

MEDARDO ROSSO Y JOAQUÍN SOROLLA

UNA ÉPOCA, DOS LUCES

Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

AproximArte

Fundación **MAPFRE**

ÍNDICE

EL ESPÍRITU DE UNA ÉPOCA	4
Conoce el contexto histórico y social en el que vivieron los artistas.	
MEDARDO ROSSO Y JOAQUÍN SOROLLA EN 4 CLAVES	5
1. ARTISTAS RENOVADORES	5
Descubrimos a artistas en constante búsqueda y cuya obra abrió camino hacia nuevos temas y aspectos del arte del siglo xx.	
ACTIVIDAD: NI UN SIGLO SIN ARTES PLÁSTICAS	9
2. MODERNIDAD Y MÁS	10
Sus temas se relacionan con la modernidad, aunque, como veremos, sus intenciones van más allá.	
ACTIVIDAD: LA RISA	12
3. ESTILOS PERSONALES, ATRAPAR LA LUZ	13
A la hora de elaborar sus piezas, Rosso y Sorolla buscan evocar impresiones y experimentan, respectivamente, con los límites de la escultura y de la pintura y el dibujo.	
ACTIVIDAD: CÓMO HACER UNA ESCULTURA EN BRONCE	13
4. ESCULTOR, PINTOR... Y FOTÓGRAFOS	16
Rosso y Sorolla utilizaron la fotografía como instrumento en el desarrollo de su obra.	
ACTIVIDAD: SÉ UN ARTISTA	17
MIRADA EN FEMENINO	18
Conoceremos la trayectoria y aportaciones de cuatro mujeres, extraordinarias artistas e intelectuales, que vivieron en esta época compleja que ha marcado nuestro tiempo.	
MARY CASSATT	18
GERTRUDE STEIN	18
PILAR MONTANER	19
LLUÏSA VIDAL	19

LOS CONTENIDOS

Los textos y las diferentes actividades que se desarrollan a continuación están relacionados con las exposiciones dedicadas a dos de los artistas más importantes del periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX: el escultor italiano Medardo Rosso y el pintor español Joaquín Sorolla (cuya muestra se suma a la conmemoración del centenario de la muerte del pintor). El objetivo de estos contenidos es ofrecer algunas claves sobre sus obras, así como acercarnos a una época cuyo espíritu cambió la visión del arte.

Además de conocer la obra de estos dos grandes artistas, valoraremos la importancia de las artes plásticas como medio de expresión desarrollando competencias tales como la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

Escribe Rosso: «La luz es la verdadera esencia de nuestra vida; una obra que no esté en relación con la luz no tiene motivos para existir. Sin luz, carece de utilidad y de espacialidad».

Y Sorolla dice: «El arte no tiene relación con la fealdad o la tristeza. La luz es la vida de todo lo que toca; así que cuanto más luz haya en la pintura, más vida, más verdad, más belleza tendrá».

EL ESPÍRITU DE UNA ÉPOCA

El periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX es una etapa marcada por una sociedad en plena transformación. Tras los cambios producidos en el Reino Unido por la Revolución Industrial, que transformó una economía agraria y artesanal en una economía basada en la fabricación de maquinaria y en la industria, la denominada Segunda Revolución Industrial trajo a los países europeos la era de la ciencia y el uso de otras fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Es el momento en el que se ponen en marcha sistemas de producción en cadena cuya consecuencia es el aumento de la productividad. Este sistema trajo el descontento entre las clases trabajadoras, que tuvieron que organizarse en movimientos obreros y sindicatos para reivindicar unas condiciones laborales dignas.

La sociedad, dividida en clases sociales en función de su riqueza, estaba repartida en dos grandes grupos: proletariado o clase trabajadora y burguesía. Esta última, y concretamente la alta burguesía, integrada por los dueños de las fábricas, los banqueros o los comerciantes, se convirtió en la clase dominante.

Las artes y los planteamientos estéticos abordan en sus temáticas la realidad social y marcan una ruptura con las esperanzas de cambio y la promesa de un mundo mejor. Es en Francia, concretamente en París, donde aparece el impresionismo y una nueva concepción del arte de la que se nutrirán posteriormente las vanguardias. Estas consistieron en una sucesión de corrientes artísticas que rompían con los esquemas tradicionales y buscaban la renovación cultural, y supusieron un reflejo de las transformaciones que se estaban produciendo en la realidad social y económica.

¿Sabías que...?

Durante este periodo histórico, tuvo un gran impacto el desarrollo del ferrocarril, un medio de transporte que llevaba extendiéndose y evolucionando desde finales del siglo XVIII. Propulsado por vapor en sus orígenes y por electricidad a partir del siglo XIX, aceleró el desarrollo del mundo favoreciendo las relaciones comerciales y reduciendo las distancias entre territorios.

