

Pierre-Auguste Renoir Paul Durand-Ruel, 1910 (detalle) Colección particular

VISIONARIOS DEL ARTE

PAUL DURAND-RUEL Y LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DEL IMPRESIONISMO

Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

AproximArte Fundación MAPFRE

1. CREADORES DE TENDENCIAS 3 2. PINTAR AL AIRE LIBRE 6 ACTIVIDAD: REFLEJAR EL OTOÑO 7 3. PINTAR LAS EMOCIONES 8 ACTIVIDAD: TUS EMOCIONES 9 4. VOLVER AL CAMPO 10 CONTEXTO HISTÓRICO 13 1. LA BELLE ÉPOQUE 13 ACTIVIDAD: LA LÍNEA DEL TIEMPO 14 2. LOS SALONES DE ARTE 15 3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 15		
2. PINTAR AL AIRE LIBRE 6 ACTIVIDAD: REFLEJAR EL OTOÑO 7 3. PINTAR LAS EMOCIONES 8 ACTIVIDAD: TUS EMOCIONES 9 4. VOLVER AL CAMPO 10 CONTEXTO HISTÓRICO 13 1. LA BELLE ÉPOQUE 13 ACTIVIDAD: LA LÍNEA DEL TIEMPO 14 2. LOS SALONES DE ARTE 15 3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 15 MIRADA EN FEMENINO 16 SUZANNE VALADON 16	PAUL DURAND-RUEL Y LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DEL IMPRESIONISMO EN CUATRO CLAVES	3
ACTIVIDAD: REFLEJAR EL OTOÑO	1. CREADORES DE TENDENCIAS	3
ACTIVIDAD: TUS EMOCIONES 9 4. VOLVER AL CAMPO 10 CONTEXTO HISTÓRICO 13 1. LA BELLE ÉPOQUE 13 ACTIVIDAD: LA LÍNEA DEL TIEMPO 14 2. LOS SALONES DE ARTE 15 3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 15 MIRADA EN FEMENINO 16		
CONTEXTO HISTÓRICO		
1. LA BELLE ÉPOQUE	4. VOLVER AL CAMPO	10
ACTIVIDAD: LA LÍNEA DEL TIEMPO	CONTEXTO HISTÓRICO	13
3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS		13 14
MIRADA EN FEMENINO	2. LOS SALONES DE ARTE	15
SUZANNE VALADON	3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS	15
	MIRADA EN FEMENINO	16
EMILY CARR 16	SUZANNE VALADON	16
	EMILY CARR	16

PAUL DURAND-RUEL Y LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DEL IMPRESIONISMO EN CUATRO CLAVES

A lo largo de este apartado, conoceremos a los protagonistas de la exposición: el marchante Paul Durand-Ruel y cinco de los artistas a los que ayudó y promocionó: Albert André, Gustave Loiseau, Henry Moret, Maxime Maufra y Georges d'Espagnat.

1. CREADORES DE TENDENCIAS

Los galeristas, marchantes y coleccionistas de arte son creadores de tendencias. Cuando les apasiona un estilo, transmiten su entusiasmo a los demás. Son visionarios que reconocen potencial y belleza en determinados estilos artísticos o autores.

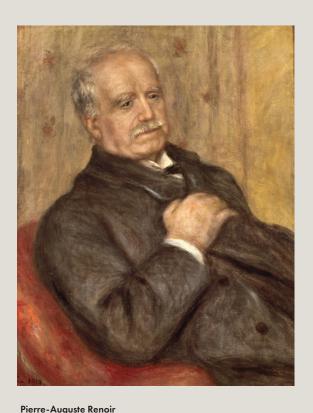
INVESTIGA ¿Quién es quién?

¿Sabes qué funciones desempeña cada figura? Parecen similares, pero cada uno tiene un papel distinto en el mundo del arte ¡Descúbrelo! **MARCHANTE**

COLECCIONISTA

GALERISTA

Paul Durand-Ruel, 1910 Colección particular

1.° PROTAGONISTA **PAUL DURAND-RUEL**(1831-1922)

«Durand-Ruel formó el más maravilloso museo de pintura contemporánea que existe en Francia»

Gustave Geffroy, crítico de arte

Figura clave en el arte de la segunda mitad del siglo XIX, fue galerista, marchante y coleccionista. Valoró la obra de numerosos artistas cuando eran desconocidos e ignorados por la crítica y el público.

