

Pintura del siglo XIX

REALISMO

Courbet , Millet, Daumier

ROMANTICISMO

Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Friedrich, Blake

IMPRESIONISMO

Manet, Monet, Renoir, Degas

NEOIMPRESIONISMO

- Seurat, Signac

POSTIMPRESIONISMO

- Gauguin, Cezanne, Van Gogh, Toulouse Lautrec

REALISMO : Gustave Courbet (1819-1877)

- Máximo representante del **Realismo francés**.
- Realizó su formación artística, copiando obras en el Louvre de **Caravaggio, Rembrandt, Velázquez**
- Estilo **naturalista** , representando escenas de la vida cotidiana, retratos, desnudos o paisajes.
- Courbet rechazó la idealización del arte, proclamando que sólo el Realismo era genuinamente democrático
- Toma como modelos a los **campesinos y trabajadores**.
- Ejerció una **notable influencia sobre los pintores impresionistas** por su **intransigencia frente al academicismo** y sus temas.

Los picapedreros

Picapedreros

- Con los Picapedreros, **inaugura la temática socialista** en la pintura.
- Las figuras **ocultan sus rostros, concentrándose en su labor**; visten ropas raídas, apreciándose claramente los parches de los pantalones o los agujeros en las camisas.
- Con esta obra, **quiere democratizar el arte, analizar la sociedad para corregirla**.
- Los dos picapedreros se recortan sobre la oscura loma que hay tras ellos, apreciándose **referencias a la naturaleza**.
- Las piedras, la cacerola del fondo, **los útiles de trabajo toman un papel protagonista en la composición**

Hombre desesperado

El niño

La hiladora

Bonjour Monsieur Courbet

Se dibujó a sí mismo en un encuentro con otros caminantes.

No hay elegantes actitudes, ni fluidez de línea, ni colorido sugestivo. Puede hasta parecer infantil.

Retratar a un pintor (a sí mismo), en mangas de camisa, con bastón debió ofender al mundillo de los artistas respetables.

El pintor en su taller

“El mundo viene a mi estudio porque yo lo retrato” afirmaba el artista. Así, debemos trasladar hacia el estudio de Courbet en París para encontrarnos con el mejor retrato posible de la sociedad parisina de mediados del siglo XIX.

- ⦿ Sus amistades, sus odios, sus sentimientos, sus gustos personales ... Todo se esconde dentro de la composición en torno al mismo **Courbet** (centro de la obra) y su **modelo desnuda** (símbolo del academicismo que el pintor rechaza frontalmente).
- ⦿ Todos los personajes se convierten en representaciones alegóricas del mundo del artista.
- ⦿ Protagonistas de todos los escalones sociales desfilan ante el artista, que se rodea también de sus amistades: el filósofo socialista **Proudhom**, el poeta **Baudelaire**, su marchante o el escritor **George Sand**.
- ⦿ ***"Es la historia moral y física de mi taller [...]. Son las personas que viven de la vida, que viven de la muerte. Es la sociedad en su cima, en su parte baja, en su parte media. En una palabra, es mi manera de ver a la sociedad, en sus intereses y sus pasiones. "***, Sentenció el pintor.

REALISMO : Millet 1814 - 1875

- La pobreza definirá la vida y la obra de Millet.
- Se inició en el **dibujo**. En París frecuentó el Louvre donde estudia a todos los grandes maestros de la pintura.
- Trabajó en la **temática campesina** continuando los dictados realistas de **Courbet y Daumier**
- En 1859 se instala en **Barbizon**, interesado en **asuntos rurales**.
- Describe científicamente el duro **trabajo de los campesinos**, que acompaña con toques de **espiritualidad**.
- Sus escenas del mundo rural francés **influirán en Van Gogh y en Dalí**

El ángelus

El Ángelus

- El hombre y la mujer agachan piadosamente las cabezas, agarrando él su sombrero y llevando ella sus manos al pecho. A sus pies contemplamos la cesta con los frutos y el apero de labor.
- La escena **se desarrolla al atardecer**, quedando las dos figuras en **zonas de luz y sombra** respectivamente, en un **contraste lumínico** de gran belleza.
- Este **interés por la luz natural** acerca a Millet al **Impresionismo**.
- Su **pincelada es firme** y segura al igual que el dibujo,
- Emplea **colores suaves para el campo y más oscuros para los personajes**
- La temática empleada por el maestro hizo que los críticos le tacharan de socialista.

