

SIGLO XVIII-XIX

LA PINTURA Y LA
ESCENA ROMANTICA

NEOCLASICISMO

SITUACIÓN

- **HERCULANO Y POMPEYA 1738**
- **LA ILUSTRACIÓN**
- **REACCIÓN CONTRA EL BARROCO**
- **LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 1760**
- **LA NUEVA CLASE SOCIAL: LA BURGUESÍA**
- **EL DETERIORO DE LA MONARQUÍA**
- **LA REVOLUCIÓN FRANCESA**

NEOCLASICISMO

NEOCLASICISMO

NEOCLASICISMO

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA. 1780-1850

Perfección formal. Serenidad. Dulzura.

Predominio del dibujo lineal y austero

Colores primarios.

Representación de temas clásicos .

Modelos de la escultura clásica.

Temática moralizante y ejemplarizante.

Enfatizó las cualidades del entorno y efecto de luz

Importancia a las representaciones de los trajes, escenarios y detalles con gran precisión histórica

NEOCLASICISMO

JAQUE LUIS DAVID

NEOCLASICISMO

JAQUE LUIS DAVID

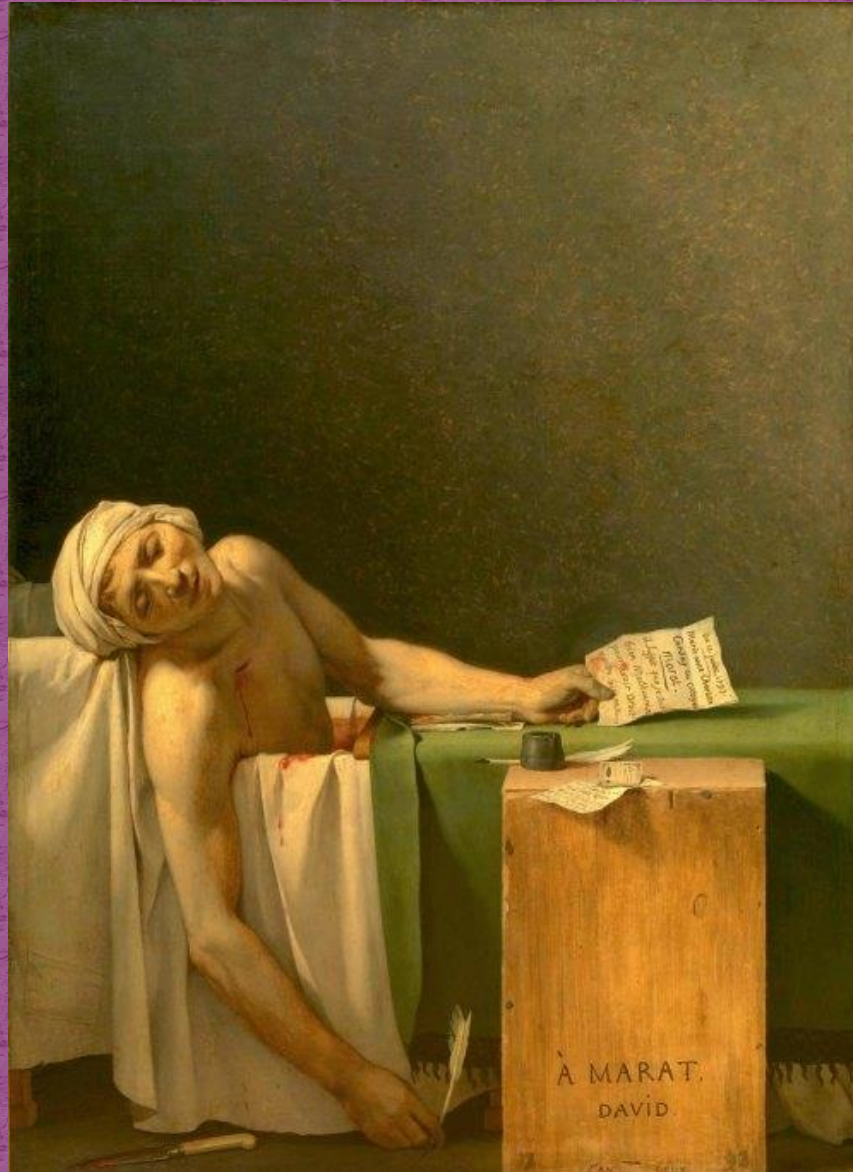
NEOCLASICISMO

JAQUE LUIS DAVID

NEOCLASICISMO

JAQUE LUIS DAVID

NEOCLASICISMO – ROMANTICISMO-PINTURA

Burke y Winckelmann.

Los CLASICOS

El arte debía buscar
Noble simplicidad
Sosegada grandeza

Los ROMANTICOS

El arte debía
Sustentar emociones

- ❑ Lo local e individual frente a lo universal
- ❑ Lo emotivo frente a lo racional
- ❑ Promueve la experiencia
- ❑ Romper con el arte mimético y las copias
- ❑ Rebelión contra las convenciones sociales

ROMANTICISMO-PINTURA

NUEVA SENSIBILIDAD

Nuevo valor al sentimiento

Exaltación de las pasiones

La intuición

Libertad imaginativa

Libertad al individuo