En España, en 1858, la vía férrea alcanzaba 850 km, pero en tan solo diez años aumentó a 5382 km. Esta vía de comunicación también jugó un papel importante en fenómenos como el turismo, especialmente en la temporada estival. A partir del siglo XX, durante los meses de verano, existía una oferta asequible de trenes que salía regularmente desde Madrid a las costas levantinas, con destino a ciudades como Valencia y Alicante, adonde se desplazaban los veraneantes a disfrutar de la calidez de las playas.

MEDARDO ROSSO Y JOAQUÍN SOROLLA EN 4 CLAVES

1. ARTISTAS RENOVADORES

Medardo Rosso en el estudio del Boulevard des Batignolles, 1890

MEDARDO ROSSO

(Turín, 1858 - Milán, 1928) es un artista primordial para el arte del siglo XX. Su forma de concebir la escultura influyó en varios de los artistas más importantes de su época, como **Edgar Degas*** y **Auguste Rodin***, pero también en algunos planteamientos que han sido fundamentales en el desarrollo del arte contemporáneo. Su obra abrió camino hacia nuevos temas y aspectos en la escultura del siglo XX y fue pionero en la renovación de técnicas y en el uso experimental que hizo de algunas de ellas.

Edgar Degas
Esperando, c. 1882

* **Edgar Degas** (1834-1917) fue un pintor impresionista francés. Son muy conocidas sus series de bailarinas, aunque también abordó temas sociales, escenas cotidianas y de ámbito doméstico sin idealizar. Degas, al igual que Medardo Rosso, usó la fotografía en su trabajo debido a su interés por la luz y el movimiento.

Auguste Rodin
El pensador
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York
Fundido por Alexis Rudier
Modelado c. 1880, fundido c. 1910

* **Auguste Rodin** (1840-1917) fue un escultor francés cuya obra se caracteriza por el modelado expresivo y por sus estudios de la textura y la luz. Es considerado, junto con Medardo Rosso, uno de los grandes representantes de la escultura francesa. Aunque fue Rodin quien alcanzó mayor reconocimiento, su obra tiene confluencias con la de Rosso.

Medardo Rosso
Impressione d'omnibus [Impresión de ómnibus], 1883-1884

En sus años de formación en Milán, Rosso entró en contacto con la corriente artística de los *scapigliati* («Los desmelenados»), que estaba en pleno apogeo en ese momento y cuyos principios marcaron su escultura: el rechazo del arte tradicional, la percepción de la unidad de la obra y la adecuada sugestión de la atmósfera y los efectos lumínicos, frente al aislamiento espacial de las piezas en el arte clásico.

Medardo Rosso
Aetas Aurea [La Edad de Oro], s. f.

Cuando Rosso se instaló en París, en 1889, continuó su búsqueda de la percepción inmediata de la realidad a través de la escultura. Su propósito es «congelar» las impresiones, por efímeras que sean. Por eso, siempre tiene presente el ambiente que rodea a la figura, tal y como vemos en una de sus primeras obras, *Impressione d'omnibus*. Este objetivo le llevó a alcanzar un lenguaje escultórico profundamente innovador.

Para Rosso, el arte era indivisible, es decir, la pintura y la escultura no eran cosas distintas, ya que para él lo más importante es la evocación de la naturaleza y la humanidad.

Joaquín Sorolla
Autorretrato, 1909

JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA

(Valencia, 1863 - Cercedilla, Madrid, 1923) fue uno de los pintores españoles más internacionales de su época. Su pintura se encuentra a caballo entre los siglos XIX y XX, periodo en el que España entraba en la modernidad. Por ejemplo, un espacio tan habitual actualmente como es la playa comenzaba entonces a ser el escenario de diferentes actividades de la vida diaria. Obsesionado por la luz, el color y la espontaneidad, Sorolla se interesó desde muy joven por la pintura al aire libre, alejándose del taller y de la **pintura académica**, y prestó especial atención a temas de la vida moderna, entre los que destacan las escenas relacionadas con el mar.

Se refiere a un estilo de pintura originado durante la Ilustración y que se desarrolla hasta finales del siglo XIX. Se caracteriza por seguir de manera estricta las pautas tradicionales (dibujo, perspectiva, anatomía...) basadas en los modelos de la Antigüedad clásica. Los fundamentos de este estilo son la armonía y la belleza, que se concretan en representaciones idealizadas de la realidad, lejos, pues, del enfoque libre o experimental que adoptará más tarde la pintura.

Joaquín Sorolla
María en la playa de Zarauz, 1910

Joaquín Sorolla
Niños buscando mariscos, 1909

Sorolla entró en contacto con la fotografía en el estudio de su suegro y viajó a París, donde pudo conocer de primera mano los movimientos que se estaban desarrollando en la capital francesa: **el naturalismo**, **el impresionismo** o **la estampa japonesa**. En París conoció también la pintura de artistas nórdicos con los que coincide en el gusto por el tratamiento de la luz, la brillantez y la soltura de la pincelada. El éxito que alcanzó con su obra le llevó a realizar exposiciones en los grandes centros artísticos del momento, tanto en París como Londres o Berlín, y fue uno de los primeros pintores españoles en exponer en Estados Unidos, que en aquella época también se convirtió en un importante escenario del arte. **Archer M. Huntington**, fundador de la **Hispanic Society of America**, fue su gran **mecenas** y le encargó la decoración de la biblioteca de dicha institución, un trabajo al que Sorolla dedicó buena parte de sus últimos años.

