

## LA REVOLUCIÓN IMPRESIONISTA: MONET A MATISSE DEL MUSEO DE ARTE DE DALLAS

*La revolución impresionista: Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas* explora la fascinante historia del impresionismo, desde sus orígenes en 1874 hasta el legado que dejó a comienzos del siglo XX. Con una historia contada completamente a través de las colecciones excepcionales del DMA, esta exposición revela los orígenes rebeldes del colectivo de artistas independientes conocido como “los impresionistas” y la revolución que crearon en el arte moderno.

Rompiendo con la tradición tanto en las técnicas que usaban como en los sujetos que pintaban, y también en las formas en las que exhibían sus obras, los impresionistas redefinieron lo que se consideraba arte contemporáneo de vanguardia. Las innovaciones únicas que lograron las figuras centrales del impresionismo, como Claude Monet, Edgar Degas y Berthe Morisot, sentaron las bases a las que respondieron los artistas vanguardistas de generaciones siguientes, desde Paul Gauguin y Vincent van Gogh hasta Piet Mondrian y Henri Matisse.

Para celebrar el aniversario 150 de la primera exposición impresionista de la historia, *La revolución impresionista* lo invita a reflexionar acerca de estos artistas ahora reconocidos como los escandalosos renegados que fueron, además del innegable impacto que tuvieron en el arte del siglo XX.

### REBELDES CON CAUSA

En 1874, un colectivo de artistas que se llamaban a sí mismos la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores, Grabadores, Etc. inauguraron la primera de lo que luego se convertiría en una serie de ocho exposiciones grupales a lo largo de 12 años. Al organizar sus propias exposiciones, este colectivo que hoy conocemos como los impresionistas burló el sistema oficial, un acto impulsado por un espíritu tanto rebelde como emprendedor.

En contraste con los temas históricos y los estilos tradicionales favorecidos por la Academia, los impresionistas compartían la pasión por captar la vida cotidiana y moderna en todas sus realidades, desde lo espectacular a lo mundano, con un estilo igualmente moderno. Al pintar puentes de hierro,

transporte de vapor, la vida callejera y escenas íntimas de la vida doméstica, los impresionistas elevaron las imágenes rutinarias a la categoría de arte refinado.

A pesar del esfuerzo de los artistas, las exposiciones impresionistas escandalizaban al público parisino y eran, por lo general, consideradas una decepción. Fuera de unos pocos críticos y coleccionistas visionarios, no abundó en el mercado una apreciación por esta forma de arte subversiva hasta tiempo después de la última exposición realizada, en 1886.

## NOTAS DE CAMPO

La mirada radical de los impresionistas se extendía desde los sujetos que retrataban hasta las técnicas y los materiales que usaban. Con el impulso de los avances tecnológicos, como la creación del tubo de pintura con tapa de rosca y la expansión de las líneas ferroviarias, casi todos los impresionistas llevaron sus lienzos al aire libre para registrar la luz y el movimiento, ya sea en la capital de Francia o sus alrededores, e incluso a lugares más lejanos, como las costas y las regiones del sur.

A fin de capturar efectos tan efímeros, debían aplicar rápidamente pigmentos brillantes sobre bases de tonos claros (capas de imprimación) con pinceladas fragmentadas en relieve. Experimentaron con teorías innovadoras de color, como pintar en paralelo con colores complementarios que contrastaban para realzar las características vibrantes de cada color, y evitaban colores como el negro o el gris cuando pintaban sombras o volumen. También se inclinaron por no aplicar barniz brillante en sus obras, lo que tradicionalmente se consideraba el paso final que indicaba que la pintura al óleo ya estaba terminada.

Los colores vívidos y las formas disueltas de los impresionistas cautivaron a los espectadores contemporáneos, quienes estaban acostumbrados al realismo elegante y las paletas terrenales de las pinturas académicas que se exhibían en el Salón de París. Para la mayoría de los críticos y coleccionistas, las pinturas impresionistas eran obras torpes que parecían bosquejos en el mejor de los casos (u obras de una fealdad estridente en el peor).

## CIENCIA EXTRAÑA

Georges Seurat reveló el estilo nuevo e impactante que había estado desarrollando, y mantuvo en secreto, en su pintura monumental *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte* (observe la imagen a continuación). Si bien los impresionistas exploraban las teorías de color y óptica de forma intuitiva, Seurat transformó estas teorías en ciencia. El resultado fue una técnica que denominó cromoluminarismo, que hoy en día se conoce más ampliamente como “puntillismo” o “neoimpresionismo”. En vez de mezclar las pinturas en una paleta, Seurat y otros artistas como Paul Signac y Camille Pissarro colocaban puntos individuales de colores brillantes uno al lado del otro que, cuando se ven desde cierta distancia, se funden en los ojos del espectador. El objetivo mutuo de los artistas era crear una representación más auténtica de cómo, desde la óptica, experimentamos la luz y, mediante este proceso, restauramos la estabilidad de la composición que muchos creían había quedado en el olvido a causa de la importancia que los impresionistas le daban a la espontaneidad.

El debut del puntillismo de Seurat en 1886 en lo que sería la última exposición impresionista provocó la burla de los críticos y confundió al público presente en la exposición. Dentro del círculo impresionista, los artistas estaban divididos. Muchos reconocieron el potencial y se animaron a experimentar con el estilo, pero la mayoría no tardó en abandonar esta técnica tediosa y laboriosa. No obstante, otros lo tomaron como daño colateral del impresionismo y dejaron París en busca de una nueva dirección para el arte moderno.

Georges Seurat. *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*, 1884–86. Óleo sobre lienzo. Art Institute of Chicago, Helen Birch Bartlett Memorial Collection, 1926.224. Fuente: Art Resource, NY.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

El debut de Georges Seurat en el puntillismo en 1886 generó una ola de críticas negativas en la escena artística de vanguardia. Muchos artistas que habían dado sus primeros pasos en el impresionismo, incluidos Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin, marcaron el camino a una generación más joven de artistas para que desarrollaran nuevos estilos que priorizaran las

emociones, las ideas y la expresión personal por encima de las impresiones puramente ópticas. Colores antinaturalistas, formas exageradas y sujetos simbólicos son algunas de las características de la obra de artistas que hoy en día llamamos “posimpresionistas”.

