

LISTADO DE AUTORES DE LA 2ª EVALUACIÓN

CADA AUTOR DEBE SEGUIR ESTA ESTRUCTURA:

- 1 estilo, cronología, época (breve),
- 2: características de su obra, obras más representativas,
- 3: influencias que recibe y que ejerce en autores/estilos posteriores.

JAN VAN EYCK Se dice que es el iniciador de la escuela flamenca, es el pintor más innovador del Gótico Flamenco del siglo XV. Fue nombrado pintor de corte por El Duque de Borgoña. Se traslado a Brujas que fue el lugar donde desarrollo du trabajo y donde finalmente muere. Utiliza la técnica del óleo la cual perfecciona y difunde, lo cual le permite se muy detallista en sus representaciones, aportando luz, volumen y una gran minuciosidad que va a influir en las pinturas de Van Der Weyden. La gran mayoría de sus trabajos son retratos o escenas sacras. Una de sus obras es "EL POLIPTICO DEL CORDERO" lo hizo junto a su hermano, son 12 tablas algunas pintadas por detrás ya que se puede cerrar. otras de sus obras son "EL MATRIMONIO ARNOLFINI" La escena tiene lugar en el interior de una vivienda burguesa y "LA VIRGEN DEL CANCELLER ROLIN" en la que se observa un paisaje de fondo y se deja atrás las distinciones de tamaño entre la Virgen y el canceller (donante), propio de etapas anteriores. influencias posteriores: es considerado fundador del retrato en la época moderna, gran influencia en otros autores flamencos como Van der Weyden . También tiene relación con la pintura italiana del s. XV , ya que Jan van Eyck viajó a Roma y Florencia.

GIOTTO (1266-1337) Pintor, muralista, escultor, arquitecto, es el máximo representante de la escuela pictórica florentina del Trecento, que junto con la escuela sienesa (Simone Martini) representan la pintura gótica en Italia. Discípulo de Cimabue, su fama le llevó a trabajar no solo en Florencia, donde fue maestro de las obras de la catedral, sino también en Asís, Milán, Nápoles y Padua. Fue un revolucionario de la pintura por su nuevo sentido del espacio, del volumen y del color, que deja tras de sí las tendencias bizantinas que dominaban en la pintura de la Edad Media anunciando el Renacimiento. Su maestría en el uso de la luz, las sombras y el color le permiten representar el espacio y la tercera dimensión, dotando a las figuras de perspectiva y volumen de los personajes. Las figuras, que a menudo presentan actitudes dramáticas y siempre activas son monumentales, sólidas, de apariencia escultórica. Destaca también cómo incorpora el paisaje, natural o arquitectónico, aunque de apariencia algo teatral. El también innovador en la forma en que interpreta los hechos sagrados, con escenas enmarcadas en una realidad verosímil.

Entre sus obras más importantes destacan los *frescos sobre la vida de San Francisco* que realiza para la basílica de Asís entre 1295-1298(primer ciclo narrativo sobre la historia de un santo), los frescos de la capilla Bardi de la iglesia de la Santa Croce de Florencia sobre la vida de San Francisco y los que realiza para la **capilla Scrovegni** de Padua sobre la vida de la Virgen y Cristo (1304-1306), donde alcanza la madurez

de su estilo. Ejercerá una enorme influencia en los pintores italianos del Quattrocento (Masaccio)

BOTICELLI: Sandro Botticelli (1444/5-1510) es el pintor más importante de la segunda generación del Quattrocento florentino. Inspirado por la filosofía neoplatónica, sus obras buscan representar la belleza ideal, no buscando el naturalismo sino la delicadeza y la gracia. Destacan sus retratos femeninos, donde representaba mujeres ideales en un estilo clásico. A diferencia de sus contemporáneos, no tiene interés por la perspectiva. Sus obras se caracterizan por la importancia dada a la línea y al color, la inspiración en la naturaleza y el gran dinamismo. En su juventud trabajó en Florencia vinculado a la familia Médicis, que le encargó obras inspiradas en los mitos de la Antigüedad clásica.. Fue uno de los primeros artistas en hacerlo y gozó de un gran prestigio. También trabajó en Roma para decorar la Capilla Sixtina del Vaticano. Al final de su vida vive la expulsión de los Medici y la reforma del monje Savonarola, que le causa una profunda crisis religiosa que deja una profunda huella en su pintura . Siguió pintando, aunque sería superado por las nuevas generaciones de artistas como Miguel Ángel o Leonardo. Finalmente moriría en Florencia en 1510 olvidado y pobre a los 78 años.

Sus obras más conocidas son de temática mitológica *El nacimiento de Venus, la Primavera, Venus y Marte*) también tiene religiosas (*Adoración de los Magos* o *Las Tentaciones de Cristo*)

En el s. XIX sus obras se revalorizaron y ha sido muy influyente en el arte contemporáneo (Pop Art, Andy Warhol) y en el cine.

BRUNELLESCHI Artista renacentista italiano del siglo XV, mejor conocido como Quattrocento, e iniciador del nuevo estilo que tendrá a Florencia como principal capital artística. Aunque Filippo Brunelleschi realizó también escultura, la dejó atrás tras perder el concurso de las puertas del baptisterio de Florencia contra Ghiberti. Centrándose en la arquitectura se convirtió en el arquitecto más importante de su época en Italia. Tras el estudio de las ruinas de Roma, sentó las bases del racionalismo clásico y desarrollo técnicas nuevas de construcción, en las que aplicó su mayor descubrimiento, la perspectiva cónica. Su obra principal es la "Cúpula de la Catedral de Santa María di Fiore" en Florencia, que cerró el crucero de la catedral gótica con una monumental doble cúpula apuntada basada en el "Panteón de Agripa". También fueron obras de suyas el "Hospital de los Inocentes" (donde buscó las proporciones perfectas), las basílicas del "Santo Espíritu" y "San Lorenzo" (donde desarrolla su concepto de espacio unitario) y el "Palacio Pitti" (primer palacio renacentista donde utiliza el almohadillado y modelo de palacios futuros), todos ellos en Florencia. Brunelleschi dejará sentadas las características esenciales de la arquitectura humanista del Renacimiento italiano e influirá en artistas como Miguel Ángel. Su concepto de perspectiva lineal influyó también en la pintura (Masaccio) o escultura (Ghiberti)

GHIBERTI

Lorenzo Ghiberti fue uno de los escultores más importantes del arte italiano del Quattrocento. Nació en Florencia y comenzó su actividad como orfebre. En 1401 se presentó y ganó el concurso para realizar las segundas puertas del Baptisterio de la Catedral de Florencia, adquiriendo fama por ello y derrotando a artistas como Brunelleschi. Terminó trabajando como escultor hasta llegar a ser el más famoso de Florencia. Ghiberti destaca por ser un escultor en bronce, principalmente de relieves. "Puertas del Paraíso" es su obra más importante en la que se representa temas del Antiguo Testamento en 10 paneles. Destaca por el efecto de profundidad que crea el relieve, la representación del paisaje (el Paraíso), la luz que crea efectos de brillo y claroscuro y por último el gran dominio de la técnica. Ghiberti fue influenciado por la escultura gótica, se vieron influenciados por él Paolo Uccello y Donatello pues trabajaron en su taller.

