PINTURA DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO Y REALISMO

(ESQUEMA COMPARATIVO CON PINTURA DEL NEOCLASICISMO)

NEOCLASICISMO

* Inicio 1750. Influenciado por excavaciones de Herculano y Pompeya, escritos de Winckelmann, etc
* **Época histórica**: Ilustración, Revolución Francesa, Imperio Napoleón
* **Modelo**: Antigüedad clásica
* Temas: históricos, mitológicos
* **Carácter moralizante**, que se refleja en los temas elegidos: héroes de la antigüedad o de la revolución, que encarnan virtudes como el **patriotismo y la dignidad**, virtudes cívicas.
* **Lenguaje formal sobrio**. **Equilibrio**, predominio del **dibujo** sobre el color, **claridad** en la composición.

Pintores:

 Jacques Louis **David**

-Pintor de la Revolución Francesa y de la época de Napoleón

-Obras: ***El juramento de los Horacios,*** *Juramento del Juego de Pelota, Muerte de Marat, Coronación de Napoleón*

 Ingres

-Atención al dibujo, acabado perfecto de sus obras**,** pero tiene rasgos románticos por su sensualidad y el orientalismo de sus obras. Obra fundamental **El baño turco.**

ROMANTICISMO

* Movimiento cultural que comprende arte, literatura, música
* **Época histórica**: Revoluciones de 1820, 1830. Paralelo al **auge de los nacionalismos** (Grecia): sentimientos de rebeldía y libertad (política y artística).
* **Valoración** de lo individual, lo subjetivo: exaltación de sentimientos, emociones. Rechaza las normas.
* **Temas**: locura, suicidio, amor, muerte, sueños...
* Interés por la **Edad Media**, gusto por los **países exóticos**
* Predomina la expresividad del **color** sobre el dibujo y el **movimiento,** diagonal, desequilibrio

PINTURA ROMANTICISMO FRANCÉS

El Romanticismo es el movimiento artístico protagonista de la primera mitad del siglo XIX, alcanzando su plenitud aproximadamente **entre 1820 y 1850**. Este estilo abarcará no sólo a las artes plásticas sino también a la literatura y a la música.

Los artistas románticos coinciden en características como:

Expresa los estados de ánimo y sentimientos. La razón deja de importar a favor de los sentimientos. Se reivindica el sentimiento**, tanto el individual como el colectivo de los pueblos.**

Se pinta al **ser humano sumido en la contemplación del paisaje**. El individuo permanece entregado al paisaje. La **tendencia a la ensoñación y la evasión** tanto en el espacio, **hacia lugares lejanos o exóticos**, como en el tiempo, **hacia épocas remotas e idealizadas.**

Libertad del artista liberándose de los convencionalismos estéticos.

El retrato representa el espíritu romántico.

El **color predomina sobre el dibujo**.

Las **composiciones son dinámicas** frente al orden del Neoclasicismo.

Predomina lo sublime sobre la belleza, en oposición al Neoclasicismo. Lo sublime se refiere a la naturaleza que desborda al hombre, la grandiosidad, la desmesura que además crea intranquilidad.

Valoración de lo pintoresco. El artista comienza a buscar la belleza no sólo en los temas elevados, en la religión, en la mitología, en lo heroico,… sino también en lo común, en lo cotidiano, en lo doméstico aunque esto conlleve en ocasiones representar los aspectos menos agradables de la realidad.

La **intensidad emocional, el carácter visionario y onírico y la expresión más subjetiva** y menos racional se unen al **individualismo, el descubrimiento del paisaje y la exaltación del pueblo, la libertad, el patriotismo y la nacionalidad**.

Temas:

- Los paisajes, preferentemente los de aspecto más salvaje y misterioso o desastres naturales.

- La lucha de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza.

- Los asuntos exóticos, dramáticos, melancólicos, de terror y pasión.

- Escenas dinámicas revoluciones de carácter político

THÉODORE GERICAULT (1791- 1824).

Vida corta y trágica, prototipo de artista romántico.*Balsa de Medusa.* Hecho contemporáneo: supervivientes de un naufragio de una fragata oficial. Es una denuncia política y exaltación emocional. Composición: diagonales, dramatismo.

