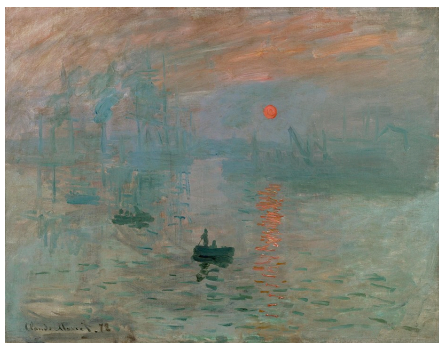

Pre-Vanguardias (finales del S. XIX)

Sitio: [Aulas Virtuales - Facultad de Artes](#)
Curso: Arte y Modernidad (Plan 2019)
Libro: Pre-Vanguardias (finales del S. XIX)

Impreso por: Renata Carla Finelli
Fecha: jueves, 23 de abril de 2026, 17:32

Descripción

Claude Monet. *Impresión, sol naciente* (Impression, soleil levant) (1872). Dominio público.

Tabla de contenidos

- 1. Segunda mitad del siglo XIX**
  - 1.1. Segunda revolución Industrial
- 2. Arte Moderno, un concepto complejo**
- 3. El Impresionismo: una nueva mirada sobre la luz y el color**
  - 3.1. Contexto histórico y cultural: Francia de fin de siècle
  - 3.2. Características del Impresionismo
  - 3.3. Principales referentes
  - 3.4. Influencia del Impresionismo. Neoimpresionismo
- 4. Postimpresionismo**
  - 4.1. Características del Postimpresionismo
  - 4.2. Principales Exponentes del Postimpresionismo
- 5. A modo de cierre**

1. Segunda mitad del siglo XIX

En este libro, seguiremos analizando de qué modo el arte forma parte y se desarrolla dentro de las sociedades. Como hemos dicho a comienzos de la materia, tanto los procesos de urbanización como artísticos no configuran dos esferas separadas, completamente distintas, de la constitución del ser humano, sino que, por el contrario, funcionan como tramas que van tejiendo los gustos, elecciones y formas de ser de las personas que habitan en un tiempo determinado.

Esta vez analizaremos las sociedades y el arte de la segunda mitad del siglo XIX, para entender de qué modo constituyeron y moldearon a los hombres y mujeres de este tiempo. En este sentido, podemos marcar dos hechos importantes para la cultura, el arte y las sociedades de fines del siglo XIX. Por un lado, **el nacimiento del cine y de la fotografía** que ya vimos en la Unidad anterior (Unidad 5). Estas nuevas técnicas de reproducción modificaron las formas de ver y concebir al mundo y a quienes habitaban en él. Como se explicó anteriormente, el cine y la fotografía transformaron radicalmente la vida de los hombres y mujeres, sus gustos, sus conocimientos, sus tiempos de ocio y la concepción de sí mismos lo que significó un nuevo reto para los artistas. Los pintores ya no podían seguir registrando de una manera realista porque, en este sentido, la fotografía los había superado:

“La pintura no puede seguir siendo igual (...) la pintura ya no se justifica con la única pretensión de captar la superficie de las cosas, lo aparente de las mismas; tiene que dar un paso más; dejar la imagen exterior para ir en busca de la imagen interior, de aquello que los hombres no pueden captar con su mirada” (Sureda y Guash, 1987, p.16)

La Revolución Francesa, la Primera Revolución Industrial, el nacimiento de la fotografía (y, posteriormente, del cine), todos estos acontecimientos llevan a una ruptura definitiva con la tradición en pos del progreso (palabra que, como vimos en el texto de Forster(2001) se “funda” con las ideas de la Ilustración, en el siglo XVIII y trasciende hasta nuestros días) *“pero que ahora asume un carácter internacional para manifestarse en una serie de movimientos, que, bien definidos sobre todo en la pintura, se suceden con rapidez compitiendo entre sí o también llegando a fundirse unos con otros. Los artistas suelen pertenecer a una burguesía para la que trabajan con el propósito consciente de lograr una libertad artística que los enfrenta a lo oficialmente establecido. París se convierte en la capital cultural europea del siglo XIX, un auténtico reclamo para arquitectos, pintores, escultores, escritores y músicos, pues allí se fraguan las tendencias que, una tras otra, modifican la concepción del arte”* (de la Peña Gómez, 2018, p. 147).

Por otro lado, otro de los hechos claves que va a marcar a las sociedades de fines del siglo XIX, es la **Segunda Revolución Industrial** (1870 y 1914). Recordemos que propusimos una división de lo que fue el proceso de industrialización global o Revolución Industrial, en dos etapas. Durante este período se produce lo que llamaremos la Segunda Revolución Industrial que significó otro avance fuerte en la industrialización de las prácticas del trabajo, esta vez dado por la invención de la máquina de vapor que va a facilitar la producción pero que, a la vez, ocasionará el reemplazo de la mano calificada del hombre por la máquina. Esto va a producir una nueva transformación en la forma de constitución del trabajo ya que, a partir de ahora, no se necesitará una mano de obra calificada para realizar ciertas tareas, lo que originará también una nueva concepción del mundo del trabajo dividido entre quienes tienen las maquinarias (burgueses dueños del capital) y quienes ponen su fuerza de trabajo (obreros asalariados).

Durante este período histórico, **las ciudades comienzan a colmarse cada vez más** de hombres y mujeres que se trasladan del campo a las ciudades en busca de trabajo y mejor calidad de vida. Aparecen los **barrios de obreros** y se inicia también un **proceso de colonización** por parte de los países con mayor capital económico (Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos) en busca de nuevas tierras y mano de obra.

“Se sientan entonces los pilares para una expansión colonial de tipo imperialista en la segunda mitad del siglo XIX, pues ya no sólo se explotan económicamente nuevos territorios, sino que también se dominan desde el punto de vista político para engendrar grandes potencias mundiales. Europa y América se reparten Asia, África y Oceanía, de manera que Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos se convierten en ricos imperios coloniales” (de la Peña Gómez, 2018, p. 146)

La Segunda Revolución Industrial produjo un extraordinario desarrollo en todo el mundo; sin embargo, las condiciones laborales de quienes eran el motor de ese progreso eran cada vez más deficientes e insalubres. Las jornadas de trabajo eran de más de 12 horas, solamente existía una ley que impedía trabajar más de 18 horas (salvo en caso de necesidad), por lo tanto, si el empleador consideraba “necesario” la jornada podía llegar a ser de 24 horas.

Esto generó marchas de obreros alrededor de todo el mundo, quienes reclamaban condiciones de trabajo dignas. El **1 de mayo de 1886**, en Chicago (epicentro de la industrialización estadounidense), se inició una huelga multitudinaria de trabajadores (muchos de ellos inmigrantes) con el objetivo de pedir jornadas laborales de ocho horas. El 4 de mayo, estas huelgas fueron ferozmente reprimidas en Haymarket, murieron 38 obreros y hubo un centenar de heridos. Por las muertes ocurridas, se culpó a 5 trabajadores anarquistas: Parsons, Spies, Fischer, Engel y Lingg, conocidos como **“Los mártires de Chicago”**, quienes fueron condenados a muerte y ahorcados (Lingg aparece muerto en su celda un día antes). Ese mismo año, algunas empresas comenzaron a implementar la jornada laboral de ocho horas.

En 1889, la Segunda Internacional decidió instituir el Primero de Mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de los trabajadores que murieron peleando por una jornada de ocho horas. **En nuestro país, la primera conmemoración tuvo lugar el 1 de mayo de 1890.** Hoy, en casi todo el mundo, menos en los Estados Unidos, el 1 de mayo se conmemora el día del trabajador.

Dejamos esta reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre la construcción de la memoria colectiva y sobre el sentido de recordar este día:

La desmemoria / 4

Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros.

Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo.

- Ha de ser por aquí - me dicen. Pero nadie sabe.

Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada.

El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo; pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera.

Ese día, la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo.

Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock.

El cartel reproduce un proverbio del África: Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.

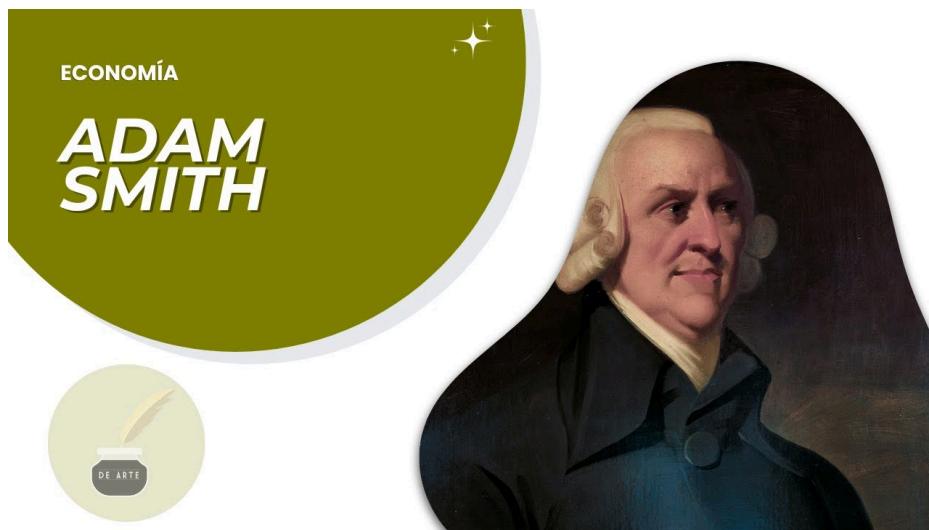
Galeano, E. (1989). *El libro de los abrazos*.

