

Romanticismo y Realismo

INTRODUCCION

En la 2ª ½ del siglo XVIII la crisis de los valores que habían sustentado el **Antiguo Régimen** culmina con el fin de la cultura propia de la **Edad Moderna** y nos introduce en el mundo **Contemporáneo**. El sistema de valores, ideas y cultura que presenta la **Ilustración** conduce a un siglo de revoluciones políticas, sociales y económicas a las que no es ajeno el mundo del arte y la cultura. El papel del artista variará también de manera importante, pasando de ser un artesano al servicio de las clases sociales privilegiadas a representar en grado sumo la libertad individual del genio creador, bohemio y maldito, representando a la nueva clase social dominante, la burguesía.

Ya hemos comentado como el **neoclasicismo** se opone al exceso decorativista del **Rococó** y, por tanto, a la monarquía absoluta desde la **mimesis del arte grecolatino** y desde los principios de la **razón**, el **orden**, la **armonía** y el valor **ideológico** y **moral** de la pintura. En este momento y según los principios ilustrados se anteponen los intereses de la sociedad a los intereses particulares de los individuos y el artista representa ese nuevo ideal.

Pronto, sin embargo, la Razón descubrirá sus propios límites y los artistas otros modelos del pasado a los que mirar y en los que encontrar nuevos valores (gótico, románico). Así surgen, en la primera ½ del siglo XIX nuevos movimientos artísticos y literarios que se suceden con rapidez (**romanticismo, realismo**) a lo largo del siglo. El romanticismo exploró aquello que la razón no podía alcanzar, oponiéndose a las rigideces impuestas por el academicismo neoclásico y convirtiéndose el artista en ese **genio** capaz de atisbar lo incomprensible y expresarlo de forma plástica en un lienzo, sinfonía o poema. El **sentimiento** era la nueva forma de conocimiento que, frente al orden y armonía neoclásicos, puede expresar lo **intangible**, lo **sublime**, el **caos** de la naturaleza o su silencio y el sentir del hombre frente a ella, pero también lo **grotesco**, como forma extrema de fealdad o lo **pintoresco**, la variante doméstica y amable del paisaje sublime.

Música, literatura y pintura serán inseparables en el romanticismo para expresar esos sentimientos, mientras la **arquitectura historicista** expresará, a través de la recuperación de estilos anteriores (románico, gótico), el **sentimiento nacionalista** que prende por toda Europa, siendo esta ideología junto al nacionalismo la que lucha contra los principios de la Restauración a través de las oleadas revolucionarias de **1820, 30 y 48**.

Romanticismo y Realismo

Romanticismo

CARACTERISTICAS FORMALES

Así pues, el romanticismo se opone a la rigidez histórica y formal propia del clasicismo; vuelve su mirada hacia lo inmediato, ante lo que el artista toma partido. En sus cuadros es el espíritu del artista el que se nos muestra, abanderado de las ideas del romanticismo:

- ▶ Oposición al progreso científico-tecnológico y supremacía del sentimiento y el instinto frente a la razón.
- ▶ Individualismo, libertad.
- ▶ Desequilibrio, exaltación de la naturaleza, del pueblo y del nacionalismo.

- ▶ **EN LO FORMAL**
- ▶ Tensión dramática de las composiciones, de las que desaparece la simetría con perspectivas atmosféricas, más naturales y agitadas.
- ▶ La pincelada suelta y agitada, en la que el color gana protagonismo frente al dibujo, en manchas vivas y explosivas.
- ▶ Luces vibrantes.
- ▶ Temas: históricos, paisajes, retratos, desastres (naturales o sociales).

En unos casos será objeto de su pintura la oposición hombre / naturaleza (Gericault, Friedrich) y en otros las tensiones que agitan la sociedad del XIX (Delacroix), pero siempre de una manera dramática y exaltada.

ARTISTAS

Si hay un pintor que pueda expresar a lo largo de su pintura este tránsito que hemos señalado es **FCO. DE GOYA** (1746-1828), del que ya hemos hablado.

Romanticismo y Realismo

Formalmente el romanticismo es tremendamente variado:

En cuanto a la pintura y en términos formales nos movemos entre el clasicismo de **Gericault** (*La Balsa de la Medusa*) o **Ingres** (*Baño turco*) al servicio de un tema romántico o el romanticismo pleno, de brillante color y ritmo endiablado de **Delacroix** (*Libertad guiando al Pueblo*, *Muerte de Sardanápalos*, *Matanza de Quíos*) en temas exóticos donde el dibujo va perdiendo importancia.