Se interesó sucesivamente por los pintores de la ESCUELA DE BARBIZON, los IMPRESIONISTAS y los POSTIMPRESIONISTAS, y los apoyó en sus carreras artísticas. **ESCUELA DE BARBIZON:** A mediados del siglo xix un grupo de pintores descubrió Barbizon, un precioso pueblo con bosque cerca de París, y se dedicaron a pintar sus bellos paisajes. Al principio, estos artistas se acercaban al lugar en primavera, cuando la naturaleza mostraba su cara más amable, pero pronto descubrieron la belleza de sus otoños e inviernos. A estos pintores paisajistas* se les conoce como Escuela de Barbizon. Uno de los más destacados fue Camille Corot, que también expuso en la galería de Paul Durand-Ruel.

* Paisajistas: Artistas atraídos por la belleza y la majestuosidad de la naturaleza. A partir del siglo XVIII, el paisaje fue adquiriendo cada vez más relevancia en la pintura. Así, pasó de mero escenario a protagonista, en gran parte como respuesta a la creciente industrialización y la deshumanización de las ciudades que trajo consigo. El paisaje es también un motivo esencial en la pintura japonesa, que tanto influyó en el arte europeo de finales del siglo XIX.

Jean-Baptiste-Camille Corot
Paisaje italiano, sol naciente, c.1835
The J. Paul Getty Museum, Los Ángeles (Estados Unidos)

IMPRESIONISTAS: Estos pintores siguieron el ejemplo de los de la Escuela de Barbizon, pero fueron más atrevidos en el uso de la pincelada, más suelta y vibrante. A través de ella, trataban de captar fenómenos atmosféricos como el movimiento de las nubes, el efecto de la nieve, la niebla o la lluvia y el cambio de la luz a lo largo del día. El nombre que recibió este grupo de creadores, «impresionistas», se debe al título que Claude Monet dio a uno de sus cuadros, Impresión, sol naciente*, expuesto en 1874 en la I Exposición de la sociedad anónima de artistas pintores, escultores y grabadores, ubicada en el taller del fotógrafo Nadar.

Claude Monet Impresión, sol naciente, 1872 Musée Marmottan Monet. París

*Tal y como escribió el crítico Louis Leroy al ver la obra *Impresión, sol naciente* de Monet: «al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias», debido a la maraña de pinceladas sueltas y a la ausencia de dibujo que presentaba la pintura y que la hacían parecer un boceto. Esto llevó al crítico a referirse a la muestra como «Exhibición de los impresionistas», en referencia despectiva a este cuadro. Pese al matiz negativo de la expresión, los integrantes de aquella muestra decidieron adoptar ese nombre. Décadas más tarde, la obra de los impresionistas alcanzaba la cota de popularidad más alta de la historia del arte.

POSTIMPRESIONISTAS: Ya próximos al siglo xx, los herederos de los impresionistas, los postimpresionistas, dejaron de representar la realidad tal y como la veían para mostrarla tal y cómo la sentían. Es decir, trataron de trasladar al lienzo, con formas simplificadas y colores planos, sus emociones. Precisamente, su principal aportación fue el uso libre del color, que no coincidía con la realidad, así como dibujar las formas ligeramente alteradas. Si bien estos pintores trataron de alejarse del impresionismo, que para entonces había triunfado, en lo esencial siguieron utilizando técnicas muy parecidas.

2.° PROTAGONISTA

ALBERT ANDRÉ (1869-1954)

Fue pintor, decorador, ilustrador y conservador de museo. Uno de sus primeros encargos consistió en colaborar con el artista Henri de Toulouse-Lautrec en la realización de unos decorados. A partir de entonces, contó con la amistad y la protección de los grandes maestros impresionistas. De Pierre-Auguste Renoir, con el que mantuvo una estrecha amistad, escribió una biografía. Al principio, su estilo estuvo marcado por el gusto orientalista y el uso de colores muy vivos. Mujer con pavos reales es un buen ejemplo de esa época. Más adelante se centró en escenas costumbristas, en las que muestra las calles de París y Marsella, o el jardín de su casa familiar.

