

1

Impresionismo:
Degas, Renoir

Objetivos

2

- Enumerar a los artistas más reconocidos del movimiento.
- Reconocer las características del impresionismo.
- Conocer la obra de Edgar Degas y Pierre Auguste Renoir.

3

Edgar Degas

Edgar Degas

4

- Nació en París en 1834 en una familia rica y culta. Empezó la carrera de Derecho, pero pronto la abandonó para dedicarse a la pintura.
- Fue alumno de Louis Lamothe, un discípulo de Ingres. Completó su formación con visitas al Louvre y con viajes a Italia, donde estudió a los grandes maestros del Renacimiento.
- Dada su gran admiración por Ingres, comenzó pintando temas históricos como *Las muchachas espartanas provocando a la lucha a sus compañeros*.

Edgar Degas

5

- A Degas se le suele asociar con los impresionistas, y a partir de 1865 abandonó los temas académicos para dedicarse a otros más contemporáneos.
- Expuso en siete de las ocho exposiciones impresionistas, sin embargo su formación clásica en el dibujo y su rechazo por la pintura directa al aire libre dio lugar a un estilo que representó una alternativa relacionada con el impresionismo.

Edgar Degas

6

- Amigo de Pissarro, Renoir, Monet y Manet, le unía a ellos el deseo de representar el instante, lo espontáneo, pero le separaba el rechazo de la pintura al aire libre. Degas prefería trabajar en su taller, no se interesó por el paisaje ni por plasmar los efectos del cambio de la luz y la atmósfera.
- Su preocupación fue captar el movimiento con fidelidad, lo que le llevó a obsesionarse con temas como las bailarinas o las carreras de caballos.
- Estudió a las bailarinas desde el punto de vista del espectador, tras el escenario, en el escenario, en los descansos y en los ensayos.

Edgar Degas

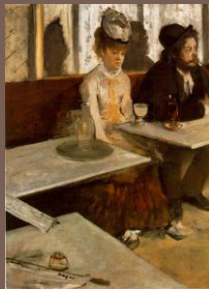
7

- Fue un gran observador del ser humano, y específicamente de la mujer. En sus obras pueden verse cantantes y bailarinas, sombrereras, planchadoras y lavanderas; de esta manera ofrece diferentes imágenes de las clases sociales femeninas de finales del siglo XIX.
- Otro de sus temas recurrentes es la figura femenina desnuda. Como deseaba pintar desnudos sin alejarse de la verdad, representó mujeres en situaciones íntimas, en el momento de bañarse o de secarse. Captó poses insólitas, naturales e instantáneas y sin hacerlas seductoras, sino que las despoja de todo su atractivo sensual y erótico.

Edgar Degas

8

- Algunas de las características de su obra son:
 - ▣ Influencia del arte japonés, específicamente en los ángulos de enfoque poco convencionales y composiciones asimétricas.
 - ▣ Sus obras suelen presentar los bordes cortados. Ejemplo: *Los bebedores de absenta* y *Ensayo de ballet*.

Naturaleza muerta, 1905

Edgar Degas

10

- En la década de 1880 empieza a perder visión, pero sigue trabajando utilizando dos medios que no requerían gran agudeza visual: la escultura y el pastel.
- En su escultura, al igual que en su pintura, intentó atrapar la acción del momento, y sus bailarinas de ballet y desnudos femeninos están representados en poses que evidencian los esfuerzos físicos de las modelos.

