

Unidad 11. Arte del siglo XIX

Taller del arte (en el libro digital)

1 Periodización del arte del siglo XIX.

Resume el desarrollo de la pintura del siglo XIX, señalando los estilos que se suceden y sus principales representantes.

El Romanticismo se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. La temática de su pintura prestó especial atención al paisaje y los efectos atmosféricos, tal como muestran las obras del inglés Mallord William Turner (1755-1851) y el alemán Caspar David Friedrich (1774-1840). Los franceses, como Eugène Delacroix (1798-1863), se distinguieron por el reportaje de los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental. Hacia 1850 surgió el realismo, que supuso una vuelta a lo cotidiano, con una fuerte carga de preocupación social, como reflejan las pinturas del francés Gustave Courbet (1814-1875). Una nueva visión del mundo la ofreció el impresionismo, dado a conocer en el Salón de Rechazados de 1874. Claude Monet (1840-1926), Auguste Renoir (1841-1919), Edgar Degas (1843-1917) y el resto de los participantes trataron de atrapar la naturaleza en el cuadro con una técnica de pincelada fragmentada, de toque suelto y espontáneo. Finalmente, el posimpresionismo emprendió la renovación del impresionismo, pero sin renunciar a los logros técnicos adquiridos, abriendo de par en par las puertas de las vanguardias históricas del siglo XX: Paul Cézanne (1839-1906) preludió el cubismo; Paul Gauguin (1848-1903), el movimiento *nabi*; y Vincent van Gogh (1853-1890), el fauvismo y el expresionismo.

2 Comentario de texto.

El siguiente texto es el testamento artístico de Auguste Rodin a «los jóvenes escultores que quieran ser los oficiantes de la belleza». Léelo atentamente y responde a las preguntas.

"Amen devotamente a los maestros que los precedieron. Inclínense ante Fidias y ante Miguel Ángel. Admiren la divina serenidad del primero y la hosca angustia del segundo. La admiración es un vino generoso para los espíritus nobles. [...] Trabajen con empecinamiento. Ustedes, escultores, fortalezcan su sentido de la profundidad. Le es difícil a la mente familiarizarse con esta noción. Solo se representa con claridad las superficies. Imaginar formas con espesor le es difícil. Pero es la tarea de ustedes. Ante todo, establezcan claramente los grandes planos de las

figuras que esculpen. Recalquen vigorosamente la orientación que le dan a cada parte del cuerpo; a la cabeza, a los hombros, a la pelvis, a las piernas. El arte exige decisión. La fuga bien destacada de la línea, permite sumergirse en el espacio y apoderarse de la profundidad. Cuando los planos están decididos, ya se ha encontrado todo, la estatua ya tiene vida. Los detalles nacen y se disponen luego por sí mismos. Cuando modelen, no piensen en superficie, sino en relieve."

Auguste Rodin: *Conversaciones sobre el arte*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991, pp. 115-116.

1. ¿Quién fue Fidias?

Fidias (490-430 a.C.) fue un escultor griego al que se le considera el primer imaginero del arte clásico occidental. Las esculturas que realizó de los dioses olímpicos ofrecen las características de la imagen devota: hermosura de rostro, honesto ademán y gallarda postura, resumidas por Rodin en la expresión "divina serenidad", que posteriormente seguirá la iconografía cristiana. Fue supervisor de las obras de reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, interviniendo en la decoración del Partenón (447-432 a.C.). Pero en su producción destaca la serie de imágenes que se convirtieron en paradigma de la escultura religiosa: *Atenea Promakhos* (hacia 460 a.C.), *Atenea Lemnia* (450 a.C.), *Atenea Parthenos* (438 a.C.) y *Zeus de Olimpia*.

2. ¿Y Miguel Ángel?

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) fue un polifacético artista renacentista italiano que tocó todos los ámbitos de la creación: la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, la poesía, la pintura, pero por encima de todas ellas se consideró fundamentalmente escultor. En su obra refleja sus estudios de la estatuaria clásica y el profundo conocimiento de la naturaleza a través de la anatomía humana. Su producción se divide en dos fases separadas por el *David* (1501-1504; Galería de la Academia, Florencia). La primera, calificada de "dulce", presenta obras medidas y serenas como la *Piedad* (1498-1499; Basílica de San Pedro del Vaticano, Roma). La segunda, llamada "terrible", se inicia en 1505 con los trabajos para el sepulcro del papa Julio II y se caracteriza por la potencia dramática que transmiten los personajes, la *terribilitá*, definida por Rodin como "hosca angustia". A esta etapa pertenecen entre otros el *Moisés* (1515; San Pietro in Vincoli, Roma), los *Sepulcros mediceos* (1520-1534; Basílica de San Lorenzo, Florencia) y los grupos de la *Piedad* de los últimos años.