Albert André *Mujer con pavos reales,* 1895
Colección particular

Albert André El cenador, c. 1926 Musée d'Orsay, París. Donación del conde Jean d'Alayer, 1954

Albert André
Mujer aseándose, c. 1901
Colección particular

2. PINTAR AL AIRE LIBRE

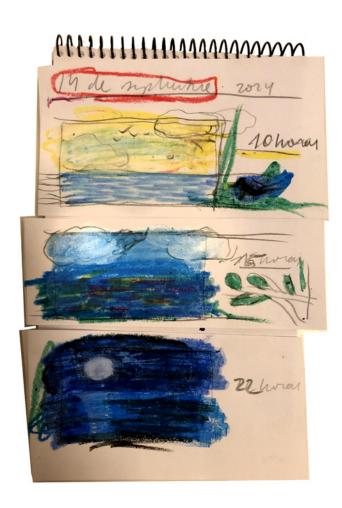
Con el fin de captar con mayor precisión la luz y el instante, los impresionistas pintaron al aire libre. Seguían el ejemplo del artista inglés **John Constable***, que se interesó por plasmar en el lienzo los colores de la naturaleza y expresar así el estado de ánimo y los sentimientos que despierta un lugar en distintas épocas del año. Aunque parezca sorprendente, hasta entonces los artistas solo pintaban en el taller, no salían con su caballete y sus lienzos en busca de la luz y del color de los espacios naturales. Un simple avance lo hizo posible: el invento de tubos de pintura y material transportable.

John Constable Carro de heno, 1821
The National Gallery, Londres

*John Constable (1776-1837)
pintaba a cielo descubierto.

Destacan sus estudios de nubes,
en los que anotaba la fecha, la
hora y el lugar exacto. De esta
forma, demostraba su capacidad
para reflejar los efectos cambiantes
de la luz. En algunos aspectos,
el artista inglés se adelantó
cincuenta años a la aparición
del impresionismo en Francia.

Toma tu cuaderno de dibujos y trata de capta los efectos lumínicos y cromáticos del cielo: de las nubes y los efectos atmosféricos. Anota la fecha y la hora para evidenciar los cambios.

3.° PROTAGONISTA

GUSTAVE LOISEAU

(1865 - 1935)

Nació en París, en el seno de una familia acomodada. Su primer acercamiento al arte fue autodidacta, aunque luego pasó por la Escuela de Artes Decorativas. Vivió en el bohemio barrio de Montmartre* y viajó asiduamente a Pont-Aven, en la Bretaña francesa, cuyos acantilados representó en numerosas ocasiones, además de las curiosas formaciones rocosas de la costa de Normandía. En la exposición se presentan también algunas de sus vistas urbanas, que reflejan el movimiento incesante de vehículos y peatones.

INVESTIGA

El conocidísimo barrio de

*Montmartre fue el centro de la vida parisina. Descubre por qué era tan famoso, quiénes fueron sus ilustres vecinos y qué edificios emblemáticos y monumentos puedes encontrar en él. Montmartre es un capítulo único de la historia de la capital francesa.

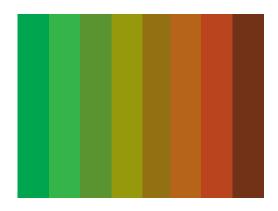
Gustave Loiseau Avenue Friedland, c. 1931 Colección particular

Gustave Loiseau Étretat, L'Aiguille y la Porte d'Aval, 1902 Colección particular

Gustave Loiseau Tréboul, bahía de Douarnenez, 1913 Colección particular

ACTIVIDAD: REFLEJAR EL OTOÑO

Para que agudices tu mirada impresionista te proponemos usar la cámara fotográfica. Pasea, observa y percibe como un artista impresionista. Fíjate en los elementos que reflejen mejor el paso de las estaciones y fotografíalos. Tal vez sean las hojas de los árboles, los charcos después de la lluvia, las nubes del cielo, la luz del ocaso, la atmósfera del atardecer...

3. PINTAR LAS EMOCIONES

Quizá el más conocido de los postimpresionistas sea Vincent van Gogh.

Este artista holandés se servía del uso del color y de la pincelada empastada y agitada en sus pinturas para expresar su complejo mapa de emociones.

Aunque no tuvo éxito en vida, su arte se adelantó a movimientos de vanguardia, como el fauvismo en Francia o el expresionismo en Alemania.

Pero dentro del grupo de los postimpresionistas hubo varias corrientes, y todas ellas compartían la idea del protagonismo del color en sus obras como vehículo de transmisión de estados de ánimo y formas de sentir. Destacamos a:

Simbolistas: Trataban temas literarios y mitológicos, alejados de la vida cotidiana e inspirados en la literatura.

Nabis: Manifestaron un gusto especial por los colores planos. Se interesaban por lo exótico y oriental, y dentro de sus temas destacan aquellos vinculados a lo burgués y lo doméstico.