EL ROMANTICISMO ES ANTE TODO UNA MANERA DE SENTIR

NEOCLASICISMO – ROMANTICISMO-PINTURA

Rompe las reglas de la composición

TEMÁTICA

La evasión

Los lugares
lejanos

Las épocas
pasadas

Géricault y
Delacroix

Constable
y Turner

Friedrich

Goya

ROMANTICISMO

ALEMANIA 1880

Nueva visión del mundo

Atribuye alma divina a la naturaleza

Añoranza de armonía entre el hombre y el mundo

Herencia Cristiana de la Edad Media

Alcanzar la utopía de un futuro política y espiritualmente purificado

ROMANTICISMO

TEMATICAS

El paisaje es un recurso para transmitir los estados de ánimo del artista dominado por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y oprimido

Revoluciones políticas y desastres

Religión y retratos

Lo exótico y fantástico

ROMANTICISMO

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA. 1780-1850

Técnicas:

Acuarela, Oleo, Grabados y Litografías

Texturas:

Superficies rugosas junto a formas más sutiles

Desaparece la línea frente al color:

se recupera la potencia del color liberándose las formas y los límites

ROMANTICISMO

PRINCIPIOS DE LA PINTURA ROMÁNTICA

NOVALIS: creó el símbolo erótico de la FLOR AZUL

Melancolía y añoranza de países lejanos

El COLOR AZUL sinónimo de la noche, de los sentimientos suaves y nostálgicos

Dar a lo corriente un sentido sublime, a lo cotidiano una apariencia misteriosa, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito un semblante infinito.

En la distancia todo se vuelve poesía: montes lejanos, seres lejanos, sucesos lejanos. Todo se vuelve romántico

Goethe “TEORIA DEL COLOR”