Edgar Degas

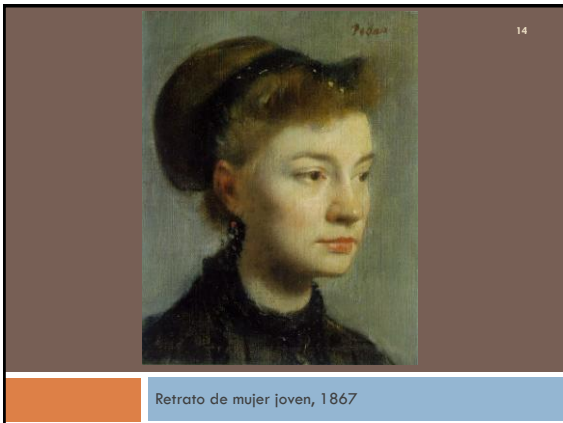
11

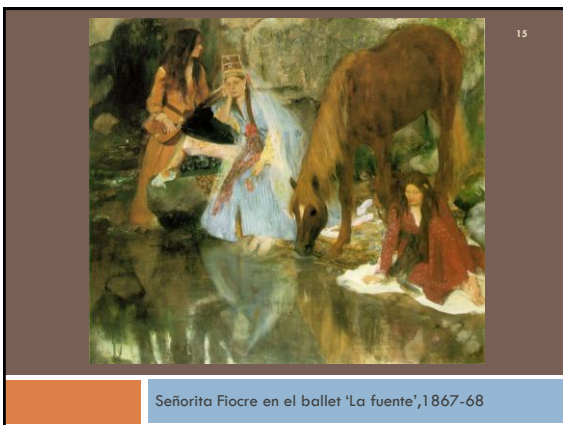
- Sus pasteles suelen ser composiciones simples con muy pocas figuras. Por sus problemas de visión se vio forzado a recurrir a los colores brillantes y a los gestos de gran expresividad, prescindiendo de la línea precisa y del cuidado detalle pero aún así sus últimas obras son elocuentes y expresivas.
- Degas no gozó de gran fama en su época y su auténtica dimensión artística no habría de valorarse hasta después de su muerte, acaecida el 27 de septiembre de 1917 en París.

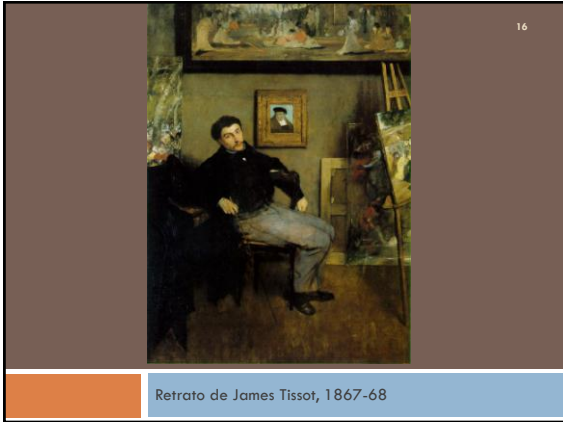

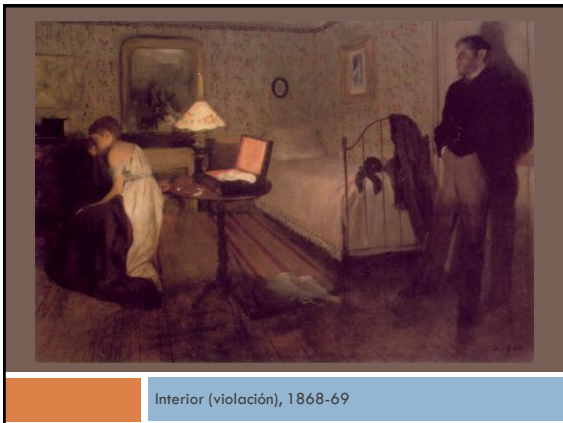
Mujer sentada junto a jarrón de flores, 1865

