

“El Fauvismo fue nuestra prueba de fuego [...] Estábamos en la era de la fotografía. Eso pudo influir en nuestra reacción contra cualquier cosa que se asemejara a una instantánea de la vida. No importaba cuánto nos alejáramos de las cosas; nunca era suficiente. Los colores se convirtieron en cartuchos de dinamita.” André Derain, 1967^[1]

André Derain

Paysage cercano a Cassis (Paysage aux environs de Cassis), 1907

Óleo sobre lienzo

33 x 41 cm

Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern

© André Derain, VEGAP, Bilbao, 2016.

André Derain (Chatou, 1880–Garches, 1954) era un joven estudiante de ingeniería cuando en 1898 comenzó a asistir a clases de pintura con Eugène Carrière. En el estudio de Carrière conoció a los pintores Henri Matisse (Le Cateau, 1869–Niza, 1954) y Maurice

de Vlaminck (París, 1876–Rueil-la-Gadelière, 1958), quienes se convirtieron en buenos amigos y compañeros de viaje.

Durante el verano de 1905 Derain viajó junto a Matisse a Collioure (sur de Francia), donde el artista comenzó a pintar generando fuertes contrastes con colores intensos e iluminando sus paisajes con luz brillante. Ese mismo año, su obra fue exhibida en el **Salón de Otoño de París**. En la crítica de esa exposición, Louis Vauxcelles usó la palabra *fauves* (bestias salvajes) para describir de manera despectiva al grupo de artistas que incluía a Derain, Matisse y Vlaminck. El estilo de estos artistas fue conocido a partir de entonces como **Fauvismo**[2].

Derain pasó los siguientes veranos en el sur de Francia. La Costa Azul atraía a los pintores fauvistas por su luz brillante, que resultaba inmejorable para captar el resplandor del color[3]. Durante esa época, el azul del mar y del cielo del Mediterráneo comenzó a repetirse en los cuadros de Derain [4]. Aplicaba la pintura directamente del tubo, lo que le aporta gran densidad física, y escogía cuidadosamente los colores teniendo en cuenta la intensidad de la luz y el color del lugar retratado[5].

El artista pintó este paisaje, en el que las suaves lomas del paisaje se sugieren mediante líneas gruesas que delimitan grandes superficies planas de colores, en el verano de 1907, en Cassis. Esta obra se encuentra a medio camino entre el Fauvismo y el **Cubismo**. Si bien los bruscos contrastes de colores y las gruesas líneas negras del contorno remiten aún al Fauvismo, entre cuyos máximos exponentes se contaba hasta hacía poco el propio Derain, ahora la paleta de colores, que se limita a matices terrosos, y el denso entramado de elementos de la naturaleza estilizados en una superficie lisa presentan ya un aire cubista. [6].

En ese mismo año, el coleccionista Hermann Rupf (1880–1962) visitó el estudio de Derain en compañía de Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), marchante de arte e íntimo amigo de Rupf. En esa visita Rupf compró la obra *Paisaje cercano a Cassis*, dando así comienzo a su colección. Fascinado por la obra de Derain, Rupf decidió más adelante comprarle 10 obras más.

PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS

Observa la obra. Tómate un tiempo para analizarla y describir todos los detalles. ¿Dónde te imaginas que está ubicado este paisaje? ¿Qué hora del día crees que es? ¿Qué te hace pensar eso?

Imagínate que puedes entrar en esta pintura. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sonidos, olores o sensaciones percibirías? ¿Te gustaría estar ahí? ¿Por qué? ¿Dónde te imaginas que estaba Derain cuando pintó el cuadro?

Presta atención a los colores. ¿Cómo los describirías? ¿Qué estado de ánimo te transmiten? ¿En qué crees que se diferencia este cuadro de otras pinturas de paisajes que hayas visto antes? Haz un listado de todos los elementos que observas en la pintura (por ejemplo: los árboles, las colinas, el cielo, el mar...) ¿Qué elementos te llaman la atención? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan entre ellos?

Hasta finales del siglo XIX, los artistas pintaban principalmente en su estudio siguiendo las normas de las academias de arte. Para realizar este cuadro de 1907, Derain trabajó en el exterior, pintando directamente del natural. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los dos sistemas de trabajo? ¿Qué preferirías como artista, pintar en tu estudio o hacerlo directamente en la naturaleza? ¿Por qué?

