

LA DANZA

Nombre del artista: Henri Matisse fue uno de las artistas más influyentes e innovadores del siglo XX. Se lo conocía como el Maestro del Color por la audacia de sus experimentos visuales y por la forma en que liberó el uso expresivo del color para reflejar la sensibilidad moderna.

Para esta artista los colores eran como la armonía de la música. El está convencido de que contemplarlos cuando están iluminados por la luz del sol, producía una profunda calma interior. En esta obra La Danza, explota el efecto calmante del color. Tenía fe de que la gente encontraría paz y tranquilidad en sus cuadros. Amaba los placeres sensuales de la vida, la belleza de las modelos que le sirvieron para sus cuadros y la exuberancia de la naturaleza. De esta forma el artista compartía su entusiasmo por la vida con personas de toda condición.

Tipo de pintura: Óleo sobre lienzo

Existen dos versiones, la primera realizada en 1909 y la segunda en 1910. Esta última se encuentra en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia. se diferencian por la intensidad del color: rojo sustituyendo al rosa, azul ultramarino por el azul celeste y verde esmeralda en vez del veronés.

Matisse no tenía como objetivo primordial el describir de una forma realista como se vería un círculo de bailarinas sino como este círculo llenaba prácticamente toda la forma rectangular de este lienzo.

En su cuadro no plasma ni un detalle del cielo y de la tierra, sino que nos da un lugar ideal en la imaginación. La forma oval inclinada hacia la derecha del conjunto sugiere un movimiento similar al del sentido de las agujas del reloj y acentúa el ímpetu irregular del cuadro.

Entre la figura situada en el extremo izquierdo de la composición y su vecina derecha existe una considerable distancia. Para rellenar el vacío resultante y restaurar la hilera cerrada, se precipita hacia la mano que la otra le tiende volviéndose hacia atrás y tratando de frenar en lo posible el movimiento al que se ve forzada desde el fondo sin que el contacto llegue a tener lugar.

Las cinco figuras femeninas tienen contornos firmes, y sus cuerpos ligeramente deformados debido a la pasión en la que están inmersos debido al poder del ritmo que todo lo consume.

Las manos forman un corazón de lado. Para esta composición usa tres colores para imprimir movimiento a los bailarines que parecen flotar con ritmo.

Qué significa: El baile para Matisse personifica el ritmo y la alegría de vivir. Esta se trasmite de forma contagiosa e inconsciente. El baile circular está presente en el arte desde la más remota antigüedad.

Ese sentimiento que se crea de unión, protección, fuerza y de conexión con un mundo interno, espiritual y mágico, está relacionado en estas primeras representaciones con la idea de grupo. Henri Matisse está realmente fascinado con el concepto del arte primitivo

Color: el azul del fondo para representar el cielo, la carne y el marrón para el contorneado de las figuras y el verde que es la naturaleza. Con estos colores el artista logra que el espectador asocie el color a diferentes sensaciones térmicas y emocionales. Los colores calientes se asocian a la vida, la alegría y a vitalidad; mientras que los tonos fríos transmiten sensaciones de tranquilidad, melancolía e incluso tristeza.

Estilo:

Matisse pertenecía a El Fauvismo aunque este fue un movimiento que careció de un manifiesto. Se dice que fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal cargada de espontaneidad y de frescura. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época rechazando las reglas y los métodos racionales establecidos. Reaccionan contra el Impresionismo y contra la importancia que éstos habían dado a la luz a costa de la pérdida del color.

Los fauvistas intentan expresar sentimientos a través del uso del color y de la forma. No buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Por ello, rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas a favor de los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo.

Otras obras

La raya verde
1905

La habitación
roja
1908

La alegría de
vivir
1906