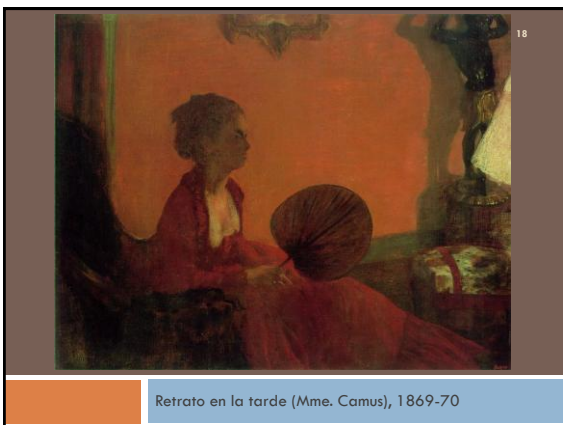

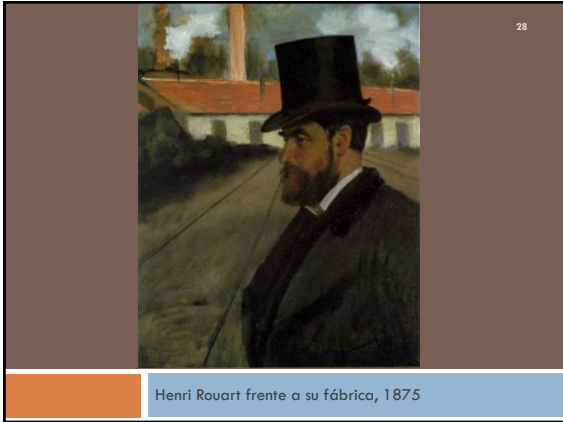
Clase de danza, 1874

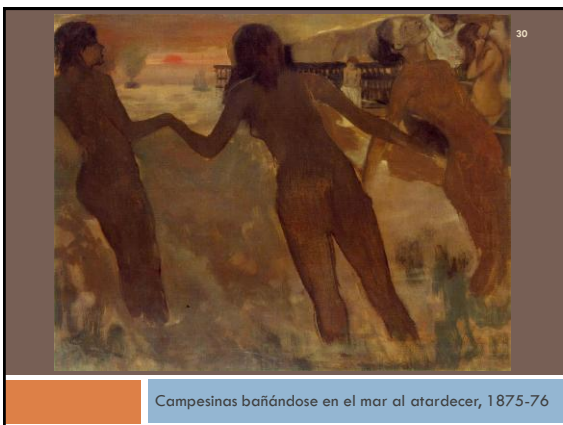
Escuela de danza, 1874

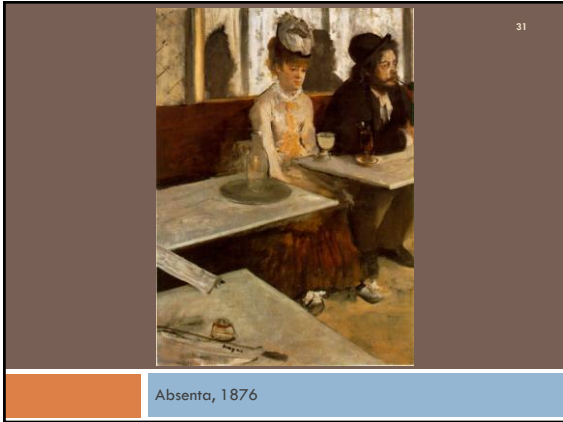

Lavandera (silueta), 1874

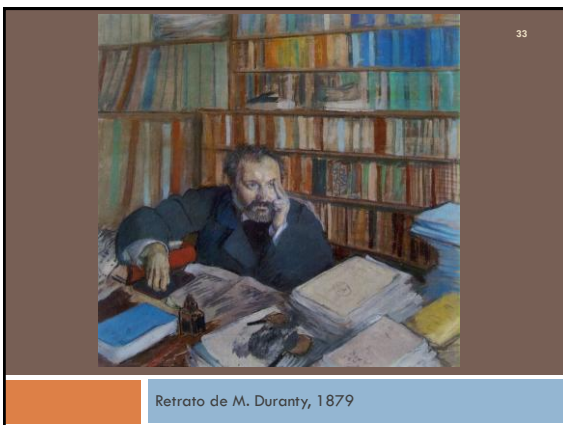

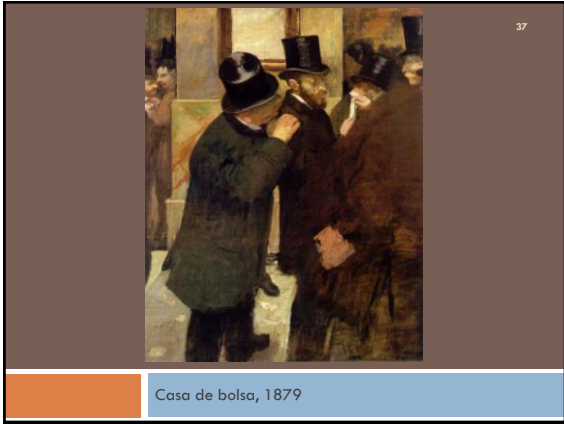

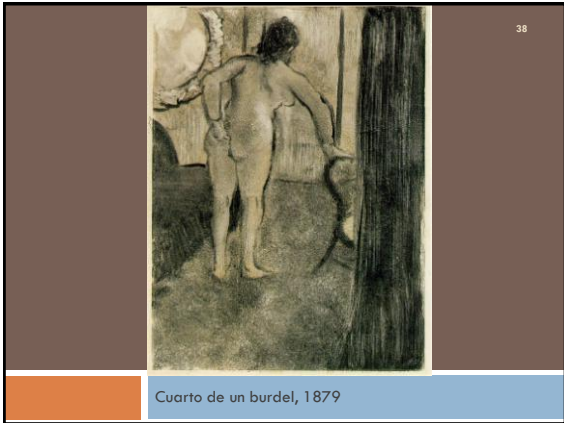

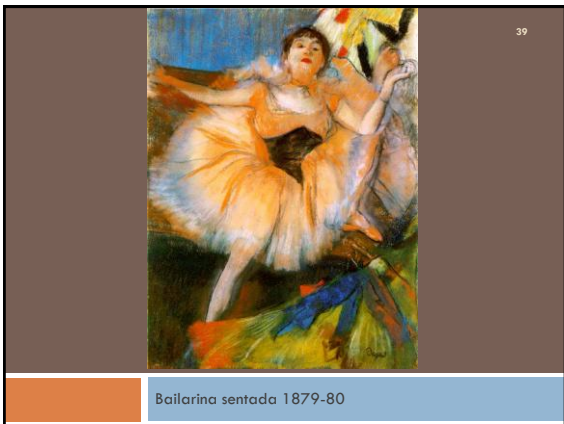

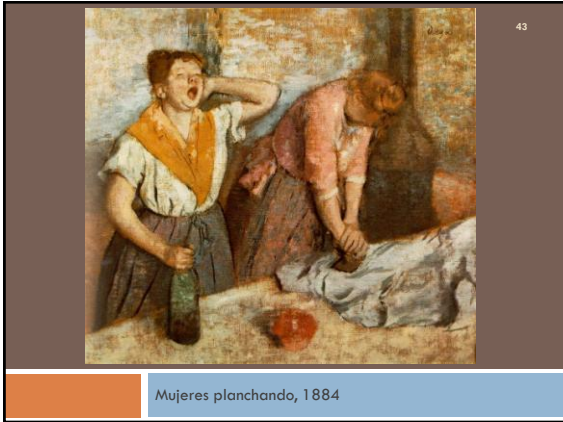

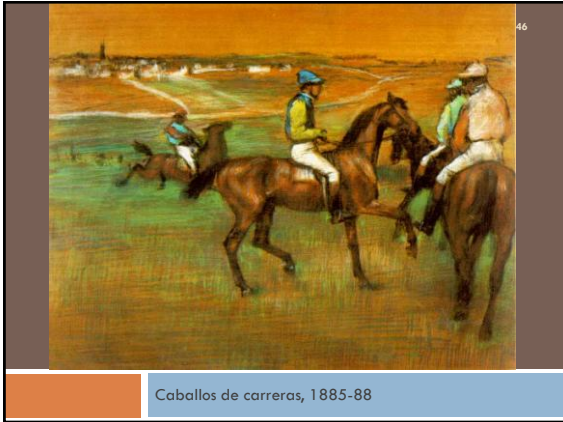