DONATELLO

Donatello fue un escultor italiano nacido en Florencia en 1386, fue uno de los creadores del estilo renacentista y uno de los artistas más grandes del Renacimiento, en concreto en la etapa del Quattrocento. Desarrolló un estilo propio basado en la fuerza emocional y el sentido del movimiento, además de su preocupación por el naturalismo.

Es evidente su revolucionaria concepción de la escultura en las grandes estatuas destinadas a Orsanmichele y la catedral de Florencia. Destacan la gravedad y el realismo de estas figuras que contrastan con el estilo gótico, vigente en Europa hasta esos momentos. En 1430 emprendió un viaje a Roma que condicionó toda su producción posterior, conociendo en directo el arte de la antigüedad. Dos de sus principales aportaciones fueron la *estatua ecuestre Condottiero Gattamelata*, inspirada en la escultura de Marco Aurelio, y el magnífico *David* en bronce donde se aprecia toda la madurez y el dominio de Donatello al representar la figura humana, además de ser el primer desnudo masculino desde la Antigüedad clásica.

Respecto a su evolución, podemos decir que empezó con obras más clasicistas en su juventud y terminó con otras más expresionistas, como la Magdalena de madera, su última gran obra.

Aunque Donatello no tuvo ningún heredero directo, influyó decisivamente en la escultura florentina hasta el S.XVI, por ejemplo en La escultura del David de Verrochio o la de Miguel Ángel.

MIGUEL ÁNGEL

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), fue un arquitecto, pintor, pero principalmente escultor italiano, perteneciente al periodo renacentista y del Manierismo. Los focos de su actividad artística fueron Florencia y Roma. Llegó a trabajar para los "Medicis" y diversos Papas los cuales se convirtieron en sus mecenas. Se consideró principalmente escultor ya que trata los elementos arquitectónicos con

criterios plásticos a través de frontones quebrados o columnas adaptadas a espacios reducidos. Su objetivo será la creación de un ideal artístico basado en: la síntesis global de todas las artes, la exaltación de la belleza extrema y la exaltación por igual del dinamismo extremo. En el **ámbito escultórico**, sus obras se caracterizan por su monumentalidad y grandiosidad. Las más conocidas son: la “*Piedad del Vaticano*”, el “*David*”, última obra de su juventud (anatomía musculada, abandono del contraposto,...); y ya en su etapa madura en Roma, el “*Moisés*”, que formaba parte del gran proyecto que le ocupó gran parte de su vida, la tumba del papa de Julio II. Es el mejor ejemplo de la energía y tensión que alienta sus obras conocida como “terribilitá”.. Las principales **obras arquitectónicas** de Miguel Ángel son: “*la Biblioteca Laurentiana*” (Florencia), “*la Plaza del Campidoglio*” (Roma), y el *plan de la basílica San Pedro* en Roma y *la Cúpula*, que será terminada por Giacomo della Porta. En cuanto a su faceta **de pintor**, sus principales contribuciones fueron “*La Bóveda de la Capilla Sixtina*” donde une las escenas del Antiguo Testamento con iconografía clásica (sibilas, ignudi). 30 años después realiza el “*Juicio Final*”, que destaca por el predominio de la línea sobre el color, la figura desnuda humana como protagonista y un gran dinamismo. Su influencia en la Hª del Arte será inmensa, sobre todo en el Barroco y en escultores del s. XIX como Rodin.

BRAMANTE

Pintor y arquitecto del Renacimiento Italiano. Su obra se sitúa entre el Quattrocento y el Cinquecento. Sin embargo, su máxima plenitud la alcanzará en el siglo XVI (Cinquecento), una vez abandone por completo la tendencia decorativa quattrocentista. Su arquitectura está caracterizada por la severidad y el uso de planta central cubierta con cúpula. Desde comienzos de su trayectoria ya tenía interés en el espacio y la perspectiva, ya que va a desarrollar en arquitectura la aplicación de leyes teóricas mediante las cuales la ilusión de perspectiva se convertirá en una "realidad" en sus edificios, consiguiendo conjuntos que anteceden al Barroco posterior. Residió en Milán, donde se dedicó a la pintura en frescos, y más tarde, en Roma, profundizando en el conocimiento de la arquitectura clásica, con obras como el “*Templete de San Pietro in Montorio*”, que está considerado uno de los edificios más armoniosos del Renacimiento (a pesar de su pequeño tamaño, la construcción tiene todas las proporciones rigurosas y la simetría de las estructuras clásicas). En 1503, es nombrado arquitecto pontificio, llevando a cabo dos intervenciones: “*el Palacio de los Papas*” y “*la Basílica de San Pedro en el Vaticano*”, obra que no llegó a terminar y que fue posteriormente transformada por diversos arquitectos, entre ellos Miguel Ángel. En su influencia posterior cabe destacar que Rafael será uno de sus más afamados discípulos, ejerciendo Bramante una extraordinaria influencia tanto en Milán como en los arquitectos de la generación siguiente, entre los que destacan Bramantino, Antonio da Sangallo el Joven y Jacopo Sansovino.

VIGNOLA

Arquitecto y tratadista del Renacimiento italiano y uno de los principales exponentes, junto con Andrea Palladio, del manierismo en arquitectura. Estudió en profundidad la obra de Alberti y en de Miguel Ángel y escribió un tratado arquitectónico ("Los cinco órdenes de la arquitectura) . Trabajó para los Farnesio y realizó la Villa Julia para el Pontífice Julio III, donde consigue integrar la naturaleza con elementos arquitectónico. Otra de sus obras más importantes es la *Villa Farnese de Caprarola* , edificada sobre planta pentagonal y con un patio circular. Su obra más conocida es la *iglesia del Gesù* de Roma, inspirada en la de San Andrés de Mantua de Alberti. Encargada por la Compañía de Jesús, tendrá una gran repercusión en el Barroco creando el tipo de iglesia "jesuítica" con amplia nave central para acoger a muchos fieles y capillas entre los contrafuertes para el culto a los santos, respondiendo al espíritu de la Contrarreforma.

TIZIANO (1489-1576)

Tiziano Vecellio fue uno de los más grandes genios de la pintura renacentista. Fue un destacado pintor de la escuela veneciana en el s. XVI, se considera introductor del Manierismo. Realizó una larga colección de obras: retratos, autorretratos, escenas religiosas, bélicas, mitología, destacando especialmente en el paisaje y el retrato. Recibe gran influencia de Giorgione, del que es discípulo, en obras como *La Venus dormida o Venus de Urbino*, y de Leonardo en cuanto al sfumato y la perspectiva aérea. Trabajó para Carlos V para quien realizó entre otros el *Retrato de Carlos V en la Batalla de Mühlberg* . Destaca por su impecable uso del óleo, su distribución cuidada de los personajes en el espacio y su expresividad en los rostros y posturas. Será sobre todo admirado por su manejo de la luz y color, luminoso y dado con pinceladas sueltas, sin boceto previo. . Se puede apreciar en sus obras el movimiento y la riqueza y sensualidad de los personajes, así como la abundancia de detalles secundarios

Sus obras más importantes son *"Danae recibiendo la lluvia de oro"*, *"La ascunción de la Virgen"*, *"La Gloria"*, entre otras. También destacan el *retrato de Isabel de Portugal*. Se pueden encontrar algunas de sus obras en España en el Museo del Prado. Influirá en otros artistas de la escuela veneciana como Tintoretto y Veronés, y más tarde en el Barroco en autores como Velázquez.