Ed. Catálogos, p. 103.

En este contexto de industrialización global, va a surgir con fuerza una teoría social, filosófica y económica que cambiará la forma en que se entendía al mundo, las relaciones interpersonales y, sobre todo, la economía mundial y el trabajo, nos referimos a **la teoría materialista de Karl Marx** (1818-1883), y **Friedrich Engels** (1820-1895). Estos autores sostienen que la redistribución económica puede producirse en la medida en que los obreros administren sus propios medios de producción. Para esto, proponen una participación del Estado centralizada, encargado de administrar y regular los bienes y productos de los trabajadores. Esta teoría se va a expresar claramente en sus libros "Manuscritos económicos y filosóficos" (1844), el "**Manifiesto Comunista**" (1848) y en "El Capital" (1867).

La visión de estos filósofos y sociólogos se va a contraponer a la **teoría liberal del ilustrado Adam Smith** (1723-1790), para quien la organización social, política y económica debe basarse en el libre ejercicio del interés individual y en un Estado que no obstaculice el libre comercio. En su obra "**Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones**" (1776), el autor escocés advierte sobre los problemas que conlleva el crecimiento de las estructuras burocráticas en los intercambios comerciales y limita las obligaciones estatales a: garantizar la seguridad (interna y externa), establecer la justicia y proveer la infraestructura material que no suministren los privados (Botticelli, 2018).

Ambas formas de pensamiento sobre la estructura social y económica de las sociedades van a trascender hasta nuestro días y, con ciertos matices y diferencias, se van a desarrollar en las distintas formas de gobierno actuales.

Por último, queremos nombrar también que, paralelamente a estas nuevas corrientes sociológicas y filosóficas, en el ámbito de la ciencia biológica se va a desarrollar una de las teorías más importantes y divulgadas sobre el desarrollo del ser humano: [la teoría evolucionista de Charles Darwin \(1809-1882\)](#), “quien tras clasificar las especies concluye que los seres vivos no son creados de una manera fija sino que proceden de una larga evolución basada en la lucha por la existencia, lo que rompe con la idea tradicional del creacionismo e impone una sentido más orgánico y natural que no sólo afecta a lo biológico sino también a lo cultural” (de la Peña Gómez, 2018, p. 147).

Hoy en día, las teorías sobre la evolución humana contemporánea han descartado algunos de sus aportes pero siguen desarrollando su contribución más importante: la selección natural, y han ampliado su análisis integrando nuevos elementos como la biodiversidad y la genética. De este modo, no podemos dejar de lado una de las teorías más trascendentes del conocimiento científico que, sin lugar a dudas, marcó e influenció el desarrollo de la ciencia moderna (Lessa, 2009).

Referencias:

- Pigna, F. (2006, 22 de noviembre). Segunda Revolución Industrial. *El historiador*. <https://elhistoriador.com.ar/la-segunda-revolucion-industrial/>
- Botticelli, S. (2018). Dos concepciones liberales del Estado: Adam Smith y Friedrich Hayek. *Prax. filos.* [online]. (46), pp. 61-87. <https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i46.6149>.
- Lessa, P. (2009). Vigencia del Darwinismo. *Gayana (Concepción)*, 73(Supl. 1), 73-84. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-65382009000300007>

1.1. Segunda revolución Industrial

La Segunda Revolución Industrial comenzó en 1870, aproximadamente y se extendió hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914). Como vimos, en la Primera Revolución Industrial (que sucedió, principalmente en Inglaterra), hubo un fuerte reemplazo de la fuente de energía animal por la energía mecánica (el principal avance fue la incorporación del motor a vapor), de este modo se reemplazó el trabajo manual de artesanos por mano de obra no calificada. En esta Segunda fase de la Revolución Industrial (que se expandió geográficamente a Alemania, Estados Unidos y Japón), se incorporaron dos herramientas principales: **la electricidad y el petróleo.**

PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL		SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	
<p>Primer motor a vapor</p> <p>El motor a vapor, invento de Thomas Newcomen (1712) y mejorado por James Watt (1769), se aplicó en la minería, la textilera y en los medios de transporte (barcos, ferrocarriles, etc.).</p> <p>Locomotora (G. Stephenson)</p> <p>Barco a vapor (R. Fulton)</p> <p>Watt Newcomen</p>	<p>Primer motor a diesel</p> <p>El motor de explosión y combustión interna, creado por Rudolf Diesel en 1894, permitió el uso del petróleo; y, la electricidad, en la producción, el transporte y las comunicaciones.</p> <p>Automóvil (Gottlieb Daimler, 1886)</p> <p>Avión (Hnos. Wrigth, 1903)</p> <p>Diesel</p>	<p>ENERGÍA</p> <p>Vapor Carbón</p> <p>Máquina de hilado (James Hargreaves, 1764)</p> <p>Telar hidráulico (Richard Arkwright, 1769)</p> <p>Desmotadora (Eli Whitney, 1793)</p> <p>Locomotora a vapor (Stephenson, 1830)</p>	<p>ENERGÍA</p> <p>Petróleo Electricidad</p> <p>Telégrafo (Samuel Morse, 1837)</p> <p>Teléfono (Graham Bell, 1876)</p> <p>Bombilla eléctrica (Thomas Alva Edison, 1879)</p>

Infografía sobre los inventos de la primera y la segunda revolución industrial

<http://nestorhistoriauniversal.blogspot.com/2013/01/infografia-primer-y-segunda-revolucion.html>

Esto produjo la **estandarización y sistematización de la producción** (lo que hoy se conoce como “producción en serie”). Las nuevas máquinas van a acelerar el ritmo de producción, pero también van a dejar sin trabajo a muchos obreros, ya que lo que antes hacían diez trabajadores ahora lo podía realizar una máquina. Sin embargo, también aparecieron nuevos métodos de trabajo como el de **Frederick Taylor (taylorismo)**, que proponía que cada obrero realizara una parte de una pieza en una cadena de montaje en un tiempo determinado. Este sistema tenía como objetivo mecanizar el trabajo de los obreros y aumentar su nivel de producción.

Una de las fábricas que adoptó el sistema *taylorista* fue la **Ford Motors Company** de Ohio. Sin embargo, el dueño de la fábrica, Henry Ford, le incorporó al taylorismo un aspecto social (a este método de producción se lo conocerá posteriormente como **fordismo**). Decía que cada obrero de su fábrica debería ganar lo suficiente como para comprarse uno de los autos que fabricaba. Ford pensaba que los buenos sueldos garantizaban un aumento del consumo y alejaban a los obreros de las ideas revolucionarias. De este modo, creía que había que incorporar a los obreros al sistema de producción como productores-consumidores-propietario.

Las nuevas tecnologías que se desarrollaron durante este período como el **teléfono, el telégrafo y la radio**, tuvieron un fuerte impacto en las comunicaciones y en la vida en sociedad; del mismo modo que los avances que se hicieron en el transporte como el tranvía, el automóvil (motor a explosión y combustión), el avión. Asimismo, la energía eléctrica tuvo un gran desarrollo a finales del siglo XIX, cuando se logró aprovechar para uso industrial y doméstico, con grandes tendidos eléctricos en las ciudades y su uso para iluminación artificial, con la invención de la bombilla eléctrica (1879). Todos estos factores influyeron directamente en la creación de **nuevas concepciones de “ciudad” y de la vida citadina**, surgiendo incluso la vida nocturna. Los procesos de urbanización comenzaron a tomar más predominio. Las ciudades empezaron a ser diseñadas desde el punto de vista del consumo y del movimiento en el espacio. En este sentido, comienzan a diferenciarse cada vez más de los pueblos, volviéndose el reflejo de la alfabetización y el avance tecnológico, mientras que, los campos y regiones aledañas a las ciudades, sufren el abandono y el desinterés.

Este Segundo momento de la Revolución Industrial, significó también la **consolidación del Capitalismo**. Las “fábricas” como lugares de trabajo donde los hombres y mujeres debían asistir para “vender” su fuerza de trabajo a cambio de un salario, comienzan a tener cada vez más importancia en las ciudades. Del mismo modo que el obrero comienza a ser entendido y valorado como un sujeto que merece un salario según sus horas de trabajo, con derecho a la salud y a condiciones de trabajo dignas, y no, como mano de obra barata de su empleador.