3. ¿Cuáles son las recomendaciones que da Rodin a los jóvenes escultores?

En primer lugar, estudiar a los grandes escultores del pasado, Fidias y Miguel Ángel. En segundo lugar, trabajar con ahínco y decisión. Y en tercer lugar, no reducir las formas a simples superficies sino concebir la escultura como un relieve de espacios profundos.

4. ¿Qué caracteriza técnicamente a la escultura de Rodin?

La escultura de Rodin se caracteriza técnicamente por su aspecto inacabado, al dejar zonas pulidas con otras en bruto, por cuyos picos y grietas se quiebra la luz, creando un claroscuro pictórico próximo al impresionismo. Así se observa, por ejemplo, en *Las puertas del Infierno* (1880-1917; Museo Rodin, París) donde las figuras retorcidas y llameantes van abultándose, desde el relieve plano al altorrelieve tridimensional, transmitiendo todas las propiedades del ilusionismo pictórico.

5. ¿Dónde pudo inspirarse Rodin para el aspecto inacabado de sus esculturas?

En la obra de Miguel Ángel, donde con frecuencia aparece el *non finito*, como en los esclavos de los *Sepulcros médicos* o en los grupos de la *Piedad* de los últimos años. El *non finito* en Miguel Ángel resulta de la no conclusión de las obras, mientras que el inacabado de Rodin es buscado intencionadamente como recurso estético.

6. ¿Hubo algún escultor contemporáneo de Rodin que ofreciera similares resultados estéticos?

Sí, los pintores Auguste Renoir (1841-1919) y Edgar Degas (1843-1917), quienes en la etapa final de sus vidas practicaron la escultura. A semejanza de Rodin, en sus obras intentaron captar los efectos de la luz resbalando por los cuerpos mediante un modelado rugoso de las superficies, tal como hacían en sus cuadros.

3 Definición de conceptos.

Define los siguientes términos:

1. Romanticismo.

Estilo artístico que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Se interesó por el medievalismo y apeló al sentimiento individual, a la pasión del artista, otorgando primacía a sus emociones. En pintura cobró especial relevancia el paisaje, tratado por artistas como el inglés Mallord William Turner (1775-1851) y el alemán Caspar David Friedrich (1774-1840). Otros temas comunes a toda la pintura romántica europea fueron las ruinas de las iglesias, interpretadas como una muestra de la decadencia de la fe católica que era menester revitalizar; y los

cementerios a la pálida luz de la luna, que prefiguraban la obsesión por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad. Los franceses se distinguieron por el reportaje de los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental, que se convirtió en otra gran fuente temática, como muestra la obra de Eugène Delacroix (1798-1863). En arquitectura se revivieron simultáneamente varios estilos históricos: el neobizantinismo, el neorrománico, el neogótico, el neorrenacimiento, el neobarroco y los derivados del arte islámico en Oriente y en España. Pero ninguno tuvo la fuerza de imponerse sobre los demás. Las excelencias estéticas del medievalismo y del orientalismo fueron divulgadas entre la sociedad burguesa por dos grandes ensayistas europeos: el restaurador francés Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) y el crítico británico John Ruskin (1819-1900).

2. Rascacielos.

Edificio construido en altura aparecido en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Los orígenes del rascacielos van unidos al incendio que en 1871 asoló la ciudad de Chicago. En la reconstrucción de los edificios se erradicaron los tradicionales materiales inflamables y se usó un nuevo sistema constructivo: un armazón metálico, compuesto por pilares y viguetas, que permitía abrir grandes ventanas apaisadas en el exterior. La edificación en altura, funcionalmente resuelta con el invento del ascensor, solventaba el problema de la masiva inmigración y atendía la demanda de oficinas, almacenes y hoteles de toda gran urbe industrial y mercantil. El nuevo fenómeno fue acrisolado por la Escuela arquitectónica de Chicago, comandada por William Le Baron Jenney (1832-1907) y Louis Sullivan (1856-1924), y se ejemplifica en una obra de este último: los Almacenes Carson, Pirie and Scott (1889-1904) de diez pisos de altura.

3. "Plenairismo".