Pintor francés característico del Romanticismo del siglo XIX. Gran defensor del color frente a la línea. En sus obras, se decanta por la libertad compositiva, el movimiento y la tensión, el interés en la naturaleza salvaje y el estudio de la luz. En su pintura priman las emociones, la fuerte expresividad de escenas dramáticas y desesperadas y se preocupa por personajes pobres y marginados de la sociedad así como por hechos trágicos reales de gran repercusión.

Entre sus obras destaca ***La Balsa de la Medusa****,* un cuadro concebido con connotaciones políticas y con claras críticas dirigidas al gobierno que le valió a Gericault muchos disgustos, pero que se convirtió en una de las grandes obras del estilo. Otras obras serían: *“La loca”, “La ludópata”, “El cleptómano”.*

EUGÉNE DELACROIX (1798- 1863).

Obra extensa. Temas orientales, independencia de Grecia

Refleja la lucha por la libertad: *Matanza de Quios, Libertad guiando a su pueblo*

Mujeres de Argel (escenas orientales)

La muerte de Sardanapalo

Paisajes: También representan fenómenos naturales, tormentas, tempestades

Su ideal artístico pasa por la defensa no sólo del color frente al dibujo, sino también por la expresión, por la desmesura, por el dinamismo, por la tensión y en definitiva por la libertad individual del artista. Delacroix sentirá verdadera devoción por Gericault, quien sin duda le influirá decisivamente, aunque también se nota influencia en su obra de autores como Rubens, Veronés, o Velázquez.

Una de las obras donde podemos apreciar casi todas sus características de es *La Matanza de Quíos* (1824). Esta obra causó un gran impacto en su época, supuso una ruptura con todo lo preestablecido, el tratamiento compositivo se aleja del clasicismo dejando vacío el espacio central del cuadro. El gusto por lo exótico y en concreto por lo oriental se hace presente.

Aunque sin duda la obra más popular de Delacroix es su ***Libertad guiando al pueblo****,* con el que exalta los acontecimientos revolucionarios en Francia en 1830, de los que el propio autor participa. Esta pintura se ha consagrado como una de las imágenes simbólicas de la libertad y de los ideales revolucionarios del siglo XIX.

Otra obra representativa de su producción es La matanza de Sardanápalo.

PINTURA ROMANTICISMO ALEMÁN

La escuela romántica alemana será la más destacada en cuanto a **la pintura de paisaje** junto con la inglesa. La diferencia es que en Alemania **el paisaje se entenderá dentro de la categoría de lo sublime, es decir aquel sentimiento o actitud de miedo, pavor, pero admiración ante lo grandioso, lo inconmensurable de la naturaleza**. Esta es una de las principales características de esta escuela, a la que se unen otras como, la predilección temática por el paisaje, la **presencia de edificios medievales, los grandes paisajes de montañas** ante los cuales el hombre se ve empequeñecido, la presencia de **elementos hostiles y desatados de la naturaleza**, **perspectivas muy forzadas** (barrancos, abismos,…) que denotan una naturaleza salvaje, y presencia de **cementerios** símbolo de glorias pasadas y a las que se recurre para cimentar el **ideario político nacionalista frente al yugo imperial austriaco.**

El pintor que mejor va a reflejar estas características es ***CASPAR DAVID FRIEDRICH*** *(1774-1880). Sus obras fundamentales son El Monje frente al mar y El paseante frente al mar de niebla. En estas obras el hombre se presenta como insignificante ante el poderío y la grandeza de lo natural, lo que despierta sentimientos de desasosiego a la vez que sobrecogimiento y admiración al espectador que lo contempla.*

PINTURA ROMÁNTICA EN INGLATERRA

El Romanticismo en Inglaterra

La gran aportación del romanticismo inglés estuvo en el **tratamiento del paisaje**, en cuyo género destacaron dos grandes figuras: **Constable** (1776-1837) y **William Turner** (1775-1851). Dos pintores de personalidad muy diferente, pero con un rasgo en común: su **visión de la naturaleza era el reflejo de un estado de ánimo**, acorde con el tormentoso espíritu del Romanticismo, y **dejaba atrás definitivamente la representación idealizada** que había caracterizado al paisaje hasta entonces.