Muy ligado al simbolismo encontramos el **sintetismo**, corriente hacia la que tendió HENRY MORET. Este movimiento se caracteriza por el uso de los colores planos, pero también por la tendencia a simplificar al máximo las formas, con frecuencia delimitadas por una línea de contorno que daba a las escenas un cierto aire decorativo.

4.° PROTAGONISTA **HENRY MORET**(1856-1913)

Henry Moret Trou de l'Enfer, isla de Groix, 1894 Colección particular

The second secon

Henry Moret Esperando el regreso de los pescadores, 1894 Association des Amis du Petit Palais, Ginebra

Henry Moret La isla de Groix, c. 1898 Colección particular

Moret estaba convencido de que el paisaje podía servir para expresar las propias emociones. Se alejaba así progresivamente del simbolismo (más literario) de sus pinturas iniciales, para reafirmarse en un enfoque sensible del paisaje, en sintonía con las aspiraciones iniciales de la pintura impresionista. Dedicó muchos cuadros a los paisajes de la isla de Groix, en Bretaña, y de la costa normanda. En sus cuadros, las pinceladas cargadas de materia, de colores claros puros y tonos contrastados, se yuxtaponen para crear espacios en los que la atmósfera parece vibrar.

INVESTIGA

Colores, pinceladas, texturas y sensaciones. Fíjate en los Pescadores de gambas de Moret. ¿De qué color es realmente el cielo? ¿Y el mar? ¿Azul? ¿Seguro? Enumera todos los colores distintos que los artistas han utilizado en cada cuadro para pintar los elementos de la naturaleza: el agua, el cielo o el aire. Observa el movimiento y la textura de la pincelada. ¿Qué pretende el artista? Y, por último, ¿qué atmosfera aprecias en la obra? ¿Qué sensaciones te produce?

Henry Moret Pescadores de gambas, Larmor-Plage, 1889 Colección particular

Observa tus selfies y retratos con atención, como si fueran los cuadros de un museo, y reflexiona acerca de cuáles son los que mejor te definen y expresan un rasgo de tu personalidad. ¿Tienes algún retrato especial? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Por qué te sentías así?

★ ¿Sabías que...?

Desde el invento de la fotografía en torno a 1820, los pintores se habían sentido intimidados y fascinados por la nueva técnica. A partir de entonces, surgió una competición amistosa entre la fotografía y la pintura. La obsesión por captar los efectos de la luz con precisión o el interés por expresar las emociones con mayor profundidad eran una manera de demostrar que la pintura era superior a la fotografía. Paradójicamente, la primera exposición de los impresionistas tuvo lugar en 1874 en el estudio de un fotógrafo, conocido como Nadar. Sus fotografías recordaban la obra de los pintores a los que tanto admiraba.

4. VOLVER AL CAMPO

En el siglo xix, París creció a una velocidad de vértigo. En 1800 contaba con poco más de medio millón de habitantes, y en 1875 rozaba ya los dos millones. Al tiempo que surgían las fábricas en el área metropolitana, llegaban miles de personas de las zonas rurales buscando una oportunidad de empleo. Como contrapartida a este crecimiento desbocado de la ciudad y a sus consecuencias, los impresionistas y sus seguidores reflejaron en su obra el anhelo por recuperar los ritmos pausados y la sencillez de la vida campestre. Los artistas presentes en esta exposición buscaron un refugio en el campo. Hacia la Costa Azul se dirigieron Georges d'Espagnat y Albert André, y hasta la región francesa de la Bretaña, se desplazaron Gustave Loiseau, Henry Moret y Maxime Maufra. Los artistas pretendían que sus cuadros actuaran como ventanas a la naturaleza, como se aprecia, por ejemplo, en estos paneles decorados por D'Espagnat para una de las puertas de la casa de Joseph, hijo de Paul Durand-Ruel.

Georges d'Espagnat Paneles de las puertas del salón de Joseph Durand-Ruel, 1900

5.° PROTAGONISTA MAXIME MAUFRA (1861-1918)

Aprendió a pintar los paisajes en diferentes épocas del año y a distintas horas del día. En esto, artistas ingleses como William Turner o John Constable fueron sus referentes, que descubrió cuando su padre, director de una empresa metalúrgica, lo envió a Liverpool para hacer unas prácticas. Maufra regresó a París y se dedicó a la pintura. Fue el primer inquilino de famoso inmueble situado en el barrio de Montmartre y conocido como Bateau-Lavoir: lugar de residencia y taller de muchos creadores de la época. Allí se alojarían más tarde Paul Gauguin, Pablo Picasso o Amadeo Modigliani. Maufra se instalaría después una larga temporada en la Bretaña francesa, como hicieron antes Gustave Loiseau y Henry Moret. Rodeado de belleza natural, allí es donde desarrollaría definitivamente su gran afición por la pintura de paisaje.

