

ROMANTICISMO Y REALISMO

CONTEXTO HISTÓRICO

- Revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
- Difusión de las ideas liberales y los nacionalismos.
- La revolución industrial provoca el nacimiento del proletariado.
- Auge del colonialismo y enriquecimiento de Europa a costa de Asia y África.
- Reacción contra el absolutismo.

ROMANTICISMO

- Constante lucha por marcar el ideal de libertad.
- La Naturaleza se valora como algo fuerte y poderoso, superior al hombre.
- Expresión violenta de la pasión y los sentimientos.
- Valoración de lo subjetivo.
- Valoración del pasado histórico.
- Dominio del color sobre la forma
- **Temática**
 - Escenas históricas o literarias.
 - La naturaleza.
 - Obras de gran formato y composiciones complicadas.
 - Búsqueda de lo exótico y pintoresco, bandidos españoles, escenas turcas...
- **FRANCIA**
 - **Géricault**
 - Interés por situaciones extremas.
 - Pasión por lo excesivo.
 - Cuadros de temática romántica, pero con técnica neoclásica.

3.3. ROMANTICISMO Y REALISMO

Géricault. 1818. **La balsa de la Medusa.** *La Medusa* era un barco que viajaba hacia las costas de Dakar(África), dirigido por la marinería aristocrática. *La Medusa* tuvo un accidente y naufraga. Había dificultad para salvarse en las balsas porque eran muchos los tripulantes. Con actitud egoísta, los oficiales deciden cortar las amarras para salvarse a ellos mismos con la mayor rapidez. Quedaron 150 tripulantes a la deriva, la balsa no se movía, únicamente flotaba. Se sabe que así permanecieron hasta que después de 15 días un barco los recoge. En estos días los tripulantes llegaron a límites tan extremos como el canibalismo. Después dos supervivientes acusaron de abandono a la oficialidad.

Un episodio que Géricault no duda en emplear para potenciar aquellos valores que tanto le inquietan: el **sufrimiento humano** y el **abandono ante las fuerzas de la naturaleza**. Asuntos típicos del Romanticismo por lo que tienen de patético, sublime y siniestro. Con el naufragio ha querido representar el **pueblo francés abandonado por el poder a la vez que héroe del romántico drama**

En primer término aparece el **drama**. Hay un personaje que parece que nos mira, representa el abandono, la melancolía, la meditación, sus ojos en penumbra delatan la pérdida de la esperanza al sostener a su hijo muerto. También aparece la **esperanza exaltada** ante la visión del barco que viene a poner a salvo a los supervivientes. **El hacha ensangrentada sobre la balsa es la única referencia al canibalismo.**

Poco antes de su muerte, el 26 de enero de 1824, Géricault se dedica a pintar una serie de enfermos mentales, los "locos", que prueban el interés que los artistas románticos sentían por las expresiones relacionadas con las neurosis y la alienación.

3.3. ROMANTICISMO Y REALISMO

- **Delacroix.**
 - Imaginativo
 - Libre uso del color
 - Horror ante la guerra y la crueldad.
 - Lucha por la libertad

Delacroix. Muerte de Sardanápalo. 1827

Los escritos de Lord Byron fueron una de las más importantes fuentes de inspiración para Delacroix. La obra donde se muestra con mayor relevancia esa influencia es la Muerte de Sardanápalo, cuando los esclavos matan a las concubinas del sátrapa antes de iniciar el suicidio colectivo para evitar el saqueo por parte de las tropas ocupadoras de la ciudad, escena que es contemplada por Sardanápalo desde su lecho. Como podemos observar, la crueldad y el horror de la guerra serán un referente para Delacroix,. Esta obra viene definida por el movimiento, dando la impresión de ser una imagen barroca surgida de la imaginación de Rubens. Los escorzos, las diagonales, los fuertes contrastes de luz, las tonalidades oscuras contrastando con la claridad de los cuerpos desnudos o las expresiones de las figuras protagonizan una escena en la que la violencia generalizada choca con la tranquilidad del sátrapa. Los detalles de las joyas y las calidades de las telas resaltan esta obra maestra, que fue recibida con rechazo cuando fue presentada por el artista al Salón de 1828, rechazo por parte de las autoridades y de los demás artistas, llegándole incluso a sugerir que cambiara de estilo si quería recibir encargos oficiales. Pese a ello, con esta escena Delacroix definía el Romanticismo.