La pintura es el medio para expresar lo ilimitado

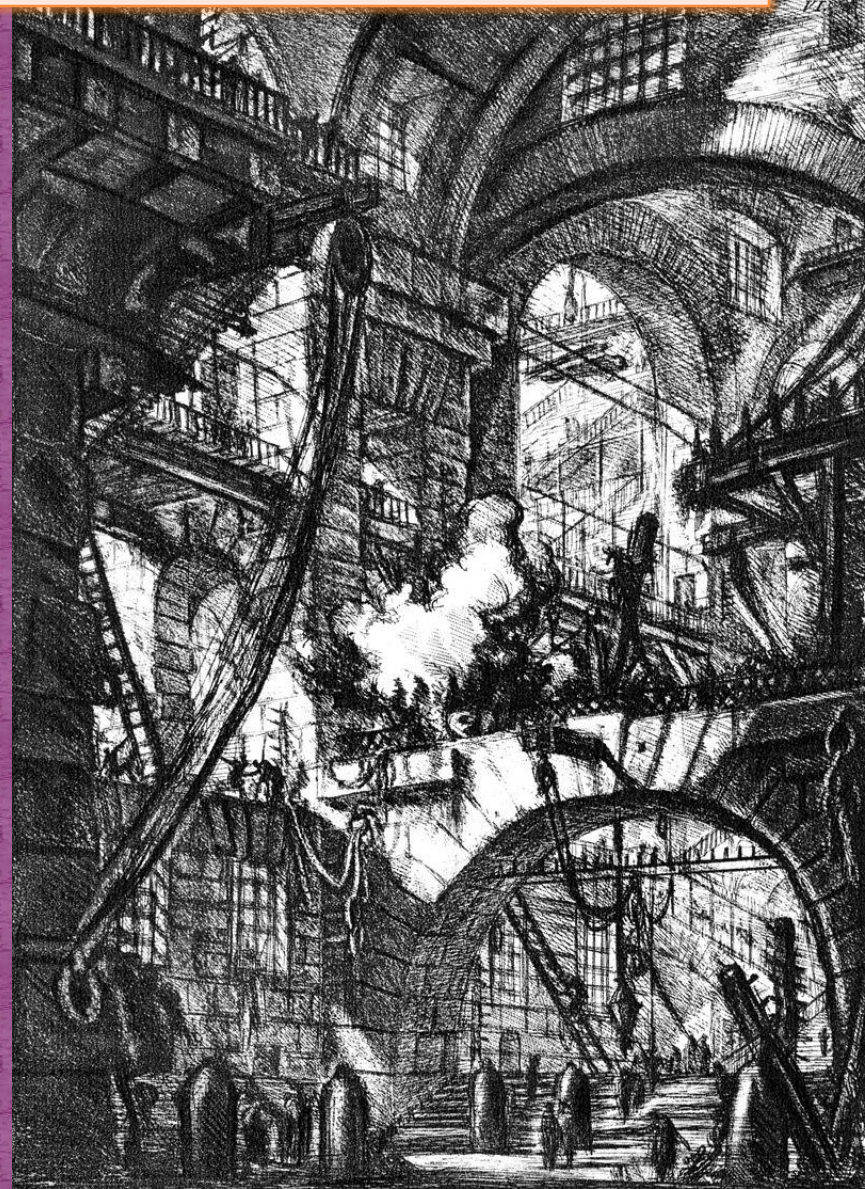
Los artistas estudian el simbolismo de la luz y los colores-efectista y teatral

ROMANTICISMO

La afición por lo lúgubre lo malvado y lo tenebroso como ingrediente del estado de ánimo romántico tanto en la literatura y en el arte se conoció con el nombre de ROMANTICISMO NEGRO.

Muy significativo el aporte que hizo Piranesi y sus grabados de CARCELES IMAGINARIAS

ROMANTICISMO

PIRANESI – LAS CÁRCELES IMAGINARIAS 1720/1778

ROMANTICISMO

PIRANESI— LAS CÁRCELES IMAGINARIAS 1720/1778

ROMANTICISMO

Caspar David
Friedrich
Alemania
1774–1840

GASPAR D. FRIEDRICH: MONJE JUNTO AL MAR

ROMANTICISMO

EL PREDOMINIO DE LA LUZ Y DEL COLOR HIZO POSIBLE QUE LOS ROMÁNTICOS ABANDOARAN EL ORDEN RACIONAL DE LA PERSPECTIVA CENTRAL EN FAVOR DE UN ESPACIO INDEFINIDO

GASPAR D. FRIEDRICH: MONJE JUNTO AL MAR

ROMANTICISMO

En el paisaje la naturaleza aparece como escenario de fuerzas superiores

La infinitud del mar.
El sublime mundo montañoso
La vista panorámica hasta el horizonte lejano
La soledad de un bosque

