

Impressió, Sol ixent. de Claude Monet

Títol: Impressió, sol naixent.

Autor: Claude Monet.

Data: 1872

Estil: Impressionisme

Material: Oli sobre llenç.

Localització: Museu Marmottan, París.

Cronologia: 1872

Context històric i cultural :

Anys finals de l'Imperi de Napoleó III. Derrota de França en la guerra Francoprussiana que va posar fi a l'imperi i la proclamació de la Comuna a París. Instauració de la 3r República que es mantindrà fins la segona guerra mundial.

2n fase de la revolució industrial i implantació d'una política imperialista per part dels estats. Lluites obreres que posen en entredit la funció dirigent de la burgesia, cada vegada amb més poder polític, i que donen pas al desenvolupament d'ideologies socialistes i anarquistes i la radicalització de diferents tendències. Sorgiment de les Internacionals obreres.

Canvis urbanístics en algunes ciutats com per exemple el Pla Haussmann a París, ciutat que substituirà a Roma com centre d'art. Importància cada vegada més gran de la figura del marxant.

Trencament amb l'Acadèmia. Ruptura amb els Salons. Nou col·leccionisme. Recerca de noves solucions plàstiques: Impressionisme.

Importància de la ciència: llei del contrast simultani de Michel Eugène Chevreul

Aparició de la fotografia que canviarà la forma d'entendre la pintura, ja no és necessari copiar de la realitat i és buscant nous interessos com la llum, el color...

Pintures a l'oli en tubs

Importància de les estampes japoneses

Biografia

Va néixer a París. Estudia en l'Acadèmia Suisse, on els models estaven davant de l'artista sin que aquest estigués sotmès al control de cap professor. Allà estableix amistat amb Pissarro.

Va fer un temps el servei militar a Argèlia encara que tornarà abans i continuarà la seva formació al taller del pintor Gleyre on va coincidir amb Renoir, Sisley i Bazille. Junts anaven a pintar al bosc de Fontainebleau directament del natural (pintura al plein air). Es reunien en el cafè Guerbois, amb Zola, el fotògraf Nadar...d'aquí neix el grup dels impressionistes.

Degut a la guerra francoprussiana marxarà a Londres on coneixerà les pintures de Turner.

De tornada a França s'estableix a Argenteuil on pintarà paisatges que mostraran les bases del moviment impressionista. Aquest farà la seva exposició col·lectiva al 1874 en un estudi del fotògraf Nadar.

Posteriorment es distanciarà del grup impressionista i s'anirà a viure definitivament a Giverny on pintarà la sèrie pintures sobre els nenúfars

Viatjarà també pels P. Baixos, Bretanya, ..

Anàlisi Formal

En aquesta pintura podem observar una **composició** oberta on les línies compositives que predominen són les horitzontals i les verticals, encara que les tres barques en línia creen una diagonal.

La **pinzellada** és solta, ràpida, gruixuda i, en algunes parts, curta. Són pinzellades que no volen delimitar els contorns ni el perfilat de les figures, poc definida. Desapareix la línia, les figures simplement estan esbotzades de forma molt esquemàtica. Absència de dibuix.

Pinzellades paral·leles, curtes en el primer pla.

El **color** adquireix molta importància i serà, conjuntament con la llum, el protagonista de la pintura. Monet mostra aquí el seu coneixement de la llei del contrast simultani de Michel Eugène Chevreul que afirma que dues tonalitats complementaries fan que la intensitat de totes dues sigui més gran, cosa que permet abandonar el sistema tradicional de clarobscur. Us de colors purs (sense mescla) colors complementaris i absència de color negre. Tonalitats taronges per remarcar la llum del sol en l'aigua.

L'artista aplica la pinzellada solta i el color per aconseguir una atmosfera canviant, en continu moviment.

La **llum** de la matinada no intenta captar la realitat sinó la impressió que esta provoca en l'aigua i en l'horitzó on el fum de les xemeneies, símbol de l'era industrial, es mescla a la boira matinal. Important és la captació dels reflexos de la llum matinal sobre l'aigua, a mesura que vagin passant les hores, el port ja no presentarà la mateixa aparença. La natura es transforma en diferents impressions.

Desapareix el sentit del **volum** i la búsqueda de la **perspectiva**. Això i l'anteriorment dir provoca el trencament amb la representació acadèmica.

Obra pintada a plein air.

Tot això coincideix amb les característiques generals de l'impressionisme: teoria dels colors, plasmació de la llum, coloració de les ombres amb tonalitats complementaries, temes quotidians, paisatgístics, sense cap càrrega política ni social...

Significat i funció

Iconografia (Tema): Tres barques naveguen per port de Le Havre, on Monet va passar la seva joventut. Al fons, a través de la boira matinal, la sortida del sol i la trama dels pals del vaixells i dels braços de les grues portuàries.

Significat: Captació dels reflexos de la llum damunt de l'aigua. Captació de la presència i la influencia de l'atmosfera en la natura. En l'impressionisme, la llum i el color contribueixen a una concepció unitària de la superfície pictòrica: les figures i el fons es transformen en taques de color. La forma s'interpreta en el seu context espaciotemporal, en el seu instant de llum i de visió i la pintura descompensada en pinzellades reflecteix aquest concepte.

El quadre també constitueix la mirada del pintor en la seva obra.

Aquesta pintura va formar part d'una exposició que es va fer en l'estudi de Nadar. La crítica va ser molt negativa i un crític, Leroy, li posarà nom al moviment:

"Aquesta pintura, vaga i brutal a primera vista, ens sembla que és alhora l'afirmació de l'ignorància i la negació de la bellesa i de la veritat". Leroy

Funció: Decorativa

Influències:

Els precedents seran els mestres barrocs i els anglesos Turner i Constable així com l'escola de Barbizon.

Tindrà també influències de l'art japonès, més concretament de les estampes japoneses.

Posteriorment influiran en els postimpressionistes i en les avantguardes.