El término "plenairismo" procede del francés *plein-air*. Hace referencia al método de trabajo defendido por los impresionistas, la pintura al aire libre frente al ambiente cerrado del taller, que impedía ver los cambios que sufre un mismo objeto bajo la luz diferente del amanecer, del mediodía o de la tarde. Los impresionistas madrugaban y salían con el caballete al hombro, buscando ambientes propicios en los bosques de Fontainebleau, en las riberas del Sena o en las calles y cafés de París. Las alteraciones del sol y de las nubes les obligaban con frecuencia a interrumpir la sesión y volver al día siguiente a la misma hora, buscando una atmósfera idéntica. Ejemplo del estudio de los efectos cambiantes de la luz según las horas del

día es la serie de Claude Monet (1840-1926) sobre la *Fachada oeste de la Catedral de Ruán* (1894; National Gallery, Washington).

4 Cuestionario.

Responde brevemente a las siguientes cuestiones.

1. ¿Fue España objeto de interés para los románticos?

Sí, España fue objeto de interés para los románticos. Su proximidad al continente africano y su rico folclore hicieron que se pusiera de moda. Viajeros románticos de todas las nacionalidades recorrieron la Península buscando escenarios y temas para sus obras, y recreando la vena castiza y popular del mundo goyesco de majas, toreros y bandoleros.

2. ¿Por qué se considera que el realismo es un arte social?

Porque el realismo centró su atención en lo cotidiano, reivindicando la condición de la clase trabajadora frente a las injusticias de la Revolución Industrial y la sociedad contemporánea.

3. ¿Cuál es el estilo que mejor define el historicismo español?

El historicismo español estuvo dominado por el medievalismo, siendo el estilo neomodéjar el que mejor lo define. Se reflejó en todo el territorio nacional a través de plazas de toros y estaciones de ferrocarril. Estos edificios se desarrollaron bajo dos principios inmutables: el uso del ladrillo como material de construcción y un repertorio estructural y decorativo basado en los arcos califales de la Mezquita, en los paños de *sebka* almohades que tapizan la Giralda y en las yeserías de la Alhambra.

4. ¿Qué fue lo que permitió el desarrollo de la arquitectura de hierro y cristal?

El desarrollo de la arquitectura de hierro y cristal se produjo gracias a los progresos siderúrgicos de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XIX. El avance tecnológico permitió la utilización del hierro en la construcción, con vigas laminadas más ligeras, baratas y rápidas de montar, y el revestimiento de las estructuras metálicas con planchas de cristal.

5. ¿En qué campos artísticos se manifestó el modernismo?

Las manifestaciones más celebradas del modernismo se dieron en el campo de las artes aplicadas (el tejido, la vidriera, la joyería, la cerámica, el cartel publicitario y el mobiliario), pero fue en la arquitectura donde se otorgó carta de naturaleza al estilo, doblegando los muros exteriores y el diseño interior de sus edificios a la unidad curvilínea.

6. ¿Cómo aplicaban el color los impresionistas?

Los impresionistas aplicaban el color con una pincelada fragmentada, de toque suelto y espontáneo, a menudo aplicado directamente con el tubo, consiguiendo una vibración de superficie pastosa.

7. ¿Cómo concibe Cezánne la pintura?

Paul Cezánne (1839-1906) concibe la pintura como resultado de la combinación de los sentidos y la reflexión. Entiende que la naturaleza tiene como base figuras geométricas como la esfera, el cono y el cilindro, de ahí que en su pintura las formas se simplifiquen, utilizando una pincelada de color con volumen y peso.

Evaluación final (en el libro digital)

La balsa de la Medusa, Théodore Géricault

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuáles fueron los temas de la pintura romántica europea?

Uno de los temas más queridos por la pintura romántica europea fue el paisaje. Los ingleses, como Turner, representaron una naturaleza tempestuosa de incendios y tormentas reales donde los efectos de luz crean una atmósfera cambiante. Los alemanes, como Friedrich, optaron por la quietud imaginaria de las cordilleras, acantilados y lagos nórdicos contemplados por silenciosos caminantes, vueltos de espaldas al espectador. Otro tema común a la pintura romántica europea fueron las ruinas de las iglesias, que son interpretadas como una muestra de la decadencia de la fe católica que es menester revitalizar; y los cementerios a la pálida luz de la luna, que prefiguran la obsesión por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad. Los franceses se distinguieron por el reportaje de los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental, que se convertirá en otra gran fuente temática.

b) Menciona tres pinturas románticas francesas de temática contemporánea.

Eugène Delacroix pintó, en 1824, *La matanza de Quíos*, un homenaje a los colonos griegos de esta isla que trataron de independizarse de los turcos y, en 1830, *El 28 de julio: la Libertad guiando al pueblo*, exaltando la revolución parisina que facilitó la llegada al poder de la burguesía liberal tras dieciséis años de restauración borbónica. Por su parte, Théodore Géricault pintó, en 1819, *La balsa de la Medusa*, dramática exaltación de los naufragos de la fragata de la marina real francesa *Méduse*, encallada en las costas de Senegal en 1816.

c) ¿Qué corriente pictórica reacciona contra el Romanticismo?