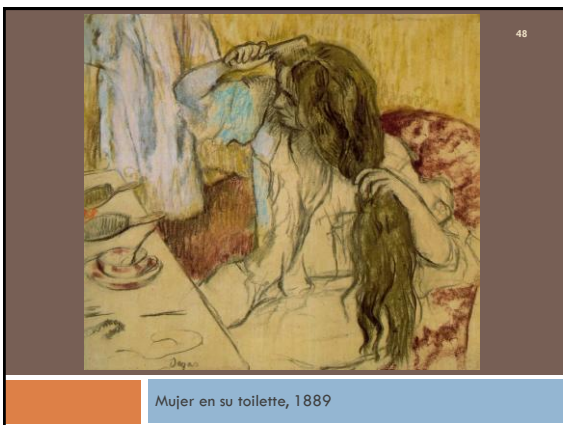

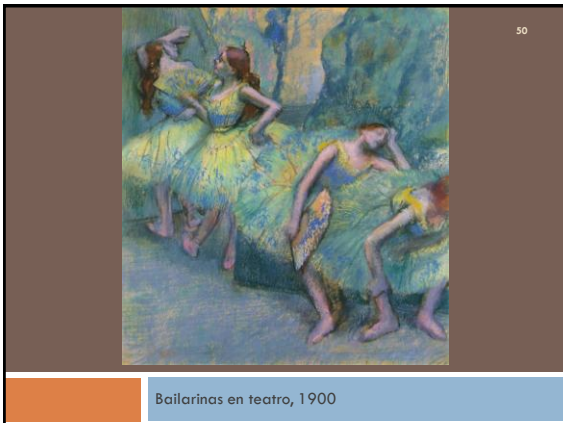

Cuatro bailarinas, 1899

Bailarinas en teatro, 1900

51

"Quiero mirar por la cerradura", Solía decir Degas, que veía a las bañistas como "gatitos lamiéndose".

32

Pierre Auguste Renoir

Pierre- Auguste Renoir

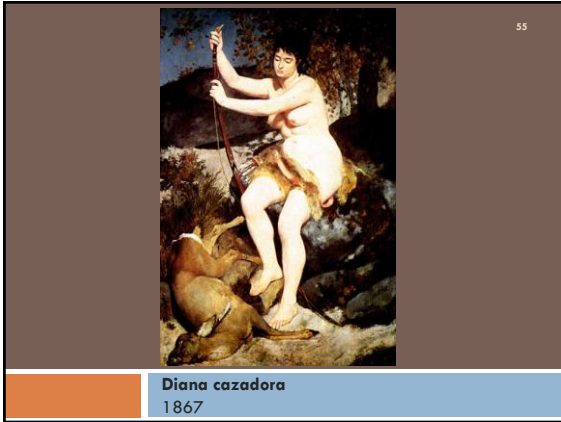
33

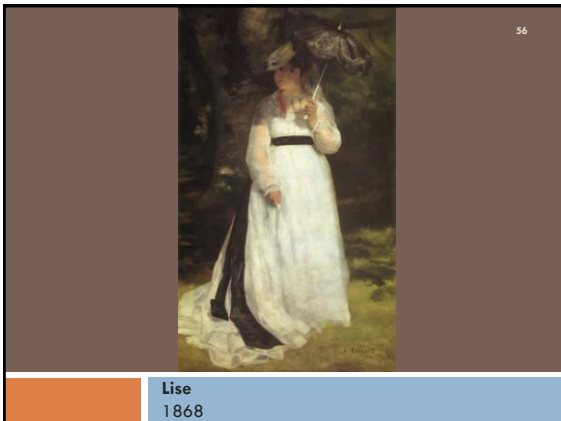
- Pierre-Auguste Renoir nació en Limoges, Francia, en 1841 y desde pequeño mostró interés por la música y el dibujo, lo que lo llevó a trabajar como decorador de porcelanas en la empresa "Lévy Frères" y posteriormente en la empresa de tejidos Gilbert.
- Estudió en la Escuela de Bellas Artes y frecuentó el taller del Charles Gleyre. Allí conoció a Bazille, Sisley y Monet, con quienes comparte el gusto por la pintura al aire libre y se interesa por captar la luz directamente del natural y por los efectos cromáticos y lumínicos, desarrollando así las bases del Impresionismo.

