

LA PINTURA DEL S. XIX

LA PINTURA DESPUÉS DE
GOYA: ENTRE EL
NEOCLASICISMO Y EL
ROMANTICISMO.

LA PINTURA A LO LARGO DEL S. XIX (*LA REVOLUCIÓN PERMANENTE*)

ESCENARIO DE CORRIENTES CONTRAPUESTAS

DESDE EL PUNTO DE VISTA
FORMAL

DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL CONTENIDO

PREDOMINIO
DEL **DIBUJO**
(PINTURA LINEAL)

PASADO
HISTORIA

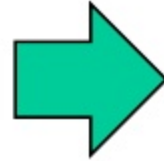
PREDOMINIO
DEL **COLOR**
(PINTURA PICTÓRICA)

PRESENTE
VIDA

CORRIENTES QUE MARCAN LA EVOLUCIÓN DE LA PINTURA

LA LÍNEA de contorno se inclina hacia la forma cerrada, estática; el tema predilecto es la Historia y el cuadro con figuras.

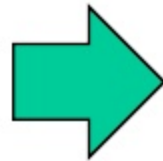

CORRIENTES
CONSERVADORAS:
DEL NEOCLASICISMO
AL ACADEMICISMO

EL COLOR, autónomo, no dominado por ninguna trama lineal. Es lo más adecuado para lo ilimitado, abierto, para representar los espacios atmosféricos, libres.

LAS CORRIENTES MÁS INNOVADORAS SE SIRVEN DEL TRAZO PICTÓRICO PARA REPRESENTAR LOS TEMAS DE SU ÉPOCA, CONTEMPORÁNEOS AL PINTOR. ROMÁNTICOS, REALISTAS E IMPRESIONISTAS.

LA LÍNEA: LA PINTURA NEOCLÁSICA.

EL COLOR: LA PINTURA DEL ROMANTICISMO

EUGÈNE DELACROIX, FRANCIA

WILLIAM TURNER, INGLATERRA

EL COLOR: LA PINTURA DEL REALISMO

GUSTAVE COURBET, FRANCIA

LA CULMINACIÓN DEL COLOR: LA PINTURA IMPRESIONISTA

CLAUDE MONET, FRANCIA

EL ROMANTICISMO EN LA PINTURA (1ª ½ S. XIX)

EL CONTEXTO HISTÓRICO E IDEOLÓGICO

La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la crisis interna de los sistemas de Antiguo Régimen provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece **una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo.** El romanticismo es, ante todo, **una manera de sentir.**

LA PINTURA ROMÁNTICA

- El Romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura académica, rompiendo con las reglas de composición. Su temática busca la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Algunas causas como la guerra de la independencia griega gozan de un gran predicamento entre los románticos.
- Los términos “clásico” y “romántico” son utilizados como términos críticos al arte de cada época. A mediados del siglo XVIII, aparece una división entre lo clásico y lo romántico a partir de las obras de Burke y Winckelmann. Los clasicistas creían que el arte debía buscar la noble simplicidad y la sosegada grandeza. Los románticos, por el contrario, creían que el arte debe sustentar emociones.

- **El término romántico** tiene diferentes interpretaciones: peyorativas o laudatorias. El término se acuñó a finales del siglo XVIII para definir **una nueva actitud artística** que quería poner de relieve lo local y lo individual frente al universalismo, y lo emotivo frente a lo racional. Se propugna la experiencia y romper con el arte mimético y las copias.
- Aunque los historiadores suelen separar los estilos, lo cierto es que el **Romanticismo y el Clasicismo se combinan.**

La pintura romántica. Características generales.

La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas, las reglas, supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

- Utiliza diferentes **técnicas**: el **óleo**, **acuarelas**, **grabados** y **litografías**.
- **La textura** comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las **superficies rugosas** junto con las formas más sutiles. **La pincelada** es libre, viva y llena de expresividad.
- **Desaparece la línea frente al color**. Se recupera la **potencia sugestiva del color**, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos.

E. DELACROIX. LA MATANZA DE QUIÓS, 1825

- **La luz** es importantísima y se cuidan sus **gradaciones** dando un carácter **efectista y teatral**.
- **Las composiciones** tienden a ser **dinámicas**, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos autores como **Friedrich** prefieren esquemas geométricos más reposados.
- **Los temas** son variados. Se cultiva **el paisaje** como recurso para transmitir los **estados de ánimo**, dominado por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y oprimido. Otros temas son las **revoluciones políticas**, los **desastres, religiosos, retratos, lo exótico y fantástico**.
- En todo caso, predomina una **visión subjetiva de la naturaleza**.