▶ FRANCIA: Clasicismo

La Balsa de la Medusa

Baño turco

▶ FRANCIA: Romanticismo

Libertad guiando al pueblo

Muerte de Sardanápalos

Matanza de Quíos

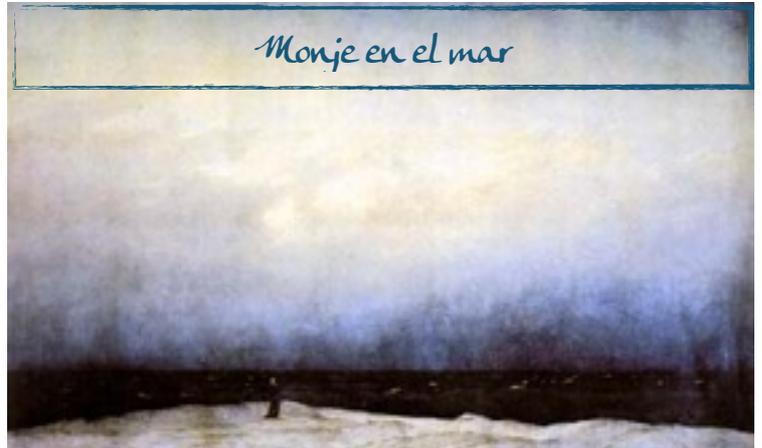
Romanticismo y Realismo

► ALEMANIA

Entre los "paisajistas" destaca la importancia del vacío, lo sublime y trascendente en **Friedrich** (*Viajero en un mar de niebla*, *Monje en el Mar*, *La Abadía*, *Acantilados de Rugen*, ...)

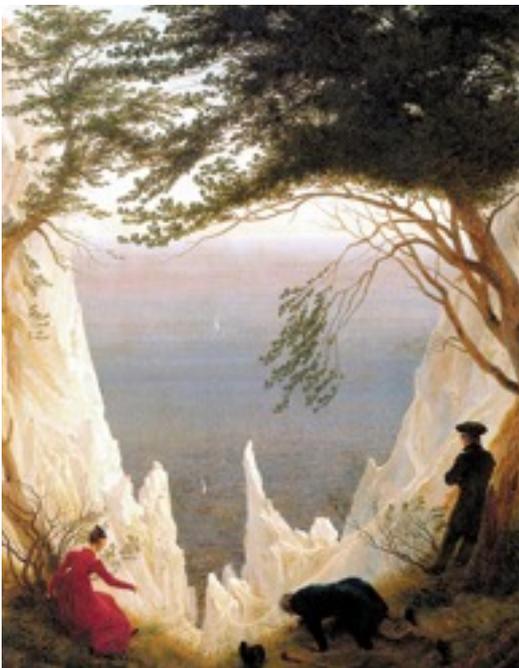
Viajero en un mar de niebla

Monje en el mar

Abadía en el robledal

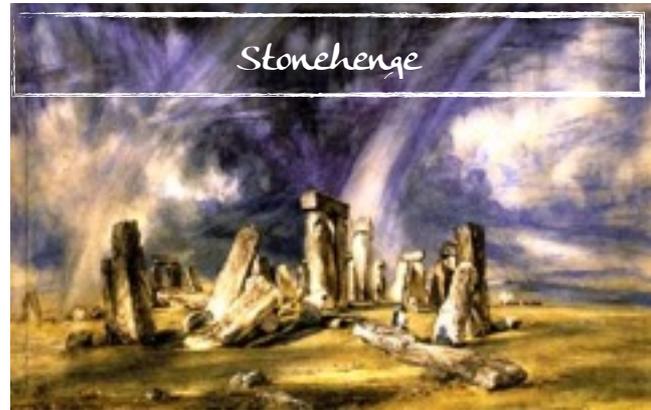
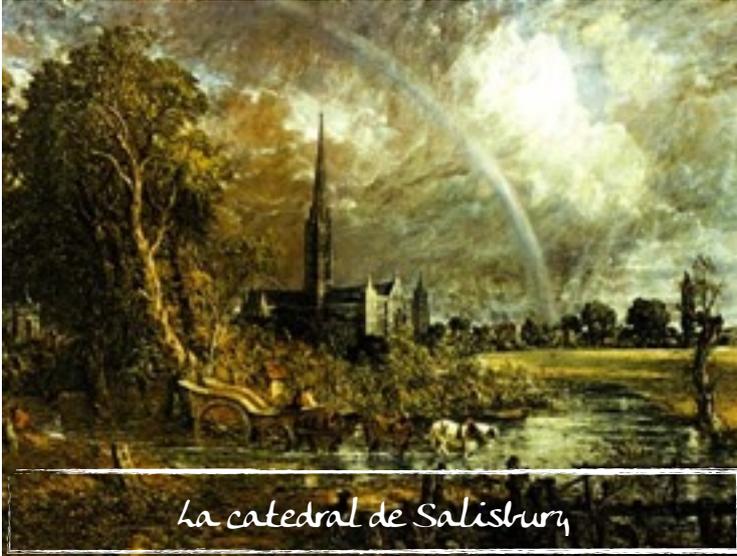
Acantilados de Rügen