Busca en internet imágenes actuales de Cassis y compáralas con la obra *Paisaje cercano a Cassis* de 1907. ¿En qué se diferencian? ¿Hay algún aspecto que te parezca similar? Si Derain pintara Cassis hoy, ¿cómo crees que lo haría? ¿Qué elementos destacaría? ¿En qué cambiaría la imagen? ¿Qué crees que agregaría o quitaría de la imagen?

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS

Paisaje de verano

Derain pasa varios veranos en la Costa Azul con sus amigos. Algunas de las obras que realiza en el sur de Francia las pinta *in situ* y otras las pinta una vez de vuelta en su estudio de París. Piensa en algún sitio especial donde pintar, en un parque o en un jardín. Acércate allí y lleva papel y pinturas de colores. Primero escoge una pequeña sección del lugar y obsérvala durante un tiempo. Realiza un boceto (unos 30 minutos) y anota la ubicación para que puedas volver más tarde. Trata de apuntar cómo son los colores del sitio visitado, cómo es el clima, los aromas, los ambientes... Una vez que estés satisfecho con la imagen puedes pasarla a un lienzo y pintarla con témperas o acrílicos. Intenta plasmar en tu obra las sensaciones que tuviste en ese sitio a través de la selección de los colores. La obra no tiene por qué ser realista, sino que debe transmitir la sensación que tuviste en aquel lugar.

Escribe un poema

Grupalmente generad una lista de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos...) que se asocie con esta pintura. Seleccionad varias palabras de esta lista y componed un poema sobre el cuadro de Derain. ¿Cómo se titularía vuestra poesía? ¿Se la dedicaríais a alguien en especial?

Postales desde Cassis

Imprime la obra de Derain e imagina que es una postal de un sitio que has visitado con el colegio. Escoge el destinatario de tu postal y escribe algunas palabras sobre cómo ha sido el viaje. Incluye una descripción del lugar, las actividades que has realizado allí y una descripción de tu estado de ánimo durante el viaje. No te olvides de hablar sobre las cosas que comiste, bebiste y descubriste allí.

VOCABULARIO

Cubismo: movimiento artístico surgido en 1907, cuando los artistas Georges Braque y Pablo Picasso desarrollaron juntos un lenguaje visual que rompe con la representación y la perspectiva clásicas mediante planos geométricos que descomponen y fragmentan las formas de los objetos. En el Cubismo Analítico (1909–1912), los artistas se centran en equilibrio de la composición y en la fragmentación de formas y predomina el uso de colores apagados, como grises y ocre. En el Cubismo Sintético (1912–1914), para crear vínculos con la realidad, comienzan a introducir objetos en los cuadros —como pedazos de periódicos, papel, tela y metal, así como otros materiales— que pasan a formar parte de la composición, dando origen al “collage”.

Fauvismo: estilo pictórico de inicios del siglo XX caracterizado por el uso no realista del color, donde este se desliga del objeto. Los fauvistas se inclinaban por colores vivos que generaran contrastes vibrantes y gruesas pinceladas.

Salón de Otoño de París: Exposición de arte que se celebra anualmente en París desde 1903, donde en 1905 se dio a conocer el Fauvismo.

NOTAS

1. Duthuit, George, *The Fauvist Painters*, Nueva York, Wittenborn, Schultz, 1950, pág. 29.
2. <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/andre-derain>
3. <http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.38.html/2015/impressionist-modern-art-evening-sale-n09340>
4. <http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.38.html/2015/impressionist-modern-art-evening-sale-n09340>
5. http://www.moma.org/learn/moma_learning/andre-derain-bridge-over-the-riou-1906
6. *La Colección de Hermann y Margrit Rupf*, cat. expo., Bilbao, Guggenheim Bilbao Museoa, 2016, pág. 48.

RECURSOS

Colección de la Fundación Rupf

<http://www.rupf-stiftung.ch/?m=1&lang=e>

<http://www.rupf-stiftung.ch/?m=4&m2=1&lang=e&show=1&dirid=50>

Museo de Bellas Artes de Berna

<http://www.kunstmuseumbern.ch/en/service/about-us/foundations/hermann-and-margrit-rupf-foundation-103.html>

Biografía de Andre Derain

<https://www.guggenheim.org/artwork/artist/andre-derain>

Fauvismo. Museo de Arte Moderno de Nueva York.

http://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/fauvism

Museo de Arte Moderno de Nueva York. Análisis de la obra *Bridge over the Riou*

http://www.moma.org/learn/moma_learning/andre-derain-bridge-over-the-riou-1906