

EDUCACION ARTISTICA

PLASTICA

CURSO: 2do

**PROFERORA: VARGAS JESICA, MARIA CHAILE,
NANCY BUSI**

AÑO: 2024

La percepción en las artes

La percepción en las artes es aquello que nuestro cerebro procesa cuando tenemos contacto con alguna creación artística. No necesariamente tiene que ser de lo que vemos. Esta información la podemos recibir de cualquiera de nuestros sentidos. Ocurre en la música a través de nuestros oídos, también con las texturas, los olores y los sabores.

En la pintura, la percepción suele ser el conocimiento que tenemos de un cuadro o composición pictórica producto del sentido de la vista.

La percepción en las artes parten de una relación sujeto- obra. Donde el observador extrae información relevante acerca de lo que está recibiendo por un proceso fisiológico de aprendizaje.

Es decir, inconscientemente con el devenir del tiempo vamos creando en nuestro cerebro los conceptos de todas las cosas y las asociamos entre sí. De ésta manera, vemos la forma, el color, la distribución de los objetos y del espacio, sus características y todos los elementos que la integran. Toda esta información es procesada inconscientemente, reagrupada y organizada respondiendo a categorías y conceptos previamente existentes en nuestra mente.

Aunque todos los seres humanos tenemos el mismo potencial para procesar la información, no todos lo hacemos de la misma forma. En esto tiene que ver nuestras identidades culturales por un lado, y por otra parte nuestras particularidades biológicas.

Las diferencias que surgen de nuestro organismo y es lo que conocemos como trastornos de la percepción.

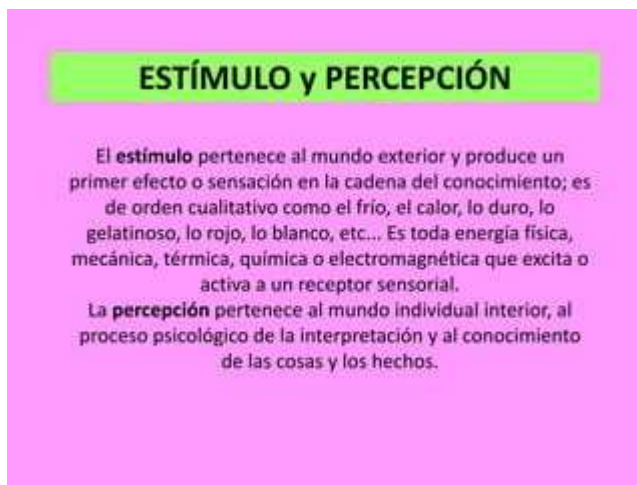
La percepción

Psicológicamente la percepción es un proceso que se da en el cerebro humano y también es automático. El cerebro recibe la información, la clasifica e interpreta, construye una forma o marco referencial de la realidad que nos permite tomar decisiones.

Con los avances de la ciencia surgieron grupos que empezaron a estudiar los mecanismos del cerebro humano para entender cómo funcionaba la visión y las sensaciones.

Uno de estos grupos destacados en el campo de la psicología conocido como “LaGestalt” empezó a interesarse por la teoría de la forma. Y centró sus estudios en los mecanismos del cerebro humano para construir la percepción de un objeto.

Para ellos la percepción es un proceso que tiene como finalidad garantizar el orden mental de la manera más eficiente posible. Es decir, que se asegura un adecuado tratamiento de la información recibida para permitir que nos sirva en la formación de abstracciones (categorías, conceptos y juicios). Sus aportes sobre la percepción son empleados hoy día por estudiosos de las artes visuales, el diseño, la publicidad y la psicología social.

FUNCIONES DE LA IMAGEN Funciones de la imagen: estética, informativa, exhortativa.

Función estética: el creador produce un objeto bello que resulte placentero para el observador.

Función informativa: son aquellas imágenes que transmiten un mensaje de manera objetiva sin realizar ninguna interpretación.

Función exhortativa: La publicidad intenta llamar la atención del receptor o espectador, para provocar en él una respuesta positiva (comprar, pensar o actuar). La publicidad pretende modificar el comportamiento del receptor. -Indica qué tipo de funciones expresan las siguientes imágenes:

La percepción es el proceso a través del cual nuestro cerebro recoge, organiza, interpreta y da significado a la información sensorial que recibe del entorno. La percepción puede ser analítica o emotiva, según el enfoque que se le dé al proceso.

La percepción analítica se refiere a la capacidad de analizar y descomponer los estímulos sensoriales en sus componentes individuales, para poder identificar y distinguir detalles específicos. La percepción analítica implica un enfoque lógico y racional para la interpretación de la información sensorial, y se basa en la observación detallada de los elementos que componen un estímulo.

Por otro lado, la percepción emotiva se refiere a la interpretación emocional y subjetiva de los estímulos sensoriales, basada en la experiencia, las expectativas y los estados emocionales del individuo. La percepción emotiva implica un enfoque más subjetivo y personal en la interpretación de la información sensorial, y puede ser influenciada por factores como el estado de ánimo, la personalidad y las experiencias pasadas del individuo.

A través del dibujo y la pintura, [podemos explorar y expresar nuestras emociones de manera no verbal](#). Eso nos ayudará a poder canalizar lo que sentimos, tanto para poder potenciarlos como equilibrarlo. En estos momentos, puedes aprovechar esa energía positiva y canalizarla en colores brillantes y formas vibrantes.