INVESTIGA

Busca estos tres términos artísticos, analiza sus principales características y selecciona una obra de cada uno de los estilos.

Un **mecenas** brinda apoyo material, protección y patrocinio a artistas o científicos, gracias a su influencia y recursos económicos.

Archer M. Huntington (1870-1955) fue un importante filántropo y coleccionista norteamericano enamorado de la cultura española. Por ello, dedicó su vida y sus abundantes recursos económicos a crear una de las más significativas colecciones de arte y literatura hispánicas, la cual dio lugar a la **Hispanic Society of America**, fundada en 1904 en Nueva York. Este denominado «Museo español» funciona como un centro de acceso gratuito y cuenta con una destacada biblioteca destinada a la investigación.

En este vídeo del Museo del Prado encontrarás más información sobre la Hispanic Society of America.

¿Sabías que...?

En la época en la que vivieron nuestros protagonistas surgieron movimientos culturales que serían claves a lo largo de todo el siglo xx. París era el punto de encuentro de artistas de todo el mundo por ser la ciudad de las artes y el lugar propicio para trabajar y formarse. Sin embargo, la Escuela de Bellas Artes de París no admitía en sus aulas a las mujeres, aunque vivieran de su trabajo y participaran en la vida social parisina. Sin acceso a la formación artística oficial, las artistas tenían que seguir su preparación en escuelas privadas, por lo que algunas de ellas abrieron sus propias academias, iniciando una lucha con la que conseguirían finalmente la introducción de las mujeres en la Escuela de Bellas Artes y la posibilidad de participar en los premios más prestigiosos de la época.

Esta categoría hace referencia a las manifestaciones artísticas que, como la pintura y la escultura, se sirven de materiales trabajados mediante distintas técnicas para crear una obra de arte.

ACTIVIDAD NI UN SIGLO SIN ARTES PLÁSTICAS

Vamos a crear conjuntamente una historia de la escultura o la pintura siglo a siglo. Comenzaremos desde lo más antiguo para llegar a lo contemporáneo buscando imágenes de obras de arte con el reto de cubrir del siglo I al XXI; la idea es identificar una imagen para cada siglo. ¿Creéis que lo conseguiremos?

Para lograrlo, vamos a rastrear artistas y estilos, y a elegir una sola obra de cada siglo que sea de nuestro interés o despierte nuestra curiosidad. Una vez seleccionada la imagen, la situaremos en una línea del tiempo; para ello, hay que imprimir cada imagen, recortarla y pegarla sobre la línea. Se puede usar una pared de la clase o dos páginas formato A-3 (en este caso, las impresiones tienen que ser pequeñas, del tipo 5 x 4 cm).

Esta actividad se puede hacer de manera individual o realizarla juntos en clase. En el segundo caso, y una vez completada la línea del tiempo, el profesor o profesora puede contaros las relaciones que se dan entre pinturas o esculturas de diferentes épocas, o también, trabajando en grupos, podéis tratar de encontrarlas por vuestra cuenta.

2. MODERNIDAD Y MÁS

Medardo Rosso quiso alejarse de la escultura tradicional, es decir, de una escultura clásica heredera del período de Grecia, Roma o el Renacimiento que era en ese momento del gusto oficial, ya que para él no representaba la esencia real del mundo y de la vida. Además, en el siglo XIX, la libertad que tenían los escultores para crear era mucho menor que en el caso de los pintores, ya que la escultura estaba asociada a la idea de monumento y no se consideraba tanto como una obra con expresión y vida propias.

Medardo Rosso
La portinaia [Portera], 1883-1884

La obra de Rosso se caracteriza por rechazar el aislamiento espacial de las piezas, pues el artista concebía sus esculturas como una unidad en total conexión con la atmósfera circundante y los efectos lumínicos. Su forma de trabajar, poco común, se alejaba de la idea del objetivismo vigente en la época. Lo más importante para él era captar las emociones, aunque al intentar trasladarlas con sus manos a la obra se produjeran desproporciones; Rosso no las corregía porque, como él mismo declaró: «no se puede dominar la emoción».

En sus obras, la materia y la luz son decisivas, ya que producen en el espectador una determinada impresión, es decir, la emoción que se experimenta ante algo.

¿Sabías que...?

En el siglo XIX, las ideas tradicionales estaban mucho más arraigadas en la escultura que en la pintura. Sin embargo, Rosso entendía el arte como algo indivisible; para él no existía la pintura por un lado y la escultura por otro, sino que ambos géneros eran uno. Su papel resultó primordial en este proceso de liberación del arte y fue clave para el desarrollo que experimentó la escultura en el siglo XX.