Aunque algunos aspectos de sus teorías y su estilo de vida son polémicos, Gauguin fue fundamental para este cambio de rumbo. El objetivo del artista era restaurar un sentido de autenticidad en el arte haciendo a un lado las convenciones pictóricas occidentales como el modelado y la perspectiva linear. Se fue de París en busca de sujetos “incivilizados”, primero en las regiones más remotas de Francia y luego en países que eran colonias francesas, lo que encarnaría la cualidad “primitiva” que buscaba lograr en sus obras. Van Gogh, Emile Bernard y Paul Sérusier son algunos de los artistas que siguieron sus pasos.

El estilo sintético que Gauguin desarrolló con Bernard, que destacaba el rol de la memoria, la imaginación y la abstracción, tendría un impacto profundo en Van Gogh y en el joven grupo de artistas que se llamaban a sí mismos “Les nabis” o “Los profetas” a fines de la década de 1880. Estos últimos abrazaron el concepto subversivo de que una pintura no era más que un arreglo decorativo de colores sobre una superficie plana.

## **Los nabis**

En 1888, el joven pintor Paul Sérusier viajó al pueblo bretón de Pont-Aven con el fin de unirse a la comunidad de artistas que se había formado alrededor de Paul Gauguin. Durante su estadía en el lugar, Gauguin le dio al joven Sérusier la consigna de crear un pequeño paisaje abstracto en el que el color y la forma fueran despojados de su rol como descriptores. De regreso en París, este boceto vibrante, *El talismán*, (véase la imagen de abajo), impulsó la formación de una hermandad de artistas que buscaban expresar estados espirituales o personales a través del color y la línea. Los artistas se bautizaron a sí mismos como los nabis, una palabra hebrea que significa “profetas”.

En esta instalación, se exponen pinturas de miembros de los nabis como Sérusier, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard y Félix Vallotton. Sus estilos y motivos individuales varían de escenas domésticas íntimas hasta paisajes místicos de ensueño. No obstante, los nabis rechazaban

colectivamente la representación ilusionista a fin de favorecer y destacar las cualidades decorativas de la pintura. Como Denis solía decir en broma, antes de ser un caballo o un desnudo, una imagen “es en esencia una superficie plana cubierta con colores combinados en un cierto orden”.

Paul Sérusier. *Le Talisman, Paysage au Bois d'Amour*, 1888. Óleo sobre madera. Musée d'Orsay, RF 1985 13. Fuente: Musée d'Orsay, París.

## PARA SIEMPRE

La estética radical y los sujetos innovadores que propusieron los impresionistas, y los posimpresionistas que siguieron sus pasos, sentaron las bases para la aparición del arte contemporáneo en el siglo XX. Grandes retrospectivas de la obra de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin que tuvieron lugar en París, Ámsterdam, Viena, Dresde y Berlín en los primeros años del siglo XX contribuyeron a la difusión de sus estilos y teorías colectivas en toda Europa. Las generaciones más jóvenes de artistas de vanguardia interactuaron activamente, de forma directa o indirecta, con los principios centrales de los movimientos artísticos anteriores, ya sea adoptándolos o rechazándolos.

Casi todos los avances en cuanto a estilo que nacieron en este período —el cubismo, el fovismo, el expresionismo, el futurismo y la abstracción— se originaron a raíz de la actitud subversiva de los impresionistas frente a los valores académicos tradicionales, desde el sujeto en cuestión hasta el acabado de una superficie de colores brillantes. Esta galería ofrece un pantallazo sobre algunos de estos movimientos innovadores, y su continuación (en algunos casos, con fines brillantes) del legado impresionista.

**Claude Monet** (nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926)

*Naturaleza muerta, servicio de té, 1872*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.12.McD

Aunque es más reconocido por sus paisajes, Monet también fue un excelente pintor de naturalezas muertas, particularmente en los primeros años de su trayectoria artística. Finalizada dos años antes de la primera exposición de impresionistas (de la cual fue uno de los principales organizadores), esta pintura de un servicio de té de porcelana y una planta de salvia deja en evidencia su excepcional capacidad de representar texturas. Las hojas aterciopeladas de salvia contrastan con el mantel mate, la elegante bandeja roja lacada y el brillo de la porcelana azul y blanca. Los reflejos sobre la cuchara, el mantel y el servicio de porcelana revelan la fascinación que Monet sintió toda su vida por la forma en que la luz interactúa con distintas superficies.

**Paul Signac**, nacido en París, Francia, en 1863. Murió en París, Francia, en 1935.

*El río Sena en París, 1883*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2023.79.3

Signac aprendió a pintar a los 18 años, tras asistir a una exposición de cuadros impresionistas de Claude Monet en 1880. Gracias a la influencia del impresionismo, pintó la ciudad moderna de forma moderna, a menudo desde el punto de vista de su pequeño barco-estudio, como se ve en este boceto hecho al aire libre. La composición está dominada por una franja de agua abierta que retrocede bruscamente y es tan inventiva como atrevida. Solo un año después de pintar este cuadro, Signac conoció a Georges Seurat, el joven artista que desarrolló el puntillismo, una técnica pictórica en la que el artista coloca puntos de color individuales uno al lado del otro que, vistos desde lejos, se funden en los ojos del espectador. Pronto abandonó el estilo impresionista en favor del puntillismo, que practicó hasta su muerte.

**Gustave Caillebotte**, nacido en París, Francia, en 1848. Murió en Gennevilliers, Francia, en 1894

*Rosas amarillas en un florero*, 1882

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., en honor a Janet Kendall Forsythe, 2010.13.McD

Caillebotte se unió a los impresionistas en 1876 y participó en cinco de las ocho exposiciones. También ayudó a organizar e incluso financiar muchas de las exposiciones. Las primeras pinturas de Caillebotte celebraban la vida citadina moderna, pero luego expandió su obra a una variedad de sujetos. La obra *Rosas amarillas en un florero* fue creada durante su primer intento serio de naturaleza muerta. Entre 1881 y 1883, pintó más de 30 naturalezas muertas, lo que reflejaba el renovado interés en el género que manifestaron numerosos artistas del círculo impresionista, principalmente Claude Monet, quien compartió estudio con Caillebotte en París en 1882. Esta pintura fue adquirida en 1894 por Edgar Degas, quien coleccionaba obras de artistas amigos, al igual que Caillebotte.