El color o los trazos utilizados en los cuadros, la melodía o el ritmo de una canción, o el empleo de los espacios en arquitectura reflejan los sentimientos del autor **como** por ejemplo el equilibrio, la tristeza, la alegría o la placidez. El **arte** fomenta las reacciones emocionales en las personas que disfrutan de él.

¿Qué es el fondo y forma en el arte?

Seguramente ya has escuchado a varios artistas hablar sobre el fondo y forma, sin embargo la mayoría no expresa a que refiere cuando utiliza estos términos. Uno de los más conocidos es Roberto Martínez el cual hace referencia de estos conceptos muy seguido en su podcast Creativo.

Aprender estos conceptos es de vital importancia para el artista ya que le brindará poderosas herramientas para expandir su arte y llevarlo a un siguiente nivel.

Si bien es cierto que estos conceptos pueden variar dependiendo de lo que se habla; no es el mismo fondo y forma en arquitectura que en artes plásticas, sin embargo la explicación que te daré a continuación es una aplicada a cualquier tipo de arte, incluso sirve para la vida cotidiana.

Fondo

Cuando hablamos de fondo nos referimos **al asunto, al tema, las ideas, los sentimientos, los pensamientos** y en especial al **mensaje** que queremos transmitir.

El fondo es la **razón de ser de nuestra obra**, sin fondo el arte solo es un cascaron vacío. **El fondo es el alma y la forma el cuerpo.**

El fondo es lo que mueve al artista para crear, ya que es el responsable de tener algo bueno que contar. incluso los dibujos de los niños tienen un fondo detrás (expresar y demostrar cariño y aprecio hacia alguien, generalmente los padres son los que reciben más dibujos).

Las obras excepcionales están arraigadas a un fondo poderoso el cuál merece la pena conocer.

Guernica es probablemente una de las obras más excepcionales del pintor Pablo Picasso ya que el fondo que hay detrás de la obra es impactante. A través de esta creación, Picasso ilustra la tragedia del bombardeo a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española, por lo que se ha convertido en uno de los símbolos más destacados en contra de la guerra.

"Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho (...) Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza."

Edvard Munch: *El grito*. 1893

Forma

La forma es exactamente eso, **la forma que toma el fondo**. La forma es el "cómo" vas a transmitir el asunto, el tema, las ideas, los sentimientos, los pensamientos y el mensaje.

Ya sea que seas un diseñador gráfico demasiado inquieto y quieras llevar tus diseños a otro nivel, puedes irte por artes plásticas, diseño de modas, carpintería, diseño en 3D, entre muchas otras áreas.

La forma es un cambiaformas que puede tomar todos tus pensamientos y expresarlos de alguna manera.

El ejemplo perfecto de fondo y forma es uno de mis referentes favoritos, Leonardo da Vinci, considerado el paradigma del *homo universalis*, del sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, utilizando la pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la creación artística, la aerodinámica, hidráulica, anatomía, botánica, pintura, escultura y la arquitectura para expresarse.

En Retorno, nuestra misión es motivar, inspirar y enseñar a los artistas, brindándolos de herramientas y conocimientos que los ayuden a crear un arte mejor, uno excepcional. Ese es nuestro fondo, mientras que para la forma tenemos muchas herramientas, entre ellas esta la creación de contenido audiovisual en redes sociales, un blog, seminarios virtuales y presenciales, clases en escuelas, entre muchas otras; seguramente ya has visto nuestra forma en distintas maneras, por lo que abro paréntesis para invitarte a que nos sigas en redes sociales, en todos lados estamos como @retornoclothing. El fondo responde al "¿Qué?" y la forma responde al "¿Cómo?".

El fondo es el alma y la forma el cuerpo.

La forma es el medio por el cual te vas a expresar, es la forma que va a adquirir tu historia, es el cómo la vas a contar. Sin historia no hay conexión y sin conexión no hay trascendencia.

INDICADORES de ESPACIO

Los **indicadores de espacio** son recursos que podemos usar para trabajar en superficies planas y que tienen la característica de sugerir mayor o menor profundidad. Los principales indicadores de espacio son:

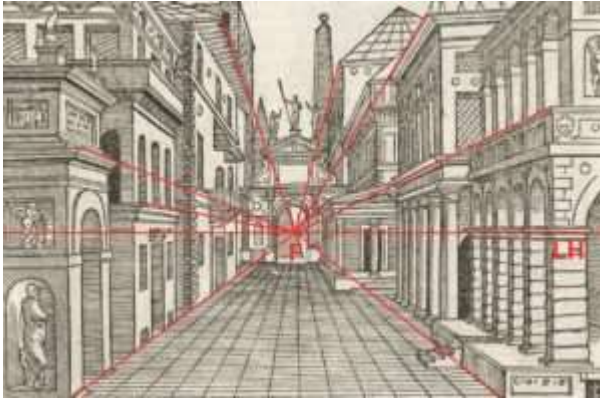

1- SUPERPOSICIÓN Y TRANSPARENCIA. Es uno de los más simples. Consiste en que una figura u objeto oculta parcialmente a otro. La figura que se ve completa se encuentra en primer término o nivel espacial y la incompleta en segundo término o nivel espacial.