Estas nuevas concepciones que se fueron forjando en las ciudades, sumado al aumento de la desocupación, tuvieron como consecuencia la movilización obrera y las huelgas, que fueron dirigidas por los sindicatos socialistas y anarquistas. Por un lado, los socialistas, basados en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, proponían el mejoramiento parcial del nivel de vida de los trabajadores a través de la acción partidaria y sindical, hasta llegar a una revolución que permitiría la formación de un estado dirigido por los trabajadores que haría posible una nueva distribución de la riqueza y terminaría con las desigualdades sociales.

Por otro lado, los anarquistas, seguidores de **Pierre Joseph Proudhon** y **Mijaíl Alexándrovich Bakunin**, proponían como método la acción sindical y no aceptaban la acción política ni la existencia del Estado, ya que lo consideraban negativos en sí mismos porque terminaban perjudicando a los trabajadores. Proponían la distribución de la riqueza, pero no a partir de un nuevo estado. Pensaban que, una vez derrotada la burguesía, no sería necesaria ninguna organización estatal.

Podríamos concluir que este segundo momento de la Revolución Industrial fue un proceso de profundas innovaciones técnicas y transformaciones económicas. Fue una época de importantes cambios económicos que tuvo como consecuencia la formación de un “mercado mundial” de **países industriales** (que producen productos elaborados), y **países dependientes**, proveedores de materias primas (como en el caso de Argentina) que terminan siendo dominados (políticamente y económicamente) por los países industriales.

Charlie Chaplin - Factory Scene - Modern Times (1936)

Charlie Chaplin

Ver en

Charles Chaplin. *Tiempos Modernos (Modern Times)* (1935). youtu.be/_hIL2udNhkM

En esta famosa secuencia de **Tiempos Modernos** se presenta de manera brillante una crítica satírica a los efectos deshumanizadores y alienantes de la Revolución Industrial. A través del personaje del "Hombre de la Máquina", Chaplin muestra cómo el trabajador es reducido a una mera pieza de la maquinaria industrial, enfrentándose a condiciones laborales inhumanas y a una rutina monótona y repetitiva. Esta secuencia icónica captura de manera magistral muchas de las cuestiones abordadas aquí, como las duras condiciones laborales, la emergencia de la clase obrera industrial y la transformación del paisaje urbano. Además, la película destaca la pérdida de la humanidad y la conexión interpersonal en un mundo dominado por la producción en masa y la búsqueda del beneficio económico.

Referencias:

- Pigna, F. (2006, 22 de noviembre). La Segunda Revolución Industrial. *El historiador*. <https://elhistoriador.com.ar/la-segunda-revolucion-industrial/>

2. Arte Moderno, un concepto complejo

via GIPHY

El término "arte moderno" se utiliza en diversos contextos dentro del mundo del arte, incluyendo la historiografía, la estética, la teoría del arte y el mercado artístico. Este término se emplea para distinguir un tipo de arte que se asocia con una idea particular de modernidad, en contraste con el denominado arte académico. **Mientras que el arte académico se vincula con la tradición, el arte moderno se caracteriza por la experimentación y la innovación.**

Para entender el concepto de arte moderno, es útil verlo no desde una perspectiva cronológica sino estética y formal. Por ejemplo, el arte de la Edad Moderna (que hemos estudiado hasta la Unidad 4 y que abarca desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII) no se clasifica como "arte moderno". **Dentro de la categoría "arte moderno" se encuentra parte del arte de la Edad Contemporánea (desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad).** En esta misma línea, cualquier pintor netamente academicista de principios del siglo XX, no se considera un artista moderno, mientras que Vincent van Gogh, muerto en 1890, lo es indudablemente. De este modo, vamos a encontrar que algunos autores o críticos del arte aluden a artistas como Arcimboldo (1526-1593), El Greco (1541-1614), Rembrandt (1606-1669) o Goya (1746-1828) como "modernos", a pesar de que vivieron siglos antes de lo que típicamente se considera como el periodo del arte moderno, haciendo referencia al "espíritu innovador" de estos artistas dentro de la historia del arte.

El uso del término "arte moderno" también suele encontrarse en contraposición al de "arte antiguo" generando algunas ambigüedades. En estos casos, el término "arte antiguo" no siempre está hablando del arte de la Edad Antigua (desde los inicios de la historia hasta el siglo V) sino que, desde la perspectiva de la historiografía y la museología, "maestros antiguos" son aquellos del siglo XV al XVII, mientras que "maestros modernos" se refiere a los artistas posteriores.

El arte moderno se caracteriza por una nueva forma de entender la teoría y la función del arte, donde el valor dominante de las artes figurativas (pintura y escultura) ya no es la mera imitación de la naturaleza. La invención de la fotografía relegó esta función tradicional, permitiendo a los artistas explorar nuevos puntos de vista, ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, incluso llegando a la abstracción. Como ya hemos visto, la Revolución Industrial, con sus innovaciones técnicas y sus profundas transformaciones sociales y productivas, fue uno de los factores claves de esta transformación que se vivió en el mundo del arte y que cambió para siempre la relación del artista con su entorno y sus clientes, acercando las prácticas artísticas a lo que hoy concebimos y entendemos por "arte".

Arte moderno y contemporáneo

Si bien las expresiones "arte moderno" y "arte contemporáneo" a veces se utilizan de manera intercambiable, no existe un consenso claro pero, muchas veces, suele reservarse el término "arte moderno" para un periodo indefinido que puede abarcar desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Tampoco hay acuerdo sobre si esta distinción debe aplicarse a las sucesivas generaciones de vanguardias, ya sean las que surgieron antes de la Primera Guerra Mundial, las del periodo de entreguerras, las que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso las "transvanguardias" de finales del siglo XX, cuando el concepto de lo "postmoderno" comenzó a ganar relevancia.

En definitiva, **el arte moderno representa una ruptura significativa con la tradición artística occidental, abriendo nuevas vías de exploración y expresión**. Este cambio no sólo redefinió lo que el arte podía ser, sino que también alteró la posición del artista en la sociedad, permitiendo una mayor libertad creativa y una diversidad de estilos y enfoques que siguen influyendo en el arte contemporáneo.

3. El Impresionismo: una nueva mirada sobre la luz y el color

El Impresionismo, un movimiento artístico surgido en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en **Normandía (Francia)**. Se caracterizó por su enfoque único en la representación de la luz y el instante fugaz. A diferencia de los artistas predecesores que se centraban en la definición de formas y objetos, los impresionistas buscaban capturar la impresión visual de la luz en un momento específico, sin importar la identidad de aquello que la proyectaba.

Muchos artistas no podían exponer en el Salón oficial de París, por lo tanto un grupo decidió exponer sus obras en un "Salón de los rechazados" de 1874, donde no regían las reglas de la Academia. En este espacio se produce la primera exposición impresionista. Su nombre surge, inicialmente, como un **término despectivo** del crítico **Louis Leroy**, ante la obra de Claude Monet "*Impresión, sol naciente*":

Al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela?... el cuadro no tenía derecho ni revés..., ¡Impresión!, desde luego produce impresión..., el papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina... (Calvo Santos, 2015)

Así, estos artistas se apropiaron de esta crítica para bautizar al nuevo movimiento como Impresionismo. Entre ellos se encontraban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot. El Impresionismo tuvo un impacto significativo en el desarrollo del arte posterior, allanando el camino para el pos-impresionismo y las vanguardias del siglo XX.

Referencias

- Calvo Santos, M. (2015, 7 de agosto). *El cuadro que dio nombre al Impresionismo*. <https://historia-arte.com/obras/el-cuadro-que-dio-nombre-al-impresionismo>

3.1. Contexto histórico y cultural: Francia de fin de siècle

A mediados del siglo XIX, Francia se encontraba en un período de agitación social y política. La Revolución Francesa (1789-1799) había dejado un legado de libertad, igualdad y fraternidad, pero también de inestabilidad y violencia. El país había experimentado varios regímenes políticos diferentes, desde la monarquía absoluta hasta la república, y la lucha por el poder era constante. Las Guerras Napoleónicas (1803-1815) expandieron la influencia francesa por Europa, pero también provocaron un gran desgaste económico y social, dejando a la nación en una situación compleja y tumultuosa.