Las segadoras

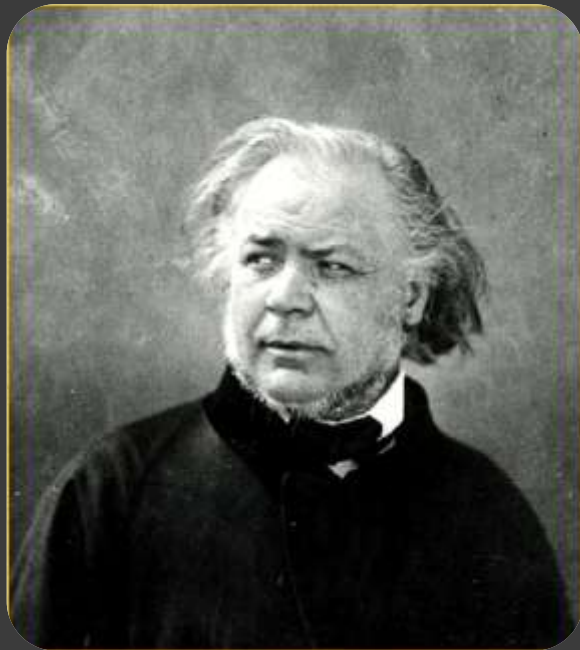

Impresionismo

MILLET - DALI – VAN GOHG

REALISMO : Daumier 1808 - 1879

- ❖ En el museo del Louvre se interesó por **Rembrandt y Goya**.
- ❖ Se inició como **caricaturista** pero su vista disminuyó y a partir de ese momento se dedicaría al óleo,
- ❖ Daumier ejecuta sus obras **mediante masas de color**, sin apenas interesarse por el dibujo **abriendo el camino a impresionistas y expresionistas.**
- ❖ **Sus temas** favoritos se relacionan con la **sátira social** y especialmente con la crítica al funcionariado de la justicia
- ❖ También realizó algunas obras relacionadas con textos literarios como el **Quijote**.

El vagón de tercera clase

Manifestante.

ROMANTICISMO: Jean Louis Géricault (1791-1824)

- ◉ Géricault va a utilizar **temas contemporáneos** para sus exposiciones, **abandonando los dibujos preparatorios, trabajando directamente sobre el lienzo** a partir de unos modelos que posaban de acuerdo con un boceto
- ◉ Estuvo en Italia y Londres, realizando obras en la que refleja el ambiente de pobreza de la ciudad y pinturas de caballos y carreras hípicas.
- ◉ **influyó** enormemente sobre el **movimiento romántico**, sobre todo en **Delacroix**.

- Géricault planteó un cuadro de casi cinco metros de alto y más de siete metros de ancho
- La Balsa de la Medusa fue el cuadro insignia del movimiento romántico francés, por su **tono apasionado y tétrico, con el hombre desconocido como protagonista absoluto de la historia**

Oficial de la Guardia Imperial

- ◉ La **composición** muestra una tremenda **diagonal** formada por el caballo encabritado. A su movimiento **se opone en sentido contrario el cuerpo**
- ◉ Todos estos rasgos no hacen sino acentuar la impresión de **fuerza desbocada**, inmune al dominio del oficial.
- ◉ El **ambiente**, por último, es **típicamente romántico**, en pleno campo de batalla, entre los restos de un cañón reventado, **llamas al fondo** y la silueta de más jinetes en sus caballos aterrizados entre las **nubes de humo** de reflejos sanguinolentos

ROMANTICISMO: Eugèn Delacroix (1798 - 1863)

- El "más moderno de los artistas", Delacroix despreciaba su época, odiaba el progreso y era conservador en sus gustos
- Admira a : la Escuela Veneciana , Rafael ,Rubens, la luz de Murillo
- La elección de temas puramente contemporáneo, lo evidente de **la tragedia**, le sitúan como indiscutible cabeza del Romanticismo
- **Interés por Oriente, por lo exótico**. Durante décadas, España y el norte de África serán lugares idóneos para buscadores de lo pintoresco
- Delacroix forma parte de la **delegación enviada por el gobierno francés ante el sultán de Marruecos,**