Joaquín Sorolla
Pescadora valenciana con cestos, 1916

Sorolla, de la misma forma, se posicionó a favor de la pintura moderna, dejando de lado modelos tradicionales que se vinculaban con el academicismo. Podemos reconocer sus aportaciones a través de aspectos como la elección de su tema principal: el mar. Si en el pasado la representación del mar se asociaba a lo misterioso e ignoto, en las obras de Sorolla se presenta como un lugar de trabajo y de ocio. El encuadre de las composiciones, la espontaneidad de la pintura del natural, el dominio en el tratamiento del color o la luz como instrumento para la creación de los volúmenes nos hablan de la modernidad de Sorolla. El artista concilió un lenguaje ligado a lo local —sus raíces valencianas y españolas— con los planteamientos adquiridos en su formación parisina y su interés por conocer otras corrientes pictóricas, de tal modo que en su plástica encontramos un continuo ir y venir entre lo **vernáculo** y lo cosmopolita.

Que es propio del país o la región de la persona de quien se trata.

Joaquín Sorolla
Nadadora, Jávea, 1905

Medardo Rosso
Grande rieuse [Gran mujer riendo], 1892

Dice Rosso de la risa:
«Me gusta la gente
que ríe bien. La risa
es algo grande. La
risa es la cosa más
seria del mundo».

ACTIVIDAD LA RISA

En la obra de Medardo Rosso, los rostros se transforman en emociones. Estas pueden ser a veces difíciles de identificar; por ejemplo, detrás de una risa puede esconderse la tristeza o el miedo. Una de las obras de Rosso que explora la risa es *Grande rieuse* [Gran mujer riendo], 1892.

Os proponemos descubrir la obra de otro escultor que ha trabajado con el tema de las emociones en los rostros y la risa en sus grupos escultóricos. Se trata del artista Juan Muñoz. Podéis buscar su obra *Rosso in Africa* y algunos de sus grupos de figuras humanas que aparecen riendo, y compararlos con la obra de Medardo Rosso. Podéis ver algunas obras de Juan Muñoz **AQUÍ**.

INVESTIGA

Bucea en la red y encuentra obras de arte donde los personajes rían o sonrían. Descubre la razón —histórica, social, mitológica— de su risa y explícalo.

Te damos tres ejemplos de obras conocidas: *La Gioconda*, de Leonardo da Vinci, *El Ángel de la sonrisa*, en la fachada de la catedral de Reims, o *Salomé con la cabeza de San Juan Bautista* de Lucas Cranach.

Lucas Cranach
Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, 1530

3. ESTILOS PERSONALES, ATRAPAR LA LUZ

Medardo Rosso
Ecce Puer [He aquí el niño], c. 1920

Como veíamos, Medardo Rosso traspasa con su obra los límites de la escultura. Sus piezas presentan un estilo intencionadamente inacabado donde las formas parecen diluirse y donde la luz alcanza gran protagonismo. Para Rosso, la escultura no está rodeada de vacío, sino que la atmósfera que está en torno a la figura forma parte de la propia obra, dando lugar a una nueva manera de apreciar el arte. Partiendo de los efectos pictóricos que quiere aplicar a la escultura, Rosso emplea un modelado vibrante, sin contornos precisos y de gran espontaneidad.

En sus obras, desea transmitir las mismas sensaciones que él mismo había experimentado en un momento de emoción. Para ello, busca reproducir el ejercicio de la mirada con sus correspondientes consecuencias, ese momento en el que contemplamos un punto al tiempo que los contornos quedan borrosos hasta que la vista se acostumbra. Para conseguirlo, sus esculturas sugieren formas poco definidas, difuminadas, tratando de evocar esa primera impresión.

Los materiales que Medardo Rosso emplea en sus esculturas suponen una de sus grandes innovaciones. Trabajó con cera y yeso, materiales que otros artistas solo utilizaban para hacer pruebas y ensayos, pero que nunca usarían para obras acabadas, las cuales realizaban, por ejemplo, en mármol. Para Rosso, la cera y el yeso, materiales sencillos y pobres, permitían un modelado rápido y crear el ansiado juego de luces y sombras.

Rosso trabajó también con el bronce, fundiéndolo con las oxidaciones y con materiales como el oro, con el que obtiene tonalidades pictóricas y reflejos. El artista, además, aprovechaba las posibilidades del fundido y también los errores vinculados a este proceso: «No quiero que otro haga creaciones sobre mis cosas. Buena o mala, quiero mi creación».

El artista, con sus eliminaciones a mano después de la fundición, consigue dotar a la obra en bronce de una enorme fragilidad, como si quisiera hacer desaparecer la materia.

Otra innovación de Rosso fue situar sus piezas sobre taburetes, no sobre el clásico **pedestal**, debido a que este es un elemento vinculado al monumento, cuyo mensaje de solemnidad rechazaba el artista.

Medardo Rosso
Henri Rouart, 1890

Llamado también basamento o peana, es el elemento que soporta y realza la obra escultórica, que se presenta en altura. En el siglo XX, el pedestal no solo desaparece en muchas esculturas, sino que en ocasiones la pieza escultórica se ubica directamente en el suelo, proponiendo una relación muy diferente y directa con el espectador.

