUARDIAS EN EL SIGLO XX EN RELACIÓN CON LOS BLOQUES TEMÁTICOS DE FUNDAMENTOS DEL ARTE II

