

POSTIMPRESSIONISME

Porta d'entrada a l'art del segle XX

- A partir del 1886: última vegada que els impressionistes exposen junts
- Inicis impressionistes
- Gran importància del color
- Fa de pont entre el s.XIX i el s.XX
  - Molts van tenir de referent l'Impressionisme i posen les bases de les primeres avantguardes
- Recuperen la importància del dibuix
- Distanciament per donar noves tendències que seran l'antecedent de les avantguardes del s.XX
- Pintura més subjectiva
- Exemples del postimpressionisme
  - Puntillisme
    - Seurat
    - Signac

Pintors

- Van Gogh: antecedent expressionisme
- Cézanne: antecedent cubisme
- Gauguin: antecedent fauvisme
- Toulouse-Lautrec: va fer del cartellisme un art

PAUL CÉZANNE 1839 - 1906

Interessats per l'estructura i els volums de les formes.

No li interessava plasmar els efectes de la llum sobre els colors dels paisatges, sinó crear volums.

Formes → Ordenació geomètrica

Trenca lleis de la perspectiva combinant diferents punts de vista.

Inicia el cubisme.

"Fry". 1910 → Exposició per veure què havia passat

- Recupera el dibuix i la línia (Cauguin)
- Composició o modulada (tendeix a les formes geomètriques → Cezánne)
- Colors plans sense perspectiva (influència de Cauguin, Van Gogh)
- Reapareix la figura humana → Autoretrat i anàlisi intern

PAUL GAUGUIN 1848 - 1903

El 1882 abandona la seva vida burgesa per dedicar-se a la pintura. Deixa enrere la seva vida familiar per anar a Panamà i a les illes del Carib.

Va viatjar per tot el món fugint de la civilització europea i anirà a la Polinesia Francesa (Tahití).

Ús expressiu del color. Gust per la simplicitat i el primitivisme.

VAN GOGH

- Home turmentat
- Incompès i repudiat
- Reflex del seu món interior
- Holandès, d'un poble. Mor amb 37 anys i només pinta 10 anys. És dels pintors més famosos i cotitzats d'avui dia.
- Dues grans passions:
  - Religió → el seu pare era pastor protestant i ell va seguir els seus passos, però als 27 anys va patir una crisi existencial i ho va deixar.
  - Pintura → als 27 anys es trasllada a París, on entra en contacte amb l'Impressionisme. Després va a viure a Arles, on conviu amb Gauguin. Allà fa les seves obres més conegudes.
- Aquests anys van estar marcats per l'esquizofrènia que patia. La malaltia l'acompanyarà i la pintura en serà un reflex.
- Es suïcida el 1890 amb un tret al pit.
- Theo és el seu germà, amb qui mantenia correspondència molt sovint. Va finançar les seves obres.

Tècnica pictòrica de Van Gogh

- ❑ Pinzellada ondulada i empastada, moltes vegades combinada amb una pinzellada curta i ràpida.
- ❑ Forts contrastos de color
- ❑ A les primeres obres mostrava la realitat del pagès holandès → "*els menjadors de patates*"

Al anar a París, canvia l'estil a impressionista.

A Arles desenvolupa el seu propi estil → dóna importància al color i a la línia

No es pot dir que és realista perquè no plasma la realitat tal i com és, sinó com la viu ell.

“L’habitació de Van Gogh a Arles” → intenta mostrar l’habitació de manera asfixiant, claustrofòbica. Era la sensació que tenia ell en aquesta habitació. A la paret estan penjats dos quadres amb els retrats de Gauguin i Theo.

MÚSICA:

- ★ S’emmiralla amb la pintura.
  - Llum i color
  - S’inspira en la realitat
  - Representen el món tal i com el VEUEN
- ★ Antirromànic i antiwagnerià.
- ★ França → Claude Debussy
- ★ Línies pictòriques desapareixen → Línies melòdiques fragmentades
- ★ El compositor crea imatges visuals i sensacions
- ★ Juxtaposició de sons → Juxtaposició de petites pinzellades
- ★ Espanya: Ravel i Sarsuela (música lírica)

TEATRE:

Realisme.

Trencament amb la tradició clàssica.

Mirada objectiva del món

Actuacions més naturals i de vida real.

Naturalisme.

Descriure els motius més profunds de les accions dels personatges, que passen a tenir una gran complexitat psicològica.

Neix la posada en escena. Escenografis més reals.

Simbolisme.

Reinterpretació de la natura.

Sense paraula → llenguatge corporal

Els inicis de la fotografia:

s.X. ALHAZEN → Cambra fosca

s. XVII. instrument portàtil

s. XIX (1826). Heliografies. 1ª fotografia. NIEPCE. 8h d'exposició amb betum de judea

1838. Daguerrotips

- + peça única
- + 20-30 min
- + plata polida
- + vapor de mercuri

1840. Calotip (30s + d'una còpia)

Els inicis del cinema:

Imatges en moviment projectades en una pantalla.

Aparells (finals s.XIX)

- a) **Taumàtrop.** Persistència retiniana (imatge retina uns segons + una altre= moviment)
- b) **Zoòtrop.** Obturador amb miralls
- c) **Fenaquistopi**
- d) **Praxinoscopi**

CRONOFOTOGRAFIA. Muybridge (1878)

- + Diverses càmeres per captar el moviment

→ Kinetoscopi. Thomas Edison (cel·lulosa) 1891

→ Cinematògraf. Germans Lumière (1895)

- + 1^a projecció (gag)
- + Gravar i projectar

Efectes especials:

Tècniques utilitzades per obtenir resultats que no podrien ser filmats en la realitat.

Georges Méliès i Segundo de Chomón

Alguns efectes es produeixen durant el rodatge. *maquetes, elements artificials.*

D'altres a posteriori. *Stop motion.*

El cartell:

Al s.XIX els plans urbanístics de les ciutats canvien, permetent:

- Espais més grans
- Locals d'oci (bulevards i comerços)

Conseqüència: molta gent transitant els carrers.

La publicitat apareix aprofitant tots aquests factors per donar a conèixer els productes als vianants.

La producció de cartells es va popularitzar gràcies al perfeccionament de la litografia que permetia la seva impressió, inventada per Alois Senefelder.

El 1898, Jules Chéret la perfeccionarà amb la TRICROMIA (colors primaris).

Combinació de **dibuix i paraula** crea una **art i publicitat**.

Jules Chéret

Francès i de família d'artesans. La seva formació acadèmica serà limitada. Als 13 anys comença d'aprenent en un taller de litografia. Treballarà a Londres com a il·lustrador.

Eugene Rimmel, un fabricant de perfums, li avançarà a Chéret el capital per tal que pugui obrir el seu taller.

Característiques de la seva obra:

- Dibuxos d'aire carnavalesc i dinàmic
- Llenguatge popular del seu temps
- Recerca d'il·lusions tridimensionals
- Crea una tipologia de noia femenina: jove, alegre, feliç (musa Charlotte Wiene)

Toulouse-Lautrec

Pintor i litògraf francès.

Retratava els espais i també la foscor de nit a París, els bordells i els carrers recòndits.

+

Vida íntima dels habitants de París.

Era molt observador, ho volia plasmar tot.

Característiques de la seva obra:

- Aparences caricaturesques
- Ironia
- Inquietud dels seus personatges
- Expressivitat