Hacia 1850, el realismo supuso una reacción frente al Neoclasicismo y al Romanticismo. Los pintores realistas rechazaron la excesiva idealización de neoclásicos

y románticos, optando por reproducir íntegramente la realidad cotidiana. Los realistas pensaban que la historia, ya fuese clásica, medieval u oriental, no debía inspirar el arte, sino las transformaciones promovidas por la ciencia y la industria en la condición humana.

2 Completa en tu cuaderno esta tabla ordenando cronológicamente las siguientes pinturas.

El estudio del pintor / La balsa de la Medusa / El 28 de julio: la Libertad guiando al pueblo / Dos hombres contemplando la luna / Un entierro en Ornans / La matanza de Quíos / Lluvia, vapor y velocidad

Autor	Obra	Fecha	Ubicación	Estilo
Caspar David Friedrich	<i>Dos hombres contemplando la luna</i>	1819	Gemäldegalerie, Dresde	Romanticismo
Théodore Géricault	<i>La balsa de la Medusa</i>	1819	Museo del Louvre, París	Romanticismo
Eugène Delacroix	<i>La matanza de Quíos</i>	1824	Museo del Louvre, París	Romanticismo
Eugène Delacroix	<i>El 28 de julio: la Libertad guiando al pueblo</i>	1830	Museo del Louvre, París	Romanticismo
Mallord William Turner	<i>Lluvia, vapor y velocidad</i>	1844	National Gallery, Londres	Romanticismo
Gustave Courbet	<i>Un entierro en Ornans</i>	1849-1850	Museo d'Orsay, París	Realismo
Gustave Courbet	<i>El estudio del pintor</i>	1855	Museo d'Orsay, París	Realismo

3 Determina en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- a) La composición y el claroscuro de *La balsa de la Medusa* se inspiran en la pintura barroca. Verdadero.
- b) Políticamente, los artistas realistas fueron monárquicos entregados a las clases dominantes del Antiguo Régimen. Falso. Políticamente, los artistas realistas fueron republicanos entregados a la clase trabajadora realizando obras de contenido social.
- c) *Un entierro en Ornans* de Gustave Courbet causó gran escándalo cuando se expuso en 1850 por mostrar de manera cruda y realista un sepelio en un pueblo. Verdadero.
- d) Paul Duran-Ruel fue marchante de Gustave Courbet. Verdadero.

4 Completa las siguientes frases sobre la pintura romántica y realista.

- a) Eugène Delacroix aborda en su pintura los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental, erigiéndose en portavoz del pintor romántico: bohemio, apasionado, seguro de sí mismo y partidario de la mancha de color en detrimento de la rígida preceptiva del dibujo.
- b) La composición y el formato de *Un entierro en Ornans* enlazan con los retratos de grupo de la escuela barroca holandesa, pero los integrantes de la procesión fúnebre carecen de las poses estudiadas y de la grandilocuencia académica.

c) En 1855, ante el rechazo sistemático de sus obras por los jurados de los salones oficiales, Gustave Courbet decidió abrir un barracón frente a la entrada de la Exposición Universal de París. Lo rotula con el nombre de “Realista” y en su interior expone 43 lienzos.

5 Indica en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

- a) La primera imagen del ferrocarril en la historia del arte fue pintada por: Turner.
- b) *Las muchachas al borde del Sena* de Gustave Courbet denuncia la situación marginal de las: prostitutas.
- c) En *El estudio del pintor*, Gustave Courbet se autorretrata acompañado por la alegoría de: la Verdad.

Manzanas y naranjas, Paul Cézanne

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuándo surge el término impresionismo?

El término impresionismo surgió el 25 de abril de 1874 al ser utilizado en el semanario artístico *La Charivari* por el crítico Louis Leroy al comentar un paisaje de Claude Monet, titulado *Impresión, sol naciente*, que muestra el nacimiento del sol en los muelles del Havre. La etiqueta contenía una carga despectiva y englobaba las 165 telas, pertenecientes a 30 artistas rechazados en los certámenes oficiales, que habían inaugurado una exposición colectiva en el estudio que el fotógrafo Nadar tenía abierto en el bulevar de los Capuchinos de París.

b) ¿Era la pintura impresionista de contenido social?