TINTORETTO

Tintoretto (1518- 1564), fue el gran representante de la escuela veneciana durante el manierismo (periodo de transición entre el barroco y el renacimiento Con sus cuadros llenos de energía, y una especial maestría en cuanto a perspectiva e iluminación, Tintoretto es considerado unánimemente el precursor del arte barroco. Su estilo inicialmente siguió al de Tiziano. Evolucionó a partir de 1540, adquiriendo una tendencia manierista más marcada que los otros dos grandes pintores de la escuela veneciana, Tiziano y Veronés. Fue un artista que pintó con pasión, alcanzando en su plenitud su característica audacia, el dinamismo incansable de su composición, un uso dramático de la luz y enfáticos efectos de perspectiva, que hacen que parezca un artista barroco adelantado a su tiempo. Sus obras más representativas serían *"San Marcos liberando al esclavo"* , *"Cristo ante Pilatos"* o *"El lavatorio"*.

PALLADIO

Palladio (1508-1580) fue un arquitecto y italiano manierista que vivió durante el s.XVI. Trabajó fundamentalmente en Venecia. Sobresalen sus villas, que integran paisaje y arquitectura. Su obra más famosa es la *Villa Rotonda o también llamada Villa Capra*, en las afueras de Vicenza, Italia. Construida a partir de 1566, destaca por su síntesis entre elementos arquitectónicos romanos y griegos y la arquitectura del Renacimiento. Responde a un estricto plan geométrico, con una planta centralizada, formada por un espacio cuadrado con una cúpula en el centro, el edificio se abre al exterior a través de cuatro pórticos, con lo que acaba conformando una cruz griega. Otras de sus obras son la *Basílica Palladiana* y la *casa de campo en Maser*. La influencia de Palladio en la arquitectura de siglos posteriores se extendió por toda Europa y, especialmente en el mundo anglosajón, como puede verse en las mansiones de EEUU.

EL GRECO

Pintor de origen griego que desarrolló gran parte de su obra en España en tiempos de Felipe II, en una época marcada por la Contrarreforma. Su estilo es reconocido por utilizar diversas influencias como la renacentista, el Manierismo, y la escuela Veneciana, pero acabará creando un estilo propio. Su obra se divide en dos etapas, la primera, que es su estancia en Creta y en Italia, que transcurre desde 1541 hasta 1576, cuando se marchó de Italia, y la segunda etapa que es su estancia en Toledo donde estuvo desde 1576 hasta 1614, fecha en la que muere. Todas sus obras las realiza en óleo sobre lienzo. Predomina en su obra la temática religiosa, las más representativas son "*Adoración de los pastores*" en 1612-1614, "*Entierro del Conde de Orgaz*" en 1586-1588, y "*Visión del Apocalipsis*" en 1608-1614. También realiza retratos con fondos neutros (*el Caballero de la mano en el pecho*) Destaca la gran expresividad que tenían sus obras, que hacía que fueran reconocidas a primera vista por el alargamiento de sus figuras, y los efectos lumínicos. Se puede ver también una falta de horizontes, que se ve reflejado en los espacios comprimidos de sus obras, y el escaso interés en el paisaje, a diferencia de sus contemporáneos. El Greco recibió gran influencia de varios maestros italianos como eran Tiziano, Tintoretto, y Miguel Ángel. El Greco además tuvo influencia en el futuro para autores como Picasso en alguna de sus épocas, también en otros autores característicos de la pintura moderna.

BERRUGUETE Alonso González Berruguete fue un pintor y escultor español y uno de los referentes fundamentales de la imaginería española del Renacimiento. En 1507 fue a Italia, donde admiró las obras de Donatello y de Miguel Ángel, que influyeron notablemente en su obra. A su vuelta se afincó en Valladolid, y se dedicó preferentemente a la imaginería religiosa, con un estilo de gran expresividad, que puede vincularse con el manierismo. Sus figuras son alargadas, serpentinadas y frecuentemente inestables, y transmiten una honda religiosidad que anuncia ya la de la imaginería barroca. Sus tallas tienen en ocasiones imperfecciones técnicas, que se relacionan con una cierta impaciencia en la ejecución. Destaca el gigantesco *retablo de San Benito* de Valladolid, en el que se puede observar un gran realismo, expresividad y dramatismo. La colección más importante de su obra se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde encontramos la *Piedad* y el *Sacrificio de Isaac*, entre muchas más. Berruguete ejerció una gran influencia durante

el Barroco, sobre todo en la escuela castellana (Gregorio Fernández) y se convirtió en uno de los escultores más importantes de su siglo.

Gian Lorenzo BERNINI, nacido en Nápoles (1598-1680), fue escultor, arquitecto y pintor italiano, aunque se consideró sobre todo escultor.. Trabajó especialmente en Roma. Es considerado el más destacado escultor de su generación (SXVII), creador del lenguaje escultórico barroco. Es además junto a Borromini el principal arquitecto del Barroco italiano. En sus obras resulta ya evidente una concepción radicalmente distinta de la escultura; el intenso dramatismo, la grandiosidad y la búsqueda de efectos escenográficos, donde sabe fusionar la escultura, arquitectura y pintura. Supo representar el movimiento en el acto como ningún otro (*David, Apolo y Dafne*) y alcanzó una gran calidad técnica en la representación de distintas texturas y deformando y doblando los pliegues. Sus obras escultóricas más destacables son el *Éxtasis de Santa Teresa, Fuente de los Cuatro Ríos, Apolo y Dafne, David, el Rapto de Proserpina*, estas últimas en la Galería Borghese. Entre sus obras arquitectónicas destacan el *Baldaquino de San Pedro o la Plaza de San Pedro*, que muestra una concepción del espacio dinámico y el gusto por las curvas y contracurvas. En las primeras obras fue influenciado por su padre Pietro Bernini. Fue considerado sucesor de Miguel Ángel por su habilidad en la talla de mármol. La influencia que ejerció en los artistas de su época fue considerable, incluso en pintores como Rubens.

CARAVAGGIO pintor italiano considerado el máximo representante de la pintura barroca en Italia y un gran revolucionario en la técnica pictórica conocida como tenebrismo, que consiste en fuertes contrastes de luces y sombras.. Nacido en Milán trabaja desde joven en Roma, en una época profundamente marcada por el espíritu de la Contrarreforma. Sus obras son fundamentalmente de temática religiosa, y por ello tienen un marcado carácter didáctico. Caravaggio reflejaba su personalidad en sus obras, que destacan por el naturalismo y el realismo. En sus obras daba una mayor importancia a los rostros resaltándolos así con una luz y envolviendo los fondos con tinieblas; es decir, oscurecía las sombras para que el rostro fuera el único foco de luz. El realismo le lleva a representar personajes religiosos como profetas y santos como gente real, vestidos con ropas contemporáneas, renunciando así de cualquier idealización.