JOHN CONSTABLE (1776-1837). Pintor del Romanticismo inglés del siglo XIX. Sus paisajes serán rurales, tomados de la campiña inglesa, del mundo cotidiano, real, son aparentemente insignificantes pero el autor reivindica su belleza y su dignidad para ser motivo pictórico. Sus obras más destacadas son: ***El carro de Heno,*** *La catedral de Salisbury.*

WILLIAM TURNER (1775-1851). Su pintura es muy personal, tanto que muere creyéndose un incomprendido. Lleva a su último extremo la idea de fusión del hombre con la naturaleza. En sus cuadros todos los elementos terminarán convirtiéndose en algo etéreo. La luz va a erigirse como protagonista, disolviendo, fundiendo todos los elementos del cuadro, es tan fuerte que casi lo absorbe todo. Poco a poco en el lienzo se va perdiendo la noción descriptiva, convirtiéndose en una exposición de sentimientos. El uso del color está al servicio de esta estética, defendiendo el uso libre y provocativo del color, aplicado por medio de pequeñas y rápidas pinceladas casi transparentes, que tendrán gran influencia en la pintura posterior.

Entre sus obras destacan: Lluvia, vapor y velocidad, El naufragio.

PINTURA REALISTA

El Realismo es el movimiento artístico y literario surgido en los **años 40 del siglo XIX** y cuyo propósito principal es la **representación objetiva, verosímil de la realidad**. En buena parte surge como **reacción contra los excesos de los románticos**, y ante los cambios sufridos por Europa en la **Revolución Industrial**, el consiguiente capitalismo y la explotación obrera.

Sus características principales se pueden resumir en:

- **Sólo se puede pintar lo que podían experimentar a través de sus sentidos**, como los lugares, personas y cosas de su alrededor.

- Consideran que la función de la pintura es **representar la realidad como es**.

- Se basa en la **veracidad**. Se trata de mostrar en la pintura los temas de la manera más cercana posible a la realidad **despojando a ésta de cualquier convencionalismo o idealismo** que la aparte de lo que el tema es en el mundo real.

- **La contemporaneidad**. Sus defensores sostenían que el único tema válido para el artista era el mundo coetáneo que es precisamente el objetivo de los pinceles realistas.

- El **compromiso social**. Encontramos en este estilo temas que nunca antes habían sido considerados por los pintores anteriores. El deseo de reflejar estas realidades exige el compromiso del artista, surgiendo de sus obras verdaderos manifiestos de crítica social.

- **Variedad**. Es complicado resumir la técnica, el estilo, la estética realista ya que es una **corriente artística más definida por sus temas que por sus características formales**.

- **Importancia de los avances de la fotografía**, que es capaz de captar, de congelar un momento de la vida de manera permanente. Sin duda esto fascinará a los artistas del realismo y les servirá de influencia para sus obras.

- **Temas**:

* + - **Sociales**: protagonizados por **obreros y campesinos** y personajes de la Revolución Industrial.
    - El **paisaje** que es representado tal cual es.

El REALISMO FRANCÉS PINTURA

Las raíces del realismo las vamos a encontrar en la pintura de paisaje del siglo XIX, en el momento en el que paisaje romántico entra en punto muerto, comenzando otra tipología también mirando a la naturaleza pero con una mirada distinta.

El paso del paisaje clásico y romántico al paisaje realista está perfectamente ejemplificado en la figura de **Camille Corot** (1796- 1875) es un pintor de formación clásica. Su ideal será crear un mundo de belleza, serenidad y equilibrio, permaneciendo ajeno a toda corriente doctrinaria. Una de sus aportaciones decisivas es que es uno de los primeros pintores en darse cuenta de la importancia de pintar al aire libre, cuestión luego fundamental en el impresionismo. Corot adorará las atmósferas tranquilas, lo que es opuesto a sus contemporáneos románticos. Otra de las características revolucionarias de este autor es que desnuda a los paisajes de todo elemento secundario tratando de descubrir su estructura interna. Tratará de conseguir en sus lienzos una visión pura, real desechando todo artificio, todo sentimiento, toda ornamentación.

Con los cimientos de Corot, una actitud ya más decididamente realista la ofrecen los pintores denominados como **ESCUELA DE BARBIZON**. **La temática de los artistas que conforman este grupo siempre girará en torno a los bosques, los prados, los arroyos,…La elección de estos motivos en apariencia banales les permite estudiar los cambios atmosféricos, los efectos de las lejanías, las filtraciones de luz entre las hojas de los árboles.**

GUSTAVE COURBET (1819- 1877). Pintor realista francés del siglo XIX. Su máxima se expresará en la frase: arte y vida deben ir unidos. Para ello, al igual que sus compañeros realistas, crea un arte de denuncia contra una sociedad que se basa en las desigualdades. Representa la figura del artista comprometido, él se autodefine como socialista. La manera de tratar a la sociedad de su tiempo en sus lienzos es lo que será más escandaloso que las propias consideraciones estéticas de sus obras. Su compromiso se centra en llevar a los salones de exposición la realidad y las miserias de los estratos sociales más bajos, sin idealización. Aporta sin artificios una nueva visión más realista sobre lo cotidiano, como si fuera una crónica social.