Parecen simbolizar la
divinidad de la naturaleza

Expresan la soledad
humana frente al universo

ROMANTICISMO

EL OBJETIVO DE LOS CUADROS DE PAISAJES ERA TRANSPARENTAR EL ESTADO ANÍMICO DEL AUTOR MEDIANTE LOS ESTADOS DE LA NATURALEZA (*Carl Carus*)

EL OSCURO INTERIOR

LA ESTRECHEZ DEL MUNDO
TERRENO

LA LUZ A TRAVÉS DE UNA APERTURA A
LO SUPRATERRENAL

LA OTRA ORILLA DEL RIO

EL MÁS ALLÁ (RELIGIOSO)

El aislamiento del ser humano frente a la naturaleza.

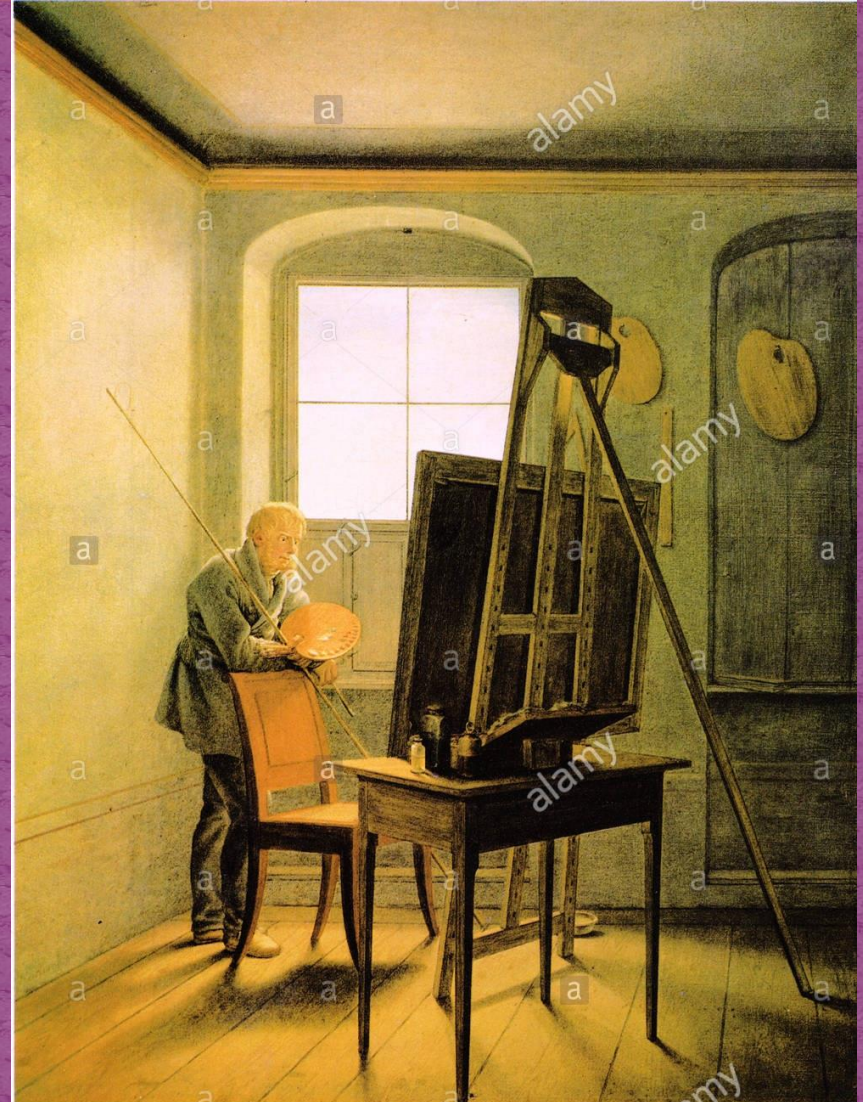

GASPAR D. FRIEDRICH: MUJER EN UNA VENTANA

ROMANTICISMO

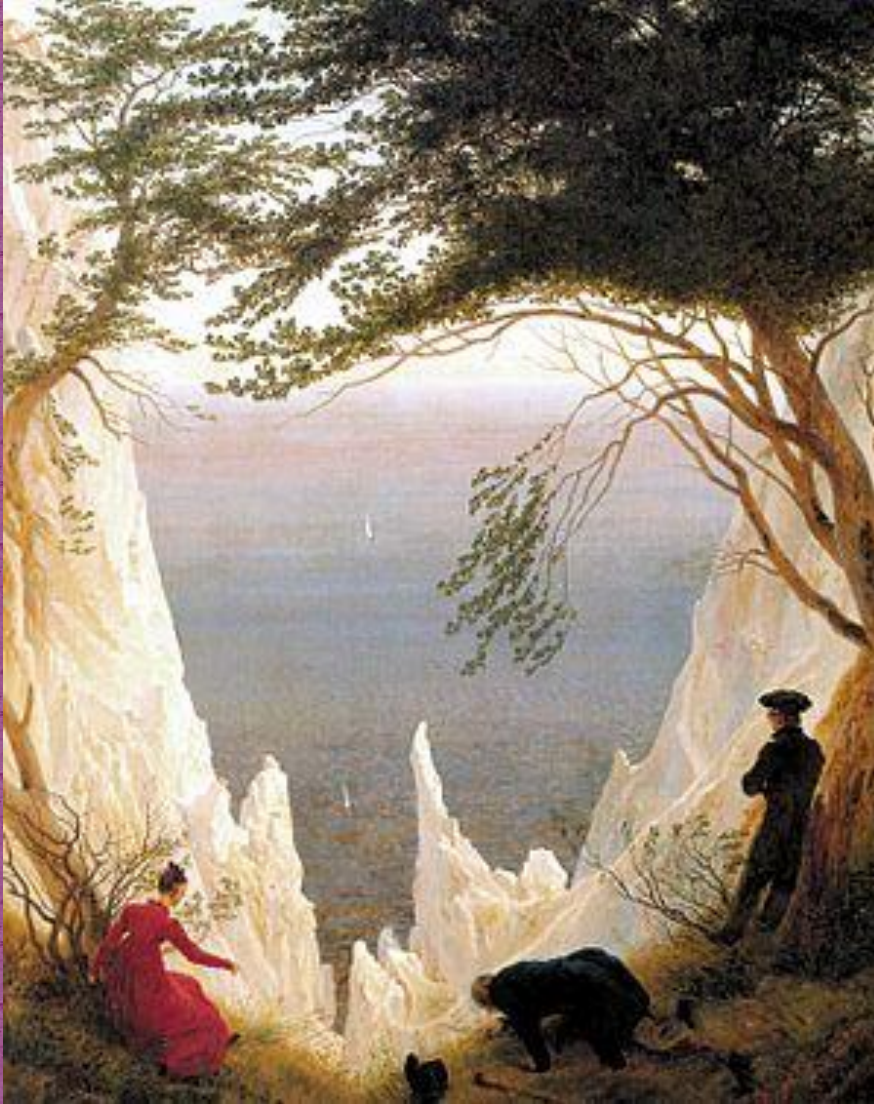
EL PINTOR QUE NO SEA CAPAZ DE
VER UN MUNDO EN SÍ MISMO ES
MEJOR QUE DEJE DE PINTAR.