Sus obras más representativas son "*La vocación de San Mateo*" (1600), "*Baco*" (1595) "*La conversión de San Pablo*" o "*La cena de Emaús*". En sus últimas obras evoluciona hacia un tenebrismo extreme ("*Muerte de la Virgen*"). Influido por el Manierismo y los pintores venecianos, su estilo ha influido mucho en otros autores barrocos como Rembrandt, Zurbarán o José de Ribera sobre todo en el uso del claroscuro.

FERNANDO DE CASAS NOVOA, arquitecto español, es considerado uno de los representantes de la arquitectura barroca en Galicia y uno de los artistas más importantes del siglo XVIII.

Las principales características de sus obras son la profusión decorativa, la búsqueda de efectos cromáticos y la estructura ascensional. Su obra maestra es la *fachada de Obradoiro* de la Catedral de Santiago de Compostela. Construida para proteger el Pórtico de la Gloria, es una construcción tipo telón que destaca por su monumentalidad y dinamismo, cuya grandiosidad buscaba atraer a los peregrinos así

como embellecer la ciudad. Se enmarca en la tendencia de la arquitectura barroca española hacia el recargamiento decorativo, rasgo que comparte con otros artistas como los Churriguera o Pedro de Ribera.

PEDRO PABLO RUBENS(1577-1640): Pintor flamenco perteneciente al estilo barroco y uno de los artistas que mejor representa los rasgos estilísticos del barroco. Viajó por toda Europa y la fama que consiguió le permitió realizar muchos encargos. Sus obras, de temática religiosa, mitológica e histórica, se caracterizan por el gran realismo, la exaltación del color, el dramatismo, el movimiento, las formas gruesas y redondeadas, el desnudo y la importancia del paisaje. Rubens utiliza la técnica claro-oscuro y trabaja con composiciones en diagonal. En su obra de tema religioso busca una renovación iconográfica que dote a las imágenes de mayor valor emocional, como en el sobrecogedor *Descendimiento* de la Catedral de Amberes. En la pintura mitológica gusta de escenas con gran número de personajes y composiciones complejas, llenas de sensualidad y gracia (*El rapto de las hijas de Leucipo* o *El juicio de Paris*). Realiza numerosos retratos, también de sí mismo y de sus sucesivas esposas. Rubens fue influenciado por autores renacentistas italianos como Miguel Ángel (la grandiosidad), y Tiziano (el desnudo y los colores cálidos) y ejercerá una gran influencia en artistas posteriores como Velázquez.

REMBRANT:

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) fue un pintor holandés considerado uno de los maestros del barroco. Su aporte a la pintura coincidió con la edad de oro neerlandesa. Rembrandt alcanzó el éxito a una temprana edad pero sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia y la ruina, lo que se vio reflejado en sus obras. Es el gran maestro de la luz, dominó el claroscuro, envolviendo las figuras en una atmósfera de penumbra dorada. Es también un magnífico colorista que aplica el color a base de pinceladas sueltas y gruesas. Cultivó todos los temas, con preferencia por el retrato individual y colectivo. Uno de los más famosos es el llamado "*La Ronda de Noche*". Destacaron también sus ilustraciones de escenas bíblicas, siendo Rembrandt de los pocos pintores de su país que siguieron representando temas religiosos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento (*La vuelta del hijo pródigo*, *El Descendimiento*). También le interesaron las naturalezas muertas como en *el Buey desollado*, donde el artista va evolucionando hacia el impresionismo pictórico. Rembrandt recibió influencias de Caravaggio o del también neerlandés Frans Hals. Sus obras fueron tan importantes que durante dos décadas fue considerado el maestro de muchos pintores neerlandeses, como Vermeer.

ZURBARÁN-Francisco de Zurbarán (1598-1664) es un pintor emblemático del Barroco español junto con Velázquez, Alonso Cano y Murillo. En su juventud, estudió pintura en Sevilla, foco pictórico de la época, donde conoció a Herrera y Pacheco, grandes maestros, y a Velázquez y Alonso Cano, aprendices como él. Por su formación naturalista y tenebrista realiza unas figuras de carácter escultórico y plástico, con contrastes de luces y sombras. Su obra se caracteriza por la gran religiosidad, la sencillez de las composiciones (fondos poco elaborados), la importancia de la luz (blanca, artificial, que envuelve los cuerpos), el gusto por los contrastes y el predominio del retrato, lo que da lugar a una gran galería de expresiones, fisonomías, etc. en los rostros. También supo captar admirablemente

las calidades de la materia, como se muestra en sus *Bodegones*. La gran expresividad de sus obras y la gran obediencia a sus patrocinadores, le convierte en el mejor representante de la pintura de la Contrarreforma católica del Siglo de Oro español. Es recordado como el “pintor de los monjes” dada la gran cantidad y calidad de las obras dedicadas a representar la vida monástica: *San Hugo en el refectorio* o *La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco*, uno de sus cuadros más perturbadores con un complejo escorzo. Destaca su virtuosismo en la representación de los paños en *Santa Catalina*. Su obra más emblemática y conocida es el *Cristo en la Cruz*, perfecto ejemplo de la pintura barroca española. Recibirá una gran influencia de Caravaggio en sus inicios y de los manieristas al final de su vida.

TERCER TRIMESTRE: SS XVIII-XIX Y XX

GUSTAVE EIFFEL (1832-1923) nació en París. Fue un arquitecto e ingeniero francés representativo de la arquitectura de los nuevos materiales en la época de la 2ª Revolución Industrial, junto con Labrouste, que le precede. Tras graduarse en la Escuela de Artes y Oficios de París se especializó en la construcción de puentes metálicos. Su primera obra de este tipo es un puente que se encuentra sobre el Duero. Su mayor logro fue **la gran torre de acero** situada en París que se bautizó bajo su nombre. Se edificó en el Campo de Marte de París para la Exposición universal de 1889. Aunque su construcción despertó una gran polémica (ya que muchos la consideraban una tosca estructura sin la sensibilidad artística de la ciudad), actualmente es uno de los edificios más famosos en todo el mundo y se ha convertido en el claro símbolo de la capital francesa. Después de su retiro de la ingeniería, concentró sus esfuerzos en la investigación de la meteorología y aerodinámica, haciendo grandes investigaciones en ambos campos. Otras de sus obras más destacadas son el “viaducto de Garbait” (Francia), además de realizar varios puentes en Vietnam. Entre los edificios destacamos la “Cúpula del observatorio de Niza” (Francia), o la estructura interna de “*La Estatua de la Libertad*” (Nueva York).

LOUIS SULLIVAN (1856 Boston-1924 Chicago), arquitecto estadounidense principal representante de la Escuela de Chicago, fue considerado el primer arquitecto moderno de América, sentando las bases del funcionalismo de la arquitectura moderna. La Guerra Civil Americana y el gran incendio de Chicago de 1871 tuvieron un impacto en su carrera, ya que había una gran demanda de nuevos arquitectos para innovar y repensar los modos tradicionales. Estudió al ingeniero F. Baumann y también tuvo influencia europea por sus estudios en París. Sullivan adoptó un enfoque arquitectónico basado en la ‘forma que sigue a la función’, priorizando el propósito de un edificio en lugar de diseños más históricamente tradicionales. Como el «padre de los rascacielos», ayudó a redefinir cómo deberían diseñarse los edificios altos y aprovecharse de los materiales estructurales recién disponibles. Creó formas originales y combinaba materiales y formas. Defendía que el ornamento, cuando fuera usado, debía ser sacado de la naturaleza. Durante su vida, contribuyó al diseño de más de 100 edificios. Estos incluyen el *Auditorio en Chicago*, *Almacenes Carson* y el *Edificio Guaranty* en Buffalo, Estado de Nueva York.