La transparencia determina el espacio de forma ambigua, siendo un caso particular de superposición. Habitualmente se percibe a ambas figuras completas o incompletas, provocando una interpenetración que sugiere profundidad. Es importante señalar que todo depende de cómo se utilice el color.

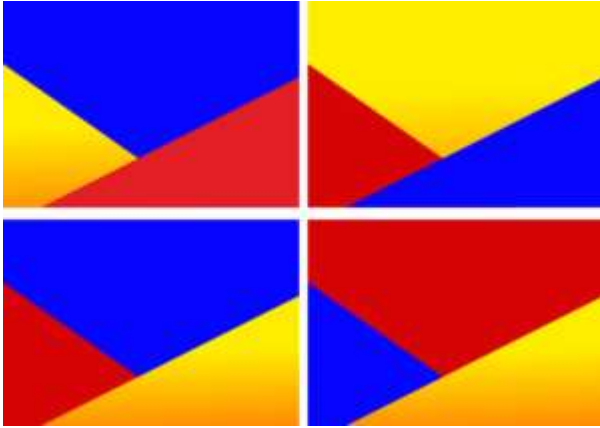
2- MOVIMIENTO DIAGONAL. Recurso utilizado mucho por la pintura y el grabado oriental. Consiste en utilizar una diagonal que rompe la ortogonalidad del plano. A veces la diagonal no necesariamente existe como línea, sino que se completa perceptualmente al asociar objetos o formas, lo que sugiere una relativa profundidad.

3- PERSPECTIVA. La perspectiva fue un descubrimiento renacentista y consiste en usar uno o más puntos de fugas adonde se dirigen ciertas líneas que forman los objetos o cosas. Se acentúa el efecto al haber reducción de tamaño de los objetos y representar con ello la distancia. Los primeros niveles espaciales parecen más cerca y los últimos sugieren la lejanía.

4- DISMINUCIÓN DE DETALLE. Consiste en «esfumar» los objetos o formas que están lejos, haciendo disminuir los bordes y el contraste. En la imagen vemos un dibujo oriental donde se puede percibir las montañas más lejanas como desvanecidas, más atrás en el orden espacial. Según Leonardo Da Vinci ese fenómeno se da debido a las capas atmosféricas que hacen disminuir los detalles y unificar el color y valor. Esto lo explica en su «Tratado de la pintura». A veces se puede encontrar este recurso como «perspectiva aérea».

5- COLOR QUE AVANZA Y RETROCEDE. Se refiere a la propiedad óptica por la cual los valores más claros parecen avanzar hacia el espectador (se suele decir «están más cerca») y los más oscuros retroceder. Algo similar sucede con los a a colores cálidos y fríos. En la imagen podemos ver como, si uno cambia el color de las mismas áreas, la percepción del espacio cambia.

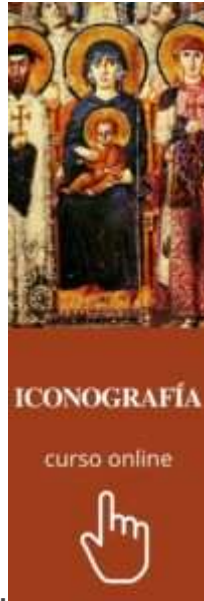
6- DISMINUCIÓN DE TAMAÑO. Es una cuestión relativa. El tamaño se verá de una forma mayor o menor de lo que realmente es, dependiendo de sus relaciones y comparaciones. Existe también una relación de peso: el peso será mayor cuanto mayor- sea la forma. Se usa habitualmente en combinación con otros indicadores de espacio

Qué es el color como código

Los colores se usan como símbolos o códigos en las más variadas circunstancias. Estos códigos de color, una vez instituidos, comienzan a constituir un nuevo lenguaje para un grupo de personas más o menos extendido.

Por tanto, podemos decir que el color es un medio de comunicación.

El ejemplo más conocido será el semáforo (verde, amarillo, rojo) pero hay otros. Veamos un caso. La identificación de los tiempos litúrgicos de

la Iglesia Católica.

Los colores de los distintos momentos del año litúrgico.

A finales del siglo XII, el Papa Inocencio III estableció normas sobre los colores que debían utilizarse en las distintas ocasiones del año litúrgico:

- blanco – días de fiesta, consagraciones, coronaciones y acontecimientos importantes;
- rojo – significando sangre, se usaría para la Pasión de Cristo y los martirios de los Apóstoles y otros santos;
- verde – definía los momentos previos a la Cuaresma y posteriores a la Santísima Trinidad;
- brocado dorado – sustituía al blanco, rojo o verde;

3 – que es el color en el arte

El color es la luz reflejada por los objetos.

Tiene tres características principales: **tono**, **saturación** y **brillo**.

También podemos describir el color como **caliente** o **frio** dependiendo del lado del espectro al que pertenece.

La saturación

Se refiere a la intensidad del color. Los artistas utilizan la saturación del color para crear diferentes estados de ánimo.

Por ejemplo, los colores más oscuros sugieren falta de luz (escena nocturna o interior), y a menudo pueden transmitir una sensación de misterio.

Un color claro se asocia con una fuente de luz o a propia luz reflejada en la composición (como una lámpara, por ejemplo).