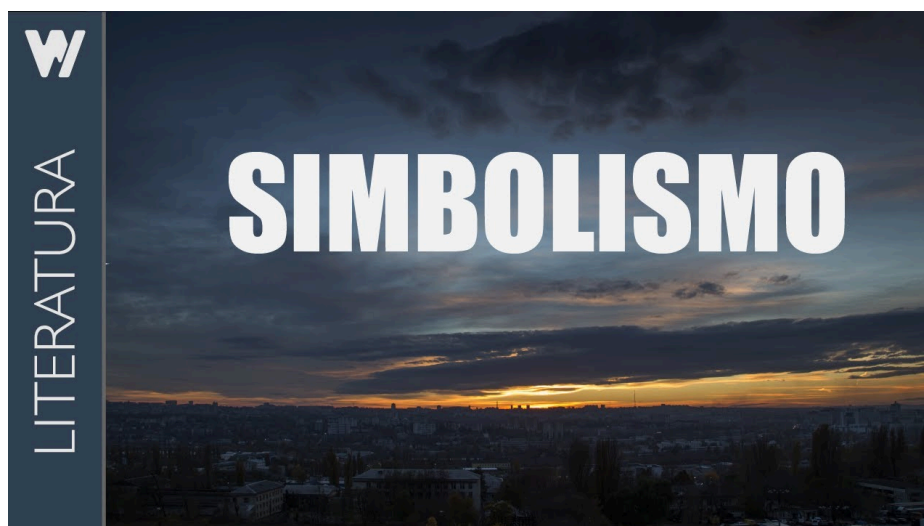
Durante este *fin de siècle*, Francia vivió una serie de **cambios políticos** significativos. Tras la caída de Napoleón, el país pasó por la Restauración Borbónica (1814-1830), seguida por la Monarquía de Julio (1830-1848) y la Segunda República (1848-1852). En 1852, Napoleón III se proclamó emperador, iniciando el Segundo Imperio (1852-1870), un período de relativa estabilidad y prosperidad económica. Sin embargo, esta etapa también culminó con la derrota en la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), lo que provocó la caída del Segundo Imperio y el establecimiento de la Tercera República (1870-1940).

La Revolución Industrial, que se había iniciado en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, llegó a Francia en el siglo XIX, impulsando la industrialización, el crecimiento económico y la urbanización. Este proceso transformó profundamente la economía francesa, desarrollando nuevas industrias como la textil, la siderúrgica y la ferroviaria, y consolidando a la burguesía industrial como una clase social poderosa. Sin embargo, estas transformaciones también generaron desigualdades sociales y nuevas formas de explotación laboral, creando un descontento significativo entre la clase obrera.

Culturalmente, el siglo XIX fue testigo de la transición del Romanticismo al **Realismo** en la literatura, la música y las artes plásticas. Mientras que el Romanticismo dominó la primera mitad del siglo, el Realismo apareció a mediados del mismo, buscando representar la realidad de manera objetiva y sin idealizaciones. En este sentido, buscó representar aquellos aspectos reprimidos por el Romanticismo en su actitud estética idealizada de lo cotidiano y la naturaleza. Los avances científicos y tecnológicos van a tener un fuerte impacto en el arte de la época, ya que muchas obras pictóricas, representarán la vida de los trabajadores y campesinos haciendo foco en la precarización laboral o en la industria.

Paralelamente, en la literatura y en la filosofía, van a empezar a aparecer temáticas antirealistas que cuestionaban su objetividad y exponían un sentimiento de **desilusión frente a los grandes ideales del espíritu ilustrado moderno y de “la Modernidad”**. Surgen escritores que expresan el desencantamiento del mundo y de lo natural, la pérdida de la armonía o el fracaso de lo sublime y lo bello como conceptos estéticos. En el ámbito de la filosofía, Arthur Schopenhauer (1788-1860) o Friedrich Nietzsche (1844-1900) son algunos de los referentes de este movimiento y, en el ámbito de la literatura, surge el **Simbolismo** y el **Decadentismo**, grupos de escritores que exploraban temas oscuros y marginales como la muerte, la sexualidad y la decadencia de la vida moderna, entre quienes se encontraban Charles Baudelaire (1821-1867) y Oscar Wilde (1854-1900).

En este contexto cultural y de convulsión social, económica y política, surgió el Impresionismo, un movimiento artístico que revolucionó la forma de representar la realidad. **Los avances en la tecnología, como la invención del tren y la fotografía, cambiaron la percepción del tiempo y del espacio, proporcionando a los artistas nuevos temas y enfoques. Además, la introducción de nuevos pigmentos y materiales permitió a los impresionistas explorar una gama más amplia de colores y efectos de luz.**

Los artistas impresionistas, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, se rebelaron contra las rígidas normas de la Academia de Bellas Artes Francesa y buscaron capturar la luz y la atmósfera de un momento fugitivo. Inspirados por la vida cotidiana y la naturaleza, rompieron con las normas tradicionales de la pintura y abrieron el camino a nuevos estilos artísticos.

3.2. Características del Impresionismo

La técnica impresionista se distingue por el uso de **pinceladas rápidas y sueltas, tonos puros y un menor enfoque en los detalles precisos**. De este modo, en las pinturas impresionistas no se ve una preocupación o interés en las estructuras del cuadro ni en los contrastes de color, o en la perfección de la forma, sino que más bien, el cuadro se realiza de una manera rápida, con pinceladas ligeras y tonos puros.

Pintura al aire libre

Durante este período el pintor va a salir de su estudio y de las técnicas academicistas del taller y comienza a pintar lo que ve, y no lo que piensa de la realidad. No se preocupa tanto por los bocetos, por el detalle y empieza a pintar “aquello que se le ocurre en el mismo momento en el que está frente al lienzo” (Sureda y Guash, 1987, p. 13). Abandona progresivamente los encargos para concentrarse en su obra y en sus habilidades manuales: “Sale al campo, a **plein air**, en busca de aquello que le sugiere o le produce un placer estético y lo pinta” (Sureda y Guash, 1987, p. 14).

“Hasta entonces, los pintores habían trabajado dentro del estudio, donde conseguían el volumen con transiciones graduales de la luz a la sombra. Ahora se rechaza este modo de actuar, pues al aire libre vemos contrastes violentos de luces y sombras, lo iluminado brilla más y la oscuridad nunca es uniforme porque en ella incide la luz que se refleja sobre los objetos de alrededor” (de la Peña Gómez, 2018, p. 154).

Edouard Manet. *Claude Monet y su esposa sobre la barca de su atelier* (1874). Óleo sobre lienzo, 80 cm x 98 cm. Neue Pinakothek, Munich, Alemania. © Dominio Público.

Enfoque en la luz y el color

Una de las características fundamentales del Impresionismo es su enfoque en la **captura de la luz y el color de manera espontánea y efímera**. Los pintores impresionistas, influenciados por los avances en la ciencia óptica y la fotografía, abandonaron la meticulosidad en la representación de los detalles y optaron por **captar las impresiones visuales instantáneas** que percibían en el mundo que los rodeaba: *“El pintor impresionista desea captar ese tiempo a través de la luz cambiante que transforma el cromatismo de una catedral o el vibrante oleaje marino. Antes era la materia el único reto del pintor, ahora lo es el espacio y el tiempo”* (Sureda y Guash, p. 14).

“La pintura impresionista requiere del público un nuevo comportamiento estético que se justifica en su soporte científico, basado concretamente en los últimos descubrimientos de Chevreul en la primera mitad del siglo XIX sobre los colores puros del prisma (primarios y binarios), la teoría del contraste simultáneo (un color se realza junto a su complementario) y la división del tono o mezcla óptica. Según ésta, los pigmentos ya no se unen en la paleta sino que se aplican directamente, quedando las pinceladas separadas, de manera que sólo cuando las contemplamos a cierta distancia se funden en nuestra retina.” (de la Peña Gómez, 2018, p. 154).

Pierre-Auguste Renoir. *Baile en el Moulin de la Galette* (1876). Óleo sobre lienzo, 131 cm × 175 cm. Museo de Orsay, París. © Dominio Público.

La impresión fugaz

Otra de las características más sobresalientes del impresionismo es su capacidad para **capturar la impresión fugaz de la realidad**. Este enfoque refleja la vertiginosidad y el dinamismo de la segunda revolución industrial, que transformó radicalmente la vida cotidiana de la humanidad.

Los pintores impresionistas se sintieron atraídos por lo **efímero**, lo **transitorio**, lo que la fotografía aún no podía capturar. **En lugar de buscar la representación detallada y precisa de la realidad, se dedicaron a plasmar la atmósfera y la sensación momentánea de un lugar o una escena.** Esta búsqueda de la impresión fugaz llevó a los artistas a experimentar con técnicas como **pinceladas rápidas y sueltas**, **uso audaz del color** y **composiciones dinámicas**.

*“Como ahora el cuadro es un mosaico de manchas coloreadas surge un **nuevo espacio pictórico, que carece de profundidad y de volumen**, al tiempo que incorpora encuadres diferentes que, derivados tanto de la fotografía como de la estampa japonesa, rompen con lo establecido. La fotografía proporciona puntos de vista inesperados e inaccesibles para el ojo humano, razón por la que muchos pintores se sirven de ella, aunque con diferentes objetivos: mientras el fotógrafo aspira al máximo detalle el pintor impresionista desea lo inacabado”.* (de la Peña Gómez, 2018, p. 155).