**Alfred Sisley**, nacido en París, Francia, en 1839. Murió en Moret-sur-Loing, Francia, en 1899

*Calle en Ville-d'Avray*, 1873

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.26.McD

Aunque hoy en día no goza de tanto reconocimiento como sus pares más cercanos Monet y Renoir, Sisley fue un miembro fundacional del grupo de impresionistas y participó en cinco de las ocho exposiciones. A comienzos de la década de 1870, pintaba campos pintorescos, orillas de ríos y pueblos aledaños a su hogar en la pequeña aldea de Voisins, Francia. Un dedicado pintor plenairista (del francés *au plein air*, es decir, pintura al aire libre), se inclinaba hacia un uso más sutil del color y las luces. En esta obra, reiteró uno de sus motivos favoritos: una calle sinuosa y vacía que atraviesa una pintoresca aldea francesa. Si bien el sujeto es mundano, la perspectiva poco común y el primer plano expansivo sugieren una profunda recesión espacial y crean un impacto dramático.



**Paul Cézanne**, nacido en Aix-en-Provence, Francia, en 1839. Murió en Aix-en-Provence, Francia, en 1906

*Naturaleza muerta con jarra, lechera, plato hondo y naranja*, 1879–1880

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.10

Cézanne creó esta naturaleza muerta a medida que comenzó a dejar atrás el deseo de los impresionistas de pintar los efectos efímeros de la luz. Con la intención de capturar la forma y la masa esencial de sus sujetos, desarrolló una técnica innovadora para representar el espacio. Las pequeñas pinceladas paralelas de los colores que cambian de forma gradual y que aplicó para construir cada objeto, ya sea el papel tapiz plano o la mesa tridimensional, desafían nuestra manera de percibir la profundidad y el volumen. El fondo se fusiona con el primer plano y los detalles como el diseño floral del papel tapiz adquieren la misma dimensionalidad de la naranja que se encuentra sobre la mesa.

**Paul Gauguin**, nacido en París, Francia, en 1848. Murió en Atuona, Hiva Oa, Polinesia Francesa, en 1903

*Flores y pájaro*, Aproximadamente 1884–1886

Tambor con óleo sobre vitela

Museo de Arte de Dallas, Irene H. and Earnest G. Wadel Acquisition Fund, 2019.26

Esta es una de solo dos pinturas que Gauguin realizó en el parche de un pequeño tambor. Aunque el sujeto es simple —peonías rosas sobre una mesa de madera delante de un papel tapiz con patrones de diseño de color azul—, el artista juega con ilusiones de forma y espacio. El tratamiento escultural del pato colorido que está al fondo da la impresión de que se ha separado de la pared y está aterrizando en una de las flores de abajo. Esta ingeniosa yuxtaposición (sin duda, inspirada en Cézanne) nos invita a pensar qué elementos son parte de la naturaleza muerta y qué elementos son parte de la habitación donde se preparó.



**Edouard Manet**, nacido en París, Francia, en 1832. Murió en París, Francia, en 1883

*Brioche con peras*, 1876

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Wendy and Emery Reves Foundation, 2024.R.2

El pintor realista Manet fue a la vez modelo y mentor de los jóvenes impresionistas. Su aplicación de la pintura con pinceladas sueltas y la eliminación de los medios tonos influyeron notablemente en la estética de Monet, Sisley y Renoir, en particular. A pesar de las estrechas relaciones que mantenía con muchos miembros del grupo, Manet se negó a exponer con los impresionistas, prefiriendo la vía tradicional al éxito en el Salón. No obstante, permaneció abierto a sus innovaciones artísticas y adoptó su brillante paleta pastel y su interés por los efectos luminosos, como se aprecia en este aireado bodegón.

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*El Pont Neuf*, 1871

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.38

Imágenes como esta —escenas de la vida urbana plasmadas al óleo con un estilo suelto, como de boceto— eran una novedad en la Francia de la década de 1870. Claude Monet decidió representar a los bulliciosos habitantes de París, destacando el desenfoque de la gente, los carruajes y los barcos mediante pinceladas aplicadas con rapidez y formas inacabadas. Este método definió el movimiento impresionista que Monet ayudó a lanzar pocos años después. Se rebelaba contra el estilo naturalista y los temas más atemporales y convencionales que preferían los críticos y coleccionistas de la época. Aquí, Monet se deleitó evocando el aspecto y la sensación de la vida moderna en un día frío y lluvioso.

**Camille Pissarro**, Nacido en Charlotte Amalie, Indias Occidentales Danesas (actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos), en 1830-Murió en París, Francia, en 1903

*Place du Théâtre Français: efecto de niebla*, 1897

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.50

Pissarro pintó el *Place du Théâtre Français* desde su habitación del Grand Hôtel du Louvre. En una serie de 15 obras del mismo tema, Pissarro retrató el efecto de la luz y el tiempo sobre la escena. Aquí, la amplia plaza parisina está envuelta en una niebla invernal pintada en brumosos tonos rosas y morados. Pissarro aprovecha la perspectiva del segundo piso del hotel, adoptando una vista de pájaro para captar el dinamismo de la ciudad moderna. Las pinceladas abocetadas transmiten el movimiento de los coches de caballos y de los peatones en la calle.

**Edgar Degas**, nacido en París, Francia, en 1834. Murió en París, Francia, en 1917

*La masajista*, escultura modelada entre 1896 y 1911; fue fundida en bronce después de 1917

Bronce

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., 1965.26.McD

**Pierre-Auguste Renoir**, nacido en Limoges, Francia, en 1841. Murió en Cagnes-sur-Mer, Francia, en 1919

*Rosas y peonías en un florero*, 1876

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott en honor a Sarah Perot, 2019.67.22.McD

**Pierre-Auguste Renoir**, nacido en Limoges, Francia, en 1841. Murió en Cagnes-sur-Mer, Francia, en 1919

*El Sena en Chatou*, 1874

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.62

En esta pintura plenairista (del francés *au plein air*, es decir, pintura al aire libre), Renoir representa el río Sena en Chatou, un suburbio parisino. Con la construcción de ferrocarriles, como el que se ve aquí en el plano medio, los habitantes de las ciudades podían viajar en tren al campo para escapar de la ciudad y participar en actividades recreativas al aire libre. La navegación era una actividad de ocio popular y uno de los temas favoritos de Renoir. Como espectadores, nuestro punto de vista está en medio del agua, posiblemente desde la perspectiva de alguien que está en un barco o en un muelle.