Saint-Séverin No. 2,
Robert Delaunay ([Instituto de las Artes de Minneapolis, EUA](#))

El brillo

Describe la pureza o la fuerza de un color. Colores brillantes son no diluidas y a menudo se asocian con energía positiva y emociones intensas. Colores más «apagados» se diluyeron, se mezclaron con otros colores, creando un ambiente más severo, solemne o tranquilo.

En la pintura, los artistas usan una «mancha» de color para llamar al observador a la figura principal de la escena.

En estas dos representaciones de la Anunciación, podemos ver que el manto colorido intenta llamar la atención sobre el personaje principal: María. Es interesante notar la diferencia en el impacto visual causado por los colores en una y otra pintura (rojo: pasión y sentimiento; y azul: calma y pureza).

Anunciación, Orazio

Gentileschi, 1623

Ecce Ancilla Domini , Anunciación, Gabriel Rossetti, 1850

4 – El origen del color: los pigmentos

Para responder a la pregunta de qué es el color en el arte debemos pensar también un poco en sus orígenes, en cómo obtienen los artistas

Historia de los
pigmentos en
el arte
curso en línea

los colores que utilizan en sus obras.

La respuesta está en los pigmentos

Qué es el color en el arte – la origen

Obtenidos de diferentes fuentes a lo largo de la historia del arte, con diferentes composiciones físicas y químicas, naturales o sintéticos, los pigmentos son las pequeñas partículas que, una vez mezcladas en un «medio», permiten a los artistas utilizar el color en sus obras de arte.

En el arte, los pigmentos se presentan en forma de polvo o gránulos y se mezclan con diversos medios aglutinantes, como óleos, agua, resinas u otros.

Esta combinación de pigmento y medio crea la pintura o material colorante que se aplicará a la superficie para crear una obra de arte o colorear un objeto.

Entre las características de los pigmentos se incluyen:

- Origen: pueden ser de origen natural, como minerales, plantas y animales, o sintético, fabricados por el hombre.
- Propiedades: cada pigmento tiene propiedades únicas, como el color, la opacidad, la transparencia, la solidez, la estabilidad y el brillo.
- Combinación: los pigmentos pueden combinarse entre sí para crear nuevos colores o efectos.

La capacidad técnica para manipular estos factores ha sido fundamental para la creación de obras de arte a lo largo de la historia y para transmitir los mensajes estéticos y emocionales que los artistas desean transmitir.

COLORES LUZ

Los colores luz proceden de la descomposición de la luz blanca. Estos colores son los utilizados en las pantallas de cualquier dispositivo, como un móvil, tablet, televisor... o los colores de los focos de un escenario.

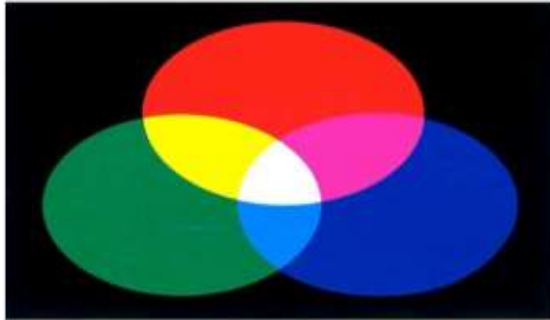
Las mezclas de estos colores no coinciden con las mezclas que podemos realizar cuando pintamos un dibujo, debido a que, en este caso, utilizamos los colores pigmento.

Los colores primarios luz son: el rojo, el azul violeta y el verde.

Al mezclar dos colores luz primarios obtenemos un color secundario (magenta, amarillo, azul cian). Si mezclamos los tres primarios luz al mismo tiempo, obtenemos la luz blanca. Por este motivo, a este tipo de mezcla, en la que vamos

añadiendo luces de colores, le llamamos mezcla aditiva, ya que vamos añadiendo luminosidad hasta obtener la luz blanca.

COLORES LUZ: mezcla aditiva

Rojo + violeta = magenta

Verde + rojo = amarillo

Violeta + verde = cian

Rojo + verde + violeta = blanco

Color Pigmento. Síntesis sustractiva.

En los orígenes de las teorías de color, éste era considerado como una cualidad del objeto. Con el tiempo y los avances en los estudios de la luz se llega a la conclusión de que los colores pigmento se generan por la luz reflejada por ciertos pigmentos aplicados a las superficies. De ahí su nombre.

POLICROMIAS Y MONOCROMIAS

teoria_de_color (1)

POLICROMIAS:

En la **policromía** se utilizan todas las gamas de colores contrastando para producir las armonías en los tonos.

MONOCROMIAS:

Monocromía: Pintura o grabado que sólo emplea un color, pero combinando sus diversas tonalidades.

El arte monocromo se interpretó como un radicalismo vanguardista que buscaba los límites de la obra depurada.

Un rasgo hay en común que quiere defender el arte monocromo: El color tiene una importancia absoluta como materialización de la sensibilidad y a través de él manifiesta su empeño por expandir la pura percepción visual a un concepto de percepción sensorial integral. El artista desafía al espectador a sumergirse en el espacio infinito del color y a experimentar una mayor sensibilidad hacia lo inmaterial.