ACTIVIDAD CÓMO HACER UNA ESCULTURA EN BRONCE

Cuando hablamos de esculturas en bronce, a veces olvidamos el laborioso proceso que conlleva. La fundición en bronce es una técnica muy antigua y entre los procedimientos empleados se encuentra la fundición a la cera perdida. Os invitamos a ver en clase un breve vídeo (pinchando [AQUÍ](#)) en el que se explica el proceso desde la obra original en barro hasta llegar a la obra definitiva en bronce. Después de haber visto el vídeo, os animamos a compartir lo que más os haya llamado la atención y a seleccionar qué escultura en bronce, de las que hay en vuestra ciudad, queréis visitar para recordar frente a ella todo lo que habéis aprendido en esta actividad.

Joaquín Sorolla
Pescadoras valencianas, 1903

La obra de Sorolla refleja cómo la población comienza a sentir el mar como algo necesario, puesto que ofrece recursos para vivir, proporciona un entorno en el que disfrutar del contacto con la naturaleza y devuelve la salud y el sosiego que, cada vez más, la vida moderna iba negando a la sociedad.

Sorolla representa las playas de su Valencia natal inmersas en la cálida luz del Mediterráneo y muestra en sus pinturas escenas del trabajo diario: marineros, **boyeros** arrastrando barcas y mujeres trabajando con redes y pesca, así como la vitalidad de las vacaciones, y para ello utiliza una paleta infinita de colores marinos.

INVESTIGA

¿Qué es un **boyero**?, ¿a qué se dedica?
Busca obras de Sorolla en las que aparezcan estos trabajadores y explica qué función desempeñan bajo la mirada del pintor.

Con el paso de los años, y gracias a su éxito y consecuente ascenso social, el veraneo en el norte se convierte en costumbre para el artista. Las playas de Zarauz y Biarritz son escenarios de obras en las que vemos retratadas las costumbres de la burguesía, pues el turismo comienza a adquirir importancia en este momento. En el norte, Sorolla mantiene su obsesión por la representación fidedigna de la luz, que en estas obras se ofrece más fría que en las realizadas en el Mediterráneo.

Joaquín Sorolla
Bajo el toldo, Biarritz, 1906

Para conseguir crear una tonalidad fría en su pintura, Sorolla usa colores como los azules, violetas y verdes, que, además, según la *Teoría de los colores* desarrollada por el escritor Goethe en 1810, se solían relacionar con emociones como la melancolía, el reposo o la seriedad. Sorolla destaca por su paleta brillante, que lograba gracias al uso de «blanco de plomo», un pigmento que hoy día sabemos que era tóxico. Este color lo solía emplear como base de sus colores para dar luz a sus obras, incluso cuando el efecto lumínico que buscaba era frío.

En París, el conocimiento de la pintura naturalista e impresionista por parte de Sorolla fomentó su interés por trasladar las cualidades atmosféricas a sus lienzos, motivo por el que sus salidas al exterior para pintar con luz natural se convirtieron en un hábito. De esta forma, podía captar los diferentes matices de la luz y cómo esta modificaba los colores según el momento del día, haciéndolos más fríos o cálidos, más intensos o apagados. Junto a esto, otro paso importante fue ignorar la norma según la cual el arte debe ser la representación exacta de la realidad —algo que ya conseguía la fotografía—. De este modo, la línea y el dibujo perfectos, tan apreciados en el pasado, desaparecieron para dejar el protagonismo a la pintura basada en pinceladas rápidas y colores puros.

¿Sabías que...?

En el desarrollo de la pintura del natural o *plein air* (en francés), practicada por los artistas naturalistas e impresionistas durante el siglo XIX, fue de gran relevancia la aparición de los tubos de pintura al óleo y de los caballetes portátiles, que les permitieron transportar de forma sencilla sus materiales de trabajo fuera del estudio.

Si buceas en los fondos de fotografía del Museo Sorolla, podrás encontrar al artista trabajando en la misma playa frente a su caballete (bien sujeto al suelo con piedras para evitar que el viento se lo llevara volando), bajo una sombrilla blanca y junto a sus útiles de trabajo: los pinceles, las cajitas portátiles para guardar los tubos de pintura y sus tablillas, donde tomaba sus apuntes del natural, sus «notas de color».

4. ESCULTOR, PINTOR... Y FOTÓGRAFOS

Medardo Rosso
Malato all'ospedale [Enfermo en el hospital], s. f.

En los últimos años del siglo XIX, algunos artistas utilizaron la fotografía movidos por su interés en conocer mejor los procesos de la luz y del movimiento. Así ocurrió en el caso de Rosso y Sorolla.

El escultor italiano gustaba de hacer fotomontajes, recortando las fotos, para incidir en determinados recursos formales. Las fotografías tenían un papel fundamental en la presentación de su trabajo. De hecho, Rosso exponía con frecuencia sus obras acompañadas de las imágenes que había tomado, tratándolas al mismo nivel que las esculturas.