Antonio GAUDÍ (1852-1926) fue el arquitecto español más importante del siglo XIX. Nació en Barcelona, y es conocido como el máximo representante del modernismo catalán. Su obra está marcada por sus cuatro “pasiones”: la arquitectura, la

naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. Comenzó practicando una arquitectura medievalista, evolucionando hacia obras más funcionales e integrando la arquitectura, la escultura, la cerámica y otras artes aplicadas. Destacan el *Palacio Episcopal de Astorga* y la *Casa de los Botines* de León, inspirados en el gótico. El *Parque Güell* de Barcelona es ya plenamente modernista, donde fusiona la arquitectura, la escultura y la naturaleza. Introdujo allí una técnica muy famosa llamada *trencadís*, compuesto por piezas de cerámica de desecho. La *Casa Batlló* o la *Casa Milá* (también llamada "*La Pedrera*") son edificios de una gran originalidad y fantasía, con superficies ondulantes, arcos parabólicos, columnas inclinadas, atrevidos remates de torres y chimenea. Su obra culmina con el templo de la "*La Sagrada Familia*" de Barcelona que le ocupó los últimos 40 años de su vida, una obra inmensa que dejó inconclusa. Combinó las formas tradicionales con el uso de los nuevos materiales, como el hierro o el hormigón armado. Gaudí fue muy influenciado por el arte neogótico, y él tendrá una gran influencia en toda la arquitectura de la Historia del Arte, en especial la del modernismo y la arquitectura contemporánea (cabe destacar la influencia de su obra en Japón).

AUGUSTE RODIN (1840-1917). Es el principal escultor europeo del siglo XIX, rompió totalmente con el Neoclasicismo abriendo el camino para la escultura del siglo XX. Es contemporáneo al movimiento impresionista con quien se le relaciona por el uso de la luz en sus obras. De formación clásica, recibe influencias de Miguel Ángel, de quien adopta la técnica del "non-finito". Destaca también por el poderoso modelado de superficies rugosas, la multiplicación de los planos y los efectos de claroscuro. Estas características de rugosidad, de falta de nitidez, de inacabado contribuyen a calificar su obra como impresionista, teniendo en cuenta también su deseo de que la obra estuviera relacionada con la luz y la atmósfera que la rodeaba. Gran parte de su obra fue rechazada por sus contemporáneos por su carácter innovador. Entre sus obras destacan *El Beso*, *las Puertas del Infierno*, *la Catedral* o *los Burgueses de Calais*.

Théodore GÉRICAULT (1791-1824) fue el pintor iniciador del Romanticismo en Francia, movimiento que abarcó todas las artes y se caracterizó por la exaltación de la libertad y la primacía de los sentimientos frente a la razón. De vida breve e intensa, Géricault se interesó por temas contemporáneos, así como por el mundo de los dementes y enfermos ("*Retrato de una mujer loca*"), y el mundo de los caballos, ya que fue un gran amante de la hípica. Su obra no fue bien acogida por la crítica dado que su estilo se aleja del clasicismo imperante, sus pinceladas son bruscas y pastosas, y sus personajes muestran actitudes llenas de dramatismo, sus personajes muestran una gran expresividad, creando cuadros con profunda carga emocional. Destacan también los estudios anatómicos dados a sus personajes, así como por la fuerza dada al color y las composiciones llenas de movimiento. Su obra más destacada es "*La balsa de la Medusa*" (1819), obra que causó un gran escándalo por el gran dramatismo y veracidad de un acontecimiento que conmocionó a la sociedad de su tiempo. Su obra refleja influencia de Rubens, Miguel Ángel y Goya. Delacroix luego continuaría el Romanticismo después de su muerte (1824).

DELACROIX (1798-1863) Fue junto a Géricault, el gran pintor del Romanticismo francés, movimiento que abarcó todas las artes y se caracterizó por la exaltación de la libertad y la primacía de los sentimientos frente a la razón. Delacroix inició sus estudios artísticos en París a principios del siglo XIX, en el momento en el que el Neoclasicismo era el modelo a seguir, pero sin embargo él se fascinó por las ruinas

medievales, la libertad de la obra de Goya y los clásicos barrocos como Rubens, Velázquez o Rembrandt. Fue discípulo de Géricault. También fueron una influencia en él sus viajes, primero a Inglaterra, donde admiró la obra de Constable y Turner, quienes le enseñaron que técnica y color pueden provocar efectos psíquicos en el espectador, y después al Norte de África en una misión diplomática. Estuvo 6 meses en Marruecos y Argelia, donde descubrió la deslumbrante luz y color de los paisajes, el exotismo de sus gente sensualidad y erotismo se reflejan en obras como *Mujeres de Argel*. En su obra mezcla la fantasía, lo macabro y lo erótico (*Muerte de Sardanápalo*). Sus temáticas desprenden exotismo y misterio. Su obra más importante es "*La Libertad guiando al Pueblo*", una obra icónica que se identifica con la lucha por la libertad en la época de las Revoluciones burguesas. Sus obras más ilustres se encuentran en el museo del Louvre. Delacroix ejerció una gran influencia en el Impresionismo, por su uso del color, e inspiró a numerosos artistas posteriores como Van Gogh.

Caspar David FRIEDRICH fue un pintor paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX, generalmente considerado el artista alemán más importante de su generación. Sus paisajes alegóricos, que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran cielos tormentosos, nieblas matinales y ruinas góticas, todo muy del gusto del romanticismo alemán. Su interés principal como artista era la naturaleza, y a veces ubicar al ser humano empequeñecido en contraste con extensos paisajes. El artista se formó muy joven como dibujante más que como pintor, se codeó con la élite artística de la época, pero siempre sufrió depresiones y trastornos mentales, que influyeron en su trabajo. Los paisajes de Friedrich reflejan su tormentoso paisaje interior, un ejemplo sería su obra denominada "*Abadía en el robledal*". Friedrich perteneció a esa primera generación de artistas libres, que no pintaban por encargo. Pintaba altas montañas, enormes cielos y a lo mejor una figura perdida en la inmensidad, muchas veces de espaldas al espectador y en muchos casos, siendo el centro compositivo de la obra como podemos verlo en una de sus obras más conocidas "*Viejo frente al mar de niebla*". Otras obras son *Hombre y mujer contemplando la luna*". Al final de su carrera, sufrió un ataque de apoplejía que le alejó definitivamente de la pintura, aunque siguió dibujando en tinta sepia y pintando acuarelas. Sus obras fueron muy apreciadas durante el Romanticismo y actualmente es una de las figuras claves del arte alemán de antes del siglo XX junto a Dürero.