Si en un principio costó asimilar el arte monocromo ya que se afirmaba que con un solo color no era suficiente para construir una pintura o un grabado, hoy nadie discute la importancia del arte monocromo.

IMAGENES:

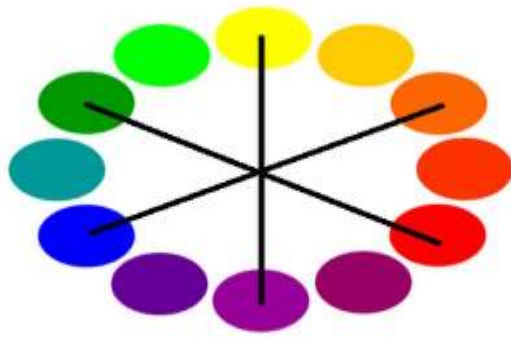

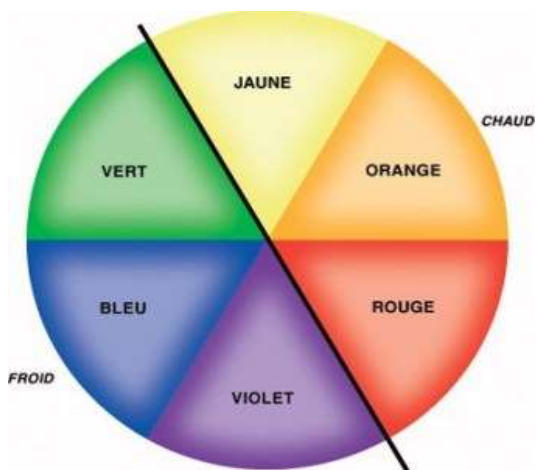
COLORES ANALOGOS El termino análogo significa, que eso a lo que hago mención es semejante a otra cosa, tiene algo en común, algún parecido con otro objeto. Lo mismo ocurre con los colores. Observemos esa imagen. Es un círculo cromático que describe los colores análogos. Los colores análogos son los colores que están juntitos, vecinos unos de otros, que comparten un color en común. Son grupos de colores: El verde es análogo de los otros verdes que lo rodean, también del amarillo y azul

Los colores adyacentes son muy fáciles de reconocer en el círculo cromático. Los colores adyacentes son aquellos que se encuentran en una relación de vecindad dentro del círculo cromático, son aquellos que se encuentran a ambos lados de cualquier color en el círculo cromático.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Los **colores complementarios** son colores que se sitúan enfrente de otro en lo que se conoce como la rueda de color. Los colores primarios, rojo, amarillo y azul, tienen cada uno su color secundario complementario, naranja, verde y violeta.

Los colores secundarios surgen al mezclar dos colores primarios, por ejemplo el rojo y amarillo (primarios) hacen el naranja (secundario). El único color secundario que no tiene nada que ver con el azul es el naranja, así que el azul es el complementario del naranja. Al situar un color al lado de su complementario se crea el mayor contraste posible, intensificándose el uno al otro.

EL COLOR SIMBÓLICO

Siendo el color uno de los elementos visuales que posee una alta carga informativa y se asocia con las emociones, es sin duda simbólico; posee una

significación simbólica independiente o codificación cultural más o menos reconocida. Así a través del color se puede hacer un uso intencionado a la hora de expresar cualidades particulares, atributos o características en diversos campos como la religión, la política, lo social, la educación, etc.

Blanco: puede expresar luz, paz, felicidad, actividad, pureza, inocencia, sinceridad, el triunfo, la gloria y la inmortalidad; crea una impresión luminosa de sol, de vacío positivo y de infinito; pero a su vez también representa frialdad, asepsia, limpieza.

Negro: puede ser la oposición al blanco. Es el símbolo del silencio, del misterio, el luto, la muerte y la oscuridad. Es el color de la noche El vacío negativo y lo infinito. También es considerado como elegante y sensual.

Rojo: atrapa nuestra atención y simboliza la euforia, la exaltación y la vitalidad, pero también a la sangre, a la agresividad, al peligro y a la guerra.

Naranja: posee un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica positiva. También representa la energía radiante y expansiva.

Amarillo: está relacionado con la naturaleza, la juventud, la luz solar o el oro. Es el color de la vida y la felicidad.

Verde: es el color más tranquilo, fresco y sedante, se le llama ecológico. Los verdes brillantes remiten a la primavera y la fertilidad. También es el color del veneno y la envidia.

Azul: armonía, amistad, fidelidad, serenidad y sosiego. El azul luminoso es joven y deportivo, mientras el azul oscuro o marino es formal y serio.

Violeta: es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, melancólico y podría representar también la introversión.

Impresionismo

1872–1882

De nuevo un crítico que cita peyorativamente un cuadro pone nombre a un movimiento, en este caso *«Impresión: sol naciente»* de **Monet**.

La **pintura impresionista** nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Las cosas no se definen, sino que se pinta la **impresión visual** de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario (algo que años después demostraría científica y psicológicamente la Gestalt).

Resumiendo, este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar (*«todo color es relativo a los colores que le rodean»*), el hecho de **no ocultar la pincelada**, y por supuesto darle protagonismo ante todo a **la luz y el color**. De esta manera las **formas se diluyen imprecisas** dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta.