Dentro del enfoque tan personal que tuvo la obra de Rosso, otro de los aspectos claves fue la definición del punto de vista desde el que el espectador debía ver la obra. El artista defendía que, para comprender sus esculturas, era necesario observarlas desde un único punto de vista y, a poder ser, contemplarlas con la misma luz bajo la que fueron concebidas. Esto hacía que controlara el movimiento de los visitantes, a los que situaba en la posición elegida con meticulosidad para que apreciaran las esculturas iluminadas por la luz e intensidad específica que había ideado.

Joaquín Sorolla
Niños en el mar, 1909

En Sorolla, los encuadres y elevadas líneas de horizonte de algunos de sus cuadros nos recuerdan las tomas fotográficas, lo que nos habla de la importante relación de su obra con la fotografía. Este aspecto revela el deseo de dotar de espontaneidad a sus escenas y convertir así al espectador es testigo de lo inmediato.

De hecho, son numerosas las obras que el valenciano realizó en pequeño formato a lo largo de toda su carrera artística. Su necesidad de plasmar todo lo que veía, a veces de modo pausado, otras casi de manera compulsiva, le llevaba a pintar sobre cualquier soporte, hasta en menús de restaurantes. Entre estos soportes destacan los de madera o cartón, en los que tomaba sus apuntes o «notas de color», como él mismo los llamaba. El trabajo en estos pequeños formatos acompañó al pintor en sus continuas exploraciones a lo largo de su carrera.

Estas pequeñas obras, que parecen contener la esencia de toda su pintura, son el reflejo más espontáneo de la mirada del artista sobre el mundo que le rodea. Eran para el pintor ejercicios de gran libertad creativa con los que ensayar composiciones, tonalidades o asuntos que posteriormente podría trasladar o no al lienzo. En otras ocasiones, como si de un *flâneur* se tratara, es la ciudad la que le invita a reflejar su elegante ambiente durante los meses estivales a través de escenas de ocio en la playa o en los paseos marítimos, con las amas al cuidado de niños.

Joaquín Sorolla
Playa de San Sebastián, 1900

De origen francés, esta palabra significa «paseante» o «callejero». Hace referencia a aquella persona que vaga por las calles o callejea sin rumbo, observando de manera atenta el entorno que le rodea. Durante el siglo XIX, el poeta y crítico de arte Charles Baudelaire popularizó este término a través de su obra *El pintor de la vida moderna* (1863), hasta el punto de inaugurar un nuevo modo de vida: el del observador apasionado de lo cotidiano, aquel que está en el centro del mundo y pasa inadvertido.

ACTIVIDAD SÉ UN ARTISTA

Para realizar esta actividad, que os proponemos desarrollar en clase, primero tenéis que acordar en común un tema que tenga que ver con vuestras vidas, vuestros intereses, algo que os importe de verdad. Para ello podéis hacer un listado en la pizarra apuntando cada uno de los temas que propongáis para después analizarlos entre toda la clase e ir eliminando los que menos interesen, hasta quedaros con uno solo.

Cada persona hará una obra con esa temática, utilizando la técnica que más le guste (dibujo, pintura, fotografía o vídeo tomado con el móvil, escultura, escritura...).

Por último, como hacían Rosso o Sorolla, haréis una o más versiones de la obra que hayáis realizado inicialmente. Veréis que cada versión funciona de manera independiente de la original, aunque parta de ella.

MIRADA EN FEMENINO

En este apartado destacamos el trabajo y la vida de tres pintoras y una escritora y mecenas, coetáneas de Rosso y Sorolla. Son mujeres de gran importancia en el ámbito artístico y cultural que debemos conocer por ser referentes en el periodo tratado.

Mary Cassatt
El baño del niño, 1893

MARY CASSATT

(Allegheny City, Estados Unidos, 1844 -
Château de Beaufresne, Francia, 1926)

Pintora estadounidense que, siendo muy joven, decidió ser artista y se trasladó a París. En ese momento, las mujeres aún no podían asistir a la École des Beaux-Arts (la Escuela de Bellas Artes), por lo que Mary Cassatt continuó su formación recibiendo clases particulares y visitando todos los días el museo del Louvre. En 1868, una de sus pinturas fue aceptada en el **Salón de París**. A través del artista Edgar Degas, que se convirtió en su gran aliado, entró a formar parte del grupo de los pintores impresionistas. Mary Cassatt reivindica la figura femenina y en su obra destacan imágenes de la vida social y privada de las mujeres, como las maternidades o espacios íntimos que habitualmente no se mostraban. Influenciada por el arte japonés, se convertirá en una excelente grabadora. Siempre afín al pensamiento feminista, Cassatt apoyó activamente el sufragio femenino.

La muestra de arte más importante y auténtico escaparate para todos los artistas tanto franceses como de otros países.