GASPAR D. FRIEDRICH EN SU ESTUDIO

ROMANTICISMO

“ROCAS CALCÁREAS EN RUGEN”

“EL CAZADOR EN EL BOSQUE”

ROMANTICISMO

William Turner
Paisaje Sublime
Reino Unido,
1775–1851

WILLIAM TURNER (23-04-1775 -19-12/1851)

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER (23-04-1775 -19-12/1851) **TORMENTA DE NIEVE SOBRE EL MAR** 1842

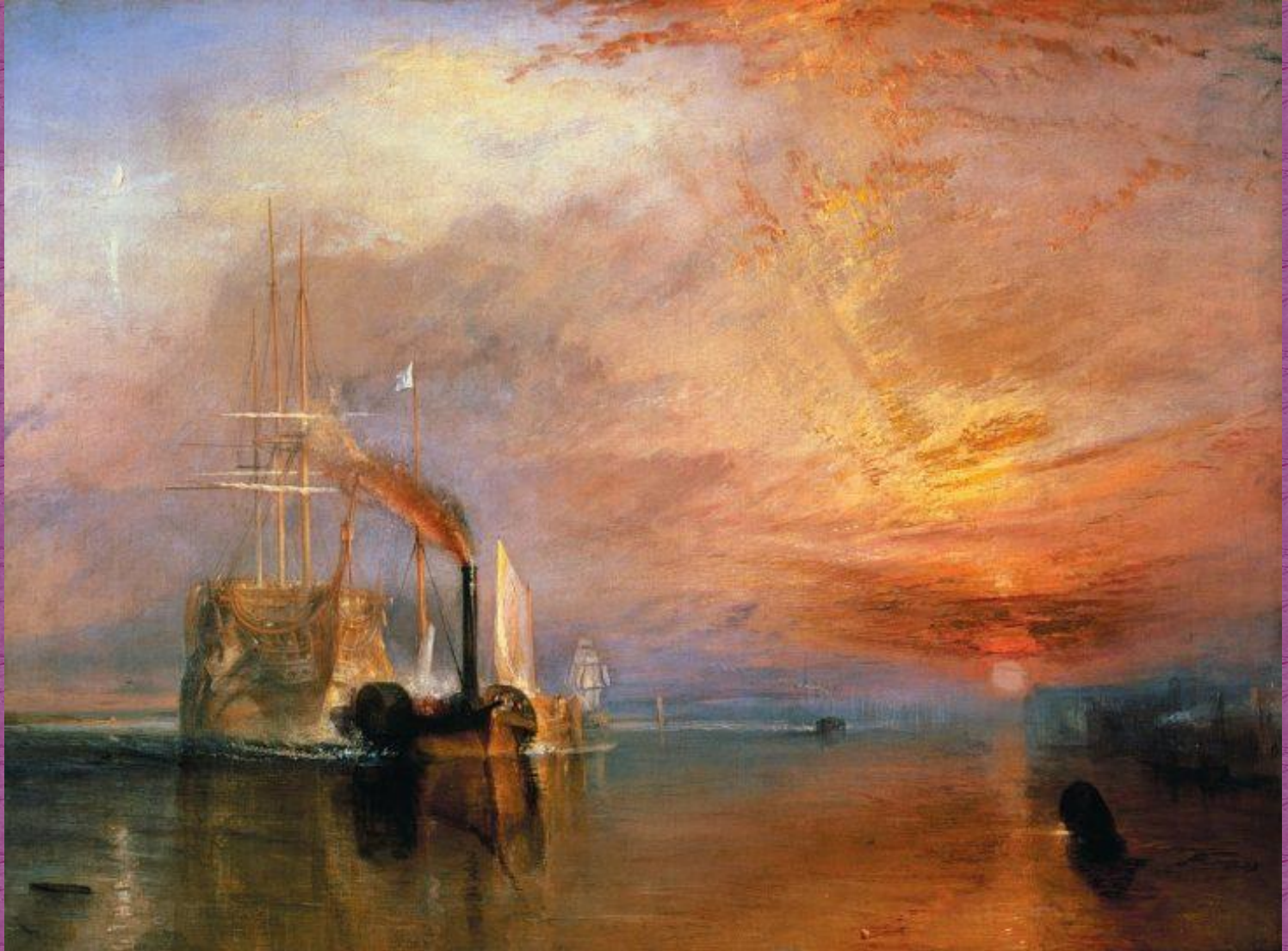
ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER – PAZ, FUNERALES EN EL MAR 1842