Por ello, y a partir de los paisajistas de la [escuela de Barbizon](#), los [impresionistas](#) se centraron en la **pintura al aire libre**, buscando plasmar el cambio de la luminosidad, **el instante**.

Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro, y fue el nacimiento del impresionismo.

[Auguste Renoir](#)

Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas bastas de colores, las cuales actúan como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los lienzos es necesario tomar cierta distancia, para que aparezcan las luces sombras y figuras.

Contexto histórico del arte impresionista

La **aparición del impresionismo** ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo; durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, suceden las transformaciones siguientes: revolución industrial, revolución francesa, imperio de Napoleón, restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía Racionalista del siglo de las luces, se desvanece junto al **Romanticismo**, atrás queda la estilística donde el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora las ideas nacionalistas y socialistas tiñen el pensamiento colectivo.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX (época en la que nace el impresionismo), se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. La filosofía de entonces es positivista y realista, donde se prueban las cosas y se exige la transformación del mundo. **El arte cambiaba en conjunto con la sociedad.**

Origen del nombre

En 1874 se organiza la primera exhibición de un grupo de jóvenes pintores, en la "*Société Anonyme Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs*", París. En esta exhibición el estilo artístico impresionista se nombra por la famosa [obra de arte "Impresión"](#) (1874), de [Claude Monet](#).

Naturaleza del estilo

El estilo se clasifica como la **primera ruptura** del proceso que desembocaría en el **arte moderno**. En los cuadros de los inicios del siglo XIX, no se valoraban los paisajes ni los bodegones, por lo tanto el impresionismo, no sólo abre los ojos del espectador a la técnica, sino que también a la variedad de formas y la captura de paisajes cotidianos vistos desde las más ingeniosas perspectivas. **Los colores son puros**, poco mezclados y **se conjugan en formas de un naturalismo extremo**. Las pautas que consuman esta tendencia son: el movimiento del paisaje, la naturalidad de las formas y la pureza.

Pintores impresionistas

Lo que une a estos genios de la pintura es la intención de reproducir escenas de la vida diaria de un modo creativo. En la mayoría de ocasiones se pueden distinguir claramente por su estética, imágenes desenfocadas y obras de apariencia inacabada.

Entre los **artistas impresionistas más famosos** se encuentran (orden cronológico):

1. [Camille Pissarro](#) (1830-1903).
2. [Édouard Manet](#) (1832-1883).
3. [Edgar Degas](#) (1834-1917).
4. [Alfred Sisley](#) (1839-1899).
5. [Paul Cézanne](#) (1839-1906).
6. [Claude Monet](#) (1840-1926).
7. Jean-Frédéric Bazille (1841-1870).
8. [Pierre-Auguste Renoir](#) (1841-1919).
9. Berthe Morisot (1841-1895).
10. Mary Cassatt (1844-1926).
11. [Gustave Caillebotte](#) (1848-1894).

Estos pintores han demostrado que se pueden crear arte **mirando lo mismo de distintas maneras**, en lugar de buscar un paisaje u objeto diferente cada vez. De esta manera respondían a la **polémica social del momento**: Se puede crear un orden para todos por igual, pidiendo a cada grupo social su colaboración, en lugar de que el poder pase de un grupo político a otro

POST IMPRESIONISMO

A finales del siglo XIX, un grupo de artistas atrevidos desafiaron las convenciones artísticas de la época, dando paso a una revolución estética que dejaría una huella imborrable en la historia del arte. Estos visionarios fueron los postimpresionistas, un movimiento que se destacó como una respuesta audaz e innovadora al impresionismo, que ya había sacudido el mundo del arte con su

representación efímera de la luz y la naturaleza. El postimpresionismo no sólo amplió los horizontes del impresionismo sino que también trascendió los límites de la representación visual convencional. Con su paleta vibrante, técnicas audaces y una profunda exploración de las emociones humanas, los artistas postimpresionistas desafiaron las limitaciones del espacio y el tiempo en la pantalla, transportando al espectador a mundos emocionales y subjetivos. Esta efervescente escuela artística, que floreció principalmente en Francia durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, contó con nombres notables como Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin y Georges Seurat, entre otros. En este artículo, profundizaremos en las profundidades del posimpresionismo, explorando sus características distintivas, las figuras clave detrás del movimiento y su impacto duradero en el arte moderno. Al hacerlo, descubriremos cómo el postimpresionismo no solo desafió las normas establecidas de la pintura, sino que también abrió puertas para que el arte expresara las complejidades de la experiencia humana de maneras innovadoras e inspiradoras. Prepárate para un viaje emocional y cromático a través del encantador mundo del postimpresionismo, donde pinceladas atrevidas y colores vibrantes se unen para contar historias profundas y cautivadoras.

El término **postimpresionismo** fue acuñado por el artista y crítico de arte inglés Roger Fry (1866-1934) a finales de 1910. Fry utilizó este término para poner título a una exposición que reunía a toda

una generación de pintores de difícil clasificación. Entre estos artistas se encontraban algunos como Paul Cézanne (1839-1906), Vincent van Gogh (1853-1890) y Paul Gauguin (1848-1903). En este grupo genérico denominado **postimpresionista**, existen una serie de subgrupos como los **nabis**, los artistas de **Pont-Aven** o los **neoimpresionistas**; además, algunos artistas iban pasando de un grupo a otro. No se sabe con certeza la fecha de inicio de este movimiento, pero hay un consenso en señalar a Cézanne como su creador. Si en un principio los artistas postimpresionistas se fueron definiendo por su liberación de los dogmas impresionistas, pasado el tiempo y con la perspectiva de la historia se fueron incluyendo artistas que, aunque no se posicionaban estéticamente frente al impresionismo, si intentaron superarlo. Algunos de estos artistas fueron Seurat (1859-1891) y el grupo de divisionistas (Thomson, 1999).