**Camille Pissarro**, nacido en Charlotte Amalie, Indias Occidentales Danesas (actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos), en 1830. Murió en París, Francia, en 1903

*El mercado de pescado, Dieppe: tiempo gris, mañana*, 1902

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.20.McD

A partir de la década de 1890, Camille Pissarro se centró cada vez más en la representación de paisajes urbanos y puertos comerciales como el de Dieppe. Mirando hacia abajo desde una habitación que alquiló allí en 1902, Pissarro capturó la ajetreada ciudad portuaria en una serie de veintiún lienzos, idea sin duda inspirada por su amigo Claude Monet. Supuestamente, la obra presenta el mercado de pescado de Dieppe; no obstante, en lugar de pintar los puestos de los vendedores, Pissarro se deleitó en registrar las masas de gente que inspeccionan la pesca del día u observan el tráfico marítimo. Si bien el artista contempló esta escena en vivo, la hizo más pintoresca eliminando los postes de luz y los cables que proclamaban a Dieppe como una ciudad moderna.

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*El Sena en Lavacourt*, 1880

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Munger Fund, 1938.4.M

Monet pintó este panorama amplio mientras vivía en Vétheuil, al noroeste de París. El artista creó esta obra con el expreso propósito de presentarla en el Salón de París, que contaba con patrocinio del estado, en 1880. La obra no fue producida al aire libre, sino dentro de su estudio, y está basada en numerosas versiones anteriores del mismo sujeto. Monet no había vuelto a intentar exponer en el Salón desde 1870, pero buscó alternativas a lo que él consideraba experiencias sin éxito en las exposiciones impresionistas. De las dos pinturas que presentó en 1880, solo esta fue aceptada. Para los compañeros impresionistas de Monet, su participación en la exposición significó una traición a la postura independiente que habían tomado seis años antes. No obstante, su estrategia funcionó: esta fue la primera de sus obras que fue bien recibida tanto por los críticos conservadores de la prensa como los liberales.

**Eugène-Louis Boudin**, nacido en Honfleur, Francia, en 1824. Murió en Deauville, Francia, en 1898

*La bahía de la desembocadura del río Elorn, Landerneau*, 1871

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.2.McD

Los impresionistas admiraban la habilidad de Boudin para captar los fugaces efectos de la luz en sus representaciones del mar y el cielo, e invitaron al artista, ya mayor, a participar en su exposición colectiva inaugural. Boudin estuvo representado con seis obras en aquella exposición histórica, pero probablemente debido a su fracaso crítico y comercial, nunca volvió a exponer con el colectivo de artistas. Ya convertido en un pintor consagrado, Boudin volvería a buscar el éxito a través de la vía oficial del Salón.

**Berthe Morisot**, nacido en Bourges, Francia, en 1841. Murió en París, Francia, en 1895

*El puerto de Niza*, 1881–82

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.40

Morisot produjo esta escena de botes atracados mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Niza, al sur de Francia. Pintó este paisaje desde el bote que rentó para escapar de los abucheos de espectadores que jamás habían visto a una artista mujer en acción. Morisot dedicó audazmente más de dos tercios de la composición a la superficie del agua y a sus juegos con el movimiento, los reflejos y los colores fragmentados. Maravillosamente fluida y expresiva, su pincelada se inclina hacia el arte abstracto, una característica típica de la intrépida experimentación formal de la artista. Se pueden apreciar ciertos segmentos del lienzo sin pintar y detalles que se omitieron para favorecer la impresión general de la obra.

**Gustave Caillebotte**, nacido en París, Francia, en 1848. Murió en Gennevilliers, Francia, en 1894

*El sendero en el jardín*, 1886

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.5.McD

Caillebotte, que antes que nada era un pintor paisajista, sentía una particular atracción por pintar su propio jardín. El paisaje de esta obra es un camino cubierto de sol y sombra en el jardín de la gran casa que tenía con su hermano en Petit-Gennevilliers, un suburbio al oeste de París. Mediante el uso de la perspectiva profunda presente en sus reconocidas pinturas de las calles parisinas, y también mediante un contraste audaz entre el rojo y el verde, Caillebotte crea un juego entre dinamismo y tensión en una escena de jardín que de otra manera sería de lo más mundana.

**Camille Pissarro**, nacido en Charlotte Amalie, Indias Occidentales Danesas (actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos), en 1830. Murió en París, Francia, en 1903

*Campesina llevando dos rollos de heno*, 1883

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Meadows Foundation, Incorporated, 1981.132

Pissarro creía en las ventajas de vivir en comunidad, y pintó a muchos campesinos trabajadores a lo largo de su carrera. En 1873, comenzó a enfocarse en los aspectos tradicionales de la vida agrícola, como el trabajo manual, que corrían el riesgo de desaparecer debido a los avances veloces de la industrialización. En esta pintura, Pissarro le da a la figura una presencia sólida y monumental dentro del paisaje, lo que le confiere a su sujeto humilde un sentido de importancia y dignidad reservada.

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*Valle Buona, cerca de Bordighera*, 1884

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Meadows Foundation, Incorporated, 1981.127

Este es un paisaje del campo escarpado que rodea la Riviera en la frontera entre Francia e Italia. Monet realizó esta obra durante su primer viaje al Mediterráneo con fines artísticos en la primavera de 1884. Para transmitir la legendaria luz de sol que brilla en el sur, Monet aplicó pequeñas pinceladas de azules y verdes plateados que evocan la sensación de un matorral y un follaje secos que resplandecen en el terreno árido.