Para el pintor impresionista **lo único que hay entre la realidad y él es el lienzo**. Y esta realidad es, a su vez, cambiante, fugaz. De este modo, sólo le interesa captar con sus obras la **fugacidad del tiempo en las cosas a través de los juegos de luces**.

“El pintor impresionista desea captar ese tiempo a través de la luz cambiante que transforma el cromatismo de una catedral o el vibrante oleaje marino. Antes era la materia el único reto del pintor, ahora lo es el espacio y el tiempo” (Sureda y Guash, 1987, p. 14).

Berthe Morisot. *Día de verano* (1879). Óleo sobre lienzo, 45.7 cm x 75.2 cm. National Gallery, Londres, Reino Unido. © Dominio Público.

Temáticas

El Impresionismo **deja de lado las pinturas mitológicas, de historia o religiosas** para inaugurar un nuevo estilo que se conoce como “**de autor**”, en el que el artista introduce una nueva expresión plástica y sus obras ya no adquieren significancia por lo que dicen sino por **cómo lo dicen** (Sureda y Guash, 1987). El pintor impresionista va a marcar un antes y un después respecto a cómo va a realizar sus pinturas. No sólo plásticamente sino también en su método.

Los impresionistas prefirieron los **temas cotidianos y paisajes urbanos y rurales**. Se sintieron atraídos por la **vida en la ciudad**, con sus calles bulliciosas, parques animados y escenas de la **vida cotidiana**. A través de la observación directa y la captura de momentos fugaces, lograron crear obras que reflejaban la energía y la vitalidad de la vida urbana en el siglo XIX. La luz natural, considerada como la materia prima esencial que modifica la apariencia de la realidad, se convirtió en el foco principal de estudio para los pintores impresionistas. Asimismo, la incipiente iluminación artificial en las ciudades les permitió retratar también los paisajes urbanos nocturnos, con la nueva vida de ocio que surgía poco a poco en la ciudad durante las noches.

El agua, en sus diversas manifestaciones y estados, se erige como el principal motivo de interés para los pintores impresionistas debido a su perpetuo movimiento. Desde el flujo de los ríos hasta el vaivén de las olas en el mar, el agua ofrece una gama visual fascinante y un desafío técnico para los artistas. Capturar la fluidez y la transparencia del agua resulta una tarea ardua, dado que su forma y aspecto se transforman de manera constante.

La estación ferroviaria, con su vapor en constante movimiento, y la niebla, que envuelve los paisajes con su atmósfera etérea, también figuran entre los motivos recurrentes en la pintura impresionista. Estos elementos efímeros cautivan la atención de los artistas, quienes buscan plasmar la sensación de lo transitorio y fugaz en sus obras.

Claude Monet. *La Gare Saint-Lazare* [La estación de Saint-Lazare] (1877). Óleo sobre lienzo, 75 cm × 104 cm. Museo de Orsay, París, Francia. © Dominio Público.

Rebelión contra el Academicismo

El academicismo, enraizado en las normas establecidas por la Academia de Bellas Artes francesa y respaldado por el poder institucional, limitaba la expresión artística y dictaba qué formas y temas merecían reconocimiento. Los pintores impresionistas, ante la restricción impuesta por las instituciones artísticas tradicionales, optaron por **rebelarse y cuestionar las convenciones establecidas**. A pesar de que sus obras eran rechazadas sistemáticamente por los salones de exposición, se organizaron de manera independiente y fundaron eventos como el célebre **Salón de los Rechazados**. Este espacio se convirtió en un bastión de la resistencia artística, desafiando la autoridad academicista y promoviendo la diversidad y la innovación en el arte.

Cham (Amédée de Noé). *Caricatura sobre el impresionismo, con motivo de su primera exposición* (1874). © Dominio Público.

Influencia de Oriente

La expansión económica de Europa hacia el resto del mundo durante este período también tuvo un impacto significativo en el arte occidental. En este contexto, el capitalismo occidental europeo se extendió a los rincones más remotos del planeta, incluyendo **Asia, África y Oceanía**, gracias a la colonización y la expansión imperialista. La difusión del **grabado japonés**, conocido como *ukiyo-e*, cautivó a los artistas occidentales con su estilo distintivo. Japón, que había permanecido aislado del mundo durante siglos, comenzó a abrirse al comercio internacional y a las relaciones diplomáticas, permitiendo que el arte japonés llegara a Europa y enriqueciera la paleta visual de los impresionistas.

3.3. Principales referentes

Podemos nombrar a diferentes artistas representantes del movimiento como Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Berthe Morisot, entre otros; sin embargo, Claude Monet es considerado uno de sus referentes más paradigmáticos.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Renoir se destacó por sus escenas de la vida social y el ocio, representando momentos de alegría y belleza. Obras como "El almuerzo de los remeros" (1881) y "Baile en el Moulin de la Galette" (1876) son ejemplos destacados de su capacidad para capturar la luz y la atmósfera festiva.

Edgar Degas (1834-1917)

Degas, aunque asociado al Impresionismo, se distinguió por su enfoque en la figura humana y el movimiento. Sus representaciones de bailarinas y escenas de la vida urbana, como en "La Clase de Danza" (1874), demuestran su habilidad para captar el dinamismo y la espontaneidad de sus sujetos.

Camille Pissarro (1830-1903)

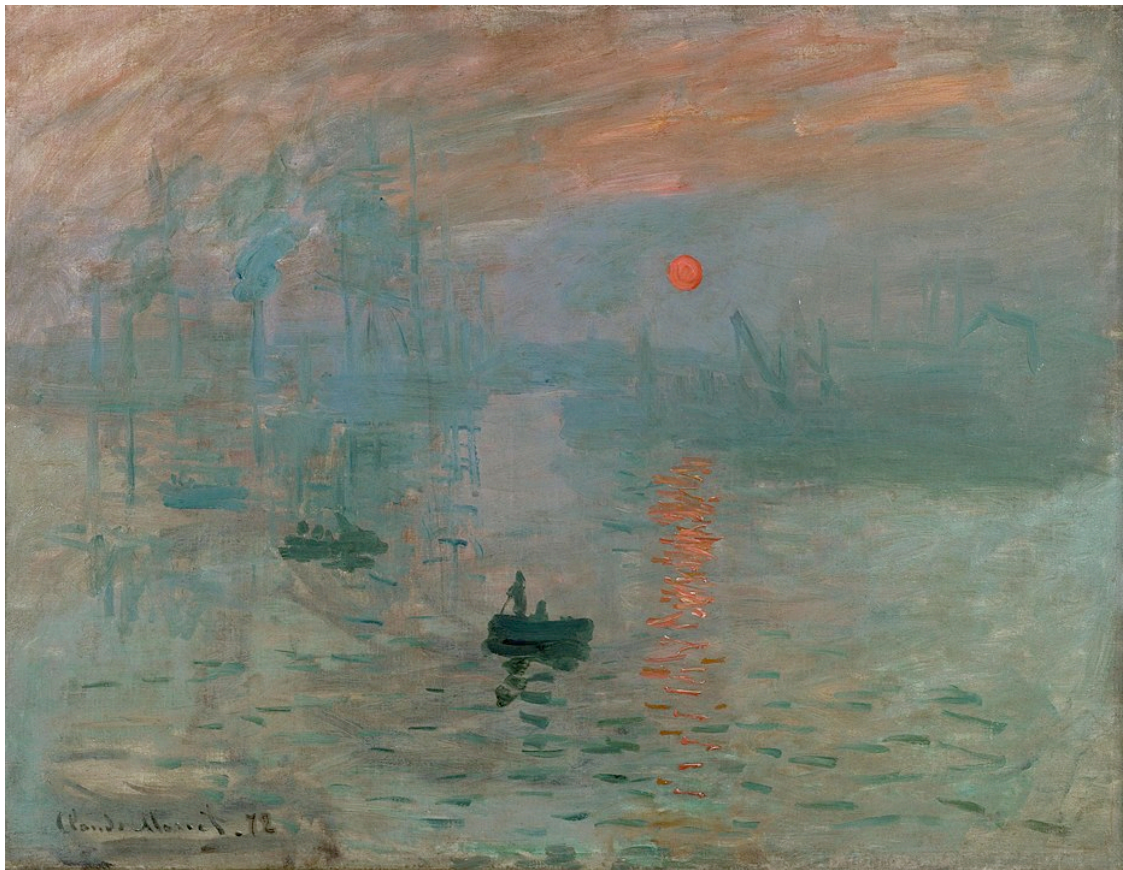
Pissarro es conocido por sus paisajes y escenas rurales. Su obra "Boulevard Montmartre" (1897) refleja su interés en la vida urbana y su habilidad para capturar la atmósfera y el movimiento de la ciudad.