La libertad guiando al pueblo

La libertad guiando al pueblo

- El tema de la obra es la insurrección parisina que tuvo lugar en 1830
- La figura central de **la mujer**, que es **alegoría de la libertad**, lo es también de la **nación**. Hay una **estructura en forma de pirámide**
- **Movimiento**: por los gestos dramáticos, por la composición en diagonales, porque los personajes del primer plano avanzan sobre la quietud de los muertos
- Para aumentar la **tensión y el movimiento** añadió **contrastes** y **claroscuros**.
- **El color** para Delacroix no solo **tenía** un valor de representación, sino sobre todo **un significado emocional** propio
- Influencia de **Rubens** (ondulaciones) y **Caravaggio** (tenebrismo). **Luz irreal y dramática**
- Pincelada suelta. Predominio de las tonalidades ocres y grises frente al azul y rojo de la bandera

La muerte de Sardanápaló

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 (**Escuela veneciana**) y las calidades de las telas resaltan esta obra maestra
- Gran **influencia de Rubens de Miguel Ángel**

La barca de Dante

Mujeres en Argel

La batalla de Quíos

ROMANTICISMO: Friedrich, Caspar David (1774 – 1840)

- Friedrich visitó los numerosos parques de la ciudad creando este estilo de ruinas, iglesias góticas, monumentos funerarios y rocas en un tono sentimental y melancólico, que hoy podemos considerar plenamente románticos
- En los paisajes, emplea motivos simbólicos como senderos, puentes, ríos, colinas lejanas, árboles y vistas de ciudades.
- Hacía un marcado uso del contraste, simbólico, entre partes iluminadas y sombrías.
- Motivos predominantes son: figuras solitarias, melancólicas, o árboles muertos,
- Si los románticos franceses, para romper con el presente vuelven su mirada a la Antigüedad clásica, los pintores alemanes, como Friedrich y Runge, tornan la vista hacia el paganismo y el goticismo germánico.

Abadía en el encinar

Rocas cretáceas en Rügen

El caminante ante el mar de niebla

Impress

El Mar Helado

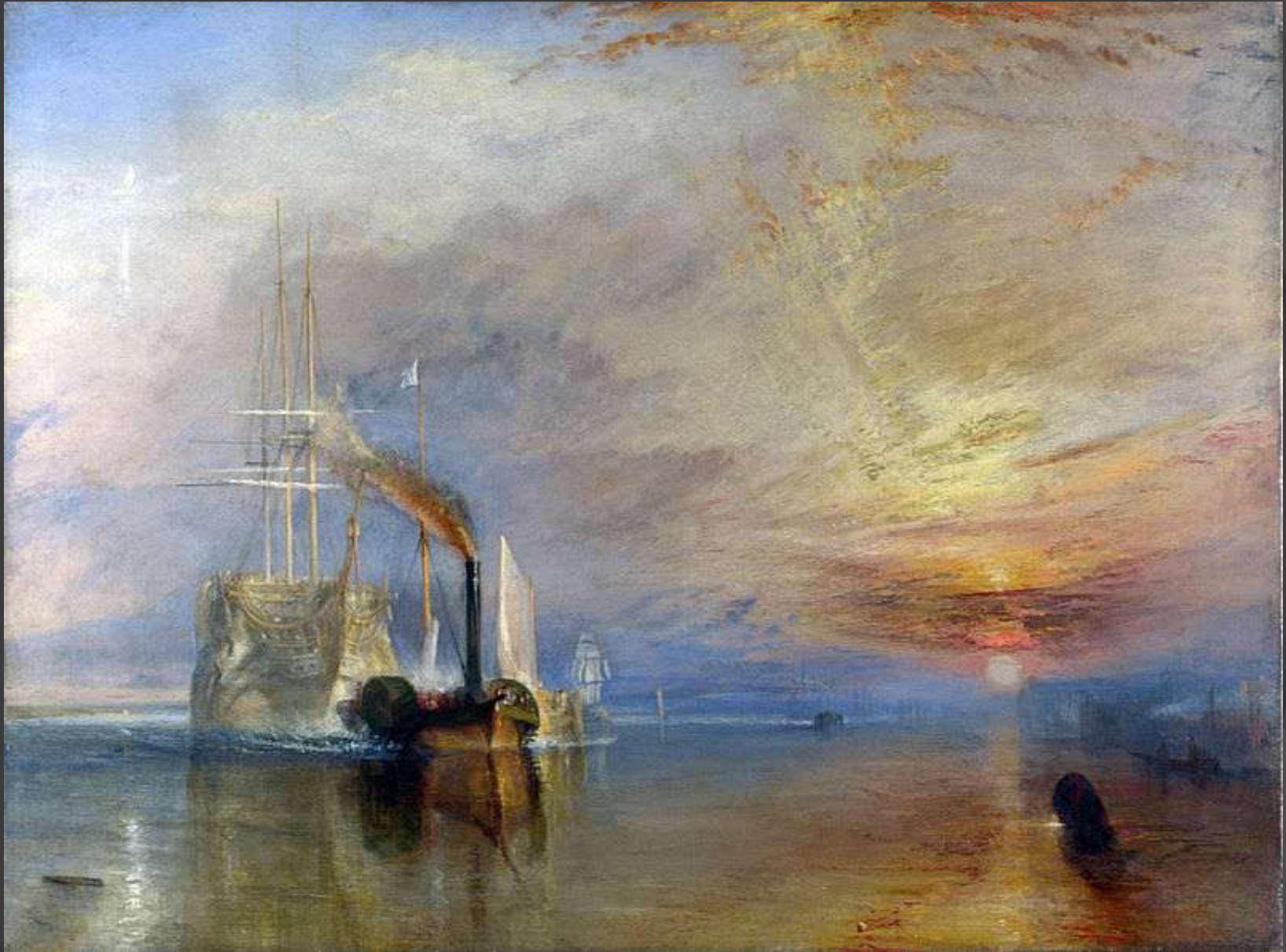
- El **pintor rompe en ella con toda la tradición paisajista clásica** a través de la construcción espacial
- En primer término, los **bloques de hielo se superponen como las escaleras de un templo, en tres niveles**; en segundo término se alza, imponente, una afilada masa de hielo según un **eje diagonal**. En uno de sus lados asoma la popa de una nave
- No aparecen restos de vida humana ni supervivientes.
- Su mástil sigue el mismo eje diagonal de la composición.
- Sobre la escena, abriéndose paso sobre el cielo de impenetrable azul oscuro, asoma **una luz que cae directamente sobre la masa central y deja en penumbra el primer plano.**