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*Álamos, efecto rosa*, 1891

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.14.McD

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*El estanque de nenúfares (Nubes)*, 1903

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott en honor a Nancy Hamon, 2019.67.13.McD

Resulta imposible separar a Monet de Giverny, un pueblo en las afueras de París adonde se mudó en 1883. Aunque su primer intento fue cultivar un jardín de flores, comenzó a construir un estanque al estilo japonés en la década de 1890. Los nenúfares coloridos y exóticos que Monet plantó allí se convirtieron en su sujeto principal en las últimas dos décadas de su vida. Mientras sus primeras obras mostraban un puente peatonal en arco, con el tiempo, el sujeto pasó a ser la superficie del agua del estanque, que, simultáneamente, funciona como espejo del mundo de arriba y ventana al mundo de abajo. El ilusionismo extraordinario de las nubes reflejadas en esta pintura fue tal que el público de la subasta de la pintura en 1917 pensó que el lienzo estaba colgado al revés.

**Claude Monet**, nacido en París, Francia, en 1840. Murió en Giverny, Francia, en 1926

*Nenúfares*, 1908

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Meadows Foundation, Incorporated, 1981.128

Las primeras obras sobre nenúfares de Monet constaban de una representación más convencional del espacio, con detalles como una línea de horizonte o una orilla con césped que guiaban la mirada del espectador. Con el correr de los años, hizo a un lado la tierra firme para hacer lugar a escenas acuáticas inmersivas. En un comienzo, la línea de horizonte en los paisajes de agua aparecía en el extremo superior del lienzo (vea la pintura expuesta en las inmediaciones). Con el tiempo, como puede ver en esta obra, la línea de horizonte desapareció. En obras posteriores como esta, la técnica de Monet se acercaba más a la abstracción debido a que los nenúfares están pintados con pinceladas expresivas de color resplandeciente.



**Paul Signac**, nacido en París, Francia, en 1863. Murió en París, Francia, en 1935

*Comblat-le-Château, la pradera (Le Pré)*, Opus 161, 1887

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., en honor a Bonnie Pitman, 2010.14.McD

Signac pintó este paisaje durante los primeros años fundamentales del movimiento neoimpresionista. En aquel entonces, estaba trabajando bajo la influencia directa de Georges Seurat y había adoptado con total entusiasmo su laboriosa técnica de puntillismo. Al yuxtaponer pequeños puntos de colores sin mezclar, Signac creó una representación atmosférica y estilizada de lo que describió como “un valle de cuento de hadas” en la región de Auvernia en el centro sur de Francia.

**Camille Pissarro**, nacido en Charlotte Amalie, Indias Occidentales Danesas (actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos), en 1830. Murió en París, Francia, en 1903

*Cosecha de manzanas*, 1888

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Munger Fund, 1955.17.M

Pissarro fue uno de los primeros artistas en adoptar el innovador método de Georges Seurat. Una obra maestra de su breve paso por el puntillismo, *Cosecha de manzanas*, deja en evidencia la teoría de color detrás de la técnica. Lunares de colores rojo, azul, verde, rosa, lavanda, naranja y amarillo, todos en estado puro, recrean la luz deslumbrante del sol de atardecer en la campiña francesa. Pissarro le dedicó dos años a esta obra, durante los cuales hizo más de 100 dibujos y estudios de cada figura y detalle.

**Paul Signac**, nacido en París, Francia, en 1863. Murió en París, Francia, en 1935

*Monte Saint-Michel, sol poniente, 1897*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott en honor a Bill Booziotis, 2019.67.25.McD

En 1897, Signac desarrolló una serie de siete pinturas del monte Saint-Michel, un monasterio medieval en la costa de Normandía al noroeste de Francia. Esta versión muestra el monumento en marea alta, rodeado de aguas azules y pálidas y un atardecer de color malva. Pintada seis años después de la muerte de su amigo y mentor Georges Seurat, la serie marcó un punto de inflexión en la carrera de Signac. Dejó atrás los lunares del puntillismo para incursionar en una técnica que consistía en aplicar pequeños parches de colores que se asemejan a un mosaico de azulejos brillantes.

**Paul Gauguin**, nacido en París, Francia, en 1848. Murió en Atuona, Hiva Oa, Polinesia Francesa, en 1903

*I Raro te Ovirí (Debajo del pandano), 1891*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, donación de Adele R. Levy Fund, Inc., 1963.58.FA

Gauguin buscaba escapar de las limitaciones de la sociedad industrializada y soñaba con una utopía impoluta. Visualizaba una fantasía colonial en Tahití, colonia francesa, donde vivió de 1891 a 1893 y luego de 1895 a 1901. A pesar de que la cultura nativa de la isla había sido erradicada después de siglos de colonización occidental y presencia misionera cristiana, Gauguin decidió retratar Tahití como el paraíso premoderno que imaginaba. En esta pintura, podemos ver dos mujeres tahitianas usando faldas tradicionales paradas debajo de pandanos (plantas similares a palmeras), cuyas frondas caídas sugieren algún tipo de escritura mística sobre la tierra roja. La fruta que lleva una de las mujeres parece aludir a la abundancia natural que Gauguin esperaba encontrar en su ideal del Edén.

**Emile Bernard**, nacido en Lille, Francia, en 1868. Murió en París, Francia, en 1941

*Puente en Pont-Aven*, 1891

Óleo sobre cartón

Museo de Arte de Dallas, donación del patrimonio de Ina MacNaughton, 1992.27

Junto con Paul Gauguin y Paul Sérusier, Bernard se sintió atraído a Bretaña, una región alejada en el oeste de Francia, a fines de la década de 1880. Los artistas creían que allí encontrarían una cultura auténtica e intacta donde la vida moderna no había interferido. Bernard pintó esta escena tosca, pero muy estilizada, en el pueblo de Pont-Aven. Las mujeres usan tocados bretones tradicionales, cuyas formas hacen eco de las alas en movimiento de los gansos.

**Emile Bernard**, nacido en Lille, Francia, en 1868. Murió en París, Francia, en 1941

*El salón*, 1890

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., 2018.4.McD

La rápida urbanización de Francia en el siglo XIX le dio una mayor visibilidad a la profesión de la prostitución. Se convirtió en un sujeto común para escritores y artistas, particularmente dentro de la vanguardia. *El salón* es la culminación de un período de cinco años que Bernard dedicó a la exploración de este sujeto atrevidamente moderno. Muestra la sala de estar de un burdel donde mujeres en distintas condiciones de desnudez esperan a sus clientes. Mediante el uso de una paleta de colores estridente que contrasta rojos con verdes, y un estilo semiabstracto, Bernard proyectó la triste realidad de las prostitutas que pasan el tiempo jugando a las cartas, tomando una siesta o bebiendo.