SOBRE LOS TEMAS

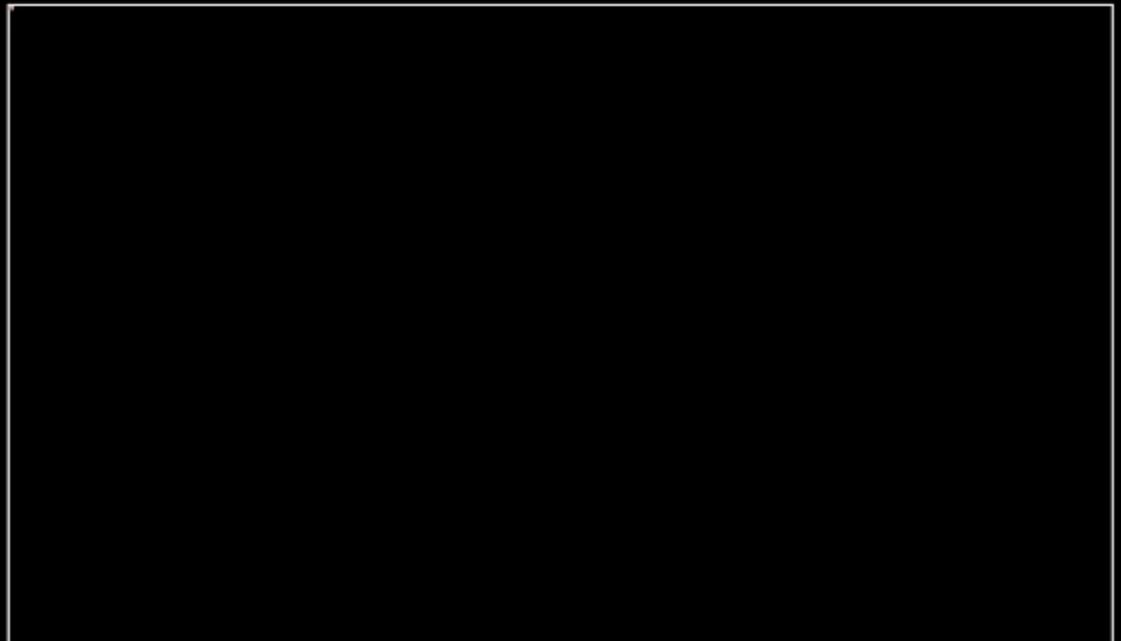
- Surge el **exotismo de la memoria de un misterioso y glorioso pasado** que incluye desde la antigua Grecia hasta la edad Media, en especial la época gótica. El gótico es el estilo por excelencia. En la pintura se recogen arquitecturas góticas, leyendas, momentos históricos, etc.

El **exotismo** también en una **amplitud geográfica** que incluye el mundo desconocido del **norte de África y la nueva América salvaje**. Se descubre **Oriente**, que ofrece la **luz y el color**, así como nuevos temas. Por último la **fantasía**, y sobre todo el **drama** con un obsesivo sabor por la muerte, la noche y las ruinas, así como por los monstruos y las criaturas anormales

Otro gran descubrimiento del Romanticismo es la **Naturaleza y el cultivo del género del paisaje**, que será exhaustivo. Se pintan *paisajes fantásticos, imaginativos, de estudio, evocados*, etc. El pintor se enfrenta a la realidad del paisaje, salen al exterior. Por ejemplo los paisajistas alemanes, con Friedrich a la cabeza, proponen **el paisaje espiritual**, que ayuda a la evocación religiosa por medio de su grandeza. Valoran **los estados atmosféricos, como la niebla**.

- También **reivindican la individualidad, el culto al individualismo**. El artista prefiere **su libertad** a la de la colectividad. Por eso son pocos los artistas comprometidos. Por ejemplo Delacroix con la “Libertad guiando al pueblo” donde aparecen pintadas por primera vez las barricadas como testimonio de reivindicación política. Aunque, en general, las reivindicaciones son más exóticas, temas de bandoleros como héroes románticos, etc.

- Dentro de la individualidad **surge una nueva relación entre cliente y artista**. Es un trato de igual a igual. Cambian un bien por un bien. El artista ya no es el artesano. Se crean grupos de artistas que trabajan en común sin romper la individualidad como el grupo Prerrafaelista inglés o los nazarenos alemanes.

LOS GRANDES MAESTROS DEL ROMANTICISMO

EUGÉNE DELACROIX
(1798-1863)

FRANCIA

WILLIAM TURNER
(1775-1851)

G. BRETAÑA

CASPAR DAVID FRIEDRICH
(1774-1840)

ALEMANIA

LA PINTURA ROMÁNTICA FRANCESA

EUGÉNE DELACROIX
(1798-1863)

JEAN LOUIS ANDRÉ
THÉODORE GÉRICAULT
(1791-1824)

Los dos autores más representativos son **Géricault y Delacroix**, maestros del color, la representación del vigor, de la voluntad y de la energía contenida.

**JEAN LOUIS ANDRÉ
THÉODORE
GÉRICAULT
(1791-1824)**

Autorretrato (1808)

**Oficial de Cazadores de la
Guardia Imperial a la
carga (1812)**

LA BALSA DE MEDUSA (1818-19)

La obra *La Balsa de la Medusa* se convierte en un alegato político contra la pasividad del gobierno, cuya incompetencia provoca el naufragio de la fragata Medusa.