Pierre- Auguste Renoir

34

- En su trabajo de alrededor de 1866 es notoria la influencia de Courbet, siendo el mejor ejemplo una *Diana Cazadora*, que no fue aceptada en el Salón de 1867. Su primer éxito lo obtuvo al año siguiente, con el lienzo titulado *Lise*, cuadro que representa a una jovencita elegantemente ataviada y con una sombrilla.
- En 1870 Renoir se incorpora al ejército en Burdeos, en un regimiento de caballería que no llegó a entrar en combate, y pintó entonces los retratos de su capitán y el de su esposa.

Pierre- Auguste Renoir

- Más adelante Renoir envía otras obras al Salón Oficial, donde es rechazado al igual que otros artistas impresionistas, lo que los lleva a organizar la primera exposición impresionista en 1874. Renoir participa con *El Palco*.
- Hasta 1879 había participado en las tres exposiciones de los impresionistas, pero a partir de ese año deja de hacerlo, prefiriendo exponer en el Salón Oficial para ganar el favor de la crítica, de los marchantes y de los coleccionistas. Cada vez irá apartándose más de la técnica del Impresionismo.
- Con el apoyo de algunos amigos influyentes, su arte empieza a ser valorado.

Pierre- Auguste Renoir

58

- En 1881 realiza un viaje a Italia, visitando Venecia, Florencia y Roma, donde admira las obras de los maestros del Renacimiento y del Barroco, especialmente Rafael.
- En estos años la pintura de Renoir vive un período de crisis, conocido como "período seco". Llega a la conclusión de que no sabe pintar y que debe aprender a involucrar el dibujo en sus obras.
- Se interesa por la pintura de Ingres y cuida más su dibujo, haciendo hincapié en el modelado, al tiempo que emplea un colorido más frío y suave.

Pierre- Auguste Renoir

59

- A partir de 1883 trabaja en su estilo "lineal", que establece en sus pinturas una estricta subordinación del colorido al dibujo. Ejemplos de esta época son *Los paraguas* y *La Maternidad*, donde la definición de las líneas y de la luz demuestra que ya se había alejado de la pintura de los impresionistas.
- Sigue representando el bullicio y la vitalidad, pero la tonalidad es más fría, limitado por la línea y las formas geométricas.
- Otro ejemplo de su nueva manera de pintar es *Las Grandes Bañistas*, donde utiliza contornos precisos y un colorido frío.

60

Los paraguas
1883

Pierre- Auguste Renoir

61

- Desde 1882 hasta 1889 pasó tres largas temporadas junto a Cézanne, y así como había viajado por Argelia e Italia (en 1881 y 1882), estuvo entre 1891 y 1892 en España, donde se le despertó una gran admiración por los retratos femeninos de Velázquez.
- De 1893 data su pintura de tonos "nacarados" en figuras femeninas, principalmente en desnudos, y en escenas propias de la intimidad familiar. Ejemplos de esta época son *Jovencitas al piano* y *Una tarde en Wargemont*.

Pierre- Auguste Renoir

62

- Sus continuos ataques de reuma lo llevaron a buscar un clima más apacible, por lo que se trasladó a Cagnes, sobre todo en invierno. Los reumas atacan a sus piernas y brazos de tal forma que no podía caminar y lo llevaban en silla de ruedas hasta el caballete.
- Durante el verano de 1919 se hizo transportar a París para ver sus obras colgadas en el Louvre, y decir "adiós" al gran lienzo de *Las Bodas de Cana* de el Veronés, una de las pinturas que siempre había admirado más. Murió en Cagnes pocos meses después.