**Louis Anquetin**, nacido en Étrépagney, Francia, en 1861. Murió en París, Francia, en 1932

*Mujer en su toilette*, 1889

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, Mrs. John B. O'Hara Fund, 2020.3.FA

Esta pintura ostenta un estilo innovador y audaz llamado "cloisonismo" que Anquetin inventó junto a su amigo Emile Bernard, cuyas obras están expuestas en las inmediaciones. En un estilo que imita los vitrales medievales, el esmalte alveolado o cloisonné y los grabados japoneses en madera, el cloisonismo incluye áreas planas de colores sólidos enmarcadas por líneas sinuosas, como el contorno verde que rodea la piel blanca y suave de la mujer. La técnica moderna de la pintura también abarca el sujeto. Aunque las imágenes de mujeres vistiéndose son tradicionales dentro del arte europeo, la mirada directa de la figura, el maquillaje pronunciado y la boca abierta sugieren que se trata de una cortesana, una trabajadora sexual que satisfacía a los clientes de la clase alta.

**Vincent van Gogh**, nacido en Zundert, Países Bajos, en 1853. Murió en Auvers-sur-Oise, Francia, en 1890.

*Gavillas de trigo*, 1890

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Wendy and Emery Reves Collection, 1985.R.80

A lo largo de su trayectoria artística, Van Gogh se veía a sí mismo como un impresionista, ya que capturaba con una mirada fiel las sensaciones que la naturaleza generaba en él. Al mismo tiempo, experimentó con estilos de vanguardia más recientes, como la técnica sintetista que crearon sus amigos Paul Gauguin y Emile Bernard, la cual exageraba la forma y el color a fin de transmitir significado. Debido a que se aisló en el sur de Francia, Van Gogh desarrolló una voz única. El artista pintó *Gavillas de trigo* durante su último mes de vida. La obra captura una imagen de trigo cosechado, uno de los motivos favoritos de Van Gogh. Mediante la aplicación de tonalidades doradas y violetas con pinceladas gruesas y expresivas, su intención era expresar la sensación reconfortante de eternidad que experimentaba al observar los ciclos infinitos de la naturaleza.

**Maurice Denis**, nacido en Granville, Francia, en 1870. Murió en París, Francia, en 1943

*Retrato de una niña (Thérèse Watillaux)*, 1896

Óleo sobre cartón

Museo de Arte de Dallas, Beatrice and Patrick Haggerty Acquisition Fund, donacion de Lawrence Milton Davis por intercambio, donacion de Caren Prothro por intercambio y la Patsy Lacy Griffith Collection, donacion de Patsy Lacy Griffith por intercambio, 2014.27

**Pierre Bonnard**, nacido en Fontenay-aux-Roses, Francia, en 1867. Murió en Le Cannet, Francia, en 1947

*Mujer con una lámpara*, 1909

Óleo sobre papel, montado en lienzo

Museo de Arte de Dallas, donacion de Ann Jacobus Folz, 2017.44.2

**Félix Vallotton**, nacido en Lausana, Suiza, en 1865. Murió en Neuilly-sur-Seine, Francia, en 1925

*La lavandera, habitación azul*, 1900

Temple sobre cartón montado en lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, Mrs. John B. O'Hara Fund en honor a la Sra. de Alfred L. Bromberg, 1996.48.FA

**Paul Sérusier**, nacido en París, Francia, en 1864. Murió en Morlaix, Francia, en 1927.

*Cuento celta*, 1894

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, donacion del Sr. Frederick Mayer y Sra., 1983.52.FA

Sérusier estudió la cultura bretona y su pasado celta en Bretaña, en 1888. La interrelación entre los rituales paganos y los rituales cristianos se convirtieron en el foco de muchas de sus pinturas. En esta obra, dos hombres vestidos con túnicas (posiblemente, el artista y un acompañante) se adentran a un paisaje onírico. La pintura, llena de personajes misteriosos, fusiona costumbres bretonas (como la vestimenta regional) con la mitología celta.

**Odilon Redon**, nacido en Burdeos, Francia, en 1840. Murió en París, Francia, en 1916.

*Iniciación al estudio: dos mujeres jóvenes*, aproximadamente 1905

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, donación anónima, 1963.80.FA

En esta pintura de un sujeto imaginario, una mujer que viste un manto azul lleva de la mano a una mujer más joven como si tuviera la intención de impartir algún conocimiento secreto. Los tonos apagados y el estilo plano y parchado le confieren al lienzo la apariencia de un fresco (es decir, un mural recubierto con yeso) antiguo.

**Piet Mondrian**, nacido en Amersfoort, Países Bajos, en 1872. Murió en Nueva York, Nueva York, en 1944

*Granja cerca de Duivendrecht, a la noche*, aproximadamente 1916

(continuación de una serie compositiva que se extendió desde 1905 hasta 1908)

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Edward and Betty Marcus Foundation, 1987.359

En la actualidad, Piet Mondrian es más conocido gracias a sus composiciones en cuadrículas geométricamente abstractas. En sus primeras obras, no obstante, se puede reconocer la influencia tanto del impresionismo como del posimpresionismo. Mondrian retomó la granja que pintó aquí en repetidas ocasiones, en las que capturó la cualidad de la luz y su reflejo sobre el río en distintos momentos del día, tal como lo hizo Claude Monet. Al mismo tiempo, la estilización de la casa y los árboles, como también de los parches planos de colores expresivos, revelan el impacto que tuvo en su obra el posimpresionismo, especialmente las obras de Vincent van Gogh y Paul Cézanne. Mondrian encontró obras de ambos artistas en retrospectivas que tuvieron lugar en Ámsterdam en 1905 y 1909, respectivamente.