JOHN CONSTABLE (1776-1837) Fue un pintor británico de los siglos XVIII y XIX, enmarcado estilísticamente en el Romanticismo. Es el principal representante del paisajismo inglés junto con Turner. Fue uno de los primeros artistas en pintar al aire libre, algo que tomarían posteriormente los impresionistas. La mayoría de sus obras son paisajes rurales y campesinos, trabajadas en óleo sobre lienzo que se caracterizan por un gran realismo, la importancia de la luz y del dibujo y la autenticidad que genera a partir de una técnica minuciosa. Además, Constable estudió los cambios atmosféricos, a los que denominó "el claroscuro de la naturaleza", y quiso plasmarlos en sus cuadros, mostrando una gran precisión en el cielo, el agua y las nubes, creando grandes efectos lumínicos, y a su vez, creando un gran dinamismo. Por esta razón Constable también es conocido como el pintor de las nubes. Sus obras más representativas son "*El carro del heno*", "*La catedral de Salisbury a través de los campos*" y "*Escena en un río navegable*". Constable es uno de los autores más destacados del Romanticismo. Recoge influencias de la escuela holandesa (la técnica minuciosa) y ejercerá una gran influencia en paisajistas franceses (escuela de

Barbizon), pintores románticos franceses como Géricault y Delacroix y autores impresionistas (los efectos lumínicos).

TURNER William Turner (1775-1851) es junto con Constable, el mejor representante del paisajismo inglés del s. XIX. Perteneciente al movimiento artístico conocido como Romanticismo, aunque su estilo innovador anuncia movimientos artísticos de finales del s. XIX, como el Impresionismo. Sus viajes por Europa le ayudaron a conocer a los grandes maestros de la pintura. Extravagante y excéntrico, tuvo pocos amigos y gran parte de su vida la pasó aislado. Odiaba la ciudad y los salones que tan de moda estaban en la época. Experimenta constantemente, consigue diluir las formas para sugerir la niebla, el vapor, la luz a través de la lluvia. En sus paisajes LA NATURALEZA PIERDE FORMA Y GANA LUZ. Su principal influencia fue Thomas Girtin, que durante su adolescencia le enseñó la técnica de la acuarela, que él aplicó al óleo en un afán de experimentar que le acompañó siempre. Su pintura intenta captar los efectos atmosféricos, buscando representar el lado dramático de la naturaleza. (*Incendio del Parlamento*) Su técnica es en ocasiones abocetada, cercana a la abstracción, como puede verse en obras como *Tormenta de nieve*. En sus cuadros predomina el color sobre la línea, aplica pinceladas rápidas llegando a utilizar sus propios dedos, logrando así el efecto de iluminación y un colorido brillante, fue el innovador en aplicar los colores yuxtapuestos, sin mezclarlos, como después harían los impresionistas Su obra más característica es *Lluvia, vapor y velocidad* (1844) actualmente expuesta en la National Gallery de Londres. Sus obras evolucionaron hacia una mayor libertad en la interpretación, siendo así la principal y la más decisiva influencia sobre los impresionistas como Monet o incluso sobre pintores abstractos como Kandinsky.

COURBET (1819-1877) fue un pintor francés del siglo XIX, encuadrado estilísticamente en el Realismo, del cual será uno de sus mejores representantes junto con Millet y Daumier. Fue el iniciador de este movimiento ya que cuando sus obras fueron rechazadas por el público en el Salón de París, inauguró una exposición individual a la que bautizó como "Pabellón del Realismo". Courbet fue también un gran teórico del arte, así como un revolucionario conocido por sus ideas republicanas, estuvo encargado de la administración de los museos de París durante la Comuna (1870). Cercano a las ideas socialistas, tomó a los trabajadores de las clases sociales bajas como protagonistas de sus obras, convirtiéndolos en héroes. También representó el mundo rural francés, dándole importancia a sus gentes, costumbres y paisajes, así como el propio mundo del artista, desnudos y autorretratos. Técnicamente destacó por su pincelada suelta, su amor por el color y el manejo de la luz. Entre sus obras encontramos *Entierro de Ornans* cuya temática es novedosa, representa un entierro en el pueblo natal del autor. Este cuadro fue rechazado ya que fue objeto de escándalo. *Mujer con el loro*, *El origen del mundo*, *Cortesanías al borde del Sena*... Ejerció una gran influencia en autores como Manet y los impresionistas. Courbet falleció en 1877 en el exilio (Suiza), probablemente por cirrosis.

JEAN FRANÇOIS MILLET (1814-75) fue un pintor francés del siglo XIX, encuadrado estilísticamente en el Realismo, del cual será uno de sus mejores representantes junto con Courbet y Daumier. Hijo de una familia de campesinos de Normandía, estudió dibujo en París, presentando algunas obras en el Salón, como *El Ángelus*, la más conocida, dotada de una honda religiosidad. Hacia 1849 Millet renuncia a la pintura oficial y se traslada con pintores más afines y su familia a "Barbizon", donde crea su escuela/comuna de artistas interesados en el paisaje rural. Allí se relacionó con los paisajistas de la llamada "Escuela de Barbizon". Su pintura se centra en el trabajo de los campesinos y la gente humilde, a los que retrata en sus actividades cotidianas

con un gran realismo (“*Las espigadoras*”, “*El sembrador*”). Estudió las composiciones de la naturaleza como escenario y colocó a los campesinos de forma natural, dándoles monumentalidad, convirtiéndolos en héroes. Quiso mostrar la grandeza del trabajo de los campesinos, frente a la vida en la sociedad industrial. Destaca el uso de grandes perspectivas y la importancia que da a la naturaleza. Más que representarla, la interpretaba a su manera idealista como “Ángelus” o “Las voces de la tierra”, que abarca un claro misticismo y sentimentalidad. Su obra marcaría mucho a artistas posteriores como Van Gogh o Dalí, que harían varias versiones de sus obras

HONORÉ DAUMIER (1808-1879) fue un pintor francés del siglo XIX, encuadrado estilísticamente en el Realismo, del cual será uno de sus mejores representantes junto con Courbet y Millet. Fue un destacado caricaturista, pintor, ilustrador y escultor francés, uno de los más importantes del Realismo en Francia, junto a Courbet y Millet. Su obra destaca principalmente por el retrato de costumbres enmarcado en la crítica social, con rostros muy expresivos, su mordacidad y su sarcasmo. Se formó como dibujante según los principios de David y copiando obras maestras del Louvre, entre las que le impactaron principalmente Rubens y Goya. Desarrolló también una simpatía por la clase obrera y los distintos movimientos obreros que nacían en esa época. Siempre prefirió el dibujo, y sus inicios en el arte se dieron con sus ilustraciones publicitarias en revistas de la actualidad política. Denunció la corrupción de jueces y diputados y se rió de las escenas ridículas de la burguesía parisina. Tuvo que ir a prisión por hacer una caricatura del rey Luis Felipe. Sus obras más conocidas son “*La revuelta*” (1848) y “*La Lavandera* (1861) y “*El Vagón de tercera clase*” (1864)

EDOUARD MANET (1832-1883) Manet constituye el puente entre la pintura realista (Millet, Courbet y Daumier) y la impresionista (Monet, Pissarro, Sisley, Renoir y Degas) puesto que reinterpreta los temas clásicos e introduce una nueva técnica, inaugurando así la pintura moderna. Recoge varias influencias (Tiziano, Velázquez, Goya) y desinterés en el volumen de la estampa japonesa; Su obra más reconocida es *La Olimpia*, en la que trata el tema de la prostitución. Aplica masas de color en una forma plana y crea el volumen a partir del claro sobre claro, una técnica que nunca había sido empleada anteriormente. Destaca *Desayuno sobre la hierba*, considerado el primer cuadro de la modernidad, donde reinterpreta el *El concierto campestre* de Giorgione,. Al igual que *La Olimpia*, no solo el tema fue escandaloso para los convencionalismos época, sino también la técnica empleada: el desinterés en el volumen, la violenta oposición de tonos, la aplicación de manchas planas de color, sin gradaciones ni claroscuro. Por el escándalo que provocó esta obra tuvo que ser expuesta en el Salon de Refusés de 1863. Por último cabe destacar la gran influencia que ejercerá Manet en los pintores impresionistas que tomarán su técnica de manchas de color y la pérdida del contorno y modelado, y en Picasso quien reinterpretará sus obras (como es el caso de *Desayuno en la hierba*).