No, los impresionistas trataban tan solo de atrapar la naturaleza en el cuadro, tal como ellos la veían, sin añadir ningún mensaje social o moral. Pero esta audacia de reproducir la apariencia, según se abre a la investigación de la mirada, sin elaboración posterior, arruinaba el arte oficial, que no compartía ni el "plenairismo", ni la temática, ni el color ni la técnica impresionista. Esta fue la razón de su rechazo por parte de los círculos académicos.

c) ¿Tuvo Paul Cézanne las mismas preocupaciones que los impresionistas?

No, Paul Cézanne no se preocupó por los efectos variables de la luz como sus contemporáneos los impresionistas. Sus indagaciones pictóricas giraron en torno a la asociación de forma y color y la relación entre volumen y espacio.

2 Determina en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- a) Edgar Degas fue el más típico de los pintores impresionistas practicando el "plenairismo" y haciendo uso de una pincelada fragmentada, de toque suelto y espontáneo. Falso. Edgar Degas fue el más atípico de los impresionistas. Excepcionalmente pintó al aire libre y su concepción de la pintura se basaba en el dibujo. Su inclusión en el movimiento se debe a su pincelada clara y al uso de colores puros.
- b) Paul Cézanne abordó en su pintura los temas de las bañistas, los jugadores de cartas, los bodegones y los paisajes. Verdadero.
- c) Paul Gauguin utilizó una técnica decorativa que recuerda los esmaltes y las vidrieras. La figura y el paisaje están contorneados con líneas negras, rellenando luego los espacios libres con manchas planas de color. Verdadero.

d) El estilo de Vincent van Gogh se caracteriza por la ausencia de dibujo y un colorido oscuro y apagado. Falso. El estilo de Vincent van Gogh se caracteriza por la línea firme de los japoneses. Respecto al color, en su primera etapa cultivó una temática social a base de tonos oscuros y grises, pero a partir de 1886, cuando fija su residencia en París, "deshiela" su paleta. Desde entonces el color se define como gran motor de la emoción.

3 Indica en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

- a) El término posimpresionismo fue popularizado por: Roger Fry.
- b) Paul Cézanne dedicó una serie de cuadros a: la montaña de Santa Victoria.
- c) Paul Cézanne preludia: el cubismo.
4. Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre la pintura impresionista y posimpresionista.
- a) Consecuencia de la pasión de Claude Monet por la atmósfera fue el serialismo: varias reproducciones de un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y del color en horas y estaciones diferentes.
- b) Edgar Degas quiso ser el cronista clásico de la alta burguesía, a la que socialmente pertenecía como hijo de un banquero. Nos informa del ambiente del hipódromo, con sus refinados asistentes, y luego se adentra en el mundo del ballet a través de un ser tan delicado como la bailarina.
- c) Durante la residencia de Van Gogh en París, su hermano Théo, le presentó a los impresionistas, y aprendió el valor de la pintura colorista y clara. Sin embargo, decidió no afiliarse al movimiento y dejarse influir por Rubens, Delacroix y la desenvoltura de la estampa japonesa.

5 Completa en tu cuaderno esta tabla ordenando cronológicamente las siguientes pinturas.

La visión después del sermón / Manzanas y naranjas / Impresión, sol naciente / Los comedores de patata / Fachada oeste de la Catedral de Ruán / Autorretrato de enero de 1889 con la oreja vendada / Moulin de la Galette / ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? / Los jugadores de cartas

Autor	Obra	Fecha	Ubicación	Estilo
Claude Monet	<i>Impresión, sol naciente</i>	1872	Museo Marmottan, París	Impresionismo
Auguste Renoir	<i>Moulin de la Galette</i>	1876	Museo d'Orsay, París	Impresionismo
Vincent van Gogh	<i>Los comedores de patata</i>	1885	Museo Van Gogh, Amsterdam	Posimpresionismo
Paul Gauguin	<i>La visión después del sermón</i>	1888	Galería Nacional de Escocia, Edimburgo	Posimpresionismo
Vincent van Gogh	<i>Autorretrato de enero de 1889 con la oreja vendada</i>	1889	Colección Stavros Niarchos, Atenas	Posimpresionismo
Paul Cézanne	<i>Los jugadores de cartas</i>	1890-1892	Museo d'Orsay, París	Posimpresionismo
Claude Monet	<i>Fachada oeste de la Catedral de Ruán</i>	1894	National Gallery, Washington	Impresionismo
Paul Gauguin	<i>¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?</i>	1897	Museo de Bellas Artes, Boston	Posimpresionismo
Paul Cézanne	<i>Manzanas y naranjas</i>	c. 1899	Museo d'Orsay, París	Posimpresionismo