

PAUL
DURAND-RUEL

Y LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DEL
IMPRESIONISMO

Fundación
MAPFRE

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

GUSTAVE GEFFROY

Pierre-Auguste Renoir
Paul Durand-Ruel, 1910
Óleo sobre lienzo
Colección particular

En Francia, el desarrollo del impresionismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y, poco después, ya en el paso del siglo XIX al XX, del postimpresionismo, cambió sustancialmente las reglas del mercado artístico. Frente al predominante arte académico, que había marcado hasta entonces el gusto oficial, se abrían paso sucesivamente ambas tendencias, de carácter más libre, gracias en gran parte a las nuevas teorías sobre la luz y el color, que estos artistas buscaron aplicar en sus lienzos con objetivos diversos. Desde su galería parisina en la rue Laffite, Paul Durand-Ruel (París, 1831-1922), galerista, coleccionista y uno de los marchantes más relevantes de la escena cultural francesa, pasó gran parte de su vida dedicado a la protección y defensa del arte moderno. Si en un principio apoyó a los pintores paisajistas encuadrados en la «Escuela de Barbizon», su fama se debe sobre todo a su defensa incondicional y promoción de los artistas impresionistas, entre ellos, Claude Monet, Auguste Renoir y Camille Pissarro. En la última década del siglo XIX, cuando estos creadores habían alcanzado por fin el reconocimiento de público y crítica, el marchante se embarcó en una nueva (y menos conocida) aventura, que continuarían más tarde

Fachada de la galería Durand-Ruel en rue de Rome, n.º 37, París (detalle).
Archivo Durand-Ruel, París

Comedor y salón de Joseph Durand-Ruel en rue de Rome, 37, París (detalle).
Archivo Durand-Ruel, París

sus hijos y que consistió en dar apoyo y difusión a una generación de pintores posterior, cuya obra se engloba en el postimpresionismo: Henry Moret, Maxime Maufra, Gustave Loiseau, Georges d'Espagnat y Albert André.

Herederos del impresionismo, estos artistas trabajaron en un contexto efervescente en el que distintas tendencias innovadoras se abrían paso, convivían y dialogaban entre sí. La riqueza de este clima artístico tuvo sin duda un efecto liberador en todos ellos. Algunos fueron muy afines al impresionismo y al estilo del círculo de Pont-Aven, como es el caso de los paisajistas y marinistas Moret, Maufra y Loiseau; mientras que D'Espagnat y André privilegiaron las escenas de género, los retratos y la pintura decorativa cercana a los nabis.

Paul Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo pretende, por una parte, dar a conocer al gran público la figura del extraordinario marchante y mecenas que fue Paul Durand-Ruel. Por otro,

Albert André
Montmartre, vue du boulevard de Clichy [Montmartre,
vista del bulevar de Clichy], c. 1921
Óleo sobre lienzo
Colección particular

mostrar la obra de estos artistas, menos afamados que algunos de sus contemporáneos. Esto puede deberse a que el propio Durand-Ruel no vivió lo suficiente como para asegurar su éxito (moriría en 1922), así como porque por aquellas fechas las vanguardias históricas se encontraban en plena efervescencia y el trabajo de estos cinco pintores podía parecer menos innovador.

La exposición, conformada por más de sesenta piezas, comienza así con una introducción a la figura de Paul Durand-Ruel y sus innovadores métodos de trabajo (compra en bloque de la producción de los artistas, mensualización de sus ingresos y apoyo en las subastas y a través de la organización de exposiciones individuales y colectivas en sus galerías), al tiempo que arroja luz sobre su relación profesional y personal con los cinco creadores protagonistas. El recorrido continúa con una sección por cada uno de estos artistas, en las que se repasa su trayectoria individual y se subrayan sus temas predilectos: de Loiseau, los efectos atmosféricos sobre