ROMANTICISMO : W. Turner 1775 - 1851

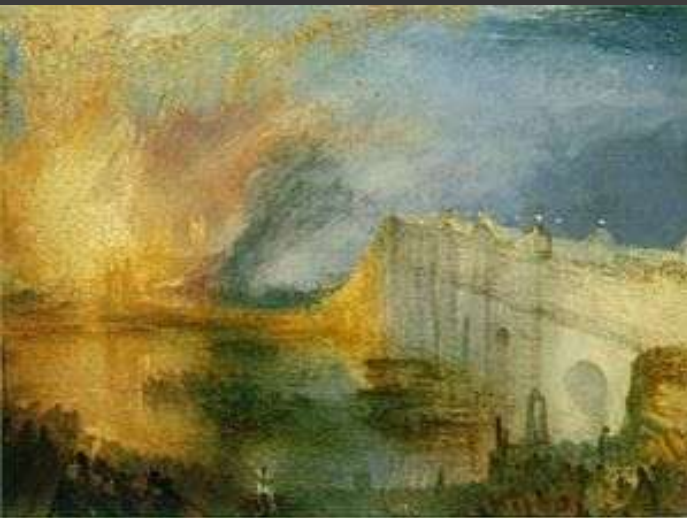
- Acuarelista y pintor al óleo interesado por la luz y el paisaje.
- Es un pintor romántico que se interesa por el poder terrorífico de la naturaleza sobre el hombre.
- Fuegos, naufragios, tempestades, grandes abismos y montañas son sus temas sacados de sus viajes a los Alpes, Escocia, Italia.
- Sus fuentes de inspiración estarán en Rembrandt, Poussin y Claudio de Lorena.
- La humanidad no es más que un conjunto de peones de la Naturaleza.
- Se centró en la luz pura, en los colores del reflejo.
- Los objetos son vagamente reconocibles.
- Tuvo influencia en el impresionismo y en la abstracción.