Berthe Morisot (1841-1895)

Morisot, una de las pocas mujeres en el círculo impresionista, se destacó por sus representaciones de la vida doméstica y escenas íntimas. Su obra "El espejo psíquico" (1876) muestra su habilidad para capturar la luz y la atmósfera en sus retratos.

Claude Monet (1840-1926)

Monet es uno de los artistas más emblemáticos del Impresionismo. Su obra "Impresión, sol naciente" (1872) es particularmente significativa, ya que dio nombre al movimiento.

Claude Monet. *Impresión, sol naciente* (1872). Óleo sobre lienzo, 48 cm × 63 cm.
Museo Marmottan Monet, París. © Dominio público.

Monet es uno de los artistas franceses más emblemáticos del Impresionismo. **Monet fue un maestro en la captura de la luz y la atmósfera en sus pinturas**, especialmente en sus series sobre "*Los Nenúfares*" (1920-1929), "*Los Almiarés*" (1890-1891) y "*La catedral de Ruan*" (1892-1895), siendo estas últimas conocidas porque representaba el mismo tema, en diferentes momentos del día y/o en distintas condiciones climáticas.

Su obra se caracteriza por la **representación de la vida moderna, captando la atmósfera del lugar con precisión a través de la luz y sus efectos en los colores y las texturas**. En sus obras, pueden notarse las diferentes intensidades de la luz y la variedad de la luz natural. Para lograr estos efectos, Monet utilizaba una paleta de **color viva y variada** y fue uno de los primeros en experimentar con la técnica del óleo directo sobre lienzo, lo que le permitió crear obras más livianas y flexibles en las que buscaba crear la sensación de movimiento y representar la fluidez y fugacidad de la vida contemporánea.

Sus obras reflejan temas de **la vida moderna, la tecnología y la sociedad urbana**. Fue influenciado por el naturalismo; sin embargo se enfocó en la captura de la luz, el ambiente y el color más que en la representación realista de la vida cotidiana o de la naturaleza.

Claude Monet. Serie *La catedral de Ruan* (1892-1895). Óleo sobre lienzo. © Dominio público.

Podés encontrar más información, datos y visualizar más obras del Impresionismo en el siguiente link de

Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/entity/impresionismo/m03xj1>

3.4. Influencia del Impresionismo. Neoimpresionismo

El Impresionismo no sólo marcó una ruptura significativa con las tradiciones artísticas anteriores, sino que también influyó profundamente en movimientos artísticos posteriores. Su énfasis en la luz y el color, la captura de la vida moderna y la atmósfera efímera inspiraron a generaciones de artistas. **En Argentina, el interés por el impresionismo también dejó su marca, con figuras como Martín Malharro, Fernando Fader, entre otros que exploraron las posibilidades de capturar la luz y el movimiento en la naturaleza local.**

Fernando Fader, *"Al solcito"* (1922). Óleo sobre tela, 100 x 120 cm. Museo Nacional de Bellas Artes.

El Impresionismo, con su innovador enfoque en la luz, el color y la vida moderna, representó una transformación radical en el arte del siglo XIX. Desafió las convenciones establecidas y abrió nuevas vías para la exploración artística, dejando un legado duradero que continúa inspirando a artistas y amantes del arte en todo el mundo. La captura de la fugacidad de la luz y el color, junto con la representación de la vida moderna y la atmósfera cambiante, han hecho del Impresionismo un movimiento fundamental para entender el arte moderno.

Neoimpresionismo

Los artistas Neoimpresionistas nacen del **seno del Impresionismo**; sin embargo les preocupan cuestiones distintas al primer grupo. Este grupo nuevo de artistas empiezan a concebirla "como la construcción de una realidad nueva, en cierta medida autónoma, que surge del análisis de la naturaleza, pero ya no de lo que se ve de ella, sino de las leyes que la ordenan (...) de lo universal" (Sureda y Guash, 1987, p. 18). Este grupo se denominó **Puntillistas** y se caracterizó por su trabajo de taller (un laboratorio científico en el que estudiaban los efectos de la luz en las cosas), y por sus cuadros hechos con puntos de mayor o menor tamaño que se juntaban en la retina del espectador quien, en última instancia, terminaba dando forma a la pintura.

Georges Seurat (1859-1891)

Seurat, nacido en París el 2 de diciembre de 1859, fue un pintor francés y una figura clave en el movimiento Neoimpresionista. Se lo considera el fundador y principal exponente de una técnica pictórica conocida como puntillismo o divisionismo.

A diferencia de la mayoría de los artistas de su época, Seurat se basó en un enfoque científico para la creación artística. Estudió la teoría del color y desarrolló el puntillismo como una forma de aplicar metódicamente pequeños puntos de colores puros en el lienzo. Al observar la obra desde cierta distancia, estos puntos se mezclan ópticamente en los ojos del espectador, creando una gama rica y vibrante de colores.

Una de las obras más famosas de Seurat es "Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte" (1884-1886), una escena monumental que captura la vida social de la burguesía parisina en un parque. La obra ejemplifica la técnica del puntillismo, con miles de puntos de colores creando una escena llena de luz y vitalidad.

Georges Pierre Seurat. *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte* (1884-1886). Óleo sobre lienzo, 207×308 cm.
Instituto de Arte de Chicago, Chicago, Estados Unidos. © Dominio público.

4. Postimpresionismo

El postimpresionismo **no constituye un movimiento artístico en sí mismo, sino más bien el nombre dado a una exposición organizada por un crítico de arte inglés aproximadamente 20 años después de la disolución del movimiento impresionista**. Esta exposición, titulada "Manet y los Postimpresionistas", tuvo como objetivo explorar la evolución de la pintura europea tras el declive del impresionismo como grupo cohesionado.

Por ende, es esencial comprender que la pintura postimpresionista abarca una **amplia gama de estilos y enfoques artísticos**, ya que cada artista que participó en esta corriente siguió su propio camino creativo. No se trata de un movimiento homogéneo, sino más bien de una etiqueta que engloba a diversos pintores que, de alguna manera, exploraron temas, técnicas y estilos únicos, lo que resulta en una rica y variada producción artística que va más allá de los límites del movimiento impresionista.

"Hacia 1880, cuando el Impresionismo se acepta ya plenamente, un grupo de pintores que se ha formado en él se encuentra insatisfecho por la máxima descomposición formal a la que se ha llegado. No quieren ir en contra de los impresionistas sino superarlos, aunque conservando su color intenso. Su propósito es reconstruir nuevamente la realidad, pero sin copiarla servilmente. Para ello, abandonan París en busca de otros lugares hasta ahora irrelevantes para otros artistas y así realizan aportaciones decisivas para el arte del siglo XX, aunque cada uno sigue su propio camino" (de la Peña Gómez, 2018, p. 158).

Los artistas postimpresionistas, entre ellos Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, buscaban nuevas formas de expresión y nuevos temas para reflejar la complejidad de su época. Su obra, caracterizada por una exploración más profunda de la forma, el color y la emoción, captura la belleza, la angustia y las esperanzas de una sociedad en constante cambio.

El postimpresionismo representa una **etapa crucial en la evolución del arte moderno**. A través de la exploración de nuevas técnicas, enfoques y temas, los artistas postimpresionistas ampliaron los límites de la expresión artística y **sentaron las bases para movimientos posteriores** como el fauvismo, el cubismo y el expresionismo. Comprender las características y la diversidad de este período es esencial para apreciar la riqueza y la innovación que define al postimpresionismo en la historia del arte.

4.1. Características del Postimpresionismo

El análisis del Postimpresionismo, aunque no constituya un movimiento unificado, revela una serie de rasgos distintivos que definen esta época de la historia del arte. Es importante examinar estos elementos con detenimiento para comprender la evolución del arte después del período impresionista.

Diversidad y subjetividad

Una de las características más notables del Postimpresionismo es la **recuperación del dibujo y la línea como elementos fundamentales en la composición pictórica**. Mientras que en el Impresionismo predominaba la pincelada suelta y la ausencia de contornos definidos, en el Postimpresionismo se observa un retorno a la estructura geométrica y al uso consciente de la línea para delinear formas y figuras.

Además, la **subjetividad** del artista adquiere una importancia central en el Postimpresionismo. Los pintores de esta época no buscan reproducir la realidad de manera objetiva, sino expresar su visión subjetiva y emocional del mundo a través de la pintura. Esta búsqueda de expresión personal se refleja en la diversidad de estilos y enfoques artísticos presentes en el postimpresionismo.

Uso del color y la composición

En cuanto al uso del color, se produce un cambio significativo. Los artistas de esta época optan por una **paleta más limitada y vibrante**, donde los colores se aplican de manera plana y brillante en el lienzo. Esta técnica, conocida como colorido plano, contrasta con la variedad tonal del Impresionismo y busca resaltar la intensidad emocional de la obra.