**Piet Mondrian**, nacido en Amersfoort, Países Bajos, en 1872. Murió en Nueva York, Nueva York, en 1944

*Molino*, aproximadamente 1917

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Sra. de Eugene McDermott al Museo de Arte de Dallas en honor al Sr. James H. Clark y Sra., 1989.142

**Piet Mondrian**, nacido en Amersfoort, Países Bajos, en 1872. Murió en Nueva York, Nueva York, en 1944.

*El molino de Winkel, versión puntillista*, 1908

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, donación de la James H. and Lillian Clark Foundation, 1982.25.FA

En esta pintura, la experimentación de Mondrian con las técnicas posimpresionistas y puntillistas es evidente. En este óleo, se aplicaron colores antinaturalistas en lunares y rayas, y el contraste entre las áreas iluminadas por la luz del sol y las áreas cubiertas por la sombra es muy marcado. Mondrian incluyó otra versión del molino de Winkel en su retrospectiva de 1909 en Ámsterdam. Con tonos aún más vibrantes, generó polémica entre los críticos de la época quizá debido a su otra influencia visible: el estilo fovista desarrollado por Henri Matisse y André Derain, que estaba caracterizado por una paleta audaz y una pincelada desenfrenada que causaron revuelo en París en su debut en 1905.

**André Derain**, nacido en Chatou, Francia, en 1880. Murió en Garches, Francia, en 1954

*Barcos pesqueros en L'Estaque*, 1906

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.9.McD

En 1901, tuvo lugar una gran exposición de la obra de Vincent van Gogh en la galería Bernheim-Jeune en París. Entre los espectadores se encontraban pintores como André Derain, Maurice de Vlaminck y Henri Matisse, sobre los cuales las pinceladas gruesas y fragmentadas de colores brillantes de Van Gogh dejaron una huella profunda. Poco tiempo después de presenciar otra



exposición de Van Gogh en 1905, los tres artistas dieron origen al fovismo. Como tan claramente lo demuestra este pequeño boceto, los fovistas (el título que burlescamente les puso un crítico de arte indicándolos como “bestias salvajes”) concebían la luz y la sombra como colores contrastantes, en vez de tonos contrastantes. También rechazaban la insistencia del puntillismo sobre lunares pequeños y consecuentes para dar lugar a parches planos y definidos de tonos vívidos.

**Edvard Munch**, nacido en Ådalsbruk, Noruega, en 1863. Murió en Oslo, Noruega, en 1944

*Bosque de Turingia*, 1904 o 1905

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott, 2019.67.15.McD

Aunque Munch en un principio experimentó con el impresionismo, sintió que el hincapié que hacía sobre el naturalismo le impedía expresar sus emociones, finalidad que buscaba. Fue el uso impactante del color por parte de Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec lo que catalizó el desarrollo de su estilo expresionista único. Esta pintura muestra un área recientemente deforestada en el bosque de Turingia en Alemania. Mediante un uso atrevido de colores complementarios que contrastan (el rojo y el verde), muestra el paisaje ondulante como un paisaje en un estado crudo que sangra a fin de transmitir sentimientos de angustia y desesperación. Su trabajo extremadamente individual y simbólico a nivel personal jugó un rol fundamental en el surgimiento del expresionismo alemán.

**Pierre Bonnard**, nacido en Fontenay-aux-Roses, Francia, en 1867. Murió en Le Cannet, Francia, en 1947

*Desnudo, fondo amarillo*, aproximadamente 1924

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de la Meadows Foundation, Incorporated, 1981.101

A comienzos de la década de 1900, Bonnard tomó distancia de su estilo nabis anterior, caracterizado por el tratamiento decorativo de escenas

cotidianas, y redirigió su mirada a los efectos de la luz y el reflejo en composiciones cada vez más abstractas. En esta obra, resulta notoria la influencia de Edgar Degas, cuyas obras presentaban con frecuencia a mujeres modernas en posiciones incómodas mientras llevaban a cabo su rutina de baño. Sin embargo, la manera en que Bonnard trataba el sujeto era única y exclusivamente de él. Mediante el uso de capas de color brillantes y translúcidas, el artista busca transmitir, por un lado, la sensación de los rayos del sol iluminando la habitación y, por el otro, el estado de ánimo de la escena.

**Pierre Bonnard**, nacido en Fontenay-aux-Roses, Francia, en 1867. Murió en Le Cannet, Francia, en 1947

*Mujer joven en su toilette*, 1916

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., legado de la Sra. de Eugene McDermott en honor a Marguerite y Robert Hoffman, 2019.67.1.McD

*Mujer joven en su toilette* presenta los reflejos fragmentados de dos mujeres en un gran espejo horizontal ubicado sobre una repisa sobre la que se alinean objetos cotidianos del hogar. Detrás del desnudo de la izquierda hay un segundo espejo que refleja las nalgas y los muslos de la figura de pie. Una gran pintura de un desnudo reclinado, obra de otro miembro de los nabis, Maurice Denis, se encuentra colgada al fondo. Al eliminar el reflejo del artista o del espectador, Bonnard crea un juego visual de múltiples capas entre la realidad y el reflejo, la profundidad y la superficie.

**Henri Matisse**, nacido en Le Cateau-Cambrésis, Francia, en 1869. Murió en Niza, Francia, en 1954

*Naturaleza muerta: ramo de flores y frutero*, 1924

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., en honor al Dr. Bryan Williams, 2002.19.McD

En los primeros años de la década de 1900, Matisse comenzó a crear naturalezas muertas florales, un interés que mantuvo durante el resto de su vida. Al igual que Paul Cézanne, a quien admiraba profundamente,

Matisse experimentó con el género de la naturaleza muerta como una constante sobre la cual puso las formas en un marco de ambigüedad espacial, decorativo y abstracto. En esta obra, la distinción entre el primer plano, punto medio, y el fondo no es clara. El biombo de color, el mantel y el frutero, a la derecha, se componen de un arreglo semiabstracto de rectángulos. Estas formas rectangulares contrastan con, y se intensifican, con el volumen suavemente redondeado de las flores con sus tonalidades luminosas. Todos estos objetos junto con el frutero son utilería que aparecen en otras pinturas de Matisse.