MONET: Pintor más representativo de la pintura impresionista que se caracterizó por la importancia de la pintura al aire libre y representación de los efectos cambiantes de la luz sobre los paisajes y las cosas. Comenzó influido por el Realismo (Courbet) pero la estancia en Inglaterra le llevó a descubrir a Turner; a partir de entonces se volcó en el paisaje y la representación de los cambios atmosféricos. Al volver a Francia se instala en Argenteuil, a las afueras de París, donde colaboró con Renoir y otros pintores, sentando las bases del estilo impresionista. Al final de su vida se instala

en Giverny donde logrará una desmaterialización de la forma cercana a la abstracción. Su obra, *Impresión sol naciente* (1874) se considera el origen del movimiento, al que también pertenecen Renoir, Pissarro, Degas o Sisley. Es el gran paisajista del movimiento. Su obra se interesó sobre todo por la pintura al aire libre, pinta sobre todo paisajes, marinas, escenas fluviales... para representar los cambios de luz y las variaciones atmosféricas. Su técnica se basa en pequeños y rápidos toques de colores puros que dan un aspecto inacabado al cuadro, llegando en sus últimas obras (*Las Ninfas*) a la descomposición de la forma. Destacan sus "series" (*Catedral de Rouen, Parlamento de Londres*) donde estudia las variaciones de una misma escena a lo largo del día. Otras obras importantes: *Estación de Saint Lazare, Campo de amapolas, Puente de Argenteuil*.

AUGUSTE RENOIR (1841-1919) Pintor clásico dentro del impresionismo, movimiento artístico del último cuarto del s XIX al que también pertenecen Monet, Pissarro, Degas o Sisley, que se caracterizó por la importancia de la pintura al aire libre y representación de los efectos cambiantes de la luz sobre los paisajes y las cosas. A diferencia de otros impresionistas, Renoir centra su interés en la figura humana, principalmente el desnudo femenino (*Mujer al sol, Bañista*). Sabe plasmar como ninguno la vida parisina y la alegría de vivir en escenas bulliciosas (*Le Moulin de la Galette*). Gusta de formas voluptuosas que recuerdan a Rubens, y tiene un colorido rico y brillante que muestra la influencia de Tiziano. Su técnica se basa en una pincelada suelta, aunque evoluciona hacia una mayor importancia del dibujo. Otras obras importantes: *Almuerzo de remeros, El Columpio, Mujer con sombrilla en un jardín*.

DEGAS Edgar Degas (1834-1917) fue un pintor y escultor impresionista francés. Es considerado uno de los grandes dibujantes de la historia por la captación de acción y movimiento.. Su pertenencia al grupo impresionista se debe sobre todo a su interés por captar el movimiento, un instante en la acción más que por la técnica, ya que siempre le dio importancia al dibujo y apenas pintó paisajes. Estuvo muy influido por la fotografía, como se percibe en los atrevidos encuadres de sus obras Entró en el taller de un discípulo de Ingres, Louis Lamothe. Ingresó en la escuela de Bellas Artes y más tarde realizó un viaje a Italia donde tuvo ocasión de admirar obras de Rafael, Miguel Ángel así como de los maestros venecianos. Le influyó Delacroix por la pasión por el color y de Lamothe en el dibujo. Sus obras constan de retratos, temas como la danza, los caballos, los jinetes, la vida nocturna de París y las mujeres en las que se centra en atrapar las posturas más naturales, espontáneas y fotográficas de sus modelos. Entre sus obras destacan "*Antes de la carrera*", "*Ensayo*" y "*Mujer en la bañera*". En su escultura también intentó atrapar la acción del momento ("*Pequeña bailarina de catorce años*"). Como escultor, trabajó solo con moldes de cera o terracota, ninguna fue fundida en bronce mientras el artista vivía. Ejerció influencia en Claude Monet y Picasso.

JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923) Es el pintor español, nacido en Valencia, al que se identifica con el del impresionismo, no tanto por su técnica sino más bien por su uso de la luz, su brillante colorido, y porque pinta al aire libre. Destaca por su uso del color blanco, que da a sus obras una gran luminosidad. Realiza pintura al aire libre,

con sus característicos niños en las playas de Valencia, donde la luz tiene un gran protagonismo, características muy importantes del impresionismo. Sorolla es sobre todo el pintor de la luz levantina, por lo que a su estilo también se conoce como iluminista. Su obra se divide en cuatro etapas; la primera, una etapa de formación (1863-1888) con una pintura de temática social donde recibe influencia de Velázquez ("*Trata de Blancas*"). Su segunda etapa, una etapa de consolidación (1889-1899), cuando Sorolla viaja a París para ver la exposición universal de París, donde descubrirá el tratamiento de la luz de los pintores nórdicos, algo que creará mucha influencia en sus obras ("*Cordeleros de Jávea*"). En su tercera etapa, de culminación (1900-1910), aquí se inicia su etapa más importante donde pintara sus mejores obras, destaca ya el uso importante de la luz, también se inicia su interés por los paisajes, aquí esta una de sus obras más importantes "*Chicos en la playa*". En su última etapa final (1911-1920), realizará su "*Visión de España*", viajando por todo el país y realizando multitud de obras. Fue un pintor prolífico (más de 2.000 obras). Sorolla es junto a Monet, Pissarro y Renoir los artistas más destacados de la época del impresionismo en el arte de la pintura.

SEURAT (1859-1891) Es un pintor francés, uno de los artistas más representativo del Neoimpresionismo, junto con SIGNAC. Fue el creador del puntillismo, una técnica artística que se desarrolla hacia 1880 como evolución de la técnica impresionista; consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. Aplica el color a base de pequeños toques, dando a los cuadros apariencia de mosaicos.. Su estilo capta influencias del neoclasicismo por el uso de un aspecto escultórico de los personajes. Frente a los impresionistas, Seurat trata de recuperar la forma mediante composiciones muy cuidadas y ordenadas, se preocupa por el volumen y la geometrización de las formas Como por ejemplo "*Tarde de domingo en la gran Jatte*". Seurat recuerda al Renacimiento, de las ideas de Alberti, Piero Della Francesca y Leonardo sobre la pintura como ciencia: la perspectiva (en la óptica geométrica). Sus referencias científicas fueron las teorías ópticas del color de Chevreul. Algunas de sus obras son: "*Un baño en Asnières*", "*El circo*". Influyó en autores como: *Signac y Pissarro*. La minuciosidad de su técnica influyó en el constructivismo y tendencias abstractas del s. XX.