Maxime Maufra Los tres acantilados de Saint-Jean-du-Doigt, 1894 Musée des Beaux-Arts, Quimper

Maxime Maufra El alba en Champagne-sur-Oise, 1901 Colección particular

6.° PROTAGONISTA

GEORGES D'ESPAGNAT

(1870 - 1950)

Viajó a Italia, Portugal, Sicilia y Marruecos fascinado por la luz meridional. También recorrió, en Francia, La Provenza y la Costa Azul. Se le conoce como el pintor de la felicidad. Fue amigo del poeta **Paul Valéry**, del compositor **Maurice Ravel**, y se relacionó con el grupo de los nabis, que trabajaban con colores saturados. Al igual que el pintor Albert André, buscaba en los motivos de sus lienzos una **calma y un disfrute** que parecían amenazados por el mundo moderno. Los jardines llenos de flores, los juegos infantiles y la indolencia de la burguesía son temas muy habituales en sus cuadros.

«El primer verso nos lo regalan los dioses»

Paul Valery

Georges d'Espagnat Niña en la ventana, el rosal trepador, c. 1901 Colección particular

Georges d'Espagnat Las riendas, c. 1899 Colección particular

Georges d'Espagnat La estación de las afueras, c. 1896-1897 Musée d'Orsay, París. Donación de Bernard d'Espagnat, hijo del artista, 1979

★ ¿Sabías que...?

En 1886, en Francia, comenzó a circular un tren de lujo que conectaba París con la costa mediterránea. Durante décadas fue conocido como «tren azul», porque era el medio que servía a la alta sociedad europea para acercarse a la Costa Azul, donde el clima era suave y se disfrutaba de los baños en el mar. La fama de este tren fue tal que hasta Agatha Christie se basó en él para una de sus obras de misterio: El misterio del tren azul, escrita en 1928.

Al igual que en Francia, en España también se vivió un aumento de población, y el ferrocarril se convirtió en un medio de transporte que facilitó los desplazamientos por el territorio español.

INVESTIGA

¿Cuáles fueron las ciudades españolas que más crecieron a finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Cómo afectó este crecimiento a la población? ¿Qué medidas urbanísticas se llevaron a cabo? ¿A qué destinos de ocio viajaban la alta burguesía y la aristocracia a finales del siglo XIX y principios del XX?

Observa este mapa de la red ferroviaria española del siglo XIX y comprueba su evolución. Con la ayuda de tu profesor/a señala los destinos que pudieron tener como objetivo el ocio, el desarrollo económico-industrial o un valor geográficamente estratégico.

CURIOSIDAD

A lo largo del siglo XIX, los trenes transportaban ingentes multitudes de parisinos hasta las costas de Bretaña y Normandía. El culto al baño hacía furor, entre otras razones, porque se consideraba que la brisa y las inmersiones en el mar tenían propiedades benéficas para la salud.

¿Cómo se bañaban en el mar los franceses en la época? Había varias opciones:

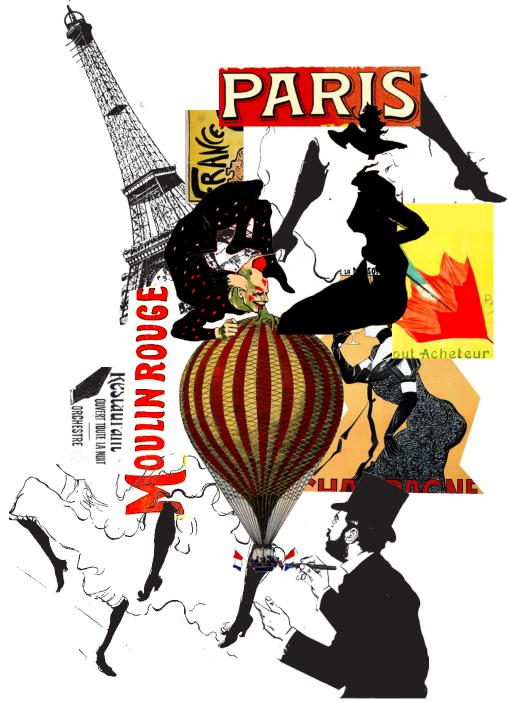
- Ir acompañados hasta el agua por un asistente médico (un baigneur)
- Sentados en una caseta de madera con ruedas que se transportaba hasta el agua, que se filtraba por los huecos entre las planchas de madera.
- Adentrarse en el mar agarrados a una cuerda atada a una estaca observados por el baigneur, que cronometraba la inmersión.