**Alexei Jawlensky**, nacido en Torzhok, Rusia, en 1864. Murió en Wiesbaden, Alemania, en 1941

*Cabeza abstracta: dos elementos*, 1925

Óleo sobre cartón

Museo de Arte de Dallas, donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2019.82.2

Esta obra forma parte de una serie de 251 cabezas abstractas que ilustran el desarrollo por parte de Jawlensky de un estilo único que combinaba su estética moderna y su fe personal. Hombre profundamente devoto, Jawlensky se inspiró en las composiciones frontales planas y las proporciones no naturalistas de los iconos ortodoxos rusos (imágenes sagradas que representan figuras religiosas cristianas). Incluso después de alejarse de los principios centrales del estilo expresionista que ayudó a crear, Jawlensky siguió basándose en los contornos oscuros y los colores vibrantes que admiraba en la obra de Paul Gauguin para transmitir el valor espiritual de sus cuadros.

**Alexei Jawlensky**, nacido en Torzhok, Rusia, en 1864. Murió en Wiesbaden, Alemania, en 1941

*Paisaje de Murnau*, 1909

Óleo sobre cartón

Museo de Arte de Dallas, donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2019.82.1

Jawlensky utilizó una paleta brillante, formas aplanadas y colores antinaturalistas en esta representación de Murnau, una pequeña ciudad de

los Alpes bávaros. Aunque las formas simples y los contornos oscuros son distintivos del expresionismo alemán, también reflejan la influencia liberadora de las franjas planas de color sin mezclar del postimpresionismo en los artistas de principios de siglo. El cuadro data de un verano de actividad artística vertiginosa, cuando Jawlensky estaba en compañía de otros pintores de vanguardia como Wassily Kandinsky. Pintados en los años cruciales que precedieron a la fundación del grupo del Jinete Azul, los paisajes que ambos artistas produjeron en Murnau prefiguran la importancia del color en la transmisión del valor espiritual.

**Ernst Ludwig Kirchner**, nacido en Aschaffenburg, Baviera (actual Alemania), en 1880. Murió en Davos, Suiza, en 1938

*Bodegón con lirios*, 1917

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2019.82.3

Dentro del movimiento expresionista alemán, los artistas priorizaron la expresión personal sobre las representaciones realistas de la naturaleza. Los expresionistas, inspirados por artistas anteriores como Vincent van Gogh y Paul Gauguin, utilizaban colores audaces, pinceladas animadas y formas simplificadas para transmitir sus pensamientos y sentimientos. Aquí, Kirchner juxtapuso flores con lo que probablemente sea una escultura no occidental de su colección personal. Como muchos de sus contemporáneos, Kirchner buscó inspiración en las artes de África, Oceanía y la India, al igual que había hecho Gauguin antes que él, en su búsqueda de una mayor autenticidad artística.

**Edvard Munch**, nacido en Ådalsbruk, Noruega, en 1863. Murió en Oslo, Noruega, en 1944

*Vista desde Hisøya cerca de Arendal*, 1886

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2021.32.12

Como joven estudiante de arte a principios de la década de 1880, Munch se vio muy influido por la estética vanguardista de los impresionistas franceses.

Experimentó con sus tonos claros, sus pinceladas entrecortadas y su atención a las escenas mundanas representadas en un estilo naturalista, como demuestra esta tranquila y evocadora obra temprana.

**Piet Mondrian**, nacido en Amersfoort, Países Bajos, en 1872. Murió en Nueva York, Nueva York, en 1944

*Sol primaveral (Lentezon): ruina de castillo: Brederode*, finales de 1909–principios de 1910

Óleo sobre masonita

Museo de Arte de Dallas, Foundation for the Arts Collection, donación de la James H. and Lillian Clark Foundation, 1982.24.FA

**Pierre-Auguste Renoir**, nacido en Limoges, Francia, en 1841. Murió en Cagnes-sur-Mer, Francia, en 1919

**Richard Guino**, nacido en Girona, España, en 1890. Murió en Antony, Francia, en 1973

*Madre e hijo*, modelación en 1915, fundición en 1928

Bronce

Museo de Arte de Dallas, Donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2021.32.18

Renoir concibió inicialmente esta escultura como monumento para señalar la tumba de su esposa, Aline, fallecida en 1915. Debido a la avanzada edad de Renoir y a sus manos artríticas, su ayudante, Richard Guino, modeló la escultura en arcilla bajo su estrecha supervisión. Este retrato de Aline amamantando a su primogénito procede de un cuadro que Renoir había pintado 30 años antes. Para él, la imagen de Aline amamantando a su hijo era una representación moderna de la Virgen y el Niño y un símbolo de la naturaleza eterna de la maternidad.

Pierre-Auguste Renoir. *Maternidad*, 1885. Óleo sobre lienzo. Musée d'Orsay, París. © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / RMN.

**Alfred Sisley**, nacido en París, Francia, en 1839. Murió en Moret-sur-Loing, Francia, en 1899

*El pueblo de Marly-le-Roi visto desde Louveciennes, 1876*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2023.79.4

A principios de 1875, Sisley se mudó a Marly-le-Roi, un pequeño pueblo a las afueras de París. En la zona se encontraban los restos de los jardines construidos en el siglo XVII por el rey Luis XIV para un castillo real. Para este cuadro, Sisley probablemente instaló su equipo de pintura portátil en la colina detrás de uno de los pabellones que quedaban del castillo, que se muestra en el lado derecho de la composición. A lo lejos, el campanario de la iglesia de Marly-le-Roi se eleva sobre la arboleda. El aspecto de boceto de la obra sugiere que Sisley pudo terminarla en una sola sesión.

**Eugène-Louis Boudin**, nacido en Honfleur, Francia, en 1824. Murió en Deauville, Francia, en 1898

*Mar abierto, 1889*

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte de Dallas, Donación de Cornelia y Ralph Heins en memoria de Elinor Heins, 2021.32.5

Boudin era conocido entre sus contemporáneos por su maestría en el tratamiento del cielo y la atmósfera. Representaba los efectos fugaces del tiempo trabajando al aire libre en lugar de en un estudio. Cuando conoció al adolescente Claude Monet en 1858, Boudin se convirtió en su maestro informal y lo animó a pintar directamente del natural. Monet acompañó a Boudin en varias excursiones a la costa y al campo. Estas primeras lecciones con Boudin afectaron profundamente a Monet y a los futuros impresionistas, que trataron de captar su percepción inmediata de la luz y la atmósfera.