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER El «Temerario» remolcado a su último atraque para el desguace”1838

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER “La mañana siguiente al diluvio” “Moisés escribiendo el Génesis”

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER "Caída de una avalancha en los Grisones"

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER "Tormenta de nieve Aníbal cruzando los Alpes"

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER “Las cascadas de Clyde”
Los efectos de la luz al atravesar la cascada

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER "Arbol"

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER “Venecia, Tormenta en el atardecer”

ROMANTICISMO

En los últimos años de su carrera, Turner estudió y aplicó la *"Teoría de los colores de Johann Goethe"*. Para el pensador alemán *"la luz es el principio ordenador del mundo, ya que través de los colores nos revela la naturaleza de las cosas, por el color se convierte en la manifestación suprema y en el alma misma del mundo"*.

ROMANTICISMO

WILLIAM TURNER “El incendio del Parlamento de Londres”

ROMANTICISMO

John Constable
Paisaje Pintoresco
(realismo)
Reino Unido,
1776–1837

ROMANTICISMO

El ruido del agua que se escapa de los embalses del molino, los sauces, las maderas viejas carcomidas, los palos cubiertos de barro y las obras de ladrillo...Estas son las cosas que amo. Estas cosas, y este escenario, hicieron de mi un pintor, y de ello estoy muy agradecido.”

John Constable

ROMANTICISMO

JOHN CONSTABLE

Estudio de marina con nube de lluvia

ROMANTICISMO

JOHN CONSTABLE

El salto del caballo

ROMANTICISMO

En 1829 muere su mujer.

“Los días alegres y soleados se han acabado para mí”

“Las tempestades se siguen unas tras otras. Sin embargo, la oscuridad es majestuosa

John Constable

ROMANTICISMO

JOHN CONSTABLE

playa de Brighton 1824

ROMANTICISMO

JOHN CONSTABLE

La catedral de Salisbury vista des los prados- 1828

ROMANTICISMO

Eugene Delacroix
Francia
1798–1863

EUGENE DELACROIX

ROMANTICISMO

EUGENE DELACROIX

La libertad guiando al pueblo 1830

ROMANTICISMO

EUGENE DELACROIX

Mujeres de Argel

ROMANTICISMO

EUGENE DELACROIX

La barca de Dante 1822 Dante y Virgilio

ROMANTICISMO

EUGENE DELACROIX

Joven huérfana en el cementerio 1824

ROMANTICISMO

EUGENE DELACROIX

La caza del León 1861

ROMANTICISMO

Theodore Géricault
Francia, 1791–1824

TEODORE GERICAULT

ROMANTICISMO

Theodore Géricault
Francia, 1791–1824

Retrato de un oficial de los cazadores dirigiendo una carga 1813 – 292 x 194cm

ROMANTICISMO

GERICAULT Los naufragos de la Medusa 1819 491x 716cm

ROMANTICISMO

GERICAULT

Los trabajos de la fábrica de cal - 1822 50 x 60 cm

ROMANTICISMO

Francisco de Goya

España

1746–1828

ROMANTICISMO

FRANCISCO J. DE GOYA El entierro de la sardina 1812/1819 – 82 x 62 cm

ROMANTICISMO

F. J. DE GOYA La procesión de los disciplinantes – 1812/1819 - 46x 73 cm

ROMANTICISMO

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

FRANCISCO J. DE GOYA El fusilamiento 1808/1814 – 82 x 62 cm

ROMANTICISMO

FRANCISCO J. DE GOYA La carga de los mamelucos 1814 –266 x 345 cm