GERTRUDE STEIN

(Alleghany, 1874 - Neuilly-sur-Seine, 1946)

Escritora estadounidense que se instaló en 1903 en París, donde actuó como mecenas y coleccionista de los artistas de vanguardia. Era millonaria y tenía grandes inquietudes; intelectual y agitadora cultural, está considerada una pionera de la literatura LGTB. Reunió una importante colección de arte moderno y su obra ejerció gran influencia sobre los escritores estadounidenses que pasaron por Europa.

Destacó por su escritura experimental, que rompía con la narrativa lineal, dislocaba las asociaciones o usaba libremente la puntuación. Su personalidad y obra, cuyo interés se mantiene vivo en la actualidad, la han convertido en una figura de culto.

Carl van Vechten
Retrato de Gertrude Stein, 1934

Pilar Montaner
La Seu de Palma, 1912

PILAR MONTANER

(Palma de Mallorca, 1876 - Valldemosa, 1961)

Fue una de las pintoras más conocidas de su época. Empezó su formación artística en un internado en Madrid y la continuó, ya de vuelta a su Mallorca natal, junto a los pintores más importantes de la isla. Se formó también con Joaquín Sorolla y Antoni Gelabert, y fue poco a poco desarrollando su propio estilo, muy marcado por el impresionismo y que en su última etapa tiene conexiones con el surrealismo.

Perteneció a la burguesía intelectual y se relacionó con personajes como Rubén Darío o Miguel de Unamuno durante las estancias de estos escritores en Mallorca. Su posición social y económica privilegiada le permitió dedicarse a la pintura. Participó en numerosas exposiciones y recibió reconocimiento y premios en vida.

LLUÏSA VIDAL

(Barcelona, 1876-1918)

Fue una gran pintora que se hizo eco de las nuevas tendencias artísticas, vinculándose con el modernismo catalán, lo que se hace patente en los tonos de su paleta. Como otros artistas, viajó a París para formarse y, debido a su compromiso con la educación de las mujeres, montó su propia academia para formar a mujeres artistas. Era retratista e ilustradora, y huía de lo que se llamaba pintura femenina (flores y bodegones). Sus pinturas solían estar protagonizadas por mujeres en situaciones domésticas, lejos del erotismo en el que los pintores hombres solían situarlas.

Fue la única mujer artista que expuso obra en Els Quatre Gats, el famoso café y sede intelectual y artística de Barcelona. Como pintora, tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la época, en la que los hombres rechazaban encontrar talento en una mujer. La fuerza y determinación de Lluïsa Vidal queda plasmado en este autorretrato, realizado a los veintitrés años. Se representa a sí misma a través de su profesión como pintora, portando sus útiles de trabajo, y mirando con firmeza al espectador.

Lluïsa Vidal
Autorretrato, c. 1899

¿Sabías que...?

Ya en el siglo xx se sucedieron distintas iniciativas para apoyar a las mujeres artistas, como la celebración, en 1903, de la Primera Exposición de Pintura Feminista en el Salón Amare de Madrid.

ACTIVIDAD OTROS PROTAGONISTAS

Nota para docentes: se pueden proyectar en el aula las obras de estos autores coetáneos de Rosso y Sorolla o poner la música de los compositores que se señalan.

Cada uno de estos personajes vivió en la misma época que Rosso y Sorolla. ¿Sabes a qué se dedicaban? Investiga sobre ellos y empareja sus nombres con sus profesiones usando flechas.

AUGUSTE RODIN

MARIE CURIE

EDGAR DEGAS

CHARLES BAUDELAIRE

HENRI ROUART

CLAUDE DEBUSSY

MARIA MONTESSORI

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

DOLORS ALEU

ELENA SOROLLA

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

ARCHER MILTON HUNTINGTON

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

ENRIQUE GRANADOS

MECENAS

POETA

MECENAS

ESCRITOR

MÉDICA

FILÓSOFO

MÚSICO

MÚSICO

ESCULTOR

CIENTÍFICA

PINTOR

ESCULTORA

MÉDICO

MÉDICA Y PEDAGOGA

MEDARDO ROSSO. PIONERO DE LA ESCULTURA MODERNA

LOS VERANOS DE SOROLLA

DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 7 DE ENERO DE 2024

[p. 5]

Autor desconocido
Medardo Rosso en el estudio del Boulevard des Batignolles, 1890
Impresión moderna a partir de un negativo sobre placa de vidrio
13 × 77 cm
Colección particular

Medardo Rosso

[portada y p. 13]

Ecce Puer [He aquí el niño], c. 1920
Yeso patinado
50 × 32,5 × 38,5 cm
Museo Medardo Rosso, Barzio
© Museo Medardo Rosso, Barzio

[p. 6]

Impressione d'omnibus [Impresión de ómibus]
13,9 × 21,8 cm / 18,8 × 24,8 cm (soporte de cartón)
Imagen de plata en gelatina
Colección particular

Aetas Aurea [La Edad de Oro], s. f.
Cera sobre yeso
Altura 43 cm
Cortesía Amedeo Porro Fine Arts, Lugano / Londres
© Amedeo Porro Fine Arts Lugano / London

[p. 10]