Otra característica distintiva del Postimpresionismo es la **ausencia de perspectiva atmosférica**. A diferencia del impresionismo, donde se buscaba capturar la atmósfera y la luz cambiante del momento, en el Postimpresionismo los colores se aplican de manera plana y homogénea, sin preocuparse por la profundidad ni la atmósfera. Esta elección estilística permite a los artistas concentrarse en la expresión emocional y subjetiva de la obra.

Además, se observa una **composición modulada**, donde la geometría vuelve a tener un papel protagonista en la organización del espacio pictórico. Artistas como Cézanne exploraron la utilización de formas geométricas para estructurar sus obras, lo que marcó un quiebre con la tendencia del impresionismo hacia la representación más libre y espontánea de la realidad.

Retorno de la figura humana

Otro aspecto relevante del Postimpresionismo es la **reaparición de la figura humana** como tema central en muchas obras. Mientras que en el Impresionismo la figura humana se diluía en el paisaje o se representaba de manera fugaz, en el Postimpresionismo se le otorga mayor protagonismo y se le representa con mayor detalle y definición. **El autorretrato** se convierte en una técnica especialmente relevante en esta época, permitiendo a los artistas explorar su propia subjetividad y expresar sus estados emocionales de manera más directa.

Influencias externas y libertad compositiva

El Postimpresionismo también se caracteriza por una mayor **libertad compositiva, influenciada en parte por las artes no occidentales como el arte japonés**. Los artistas experimentan con encuadres inusuales y composiciones más dinámicas, rompiendo con las convenciones establecidas en la pintura académica. Esta libertad compositiva permite a los artistas explorar nuevas formas de expresión y expandir los límites del arte tradicional.

4.2. Principales Exponentes del Postimpresionismo

Dentro del grupo de pintores postimpresionistas, podemos nombrar a los más representativos que son Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh.

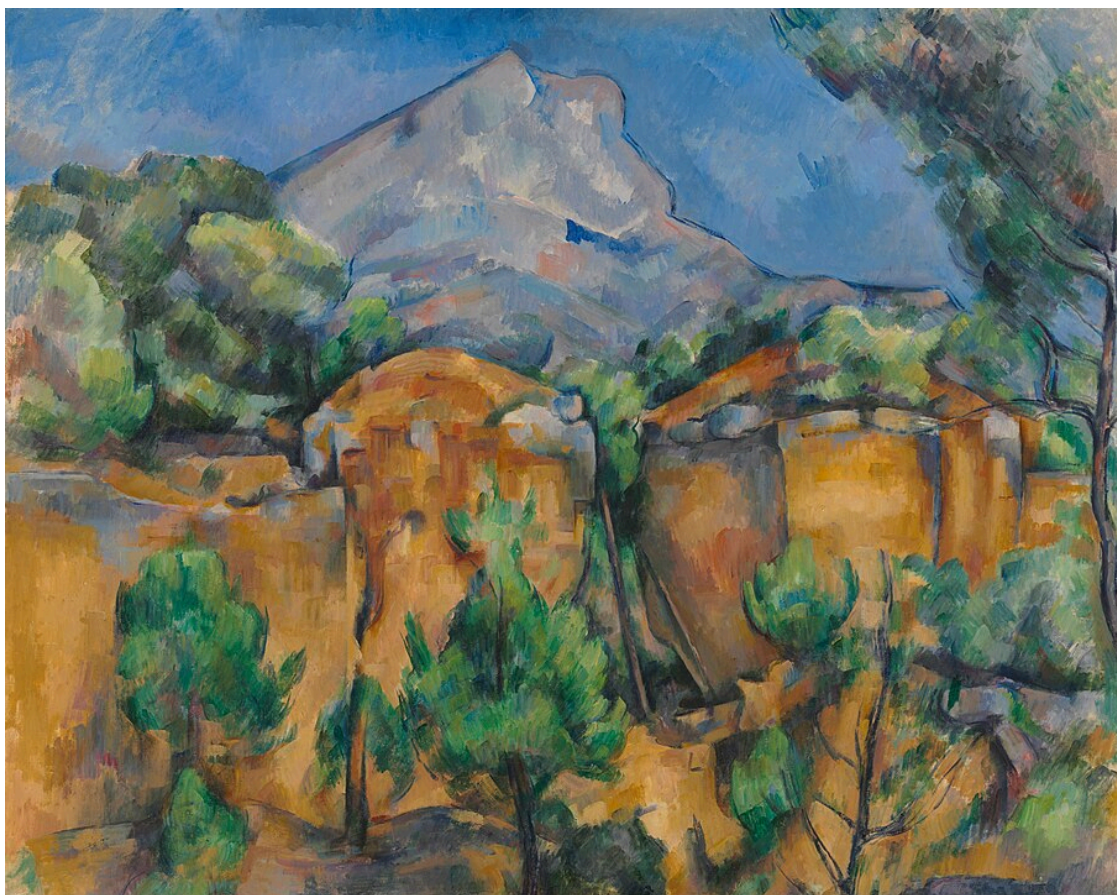
Paul Cézanne (1839-1906)

Paul Cézanne, es reconocido como uno de los referentes del postimpresionismo y precursor del cubismo. Sureda y Guasch (1987) lo consideran como “maestro y cabeza indiscutible del arte contemporáneo” (p.18).

Su obra se centra en desentrañar el orden interno de la naturaleza, utilizando un **enfoque analítico y estructural** que influyó significativamente en el arte moderno. Cézanne se preocupaba por hallar las formas básicas según las cuales se ordena la naturaleza; encontrar el orden interno de la realidad natural. Lo importante es reconocer la geometría que construye y estructura tales realidades: los conos, los cilindros, las esferas, los planos que están latentes en las apariencias de las cosas (de la Peña Gómez, 2018, p. 159).

Cézanne veía la pintura **como una pura investigación**, sin connotaciones sociales o emocionales. Inspirándose en maestros clásicos, buscaba equilibrio compositivo, volumen y profundidad sin recurrir a los convencionalismos académicos. Utilizando el color, la geometría y el dibujo, sus pinceladas construían formas como bloques de piedra en un edificio, una técnica que influiría en el cubismo (de la Peña Gómez, 2018, p. 159).

Entre sus obras más destacadas se encuentran La montaña Sainte-Victoire (1904-1906), una serie que representa la icónica montaña de la Provenza, explorando la luz, el color y la forma para capturar su esencia, demostrando su maestría en la construcción de composiciones equilibradas mediante la geometría. Los jugadores de cartas (1890-1895), en la que captura la concentración y quietud de los jugadores, usando una paleta austera, simplificaciones de la formas y una composición simple para crear una atmósfera de tensión. Y Manzanas y naranjas (1899-1900), bodegones que exploran la síntesis de los volúmenes, la luz y el color.

Paul Cézanne. *La montaña de Sainte-Victoire, vista desde Bibémus* (1898-1900).
Museo de Arte, Baltimore, Estados Unidos. Óleo sobre lienzo, 65 cm x 81 cm. © Dominio público.

Paul Gauguin (1848-1903)

Paul Gauguin fue un pintor francés postimpresionista que exploró nuevos caminos en el arte, buscando inspiración en **culturas no occidentales** y en la **expresión personal**. Viajó por el mundo, viviendo en Tahití y las Islas Marquesas (Polinesia Francesa) donde encontró inspiración para algunas de sus obras más importantes y donde falleció en 1903, dejando un legado de obras que lo ubican como un artista fundamental en la historia del arte moderno.

Impulsado por un espíritu inquieto y una profunda insatisfacción con las convenciones académicas, Gauguin se unió al grupo de los "sintetistas", embarcando en una búsqueda radical de lo esencial en el arte, es decir, un intento de representar de una forma clara y simple la realidad. El uso de colores puros buscan una “desreferenciación” (Sureda y Guash, 1987), como por ejemplo, en el Cristo amarillo (1889), donde “el color ya no tiene que ver nada o muy poco, con lo real, no es la realidad la que rige la armonía del color, es la obra la que exige una ordenación cromática propia” (p. 22).

Por otro lado, "¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?" (1897-1898), una obra cuyas figuras monumentales y los colores vibrantes simbolizan un viaje espiritual y existencial a través de la vida humana. Asimismo, en La siesta (1894), dos mujeres tahitianas durmiendo bajo un árbol reflejan la fascinación de Gauguin por la belleza exótica de Tahití a partir de colores planos y formas simplificadas.

"Gauguin ensalza el valor de los primitivos, como antes los románticos, pero él lo lleva a la práctica, pues se transforma en uno de ellos. Desde el punto de vista formal, esta actitud le lleva a buscar la máxima simplicidad, por lo que utiliza la línea para los contornos, las grandes manchas de fuertes colores y el espacio plano, todo lo cual incide a principios del siglo XX en la formación del Fauvismo". (de la Peña Gómez, 2018, p. 160).