Pierre- Auguste Renoir

63

- Las obras de su etapa madura están caracterizadas por un potente modelado. El color es aplicado con pinceladas rápidas y relajadas y abundan las tonalidades rojizas. Además recupera el interés por la luz de sus años juveniles. Será célebre por sus desnudos femeninos, de formas gruesas, que recuerdan a Rubens, tales como *Las Bañistas*.
- Pierre-Auguste Renoir consideró a esta última como la síntesis de las investigaciones de toda su vida. Presenta el volumen, el color, la luz, el cromatismo nacarado y la figura femenina.

67

El paseo
1870

68

Naturaleza muerta con flores
1871

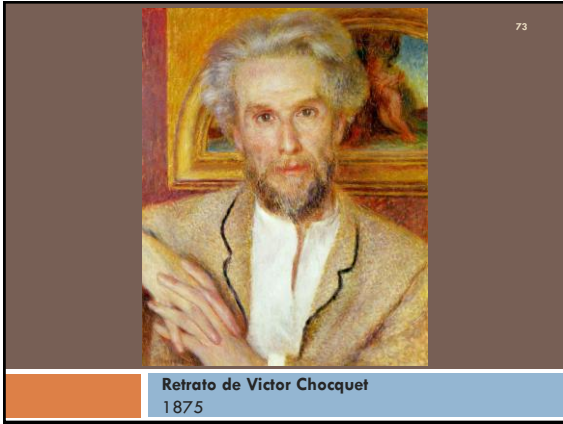
69

Torso femenino
1873-75

Moulin de la Galette
1876

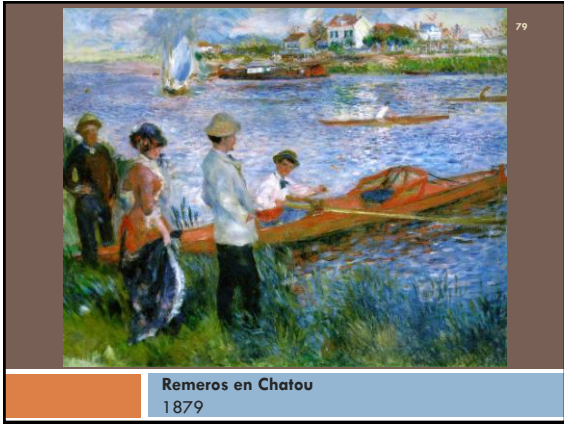
77

El columpio
1876

78

Gitana
1879

Remeros en Chatou
1879

Desayuno
1879

El desayuno de los remeros
1879-80

85

En la terraza
1881

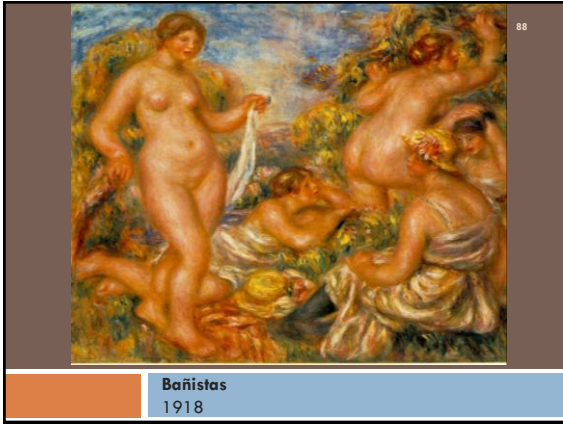
86

Bañista sentada
1883-84

87

Chicas al piano
1892

Referencias

89

- <http://www.arteespana.com/degas.htm>
- <http://www.epdlp.com/pintor.php?id=22Z>
- http://artchive.com/ftp_site.htm
- <http://www.historiadelarte.us/impresionismo/pierre-auguste-renoir.html>