Las jóvenes se bañaban vestidas con túnicas –que solo dejaban ver los tobillos– o camisolas ceñidas a la cintura y pantalones bombachos, y completaban su atuendo playero con sombreros con cintas y alpargatas.

CONTEXTO HISTÓRICO

1. LA BELLE ÉPOQUE

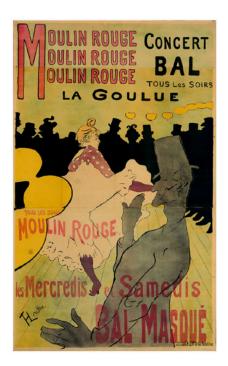
Los protagonistas de esta exposición vivieron en el periodo histórico conocido como La Belle Époque, que se extendió entre la guerra franco-prusiana (1870-1871) y la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Durante más de cuarenta años reinó la paz en Europa y se desarrolló la Segunda Revolución Industrial, gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de energía (el gas y la electricidad), nuevos materiales (el acero y el petróleo) y la revolución de los medios de transporte. El crecimiento de la economía fue imparable. Sin embargo, la diferencia entre ricos y pobres no paraba de aumentar. Los obreros vivían hacinados junto a las fábricas, y su ocio se limitaba a disfrutar de los cabarets, las ferias y las excursiones de un día. Por otro lado, la burguesía residía en los elegantes edificios de los bulevares, frecuentaba teatros y museos y gozaba de largos periodos de vacaciones en la playa y el campo.

El cosmopolitismo de la Belle Époque hizo florecer negocios como el de Paul Durand-Ruel, que abrió filiales de su galería en Londres y Nueva York. El público americano fue muy receptivo, y pronto surgió una escuela impresionista estadounidense. A dicha escuela perteneció Mary Cassatt que, junto a la francesa Berthe Morisot, fueron de las primeras mujeres en desarrollar una carrera artística profesional.

INVESTIGA

Busca información sobre estas dos magníficas pintoras, Mary Cassat y Berthe Morisot: datos biográficos, formación, influencias y obras principales. Elige una obra de cada pintora y coméntalas.

Henri de Toulouse-Lautrec Moulin Rouge: La Goulue, 1891 Colección privada

★ ¿Sabías que...?

Durante la Belle Époque, el cartel artístico vivió una edad de oro. Las calles de París se convirtieron en un muestrario de colorido, abriendo un espacio poderoso de publicidad y de arte para disfrute de todos. Toulouse-Lautrec fue de los primeros artistas en elevar el cartel a la categoría de arte. Gracias a la gran demanda por parte del público de magníficos carteles, caminar por París era como visitar un museo en plena calle.

ADEMÁS:

Una de las colecciones más bonitas de carteles españoles es la que encargó el Patronato Nacional de Turismo en 1929. **Te animamos a que la veas aquí**

ACTIVIDAD: LA LÍNEA DEL TIEMPO

Traza una línea del tiempo con los eventos más significativos de la Belle Époque. No te olvides del final de la guerra franco-prusiana y del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Puedes incluir la Exposición Universal de París de 1889, para la que se erigió la Torre Eiffel, o la de 1900, para la que se construyó la estación de Orsay (actual Musée d'Orsay). También la invención del cinematógrafo, el automóvil y la radio. Piensa en otros acontecimientos que fueron relevantes en este periodo.

2. LOS SALONES DE ARTE

Cartel del Primer Salon d'automne, 1903

Jean-André RixensDía de inauguración en el Palais des Champs-Élysées, 1890
National Gallery – Alexandros Soutsos Museum, Atenas
Colección Evripidis Koutlidis

Ya desde principios del siglo xvIII la Academia de Bellas Artes de Francia organizaba una exposición anual para mostrar las obras más sobresalientes, según su criterio. Se conocía como Salón de París. En 1863 fueron tantos los artistas que no pasaron la criba de los académicos, que las autoridades se vieron obligadas a abrir en paralelo el conocido como Salón de los Rechazados, donde se mostró por primera vez el cuadro de Édouard Manet, El almuerzo sobre la hierba.