3.3. ROMANTICISMO Y REALISMO

Delacroix. **La libertad guiando al pueblo. 1830**

El 28 de julio de 1830 los revolucionarios liberales franceses derrocaron al rey Carlos X y provocaron la coronación de Luis Felipe de Orleans, el llamado Rey Burgués. Este episodio será el protagonista del cuadro más famoso de Delacroix, la Libertad guiando al pueblo, obra con cierta dosis de alegoría que recoge un hecho contemporáneo. La mujer que representa a la Libertad aparece con el torso desnudo, porta en su mano derecha la bandera tricolor y en la izquierda un rifle. Le acompañan miembros de las diferentes clases sociales - un obrero con una espada, un burgués con sombrero de copa portando una escopeta (posiblemente el mismo Delacroix), un adolescente con dos pistolas, etc. - para manifestar que en el proceso revolucionario ha existido amplia participación. A los pies de la Libertad, un moribundo la mira fijamente para señalar que ha merecido la pena luchar. Con esta obra, Delacroix pone de manifiesto su ideología y su faceta de pintor de su tiempo. La composición se inscribe en una pirámide cuya base son los cadáveres que han caído en la lucha contra la tiranía, cadáveres iluminados para acentuar su importancia. La vorágine de la batalla se manifiesta en la polvareda que difumina los contornos e impide contemplar con claridad el grupo de figuras que se sitúa tras la Libertad. Los escorzos y el movimiento de la imagen vuelven a recordar el Barroco, igual que en la Matanza de Quíos o la Muerte de Sardanápalo. Fue presentado al Salón de 1831 y adquirido por Luis Felipe para el Museo Real.

3.3. ROMANTICISMO Y REALISMO

- INGLATERRA
 - Turner
 - Nueva forma de concebir la luz
 - Predominio del paisaje
 - Obsesión por los fenómenos atmosféricos.

Turner. La tempestad 1842 A medida que pasan los años, en la obra de Turner van desapareciendo los motivos. Así aquí es difícil percibir el motivo real, con una composición helicoidal que parte de un barco, mostrándonos una tempestad. Las masas se disuelven, creando una sensación de confusión.

1844.

Turner. Lluvia, vapor y velocidad.

- **ALEMANIA**

- **Friedrich**

- Paisajes góticos.
- Paisajes con la fuerza de la naturaleza.

Friedrich. Abadía en el robledal 1810.

Friedrich. Viajero frente al mar 1818

REALISMO

- Nueva finalidad política y social: denuncia
- Presenta la realidad contemporánea de forma objetiva y cruda

Corbet. Picapedreros.

- **Temática**
 - Paisaje
 - Clase obrera
 - Crítica a otras clases sociales
- Vuelve a valorarse la línea y el dibujo.
- **Courbet**
 - Arte comprometido
 - Une pintura y política
 - Personajes duros y paisaje delicado.

Corbet. El entierro en Ornans. 1840.

La pintura "trata de religión" pero no es religiosa; se preocupa por la solemnidad pero también es satírica. Encierra una cierta indefinición, los rostros de sus personajes no manifiestan ningún tipo de intereses o emociones concretas. Estas ambigüedades y vaguedades no están "ahí en la pintura" ni constituyen su tema, sino que son, más bien, algo propio de la forma en que Courbet *representa* el tema, los recursos que utiliza para pintarlo y para conferirle una categoría. Nos muestra, esquematizados, los elementos que constituyen un ritual concreto, pero no su desarrollo. Ha pintado una oración sin nadie que rece; el acontecimiento de una experiencia religiosa, pero en vez de los gestos, secretos o evidentes, encontramos unas expresiones fijas y congeladas. (Esta apreciación se aplica a las caras individuales pero también al conjunto de la escena.) No es exactamente una imagen de falta de atención; lo grotesco no son exactamente, salvo en las caras de algunas mujeres, las huellas de dolor o ensimismamiento propias de un entierro: las caras enrojecidas de los curas que encabezan el cortejo y los gestos chirriantes de los dos viejos colocados delante de la tumba. muy pocos de los cuarenta y cinco asistentes al entierro están prestando atención al ataúd, a la tumba o al cura que está oficiando el entierro. Incluso el grupo de curas presentes parecen que tienen sus pensamientos en otro lugar (sus narices rojas apuntan a intereses venales); salvo en las caras llorosas de las hermanas de Courbet (a la derecha) podemos encontrar muy pocos signos de emoción. Y el único personaje que parece mirar hacia la tumba muestra un tipo de dolor muy convencional. Lo que aglutina a estas personas es su pertenencia a un grupo social y no la devoción religiosa. La pintura nos muestra un acontecimiento social, carente de un sentido más profundo, dentro del que cada uno ocupa su lugar, un lugar perfectamente establecido y que cada uno sabe muy bien cuál es. Por lo tanto, una pintura cuyo título parece prometer una tranquila meditación sobre la muerte, lo que está ofreciendo en realidad es una imagen de la sociedad rural.