La portinaia [Portera], 1883-1884
Cera
38 × 34 × 18 cm
Museo Medardo Rosso, Barzio
© Museo Medardo Rosso, Barzio

[p. 12]

Grande rieuse [Gran mujer riendo], 1892
Yeso patinado
53 × 49,8 × 26,5 cm
Colección particular

[p. 13]

Henri Rouart, 1890
Bronce
93 × 71 × 50 cm
Kunst Museum Winterthur, donación Galerieverein, 1964
© SIK-ISEA, Zürich (Jean-Pierre Kuhn)

[p. 16]

Malato all'ospedale [Enfermo en el hospital], s. f.
Imagen de plata en gelatina
17 × 17 cm
Colección particular

Joaquín Sorolla

[portada (detalle) y p. 11]

Pescadora valenciana con cestos, 1916
Óleo sobre lienzo
79 × 60,5 cm
Colección Abelló
© Imagen: Joaquín Cortés

[p. 7]

Autorretrato, 1909
Óleo sobre lienzo
50,50 × 70 cm
Museo Sorolla, Madrid (inv. 840)

María en la playa de Zarauz, 1910
Óleo sobre lienzo
65 × 92 cm
Colección particular

[p. 8]

Niños buscando mariscos, 1919
Óleo sobre lienzo
64 × 96 cm
Colección Banco Santander

[p. 11]

Nadadora, Jávea, 1905
Óleo sobre lienzo
107,5 × 180 cm
Museo Sorolla, Madrid (inv. 718)

[p. 14]

Pescadoras valencianas, 1903
Óleo sobre lienzo
99,5 × 129,5 cm
Diputació de València (inv. 2412)

Bajo el toldo, Biarritz, 1906
Óleo sobre lienzo
61,3 × 92 cm
Museo Sorolla, Madrid (inv. 770)

[p. 17]

Niñas en el mar, 1909
Óleo sobre lienzo
150 × 150 cm
Museo Sorolla, Madrid (inv. 837)

Playa de San Sebastián, 1900
Óleo sobre papel
19,2 × 30,8 cm
Museo Sorolla, Madrid (inv. 332)

REFERENCIAS: Cita de la p. 3 Medardo Rosso <https://www.bellasartes.gov.ar/coleccion/obra/3609/> ● Cita de la p. 3 de Joaquín Sorolla <https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/dam/jcr:ae31b866-ab9e-4a73-9101-777ddefd8f0d/dossier-arte-de-la-luz.pdf/> ● Edgar Degas <https://www.getty.edu/art/collection/object/103RF9> Atribución: Edgar Degas. Public domain, via Getty Museum. *Waiting*, about 1882, Edgar Germain Hilaire Degas. Pastel on paper, 19 × 24 in. Getty Museum, 83.GG.219. Owned jointly with the Norton Simon Art Foundation, Pasadena. ● Joaquín Sorolla https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaqu%C3%ADn_Sorolla_004.jpg Atribución: Joaquín Sorolla. Public domain, via Wikipedia Commons. *Autorretrato*, 1909. Óleo sobre lienzo. 50,5 × 70 cm. Museo Sorolla, Madrid. ● Mary Cassatt https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Cassatt_-_The_Child%27s_Bath_-_Google_Art_Project.jpg Atribución: Maria Cassatt. Public domain, via Wikimedia Commons. *The Child's Bath*, 1893. Oil in canvas, 39,4 × 26 in. Art Institute of Chicago. ● Gertrude Stein https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Gertrude_Stein,_Billguin_LCCN2004663587.jpg Atribución: Carl van vechten. Public domain, via Wikimedia Commons. *Portrait of Gertrude Stein*, 1934. ● Pilar Montaner [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Seu_de_Palma_\(Pilar_Montaner_Maturana\).jpg?uselang=es-filelinks/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Seu_de_Palma_(Pilar_Montaner_Maturana).jpg?uselang=es-filelinks/) Atribución: Pilar Montaner. Creative Commons por Mateosaurus, licencia bajo Attribution-Share Alike 3.0 Unported. *La Seu de Palma*, 1912. ● Lluisa Vidal [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:\(Barcelona\)_Llu%C3%AFsa_Vidal_-_Autoretrat_-_Museu_Nacional_d%27Art_de_Catalunya.jpg/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(Barcelona)_Llu%C3%AFsa_Vidal_-_Autoretrat_-_Museu_Nacional_d%27Art_de_Catalunya.jpg/) Atribución: Lluisa Vidal. Public domain, via Wikipedia Commons. *Autoretrat*, c. 1899. Óleo sobre lienzo, 36 × 27 cm. Museo Nacional d'Arte de Catalunya. Donación de Francesca Vidal y otros hermanos del artista, 1935.

AproximArte ● Medardo Rosso y Joaquín Sorolla ● Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

Coordinación y textos: Dpto. Educativo. Área de Cultura de Fundación MAPFRE | Edición: Antonia Castaño | Diseño e ilustraciones: tipos móviles Fundación MAPFRE | Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid | 915 81 61 00 | gabinetpedagogico@fundacionmapfre.org