En la década de 1880, se comienzan a percibir posturas disidentes respecto al grupo impresionista entre los críticos de arte y algunos artistas. Por un lado, pintores como Pissarro, Renoir y Gauguin encontraron carencias metodológicas en la pintura impresionista, que trataron de suplir con un renovado interés por el dibujo. Seurat se afianzó en una técnica que él mismo denominó como **cromoluminarismo**, pero que la crítica bautizó con el término **puntillismo** (pintura aplicada a base de puntos) o **divisionismo** (pintura aplicada en áreas de color diferenciadas).

G.

Seurat (1884). *Un domingo por la tarde en la Grand Jatte*. Art Institute of Chicago.

Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](#).

Es importante subrayar que los postimpresionistas compartieron con sus predecesores impresionistas la falta de interés por el tema. El referente se convirtió en un objeto sobre el que experimentar sus diferentes técnicas. En opinión de muchos historiadores y críticos, este carácter formalista es un rasgo definitivo que inauguró la nueva pintura europea de vanguardia y que analizaremos en el siguiente apartado.

El mismo año que Seurat termina su *Grand Jatte* (1888), Van Gogh llega a París. En sus cartas a su hermano Theo describe su preocupación por llegar a dominar el color en sus obras. En el siguiente fragmento de su carta 428 podemos entender los tres niveles de interés de Van Gogh por el color.

La cuestión de los colores complementarios, del contraste simultáneo y de la destrucción recíproca de los complementarios es la primera y la más importante; otra es la cuestión de la influencia de dos semejantes, por ejemplo, un carmín y un bermellón, un rosa-lila y un azul-lila.

La tercera cuestión es oponer un azul pálido a un mismo azul oscuro, un rosa a un pardo rojizo, un amarillo gamuza, etc. Pero la primera cuestión es la más importante.

V. Van Gogh (2003). *Cartas a Theo* (pág. 104-105). Barcelona: Idea Books.

En cuanto al tercer nivel, destaca la importancia por el claroscuro, el contraste entre un fondo oscuro y la iluminación de los objetos y personajes. A esta serie de trabajos pertenece *Los comedores de patatas* (1888), donde Van Gogh enfrenta tonalidades claras y oscuras de un mismo color para conseguir los efectos luminosos contrastados en la estancia donde los personajes cenan a la luz del un candil.

Vincent van Gogh (1888). *Los comedores de patatas*. Museo Van Gogh, Ámsterdam.

Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](#).

El segundo nivel, al que hace referencia el pintor holandés en sus cartas, pertenece a su serie sobre campos de trigo. En *Gavillas de trigo en el campo* (1888) podemos ver cómo se establece una relación entre los diferentes tonos amarillos; en estos trabajos, Van Gogh buscaba examinar el efecto de la analogía cromática.

Vincent Van Gogh (1888). *Gavillas de trigo en el campo*. Kröller-Müller Museum, Otterlo.
Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](#).

El primer nivel y el que define al pintor como el más importante es el que basa su principio cromático en la relación de colores complementarios y en los efectos del contraste simultáneo mediante el cual investiga los efectos que produce un color junto a otro. En su *Naturaleza muerta con tablero de dibujo, pipa, cebollas y lacre* (1889), Van Gogh utiliza los principios de Goethe que enunciaban que una luz coloreada produce sombras de su color complementario. Como podemos ver, la escena se ha iluminado con una luz anaranjada y los objetos proyectan sombras de su color complementario. En este caso, azules.

Vincent van Gogh

(1889). *Naturaleza muerta con tablero de dibujo, pipa, cebollas y lacre*. Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](#).

A pesar de que el color en Van Gogh todavía es naturalista, no busca la reproducción fiel de las apariencias. Los contrastes entre colores puros y complementarios, mezclados directamente en el lienzo de forma casi convulsiva, en ocasiones sustituyendo el pincel por la espátula, sin posteriores retoques, generan una gran tensión que viene expresada por el color y por la energía de su trazo. Estos recursos formales logran expresar una tensión y una violencia que dotan a sus lienzos de una gran carga dramática.

Paul Gauguin (1848-1903) entendía el arte como una abstracción. Su estilo, denominado por él mismo como **sintetismo**, sacrifica todos los elementos formales en favor del color. Su intención era expresar los estados anímicos únicamente a través de los recursos plásticos formales, quitando importancia al tema. Utiliza colores puros de forma sintética, incluso para representar la luz mediante fríos o cálidos, pero siempre utilizando colores casi planos. Sustituye el color negro por el azul de Prusia y ultramar, lo cual crea contrastes más intensos. En ocasiones, sustituye el lienzo por arpillera sin imprimir para experimentar con la textura. El empleo de la línea y la forma es muy simplificado. El color se convierte en el único elemento simbólico de la obra. Estos recursos le servían a Gauguin para traducir en el lienzo su visión de la realidad, que huía de la representación mimética.

