

Análisis > Pintura

"Almuerzo en la hierba" de Manet

"Almuerzo en la hierba", de Edouard Manet. Pintura francesa precedente del Impresionismo. 1863. Museo D'Orsay. París. Óleo sobre lienzo. 2,08 x 2,64 m. Esta tela fue rechazada en el Salón Oficial de 1863 y expuesta en el llamado Salón de los Rechazados, con el título "El baño". Causó un enorme escándalo tanto por su tema como por su manera de pintarlo.

Género: se trata de una mezcla de paisaje con figuras y bodegón.

Tema: en un bosque aparecen cuatro personajes **parisinos** que han ido a almorzar a orillas del Sena. Dos hombres jóvenes, vestidos de forma elegante a la moda de la época (uno con sombrero y bastón), tumbados en la hierba, charlan con una mujer desnuda que mira descaradamente al espectador. Al fondo una bañista inclinada, con camisa, sale del río. En primer plano vemos una naturaleza muerta espléndida, de gran virtuosismo: cesta con frutas, sombrero y ropas.

La iconografía está inspirada en un cuadro de Giorgione, "El concierto campestre" y la composición en un grabado renacentista de Marco Antonio Raimondi, que reproduce una pintura de Rafael ("El juicio de París"), ambas representando divinidades. Es también clara la influencia de Courbet ("**Señoritas al borde del Sena**").

Composición: el cuadro chocó tanto por su tema, como por la manera de estar pintado. Manet rompe con la perspectiva tradicional al suprimir el fundido de los planos. Los personajes aparecen recortados, casi sin relieve, planos, aunque aparecen en escorzo, colocados ante el paisaje que está utilizado como un simple decorado. Quizá sea por influencia del arte **japonés**. Sólo en la naturaleza muerta el pintor se atiene a la perspectiva tradicional, ya que hay profundidad, ligero modelado, quizá para demostrar que es buen pintor y cuando quiere sigue las normas académicas.

La composición está organizada en varios triángulos: dos tienen por vértice las cabezas masculinas, repitiéndose más pequeñitos en las piernas de la modelo y del hombre a la derecha; otro triángulo mayor tiene su vértice en la joven del fondo; aún hay otro que engloba las cuatro figuras y cuyo vértice es el pájaro de brillantes colores que aparece en la parte central y superior.

Luz: los cuerpos parecen faltos de volumen porque ya no están modelados tridimensionalmente, ha desaparecido el claroscuro tradicional. Hay contrastes fuertes de luces y sombras, en las que ha desaparecido el negro sustituido por diversos matices de verde. El pintor ha invertido el foco lumínico, ya que la claridad procede del fondo, y existen diversos puntos de fuga transparentes (la hierba, el agua).

Color: Está aplicado con grandes manchas de colores planos, yuxtapuestas las zonas claras (desnudo, camisa blanca, pantalones grises) con las oscuras (zapatos, gorro, chaquetas) de forma violenta, sin gradaciones. Es el color quien sugiere los volúmenes. Bellos azules, amarillos y rojos en la naturaleza muerta del primer plano, con manifiesta influencia de Tiziano. Gran variedad de verdes en el paisaje.

Dibujo: No tiene apenas importancia. Los cuerpos presentan formas recortadas, como figuras de una baraja. Los fondos del follaje y los reflejos en el agua están sólo esbozados, insinuados con pinceladas flojas.

Estilo: Manet ha creado un estilo muy original en esta tela, al subvertir algunos principios fundamentales de la pintura tradicional. Vemos grandes superficies de color, preferencia por el plano pictórico, bruscas transiciones de luz a sombra, figuras recortadas violentamente sobre el fondo, etc. Rasgos inconfundibles de la pintura de Manet, nueva por su tratamiento del color, modelado, perspectiva y tema. Es una revolución estética que atrae a los jóvenes pintores impresionistas, que lo admiran. Manet contribuyó a liberar la pintura de las limitaciones académicas.

Significado: el cuadro escandalizó por su claro contenido erótico: colocar a mujeres desnudas junto a hombres vestidos, con los miembros enlazados. Se trataba además de un desnudo no idealizado, sino realista, lejano de la perfección. La gente estaba acostumbrada a desnudos alegóricos y mitológicos, pero en esta tela están representados sin la coartada de la belleza ideal, lo que se consideró vulgar e indecente. Manet critica la hipocresía social de la época. Se burla haciendo referencia a los grandes maestros, a los que admira, pero a los que utiliza de forma simplificada y nueva. Picasso hará lo mismo con este cuadro, posteriormente.

Parisinos: los modelos son Victorine Meurent (amante y modelo del pintor), Eugene Manet (hermano del pintor), a la izquierda, y Ferdinand Leenhoff (escultor) en el centro. La joven del fondo es desconocida.