**Retrato de un oriental
(c. 1819)**

El Derby de Epsom (1821)

La loca (1822-1823)

**Alienado cleptómano o
El loco (1822-1823)**

E. DELACROIX.

Se consagra como el máximo exponente del romanticismo con su obra *La Matanza de Quíos*, donde reflejaba la carnicería realizada por las tropas turcas contra los griegos. Pero la obra más notable es el cuadro que conmemora la Revolución de 1830 y que lleva por título *La Libertad guiando al pueblo*.

Autorretrato (1839)

LA BARCA DE DANTE, 1822

**LA MATANZA DE
QUIÓS, 1825**

MUERTE DE SARDANÁPOLO, 1827

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO, 1831

RENT A HERO
RENT A HERO No. 1

© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1991, 2000

Entrada de los cruzados en Constantinopla (1838-1839)

MUJERES ARGELINAS EN SU HAREN, 1834

Los posesos de Tánger (1837)

**El Sultán de
Marruecos
(1845)**

Frederico Chopin (1838)

MUJER

ÁRABE A CABALLO
ATACADO POR UN LEÓN,
1849

ÁRABES CAZANDO EL LEÓN, 1860

COMBATE DE GIAOUR Y HASSAN

**Combate de árabes entre
las montañas (1863)**

EL ROMANTICISMO INGLÉS

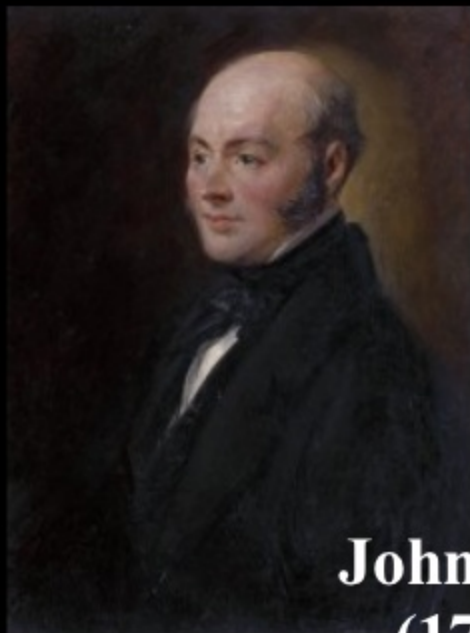

JOHN CONSTABLE (1776-1837)

WILLIAM TURNER (1775-1851)

En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la pintura del **paisaje romántico** a través de las figuras de **John Constable y de William Turner**.

John Constable
(1776-1837)

Los paisajes de Constable transpiran **autenticidad y verdad**. Están llenos de **manchas de colores** y se preocupa sobre todo por **captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones atmosféricas** a través de una técnica rápida y precisa.

El valle de Dedham (1802)

Barca en construcción en las cercanías del molino de Flatford (1815)

La bahía de Weymouth (1816)

El caballo blanco (1819)

El carro de heno (1821)

The Stour-Valley with the Church of Dedham

1814 – Óleo sobre lienzo, 55,5 x 77,8 cm

Museum of Fine Arts, Boston (EEUU)

La catedral de Salisbury desde la residencia del obispo (1823)
óleo sobre lienzo, 88 x 112 cm
Metropolitan Museum of Art, New York (EEUU)

La playa de Brighton con carboneras (1824)

El campo de trigo (1826)

Stonehenge (1835), acuarela

**Retrato de
María Bicknell
(1816)**

WILLIAM TURNER (1775-1851)

Turner

Su obra expresa la **preocupación por el color y la luz**, que utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el color parece propagarse a través de **la atmósfera: niebla, vapor y humo**. Con su obra *Lluvia, vapor y velocidad*, se convierte en abanderado de la pintura moderna.

Naufregio (1805)

San Giorgio Maggiore at Dawn (1819)

Acuarela, 224 x 287 mm

Tate Gallery, Londres

Ulises burla a Polifemo (1829)

El incendio de la Cámara de los Lores y de los Comunes (1835)

El incendio de la Cámara de los Lores y de los Comunes (1835)

El Gran Canal, Venecia (1835)
Óleo sobre lienzo, 91 x 122 cm
Metropolitan Museum of Art, New York

EL TEMERARIO KRIGSSKIPET es remolcado tras su último viaje (1838-39)
Óleo sobre lienzo, 91 x 122 cm
National Gallery, Londres

El alba en el castillo de Norham (1835-1840)

TORMENTA DE NIEVE EN ALTA MAR, 1842

LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD, 1844

**Luz y color.
Moisés escribe
el Libro del
Génesis (1843)**

EL ROMANTICISMO ALEMÁN

CASPAR DAVID FRIEDRICH
(1774-1840)

La figura más importante es **Friedrich**. La representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la magnitud del paisaje. Algunas de sus obras son *Salida de la luna sobre el mar* o *Viajero sobre un mar de niebla*.

EL MONJE FRENTE AL MAR, 1808

ABADÍA DEL ROBLEDAL, 1809

LA CRUZ EN LAS MONTAÑAS, 1808

**VIAJERO SOBRE UN
MAR DE NIEBLA, 1818**

**ACANTILADOS DE
RÜGEN, 1818**

CABO ARKONA DE RÜGEN

AMANECER, 1821

MAR HELADO, 1823