PAUL CÉZANNE (1839-1906) Pintor francés postimpresionista de finales del s XIX, estilo caracterizado por la importancia del color posterior al impresionismo, que frente a la desmaterialización de la forma del Impresionismo, recupera el uso del volumen y la forma y se preocupa por captar no solo la luz sino también la expresividad de las cosas personas representadas. Frente a la representación de lo transitoria que había fascinado a los impresionistas, Cézanne buscará un arte estable basado en la permanencia de las figuras, a las que da una apariencia geométrica, aspecto que tendrá una gran influencia en el posterior Cubismo. Para él la belleza radica en encontrar las formas geométricas que subyacen en los objetos (cono, esfera, cilindro...) o en las personas. Destaca también por aplicar el color con grandes pinceladas, así como por alejarse de la perspectiva tradicional (renacentista), representando distintos puntos de vista al mismo tiempo como puede apreciarse en "*Manzanas y naranjas*" o el "*Los jugadores de cartas*", donde utiliza una perspectiva invertida. En su juventud se relacionó con los impresionistas, fue discípulo de Pissarro cuando se traslada a París con 22 años, pero desde 1880 se aleja de éstos iniciando la geometrización y simplificación de los cuerpos tan característica de su estilo. Junto con Gauguin y Van Gogh, es uno de los grandes representantes del

postimpresionismo. Aunque no tuvo mucha aceptación de sus contemporáneos, sus obras son hoy consideradas como iniciadoras de la pintura moderna, precursor del Constructivismo y el Cubismo, mostrando formas simplificadas, unas perspectivas y proporciones inusuales (" *Paisaje de L'Estaque*".)

PAUL GAUGUIN (1848-1903) fue un pintor postimpresionista junto con Van Gogh, con el que tuvo una relación tormentosa en relación a lo artístico, y Cézanne. Fue reconocido tras su muerte. Paul hizo una serie de viajes a lo largo de su vida, pero fueron los viajes a Bretaña primero y a Tahití después que marcaron un antes y un después en su pintura como en la historia del arte. A Gauguin se le reconoce específicamente por la audacia de experimentar con colores, por alejarse de lo que estaba establecido en esos tiempos, la renuncia de la perspectiva, el uso arbitrario del color y por el gusto por el primitivismo. Estas características se pueden apreciar en el cuadro "*Mahana no atua*" (en español significa "Día de Dios), "*Mujeres en Tahiti*" (1891), "*La visión tras el sermón*" (1888) y "*El cristo amarillo*"(1889). Recibió numerosas influencias a lo largo de su vida, destacan las influencias del arte folclórico, los grabados japoneses y la de sus compañeros como Van Gogh, Pissarro y Cézanne. Su estilo influenciará enormemente en estilos posteriores, especialmente en el fauvismo (Matisse), el Expresionismo, el Simbolismo y el grupo conocido como los Nabis.

VAN GOGH Vincent van Gogh (1853-1890) fue un pintor holandés perteneciente al arte postimpresionista del siglo XIX y es considerado uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Desarrolló su obra en los últimos 10 años de su vida, marcada por las dificultades económicas y la enfermedad mental. Tras probar distintas profesiones, decidió dedicarse a la pintura su primera etapa, se centró en dibujar a las personas de su comunidad local en Bélgica, con una paleta donde dominan los tonos sombríos (*Los comedores de patatas*). Tras viajar a Londres y París decide viajar a Arlés en el sur de Francia, atraído por su luz. En Arles quiso crear una comunidad de artistas, y convivió un tiempo con Paul Gauguin, pero tras una disputa en la que Van Gogh se cortó la oreja, Gauguin se marchó. Sus obras destacan por el uso del amarillo, además de una sensación de movimiento, dinamismo o caos en algunas de sus obras (*El jarro con doce girasoles*, *El dormitorio en Arlés*) En sus últimos años, sus problemas mentales lo llevaron a entrar voluntariamente en sanatorios como el de Saint-Rémy, desde cuya ventana pintó varios de sus cuadros (*La noche estrellada*, *El Segador*). También pintó numerosos retratos y autorretratos. Su obra es tremendamente personal, prima el componente expresivo, ya que trata de reflejar sus emociones a través de la fuerza expresiva del color y sus características pinceladas pastosas. Utiliza colores crudos, frecuentemente violentos. El resultado es un modelado muy dinámico que transmite una gran emotividad. Su trabajo no fue reconocido hasta tiempo después de su muerte, pero fue fundamental en el Expresionismo del s XX.

HENRI MATISSE Pintor francés que desarrolló su obra durante la primera mitad del siglo XX. Matisse sería uno de los grandes renovadores de la época de las Vanguardias y el líder del Fauvismo, junto con Derain o Vlaminck. El Fauvismo se caracteriza por el uso provocativo del color, lo que aprendió en sus viajes a Tahití y a África. Recogió también influencias de artistas como Gauguin o Van Gogh. Como teórico, Matisse defendió el color como protagonista del cuadro y en cuanto a su obra, se caracterizó por el uso arbitrario del color, la bidimensionalidad de sus escenas, la ruptura con la perspectiva tradicional, y la fluidez de su dibujo. Algunas de sus obras más destacadas son "*La alegría de vivir*", donde reinterpreta un tema clásico (Concierto campestre de Giorgione) con una gran sensualidad y carga expresiva, "*Armonía en rojo*", "*La danza*", "*Odaliscas*" y "*Mujer con sombrero*". Supo unir muchas influencias actuales con otras más antiguas y su obra le coronó como una de las figuras capitales del arte moderno

PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973) fue un pintor y escultor español que, junto a Georges Braque, creó el cubismo, estilo que rompe con la perspectiva tradicional y descompone figuras y objetos, representándolas desde varios puntos de vista. Fue la figura central de todo el arte del s. XX, su pintura provocó una verdadera revolución estética. Hijo de un pintor, desarrolló una afición precoz por el dibujo, estimulado por su padre. Realiza su primera exposición individual en Barcelona, y en 1900 en viaja a París donde se instala para convertirse en un artista profesional. Tiene múltiples etapas en las que su estilo cambia radicalmente en las primeras (etapas azul y rosa) comenzará a interesarse por las gentes pobres y miserables, y por los personajes de farándula como los arlequines, apartándose de la directa representación de la naturaleza que practicaban los impresionistas. A partir de 1906 Picasso enriquecerá su paleta gracias a la influencia de las obras de Matisse creando unas obras con rostros desfigurados y una esquematización arquitectónica en las figuras, destacando su obra "*Las Señoritas de Avignon*", de 1907, obra con la que se anuncia el cubismo. Los años siguientes Picasso ya desarrolló el cubismo junto a Braque, en dos estilos conocidos como el Cubismo analítico y sintético ("*El retrato de Ambroise Vollard*" o "*Naturaleza Muerta con silla de Rejilla*"). Picasso pasa por una breve etapa clásica, una fase surrealista y una fase expresionista ("*El Guernica*"). A Picasso no se le puede relacionar directamente con un estilo concreto ya que, dada su libertad estilística, pasó de un estilo a otro sin transición. Al final de su larga vida dejó la pintura y se centró en la escultura.