La galería de Paul Durand-Ruel siempre estuvo abierta a los artistas que le interesaban, expusieran en los salones oficiales o no. Esto le llevó a crear un mercado del arte alternativo, y fomentó así un sentido del gusto libre, alejado del clasicismo estricto que se enseñaba en las Academias de Bellas Artes. Sin iniciativas como la suya no hubiese sido posible el impresionismo.

3. DEL IMPRESIONISMO A LAS PRIMERAS VANGUARDIAS

A finales del siglo XIX los impresionistas prepararon el camino a las primeras vanguardias* del siglo XX. Así, podemos considerar a postimpresionista como Paul Cézanne* y Vicent Van Gogh precedentes del cubismo o del fauvismo respectivamente. Era una época de experimentación, en la que los artistas se sumaban a una corriente u otra según creyera cada uno que reflejaba mejor los importantes cambios sociales, históricos, políticos y culturales que estaban viviendo.

*Vanguardia es una palabra de terminología militar. Significa estar en la parte delantera del frente de batalla. Por esto, a los artistas que van por delante de los demás se les considera artistas de vanguardia. Son los primeros integrantes de un estilo, corriente o movimiento.

MIRADA EN FEMENINO

En este apartado, destacamos el trabajo de pintoras que coincidieron en el tiempo con Paul Durand-Ruel.

1. SUZANNE VALADON

Aunque menos conocida que otros postimpresionistas, Suzanne Valadon desarrolló un estilo singular que merece un reconocimiento en la historia del arte. Marie-Clémentine —su verdadero nombre— creció en París, en el bohemio barrio de Montmartre, el lugar predilecto de los artistas. A los quince años trabajó en un circo como trapecista y poco después fue modelo de pintores como Henri de Tolouse-Lautrec, quien la apodó Suzanne, en referencia al episodio bíblico de Susana y los viejos. Tolouse-Lautrec quedó tan fascinado con su talento como dibujante que la animó a pintar y a exponer. Entre sus obras destacan sus autorretratos y sus escenas de baño.

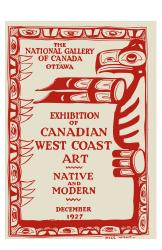
INVESTIGA

Si quieres conocer un poco más a la artista, te animamos a consultar la web de la exposición <u>Suzanne Valadon</u>. <u>Una epopeya moderna</u> en la página del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

2. EMILY CARR

A Emily Carr se la considera la primera artista moderna de Canadá. Nació en Victoria, la capital de la Columbia británica, en 1871. A lo largo de su prolífica carrera se dedicó a pintar los paisajes americanos y la vida de los pueblos autóctonos. Escribió sus memorias bajo el título de Klee Wyck, nombre que le dieron los habitantes de la península de Ucluelet, con quienes habitó una temporada. Su estilo bebió del postimpresionismo y del fauvismo, movimientos por los que se interesó durante su estancia en París. De regreso a Canadá, frecuentó a los paisajistas del llamado Grupo de los siete*. Murió en 1945.

*El **Grupo de los siete** fue un grupo de pintores de Toronto que desarrolló su trabajo durante la década de 1920. Su principal objetivo fue explorar mediante el arte el carácter único del paisaje canadiense.

PAUL DURAND-RUEL Y LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DEL IMPRESIONISMO

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024-5 DE ENERO DE 2025

Portada y página 3

Pierre-Auguste Renoir

Paul Durand-Ruel, 1910 Óleo sobre lienzo 65 x 54 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Página 4

Jean-Baptiste-Camille Corot

Site d'Italie, soleil levant [Paisaje italiano, sol naciente], c. 1835 Óleo sobre lienzo 3.5 x 101,3 cm The J. Paul Getty Museum, Los Ángeles (Estados Unidos) CCO Dominio Público Imagen: The J. Paul Getty Museum

Página 4

Claude Monet

Impression, soleil levant [Impresión, sol naciente], 1872 Óleo sobre lienzo 48 x 63 cm Musée Marmottan Monet, París CCO Dominio Público Imagen: Wikimedia Commons

Páaina 5

Albert André

Femme aux paons [Mujer con pavos reales], 1895
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm
Colección particular
Photo Archives Durand-Ruel
© Durand-Ruel & Cie.
© Albert André, VEGAP, Madrid, 2024