Georges d'Espagnat

La Gare de banlieue [La estación de las afueras], c. 1896-1897

Óleo sobre lienzo

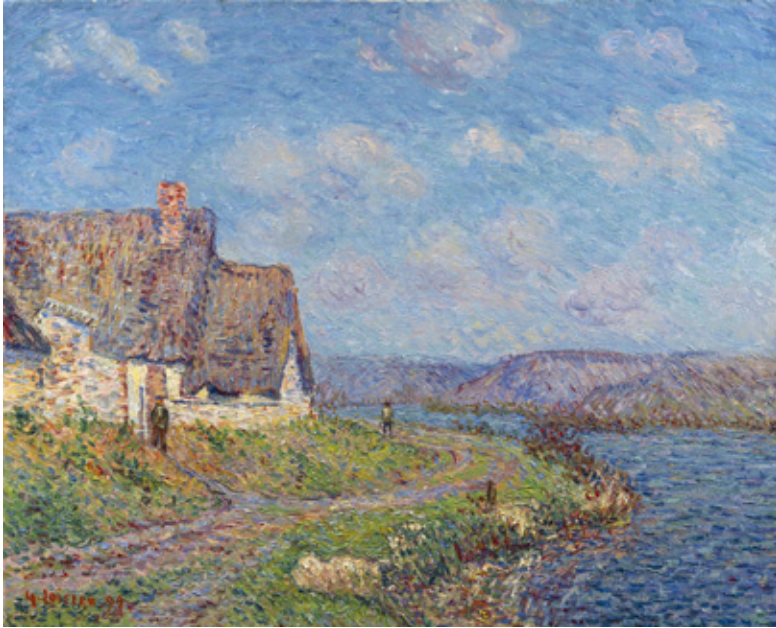
Musée d'Orsay, París. Donación de Bernard d'Espagnat, hijo del artista, 1979

Inv. RF 1979 21

las riberas del Sena y sus afluentes; de Maufray, las marinas y los acantilados, de fuerza singular; de Moret, las composiciones inspiradas en la sencillez de la vida bretona; de André, la pintura de carácter decorativo de ascendencia nabi, y de D'Espagnat, el intimismo y la intensidad de color que desprenden sus telas.

CLAVES

El Salón de París: Los Salones, o muestras de arte oficial, comenzaron a celebrarse en 1737 con carácter bianual y privado en el Salon Carré (o Salón Cuadrado) del Louvre –de dónde toman su nombre–. Su origen nace en la exposición celebrada en 1667 para conmemorar la fundación de la Real Academia de Pintura y Escultura, fundada por la monarquía francesa para poner de relieve la implicación del monarca en la protección y fomento de las artes. Con el tiempo, los Salones fueron adquiriendo relevancia, de modo que ampliaron su duración de unos días a un mes y pasaron a celebrarse cada año.

Gustave Loiseau
Tournedos-sur-Seine, 1899
Óleo sobre lienzo
Colección particular

Tras la Revolución francesa (1789-1799), el arte y su disfrute dejaron de ser patrimonio prácticamente exclusivo de la monarquía y la aristocracia, y el Salón se convirtió en la manifestación más visible de esta transformación, pues una de sus consecuencias más señaladas fue la paulatina democratización del arte. El Salón determinaba el gusto y también la moda, promovía el juicio y suscitaba la publicación de críticas en los periódicos. Por lo demás, el gusto que imperaba en los Salones era el que dictaba un jurado académico burgués, heredero de una importante tradición, responsable de seleccionar las obras: los pintores académicos fueron los «encargados» de dar continuidad y propagar esa tradición.

Del Salón a la galería de arte: En la década de 1870 el mundo de las Bellas Artes en Francia se enfrentó a un número creciente de problemas, uno de los cuales fue la celebración de la primera exposición impresionista de 1874, inaugurada tan solo quince días antes que el Salón. La muestra agrupó a una serie de artistas que

Maxime Maufra

Coin de salon et vase de fleurs [Rincón de salón y jarrón de flores]. 1909

Óleo sobre lienzo

Colección particular

querían mostrar su independencia respecto de los estándares del academicismo, lo que llevó a que sus obras fueran mayoritariamente rechazadas por el jurado del Salón.