"Señoritas..": en él aparecen dos mujeres vestidas, durmiendo a orillas del río.

Las estampas **japonesas** muestran composición oblicua, formas simplificadas, tintas lisas, estudios de luz y efectos atmosféricos y contornos vigorosos, con una temática que refleja la vida cotidiana.

El pintor y su época: el cuadro es de Edouard Manet (1832-1883) un precursor del Impresionismo. De familia burguesa, estuvo influido en un principio por Courbet. Apasionado por los pintores clásicos y barrocos, intenta inscribirse en la gran tradición realista. En 1865 causó un nuevo escándalo con su cuadro *Olimpia*, una mujer de desnudo lechoso recostada en actitud provocativa sobre una cama en tonos también blancos, en contraste con el fondo oscuro; una criada negra le entrega unas flores de un amante. El colorido es espectacular. Inspirada claramente en las *Venus clásicas* (de Tiziano y Velázquez) y en las *Majas* de Goya, Olimpia es, sin embargo, una prostituta. Tras un viaje a España en 1865 queda fascinado por los temas españoles, como vemos en sus cuadros *Lola de Valencia*, *El balcón*, *La ejecución de Maximiliano*, *El pífano* en los que es patente la influencia de Goya y Velázquez. Posteriormente se observa en su obra influjo de los temas y técnicas impresionistas, como en *El bar del Folies-Bergère*, pintando al aire libre escenas de la vida moderna con una paleta clara, aunque no quiso arriesgar su creciente fama exponiendo con ellos.

El Impresionismo es considerado el primer movimiento del arte contemporáneo. Se da en el último tercio del siglo XIX. Su precedente es Manet. En la exposición de 1874 en la Galería Nadar el periodista Leroy se burló de un cuadro expuesto "*Soleil levant: Impression*", de Claude Monet, y en un tono peyorativo y de desprecio los bautizó como *Impresionistas*. El Impresionismo culmina la tendencia pictórica de unir visión y luz y la captación de ésta mediante toques cromáticos sueltos. Encontramos sus antecedentes remotos en Piero della Francesca, Leonardo, Tiziano, Velázquez, Hals, Rembrandt, Vermeer, Goya, Delacroix y especialmente en los paisajistas ingleses Constable y Turner y los franceses de la Escuela de Barbizon. Al igual que el positivismo y las ciencias postulan una actitud de verismo ante la realidad, el pintor impresionista se ve comprometido a buscar la realidad visual, lo que exige una manera diferente de contemplar la naturaleza.

Los rasgos comunes característicos del movimiento son:

- *Teoría de los colores:* Tienen en cuenta los estudios de Chevreul. Existen tres colores primarios (amarillo, rojo y azul) y tres complementarios (violeta, verde y naranja). En vez de fundir los colores en el pincel es el ojo del espectador el que los funde. Al mezclar los colores se pierde luminosidad, por eso se hace la mezcla aditiva - yuxtaposición de colores puros, sin mezcla, siguiendo la ley de contrastes simultáneos de Chevreul. Los complementarios se exaltan junto al primario que no forma parte de su composición. Gustan de los colores claros, luminosos. Eliminan los negros, grises, pardos.

- *Plasmación de la luz:* Los objetos sólo se ven en la medida que la luz incide sobre ellos y cambian minuto a minuto con la luz. Un modelo no es nada, varía cada vez que es representado. Intentan captar las apariencias sucesivas, la impresión fugaz de las cosas, por eso trabajan deprisa, en directo.

- *Coloración de las sombras:* las sombras dejan de ser negras y se reducen a espacios coloreados con tonalidades complementarias -luzes amarillas, sombras violetas- El claroscuro queda eliminado.

- *Pintura al aire libre:* huyen de los talleres al campo, interesados por los paisajes con la lluvia, el humo, la niebla, el crepúsculo, los rayos del sol...

- *Los temas son banales, sin importancia, inspirados en la actualidad y con movimiento:* escenas urbanas, bailes, regatas, bulevares de París, carreras de caballos, bailarinas.

- La técnica que emplean es la pincelada suelta y rápida, de mancha pastosa y gruesa, con toques yuxtapuestos de colores claros, pero aplicados con pinceles finos. Ejemplo: toques en vírgulas, vigorosos y entrelazados de Monet

- *Las composiciones son espontáneas,* con puntos de vista fotográficos, en ángulos de visión originales, que cortan los cuerpos de forma parcial. Prescinden de la perspectiva geométrica.

- *No tienen carga política ni social,* son artistas bohemios que viven en barrios como Montmartre.

Los principales pintores impresionistas son Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro y Berthe Morisot.