

DEL REALISMO AL CUBISMO

CORRIENTES ARTÍSTICAS VIGENTES EN FRANCIA (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX).

1848 REALISMO

Durante la época de la revolución de 1848, un grupo de artistas se congregó en la aldea francesa de Barbizon para observar la naturaleza. Jean-Francois Millet amplió este programa, originalmente enfocado al paisaje, hacia la representación real de hombres y mujeres trabajando en el campo. Gustave Courbet fue quien dio nombre al movimiento, cuando inauguró una exposición individual de sus obras, titulada *Le Réalisme*.

Exponentes:

Jean-Francois Millet (1814-1875)
Gustave Courbet (1819-1877)
Alfred Stevens (1823-1906)

1848 NATURALISMO

Estilo más frecuente en la literatura, tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano exaltando la reproducción de la realidad objetiva, cuyo máximo representante e impulsor fue Émile Zola, quien decide romper con el romanticismo y sus convenciones estéticas.

Exponentes en pintura:

Marie Bashkirtseff (1858-1884)
Jules Bastien-Lepage (1848-1884)
Aureliano de Beruete (1845-1912)

1871-1874 IMPRESIONISMO

Sus exponentes rechazan toda restricción y orden temático o formal, hecho que los hace acreedores a la censura en los Salones. En 1874, el Impresionismo surgió de manera oficial, debido a que en abril de ese año, un grupo de jóvenes celebraron una exposición impresionista en París.

El impresionismo duró poco tiempo y el grupo comenzó a dispersarse, incluso antes de la última exposición de 1886.

Exponentes:

Claude Monet (1840-1926)
Edouard Degas (1834-1917)
Camille Pissarro (1830-1903)
Auguste Renoir (1841-1920)
Paul Cézanne (1839-1906)
Alfred Sisley (1839-1899)

1871-1874 SIMBOLISMO

Contemporáneo al impresionismo, el simbolismo tuvo su origen en un movimiento literario cuyos principios se concretan con la publicación, en 1886, del *Manifiesto del Simbolismo* por el poeta Jean Moréas. Este estilo no apostó por la técnica ni por la vida moderna, sino que decidió explorar los espacios íntimos del yo y un pasado medieval y religioso, que perseguían un arte de significado. Fue integrado por estilos pictóricos individuales, que se nutrieron de algunos conceptos impresionistas y la influencia de la pintura prerrafaelista, de ingleses como Walter Crane y que tendrá continuidad en la escuela de Pont-Aven, el Nabismo y el Surrealismo.

Exponentes

Paul Gauguin (1848-1903)
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)
Odilon Rendon (1840-1916)
Fantin-Latour (1836-1904)
Hans von Marées (1837-1887)

En literatura:

Baudelaire (1821-1967)
Verlaine (1844-1896)
Rimbaud (1854-1891)
Mallarmé (1842-1898)

1871-1874 MODERNISMO

El modernismo es la designación de un estilo de artes aplicadas, que intentó integrar en la arquitectura todas las artes. Fue un estilo esencialmente decorativo que se desarrolló entre los siglos XIX y XX, en diferentes países como: Francia (*Art nouveau*), Alemania (*Jugendstil*) y Gran Bretaña (*Modern Style*, representado por el movimiento Arts and Crafts). Su principal premisa era acercar al artista al contexto social en el que se desenvuelve, por ello es un movimiento en el que el diseño es más importante que la simple manifestación pictórica.

Exponentes

Héctor Guimard (1876-1934)
Alfons Mucha (1860-1939)
Movimiento Arts and Crafts (William Morris, 1834-1896)

En literatura:

Baudelaire (1821-1967)
Verlaine (1844-1896)
Rimbaud (1854-1891)
Mallarmé (1842-1898)

1884-1888 PUNTILLISMO

En la década del 1880, los pintores franceses Georges Seurat (1859-1891) y Paul Signac (1863-1935) llevaron al impresionismo un paso adelante, aplicando principios científicos acerca del color y de la vista para crear cuadros compuestos de puntos de color. Los dos se involucraron en la creación de una exposición alternativa llamada *Salón de los Independientes*, que sería montada en París anualmente. En 1884 los artistas "independientes", que habían surgido del círculo original de los impresionistas, fundaron el *Groupe* (más tarde la *Société*) des *Artistes Indépendants*, formalizada para apoyarse mutuamente.

Exponentes:

Georges Seurat (1859-1891)
Paul Signac (1863-1935)
Maximilien Luce (1858-1914)

1884-1888 NABISMO

En 1888, en la época simbolista, un pequeño grupo de artistas franceses formó una sociedad secreta en París llamada Nabis (vocablo hebreo para designar a los profetas). Buscaban la creación de una pintura primitivista y simbólica, de la que destacó, entre todos ellos, la de Gauguin, y de la que en 1888 emergió un grupo de pintores orientados a seguir sus enseñanzas al margen de la Academia. Este grupo mantuvo un programa generado en reuniones y tertulias periódicas, celebrando exposiciones conjuntas entre 1891-1899, hasta que en 1900 se disolvió, debido a que Gauguin marchó para Tahití.

Exponentes:

Maurice Denis (1870-1943)
Felix Vallotton (1825-1865)
Paul Serusier (1862-1927)
Pierre Bonard (1867-1947)
Édouard Vuillard (1868-1940)
Émile Bernard (1868-1914)

1905- 1907 FAUVISMO

El movimiento surgió a raíz del Salón de Otoño de 1905, cuando un grupo de pintores jóvenes expuso en París, bautizados por el crítico de arte Louis Vauxcelles, con el nombre de *fauves*, fieras. Debieron este nombre a su abierto desdén por las formas de la naturaleza y a su preferencia por los colores violentos y la pincelada furiosa. Sus creaciones se preocupan por la expresión y no por el equilibrio en la composición, empleando colores brillantes y antinaturales.

Exponentes:

Henri Manguin (1874-1949)
Raoul Dufy (1877-1953)
Henri Matisse (1869-1954)

1905- 1907 CUBISMO

Surgió en Francia hacia 1907. Inspirado en las premisas artísticas de Paul Cézanne y de Georges Seurat, su planteamiento básico consistía en representar la realidad fracturada por medio de la geometrización de la forma, de tal manera que se reproducían las mismas formas del objeto, vistas desde varios ángulos. Se desarrolló en dos vertientes, el cubismo analítico y el cubismo sintético.

Exponentes:

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Georges Braque (1882-1963)
Juan Gris (1887-1927)
Louis Marcoussis (1878-1941)