P. Gauguin (1887). *¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?* Museo de Bellas Artes de Boston, Boston.

Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](#).

Las investigaciones cromáticas de Van Gogh y de Gauguin abrieron la posibilidad a nuevas propuestas basadas en el color en el arte del siglo XX.

Benito Quinquela Martín, el artista que pintó La Boca y se la mostró al mundo

A 134 de su nacimiento, recordamos “al inventor de La Boca”, uno de los pintores más populares del país. El protagonista de sus obras fue el puerto, con sus barcos y sus trabajadores, la intensa actividad portuaria y sus duras condiciones de trabajo. Fue muy querido por sus vecinos del barrio, al que donó terrenos para fomentar el desarrollo artístico y comunitario.

El origen de la vida de Benito Quinquela Martín es incierto. El 21 de marzo de 1890 fue dejado un bebé en la Casa de Niños Expósitos (actual Hospital Pedro Elizalde, conocido como “Casa Cuna”) con un pañuelo de seda que tenía escrito: “Este niño ha sido bautizado y se llama Benito Juan Martín”.

Por la contextura física dedujeron que habría nacido unos veinte días antes y por eso se fijó el 1 de marzo como la fecha de nacimiento. Ese fue el día que Quinquela Martín festejaría todos sus cumpleaños y por eso también lo recordamos hoy.

Además del mensaje escrito, el pañuelo de seda tenía bordada una flor, que se encontraba cortada por la mitad, en diagonal. Se cree que la otra mitad se la habría quedado la persona que lo dejó en la Casa de Niños Expósitos, tal vez con la idea de volver a buscarlo algún día. Algo que nunca pasó, así como tampoco se encontró la otra mitad de la flor.

Hasta los siete años, Quinquela Martín vivió en un orfanato de las Hermanas de la Caridad, en el barrio porteño de Barracas, hasta que fue adoptado por el matrimonio Chinchella, conformado por Manuel, italiano, y por Justina Molina, entrerriana.

“Día luminoso”,
óleo sobre tela. Gentileza Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”.

“Mi vieja me conquistó enseguida y desde el primer momento encontró en mí un hijo y un aliado”, dice el pintor boquense en la biografía que escribió **Andrés Muñoz** sobre el pintor boquense, *Vida de Quinquela Martín*.

Benito incorporó el apellido familiar a su nombre: el “Chinchella” fonetizado al castellano pasó a ser “Quinquela”. Eran una familia humilde que vivían y trabajaban en el barrio de La Boca, el lugar que determinó la obra del pintor argentino.

“La Boca, su gente, el pulso cotidiano de las calles del barrio fueron su musa inspiradora”, contaba el director del Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela

Martín”, **Víctor Fernández**, para esta nota de Cultura. “Cuando afirma su vocación y su lenguaje, cuando empieza a ser Quinquela va a adoptar una temática, un repertorio, una iconografía que se va a autoimponer como su marca y se va a sentir imposibilitado de pintar otra cosa que no sea La Boca”, agrega Fernández.

Tal es así, que se consagró como “El inventor de La Boca”, como él mismo se llamaba.

“Puente de Barracas”, óleo sobre tela. Gentileza Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”. Por la situación económica, a los nueve años Benito tuvo que dejar la escuela primaria y entonces empezó a trabajar en la carbonería familiar, una tienda modesta en la que trabajaban su padre y su madre. El carbón también fue importante para su vida artística, ya que lo usó como material de pintura para trabajar sobre el papel.

La primera vez que tomó un pincel en su vida fue a los 14 años, en 1904, cuando participó en la campaña que llevó a Alfredo Palacios a ser el primer diputado socialista de América Latina.

Además de trabajar en la carbonería, su padre lo hacía en el puerto, como estibador, y Benito empezó a ayudarlo cuando llegó a la adolescencia. "Los estibadores fueron el sujeto omnipresente en su pintura, un universo que conocía muy de adentro, como era esa esperanza del trabajo y también el duro padecimiento que significaba", cuenta el director del Museo Quinquela Martín.

“Reflejos”. Gentileza Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”.

Con interés por la pintura y el dibujo, decide ingresar al Conservatorio Pezzini Sttiatessi de la Sociedad Unión de La Boca –un centro cultural vecinal creado por inmigrantes italianos–, donde Quinquela Martín adquiere sus primeros conocimientos técnicos de parte del maestro **Alfredo Lazzari**.

Desde entonces, se dedicó plenamente a la pintura, rápidamente consiguió exponer su obra en el país y más tarde viajó por el mundo.

Fue muy querido en el barrio. En 1933 compró terrenos y los donó al Estado para que construyera instituciones dedicadas a la difusión del arte y al desarrollo cultural, educativo y sanitario. En uno de esos terrenos se erigió la Escuela Museo Pedro de Mendoza (hoy Museo de Bellas Artes de La Boca), que fue decorada por el propio Quinquela.

Tras una vida de dedicación absoluta a su obra pictórica y a su comunidad, Quinquela murió el 28 de enero de 1977, a los 86 años, . Fue enterrado en un ataúd pintado por él mismo, con una escena portuaria del barrio de La Boca.