Albert André

La Tonnelle [El cenador], c. 1926 Óleo sobre lienzo 110 x 160 cm Musée d'Orsay, París. Donación del conde Jean d'Alayer, 1954 Inv. RF 1977 22 @ Albert André, VEGAP, Madrid, 2024 Photo @ GrandPalaisRmn (Musée d'Orsay) / Franck Raux

Albert André

Femme faisant sa toilette [Mujer aseándose], c. 1901 Óleo sobre lienzo 50 x 31,5 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie. © Albert André, VEGAP, Madrid, 2024

Página 6

John Constable

The Hay Wain [Carro de heno], 1821 Óleo sobre lienzo 130,2 cm x 185,4 cm The National Gallery, Londres CCO Dominio Público Imagen: Wikimedia Commons Página 7

Gustave Loiseau

Étretat, l'Aiguille et la Porte-d'Aval [Étretat, L'Aiguille y la Porte d'Aval], 1902 Óleo sobre lienzo 65 x 81 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Gustave Loiseau

Tréboul, baie de Douarnenez [Tréboul, bahía de Douarnenez], 1913 Óleo sobre lienzo 54 x 65 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Gustave Loiseau

Avenue Friedland [Avenida Friedland], c. 1931 Óleo sobre lienzo 73 x 60 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Página 8

Henry Moret

L'île de Groix [La isla de Groix], c. 1898 Óleo sobre lienzo 54 x 65 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Henry Moret

L'Attente du retour des pêcheurs [Esperando el regreso de los pescadores], 1894 Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm Association des Amis du Petit Palais, Ginebra © Studio Monique Bernaz, Genève

Henry Moret

Trou del 'enfer à Groix [Trou de l'Enfer, isla de Groix], 1894 Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm Colección particular

Página 9

Henry Moret

Pêcheurs de crevettes, Larmor-Plage [Pescadores de gambas, Larmor-Plage], 1889 Óleo sobre lienzo 61 x 103 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Página 10

Georges d'Espagnat

Paneles de las puertas del salón de Joseph Durand-Ruel, 1900 Óleo sobre lienzo A: 44 x 144 cm B: 140 x 48 cm c/u C: 25,5 x 48 cm c/u D: 62 x 48 cm c/u Photo Archives Durand-Ruel

© Durand-Ruel & Cie. © Georges D' Espagnat, VEGAP, Madrid, 2024 Maxime Maufra

Les Trois Falaises, Saint-Jean-du-Doigt [Los tres acantilados de Saint-Jean-du-Doigt], 1894 Óleo sobre lienzo, 60,4 x 72,5 cm Musée des Beaux-Arts, Quimper © Musée des Beaux-Arts, Quimper

Maxime Maufra

L'Aube à Champagne-sur-Oise [El alba en Champagne-sur-Oise], 1901 Óleo sobre lienzo 64 x 79 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

Página 11

Georges d'Espagnat

Les Guides [Las riendas], c. 1899 Óleo sobre lienzo 60 x 73 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie. © Georges D'Espagnat, VEGAP, Madrid, 2024

Georges d'Espagnat

Enfant à la fenêtre, le rosier grimpant [Niña en la ventana, el rosal trepador], c. 1901 Óleo sobre lienzo 46 x 60 cm Colección particular Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie. © Georges D'Espagnat, VEGAP, Madrid, 2024

Georges d'Espagnat

La Gare de banlieue [La estación de las afueras], c. 1896-1897 Óleo sobre lienzo 97 x 130,5 cm Musée d'Orsay, París. Donación de Bernard d'Espagnat, hijo del artista, 1979 © Georges D'Espagnat, VEGAP, Madrid, 2024

Página 14

Henri de Toulouse-Lautrec

Moulin Rouge: La Goulue, 1891 Litografía en cuatro colores. Cartel 191 x 117 cm Colección privada

Página 15

Cartel del primer Salon d'Automne, celebrado en el Petit Palais de París, del 31 de octubre al 6 de diciembre de 1903 © La Société du Salon d'Automne, París

Jean-André Rixens

An opening day at the palais of Champs-Élysées [Día de inauguración en el Palais des Champs-Élysées], 1890 Óleo sobre lienzo National Gallery – Alexandros Soutsos Museum, Atenas Colección Evripidis Koutlidis

AproximArte • 31 mujeres. Una exposición de Peggy Guggenheim • Programa educativo Secundaria y Bachillerato