Su obra es sobria, con predominio de tonos oscuros sin grandes contrastes, con extensas pinceladas y gruesos empastes, de gran influencia en los impresionistas. Esto se aprecia en sus obras maestras ***El Entierro de Ornans***, *El Taller del artista y El estudio del pintor, Los picapedreros.*

JEAN FRANÇOIS MILLET (1814-1875). Pintor realista francés del siglo XIX. La novedad que aporta radica en presentar en esos paisajes franceses, realizados en grandes lienzos, al pueblo, a la gente del campo y sus miserias, lo que también será polémico a ojos del público burgués acostumbrado a contemplar temas mitológicos, heroicos o religiosos en los grandes formatos. Millet huye de la pasión y emoción romántica, presentando la realidad en toda su crudeza y frialdad, mostrando las rutinas laborales de los campesinos franceses y la dureza de sus tareas reflejadas con serenidad en una atmósfera de cierta espiritualidad. Los campesinos están representados con nobleza y dignidad, como personas que con su trabajo contribuyen a mejorar la sociedad.

Entre sus obras encontramos ***El Angelus***, *Las espigadoras y El segador.*

DAUMIER (1808-1879) Critica a la sociedad y la política de su época. Sus temas se basarán no en el mundo rural sino en una crítica a la situación del proletariado y las clases bajas urbanas. En su estética será diferente a sus contemporáneos, incluso a los realistas. Utiliza grandes manchas de color a veces con sensación difuminada, aunque sin renunciar al dibujo, sin duda por influencia de la litografía. Los rostros de sus personajes desde luego también recuerdan a los dibujos caricaturescos y satíricos que él mismo prodiga. Obras: *El vagón de tercera y La lavandera*.

ROSA BONHEUR. Temas realistas agrarios y ganaderos. Arando en Nivernais.

REALISMO EN INGLATERRA

Habría que señalar aquí que la dimensión de Tarner trasciende clasificaciones y podríamos calificar su obra como un realismo con evocaciones románticas, por lo que lo podríamos citar igualmente aquí, junto al romanticismo. Trasciende cualquier clasificación objetiva y abre camino hacia la modernidad con el resto de grandes maestros a las puertas de las vanguardias.

En Inglaterra se desarrolla un movimiento característico, con una gran carga de simboilismo, el PRERRAFAELISMO.

INGLATERRA: LOS PRERRAFAELISTAS

En 1848 se reúnen un grupo de jóvenes pintores para renovar el panorama artístico inglés. Creyeron necesario para ello **dar la espalda a los géneros tradicionales: retrato y paisaje, y afrontar los temas de contenido social**. Los presupuestos de la Hermandad Prerrafaelista serán: la reacción contra el arte oficial, **tomar como modelo a artistas italianos anteriores a Rafael** (de ahí el nombre del grupo), **reaccionar contra la sociedad industrial y soñar con una vuelta a la vida medieval.**

Los prerrafaelistas podíamos situarlos **a medio camino entre el romanticismo y el realismo** ya que hay **dos tendencias** claras dentro del grupo: los que **optan por el realismo del detalle (Millais y Ford Madox Brown**) **y los que preferirán el lirismo y la evocación sentimental** en temas y estilo lo que les acerca más al romanticismo como **Rosseti** (hacia Simbolismo).

LA ESCULTURA

ESCULTURA ROMÁNTICA:

Se **abandonan las composiciones equilibradas y estáticas del neoclasicismo**.

Obras **dinámicas y grandilocuentes**, en las que los **personajes expresan sentimientos y deseos**. Se hicieron también esculturas de animales, panteras y tigres que manifestaban **el gusto por el movimiento y la tensión muscular**.

Obras y autores: Rude (*La Marsellesa, del Arco de l’Étoile de París);* Carpeaux (*La Danza, relieves de la Ópera de París)*