Romanticismo y Realismo

▶ GRAN BRETAÑA

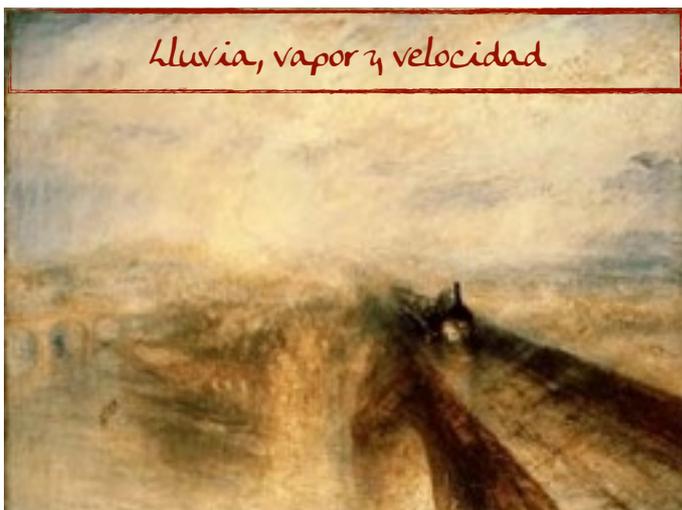
Destaca el detallismo costumbrista de **Constable**, (*Catedral de Salisbury, Stonehenge, ...*) que pinta rincones pintorescos de su localidad y país llegando a acercarse a una pincelada impresionista y el tratamiento de la luz y el color que hace de la obra de **Turner** casi un principio de abstracción (*Temerario remolcado, Anibal cruzando Alpes, Polifemo tras tormenta, Vapor y velocidad*).

Constable

Romanticismo y Realismo

TURNER

Romanticismo y Realismo

REALISMO

Los valores románticos (idealización de la sociedad, de la historia, de la naturaleza,...) se han convertido hacia 1850 en una arte de evasión. Aparece entonces como reacción y merced a los nuevos tiempos (revoluciones, movimiento obrero,...), el **realismo** que valora la objetividad formal y una nueva mirada hacia la sociedad. También en la literatura se observa este fenómeno.

Courbet, Millet, Daumier o Corot pretenden plasmar el mundo tal y como lo ven, sin una ideología previa y sin el filtro de la subjetividad del artista. Aún así, su atenta mirada a la realidad circundante, desprovista del idealismo romántico, se convertirá en muchas ocasiones en crítica de las desigualdades sociales y el valor objetivo de sus paisajes en inspiración para los impresionistas. Reivindican el papel social del artista y el valor del presente, del progreso y de las tensiones sociales como temática para la obra de arte, frente a la idealización romántica del pasado.

CARACTERISTICAS FORMALES (Pintura)

- ▶ Se realza lo cotidiano.
- ▶ Desaparece el tema religioso y aparece una finalidad político-social.
- ▶ Protagonistas: Campesinado (Millet), proletariado (Daumier).

 Millet (*Angelus, espigadoras*)

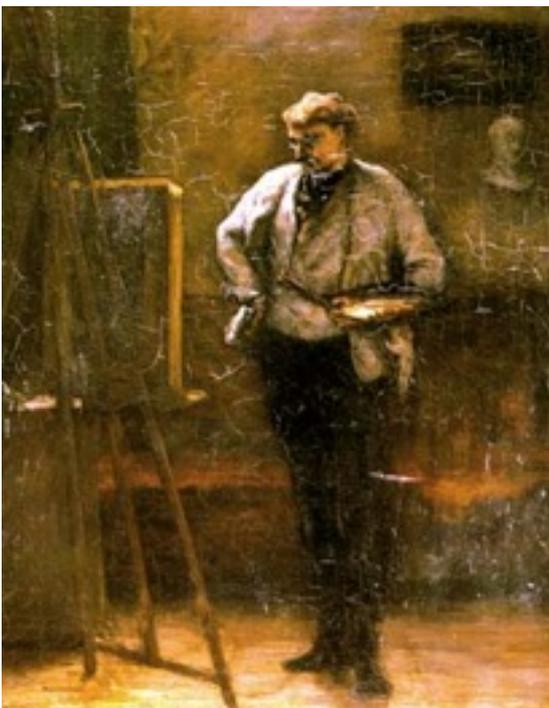

Romanticismo y Realismo

Courbet (*Entierro en Ornans, estudio del pintor*)

Corot (*Pintor, Puente de Nantes*)

Romanticismo y Realismo

 Daumier (*Vagón 3ª clase, Proudhon, Rue Transnoain*)