El temerario remolcado a dique seco

Lluvia, vapor y velocidad,

Barco eslavo

ROMANTICISMO: Constable, John (1776 – 1837)

- ◉ Admiración por los **paisajistas holandeses del Barroco**, especialmente **Ruysdael y Hobbema**, animándole a **trabajar del natural**
- ◉ Constable se convirtiera en un claro precedente para el nacimiento del **impresionismo** tanto por su interés por las **luces** como por su afición por captar el **paisaje directamente del natural**
- ◉ Minuciosidad naturalista ; por los efectos de la luz y la atmósfera sobre el agua, el cielo o las hojas de los árboles.
- ◉ La muerte de su esposa va a dejar paso a visiones cargadas de melancolía y de expresividad, en las que **los colores se hacen más oscuros y las pinceladas más abocetadas**

Catedral de Salisbury

El carro de heno

ROMANTICISMO: Blake, William (1757 – 1827)

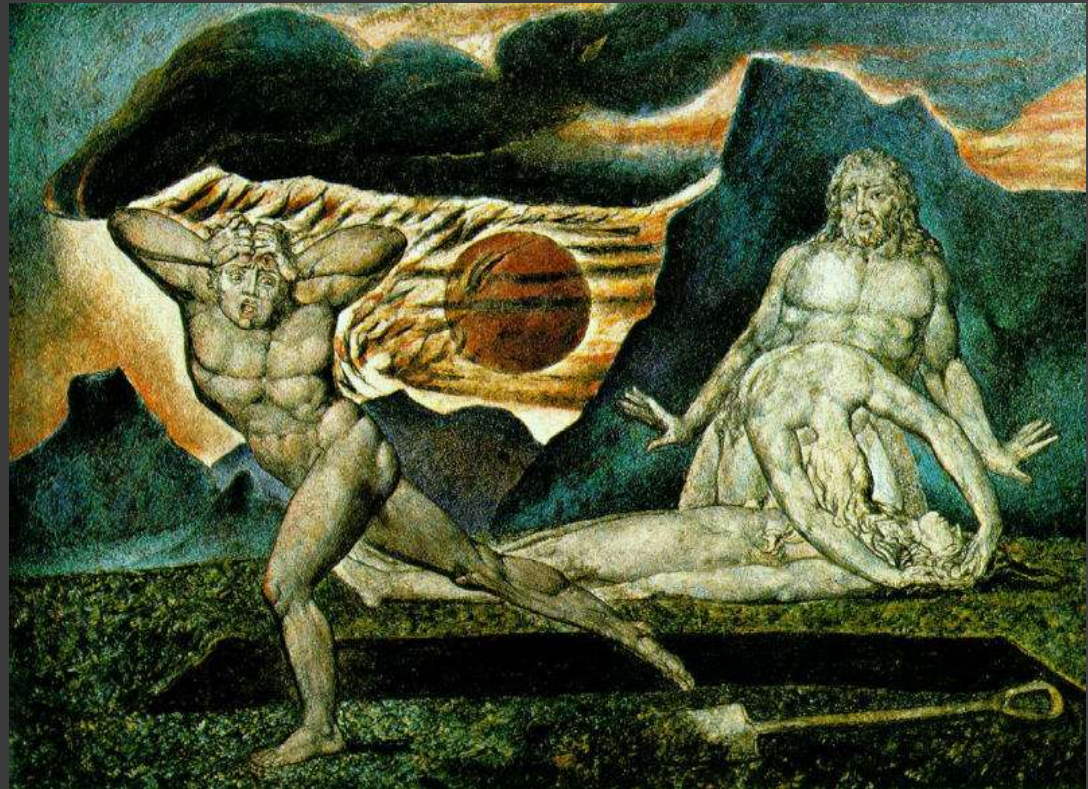
- ◉ Blake escribía poesías y los imprimía, ilustrándolos con grabados que él mismo realizaba.
- ◉ Blake tenía una mente muy imaginativa y con una gran **capacidad para crear sueños**, en donde **aparecían otros mundos** sacados de sus lecturas sobre la Antigüedad.
- ◉ Las **figuras musculosas de Miguel Angel** influyeron en su estilo, sin embargo , se diferencia de este en **que Blake marca mucho las líneas y los cuerpos tienen una gran flexibilidad y movimiento.**

Dios como arquitecto

Cuerpo de Abel encontrado por Adán y Eva

Dragón rojo

Newton