A partir de este momento, se multiplicó la celebración de salones ajenos al oficial: el Salón de Artistas Independientes, la Société Nationale de Beaux-Arts, el Salón de Otoño... A la disolución del Salón oficial y el rechazo de la pintura académica que albergaba contribuyó la proliferación de marchantes de arte y sus galerías, estructuras independientes donde se celebraban exposiciones individuales y de grupo. Este fue el caso de las galerías Durand-Ruel, Georges Petit o Vollard, iniciativas privadas que apoyaron a artistas como Claude Monet, Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Signac o Pablo Picasso, y también a los cinco artistas a los que está dedicada la exposición que presentamos.

Postimpresionismo: El término «postimpresionismo» fue acuñado por el artista y crítico británico Roger Fry en 1910 para referirse a

Henry Moret

L'Attente du retour des pêcheurs [Esperando el regreso de los pescadores], 1894

Óleo sobre lienzo

Association des Amis du Petit Palais, Ginebra

Inv. 395

las reacciones contrarias al impresionismo que surgieron a partir de la década de 1880 y perduraron hasta la eclosión de las vanguardias. Si bien el término no definía a un grupo como tal, pues reunía a artistas muy heterogéneos, todos ellos practicaban una pintura pura, sincera y expresiva que buscaba la reacción emotiva del espectador y en la que no es infrecuente la influencia de la mística, la filosofía y la religión. Así, en el postimpresionismo tuvieron cabida desde las experimentaciones de Seurat y Signac, el brillante colorido de Vincent van Gogh, el deseo de Cézanne de convertirse «en un pintor de museos», la búsqueda de la pureza de Paul Gauguin en Pont-Aven y las posteriores investigaciones sintetistas de este, Émile Bernard y Paul Sérusier, que desembocaron en la creación del grupo nabi –«profetas del arte nuevo»–, hasta el simbolismo de Puvis de Chavannes, entre otros. Las investigaciones de Henry Moret, Maxime Maufra, Gustave Loiseau, Georges d'Espagnat y Albert André también se vinculan al postimpresionismo.

Comisariado

Claire Durand-Ruel Snollaerts

Fundación MAPFRE

Paseo de Recoletos, 23

28004 Madrid

Tel. 915 816 100

cultura@fundacionmapfre.org

Fechas

Del 19 de septiembre de 2024

al 5 de enero de 2025

Horario

Lunes (excepto festivos): 14-20 h

De martes a sábado: 11-20 h

Domingos y festivos: 11-19 h

(Último acceso: 30 min antes del cierre. La sala se desocupa 10 min antes del cierre)

Entrada

General: 5 €

Reducida: 3 €

Gratuita: lunes (no festivos)

Visitas guiadas

7 €

Horarios y reserva: [en esta web](#)

Visitas educativas para colegios y familias

Horario y reserva: [en esta web](#)

Audioguía

Español e inglés: 4 €

Librería

LAIE

Tel. 911 703 851

fmapfre@laie.es

Portada:

Georges d'Espagnat

Crique au Lavandou [Cala en Le Lavandou], c. 1899

Óleo sobre lienzo

Colección particular

De las reproducciones autorizadas:

Photo Archives Durand-Ruel © Durand-Ruel & Cie.

© Albert André, Georges D'Espagnat, VEGAP,

Madrid, 2024

Cuéntanos qué te parece la exposición

#DurandRuelFM

 [fundacionmapfrecultura](#)

 [@mapfrecultura](#)

 [@mapfrecultura](#)

<https://exposiciones.fundacionmapfre.org/ExpoDurandRuelFM>

Exposición organizada por Fundación MAPFRE

con la colaboración de

ACPA: Advising. Curating. Producing. Art.

Fundación **MAPFRE**

ACPA
Advising. Curating. Producing. Art.