Corbet. Estudio del pintor 1844

Courbet detalló las características del cuadro en carta fechada en diciembre de 1854 y dirigida a su conocido Bruyas: "Tiene treinta figuras de tamaño natural. Es la historia moral y física de un taller. Están todas las personas que me sirven y que participan en mi trabajo. La titularé primera serie, porque espero hacer pasar por mi estudio a toda la sociedad y expresar mis inclinaciones y mis repulsas. Tengo dos meses y medio para terminarlo y, por tanto, será preciso que vaya a París para hacer desnudos, de modo que en total me quedan dos días para cada figura. Usted se da cuenta de que no voy a divertirme... Ahora debería enviarme mi retrato de perfil y su retrato, los dos que he hecho en Montpellier, y la fotografía de la mujer desnuda de la que le he hablado. La pintaré detrás de mi silla y en el centro del cuadro. Después viene el retrato de usted y los retratos de los artistas que tienen ideas realistas". En otra misiva escrita a su amigo Champfleury cuenta todo el proceso de ejecución de la obra y cuáles eran sus intenciones. En ella afirma que "mostrará que todavía no estoy muerto, y el realismo tampoco" siendo considerada esta bella escena como un verdadero manifiesto del estilo que Courbet defendía. La obra muestra al pintor en su taller, trabajando en un cuadro de temática paisajística; junto a él, a la derecha, una mujer desnuda se cubre con un paño, es identificada como alegoría de la Verdad. A la izquierda contemplamos a un niño de espaldas, la representación de la Inocencia. El grupo de figuras que se sitúa en la zona de la derecha son "los amigos, los trabajadores, los aficionados del mundo del arte" y el de la izquierda es el "otro mundo de la vida trivial, el pueblo, la miseria, la pobreza, la riqueza, los explotados, las gentes que viven de la muerte". Ante estos dos mundos contrastados el pintor se coloca en el medio, quizá en su intención de no olvidar nada de la sociedad que le rodea, quizá como un modelo para esa sociedad al trabajar con total libertad. El estilo de Courbet continúa siendo seguro y firme, mostrando un poderoso dibujo y un interés por las tonalidades oscuras inspiradas en el arte barroco que tanto admiró en su juventud, durante sus visitas al Louvre. La iluminación impacta en la zona central, destacando el paisaje que pinta el maestro y la figura de la Verdad, quedando el fondo en semipenumbra. Al incluir el retrato del pintor en el lienzo se especula sobre una inspiración en *Las Meninas* de Velázquez, uno de sus pintores más admirados junto a Rembrandt. Cuando Courbet presentó esta obra a la organización de la Exposición Universal de París del año 1855 fue rotundamente rechazada, organizando una exhibición paralela en un barracón frente a los recintos de la muestra oficial, que tuvo un considerable éxito de público y crítica.

- Millet
 - Muestra el duro trabajo en el campo.

Millet. Las espigadoras 1857

El tema del campesino fue una constante en la producción de Millet. Al campesino casi lo tomó como una figura mística. Millet fue el primero en representar al **campesino** como protagonista, **como nuevo héroe**. Esto se vio favorecido por la época, ya que se empezaba a notar un marcado gusto por lo popular.

Se observa la fatiga de la mujer que ya no puede agacharse del todo por el dolor de su espalda. A pesar de lo dramático, Millet da una **visión edulcorada** de lo que es la vida del campo, recreándose en lo que éste tiene de idílico y pastoral. A esta edulcoración contribuye la **luz mágica** que utiliza. Una luz que parece congelar el tiempo para que sus figuras queden suspendidas en la **eternidad** de la pintura. No debe olvidarse la dureza del trabajo de las espigadoras, que recogen los granos y espigas que han sobrado tras la siega.