Paul Gauguin. El Cristo amarillo (1889). Óleo sobre lienzo, 92,1 cm x 73,3 cm.
Museo Albright-Knox, Buffalo, Estados Unidos. © Dominio público.

Vincent van Gogh (1853-1890)

Van Gogh es quizás uno de los artistas holandeses más reconocidos del Postimpresionismo, pero también de la historia del arte occidental. Su vida, marcada por la pobreza, la inestabilidad emocional, la enfermedad mental y la búsqueda constante de reconocimiento, lo llevó a crear una obra prolífica y original que lo inmortalizó.

Su estilo único y reconocible se caracteriza por su **uso audaz y expresivo del color**. Sus pinceladas gruesas y vibrantes, que parecen danzar sobre el lienzo, transmiten una intensa energía y emoción. Van Gogh no solo representaba objetos o paisajes, sino que plasmó sus estados de ánimo, sus pensamientos y su visión personal del mundo en cada obra. Su búsqueda constante de la expresión lo llevó a experimentar con **diferentes técnicas y estilos**, desde el realismo hasta el postimpresionismo. En sus obras, encontramos una profunda conexión con la naturaleza, que plasmó en paisajes vibrantes y llenos de vida.

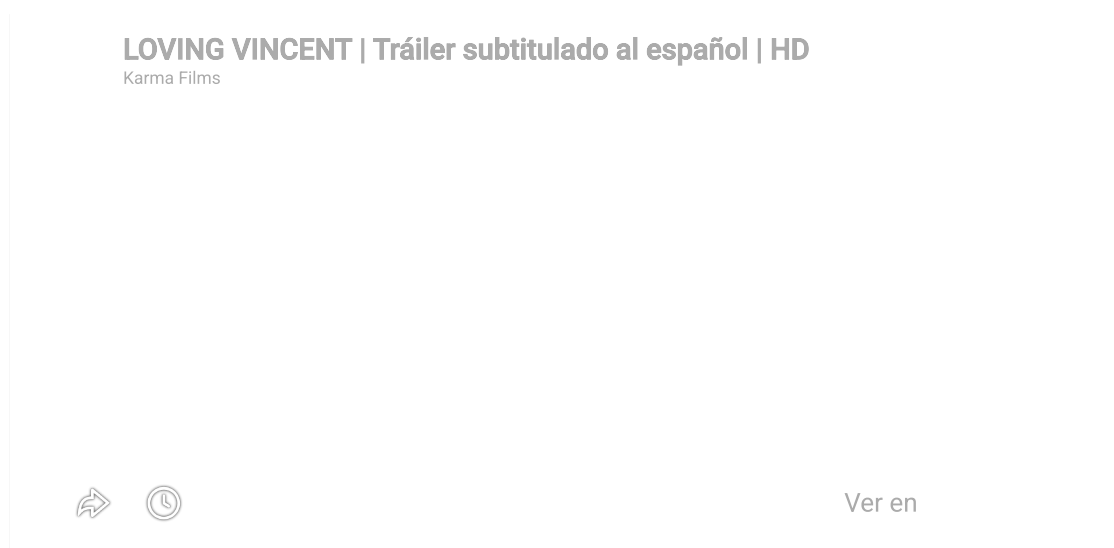
Entre sus obras más conocidas podemos nombrar "La noche estrellada" (1889), donde el cielo arremolinado plagado de estrellas y una luna que irradia luz propia, nos transporta a un mundo onírico y lleno de vitalidad. Las pinceladas gruesas y expresivas, cargadas de una intensa energía, reflejan el estado mental atormentado del artista y su anhelo por encontrar paz y consuelo en la inmensidad del cosmos. Son muy importantes también "Los girasoles" (1888-1889), una serie de pinturas también con colores vivos contrastantes y pinceladas gruesas, y "El dormitorio en Arlés" (1888-1889), que representa su espacio íntimo y reflexivo invitando a adentrarnos en la mente del artista.

"Van Gogh aporta un nuevo estilo que hace del color el auténtico protagonista, como también Cézanne, pero con importantes diferencias. Si para éste el color reconstruye el volumen y la profundidad, para el holandés tiene una gran carga emotiva, pues con él expresa sentimientos humanos, razón por la que constituye la raíz del Expresionismo. Para ello recurre al color puro de los impresionistas, que aplica con pinceladas aisladas, pero también al contorno muy marcado, aunque sin pretender, como Cézanne, reproducir la naturaleza como es. Así transmite la angustia, la tristeza y la soledad que padece durante toda su corta vida y que le llevan a fijarse en todo lo cotidiano a través de géneros como el autorretrato, el paisaje y la naturaleza muerta. De ellos extrae siempre un matiz dramático a través de manchas de color intensas que trascienden la realidad para sacar afuera un mundo interior que llega a humanizar cualquier motivo". (de la Peña Gómez, 2018, p. 160)

Vincent van Gogh. *La noche estrellada* (1889). Óleo sobre lienzo, 73 cm x 92 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York, Estados Unidos. © Dominio público.

Les compartimos el trailer de *Loving Vincent* (Cartas de Van Gogh) (2017), una película biográfica animada experimental sobre la vida de Van Gogh. Según sus realizadores, es la primera película animada completamente usando pinturas. Cada uno de sus 65 mil fotogramas es una pintura al óleo realizada a mano por alguno de los 115 pintores diferentes que participaron, imitando el estilo del pintor neerlandés.

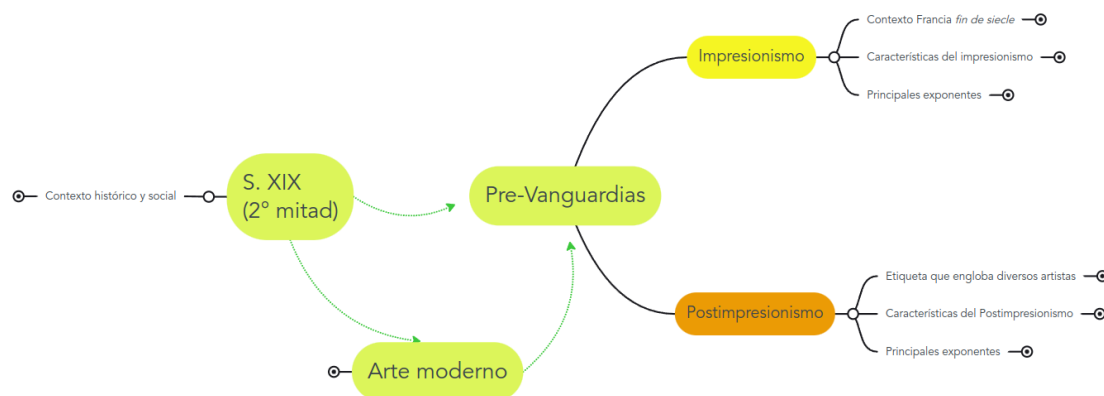
Podés encontrar más información, datos y visualizar más obras del Postimpresionismo en el siguiente link de Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/entity/posimpresionismo/m015xrq>

5. A modo de cierre

Por último, quisiéramos mencionar un aspecto importante respecto a la **vida de los artistas a finales del siglo XIX**. Como dijimos, estos artistas se van a caracterizar por su **rechazo a las antiguas tradiciones pictóricas** (como el Realismo y el Naturalismo) y, con esto, también va a suceder una **ruptura con las instituciones y organismos oficiales de arte**. El artista comienza a ser parte de una *bohème* (un grupo social marginal de París) que transita y se reúne en lugares poco convencionales o alternos como burdeles, cafés o cabarets. **Se libera de las relaciones sociales pero también, comienza a depender de las galerías o merchantes para vender su obra.**

A finales del siglo XIX, el artista va a lograr una amplia libertad para crear su obra ya que “no se sometía a un estilo dado, ya no aceptaba las normas académicas, creaba su propia senda plástica que sería aceptada o no por la sociedad; en realidad poco le importaba que así fuera” (Sureda y Guash, 1987, p. 23). De este modo y alejado de las presiones sociales y académicas, inicia un camino de experimentación que le requerirá cada vez más novedad y originalidad, un camino que, como sostienen Sureda y Guash lo llevará a “encontrar nuevos caminos” (p.23) que lo conducirán a constituirse en “vanguardia”, iniciando, de este modo, una nueva etapa del arte contemporáneo.

Les compartimos a continuación un mapa mental como resumen de este libro sobre Pre-Vanguardias que pueden navegar, acercarse y alejarse para verlo correctamente. Haciendo click en los puntos de cada ítem el mapa se va expandiendo.

Para ver el mapa directamente en App MindMinster hace click >> [Pre-Vanguardias](#)

