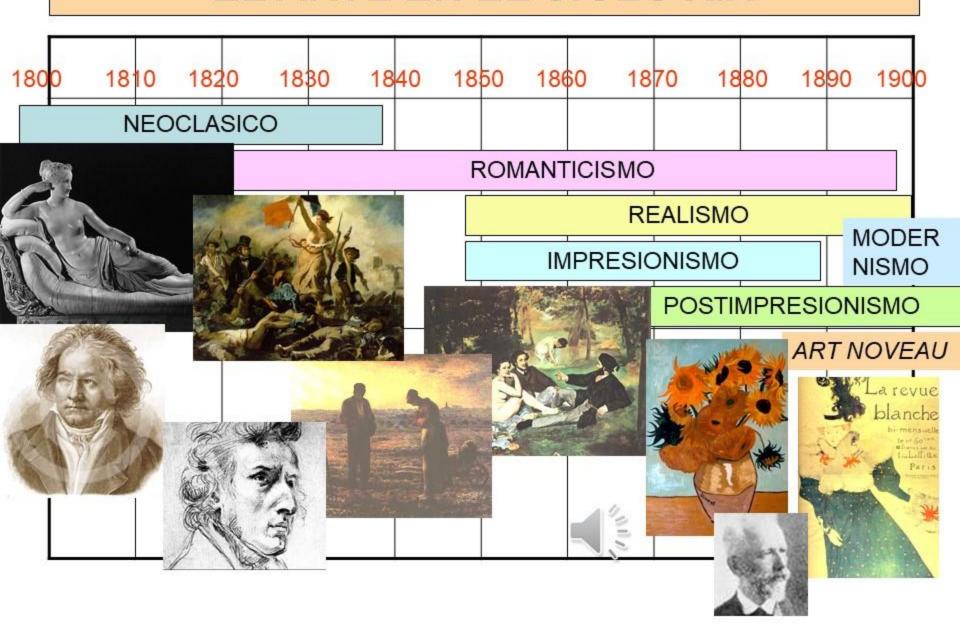
HISTORIA DEL ARTE Y LA ESCENOGRAFÍA II D
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
CARRERA DISEÑO ESCENOGRÁFICO
PROFESOR TITULAR: ARQ. LUIS ANTONIO GATTÁS
AÑO 2020

EL ARTE EN EL SIGLO XIX

- La mímesis.
- Lo verosímil frente a los temas heroicos.
- La vida cotidiana y los conflictos de la revolución industrial y la sociedad de clases.
- Las tendencias post románticas. Idealismo Positivismo

- El Realismo es una tendencia artística europea que se enmarca, aproximadamente, en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo.
- La burguesía revolucionaria,, que impulsó el movimiento romántico se convierte, en la clase social dominadora, y tiende hacia postulados más conservadores, imponiendo una nueva visión de la vida y del ser humano.
- El realismo surge después de la revolución francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios, hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales.

- Así mismo, el Realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos.
- Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones, lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico.
- La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por tanto, el conocimiento de la realidad.

- La mirada del autor se desplaza de lo pintoresco a lo cotidiano, abandonando la evocación del pasado.
- Lo escandaloso de los realistas está en los temas:
 - la manera que tienen de afrontar la realidad, ya que la técnica es más tradicional.
 - Se niegan a idealizar las imágenes, y el hombre aparece en sus tareas normales.
- El concepto de realismo ofrece una amplitud significativa, difícil de precisar en sus límites, pues la captación de la realidad inmediata y su plasmación en una obra, es una tendencia que recorre toda la historia del arte.

- Antecedentes:
- El redescubrimiento de la pintura holandesa del Siglo XVII
- La influencia de los maestros del "Barroco Español":
 - Velázquez.
 - Alonso Cano.
 - Francisco Pacheco.
- Como movimiento se opuso tanto al "Romanticismo" como a la "pintura académica"

- Características del Realismo:
- Reproducción exacta y completa de la realidad social.
 Todos los temas pueden ser objeto de atención por parte del escritor, desde los más heroicos hasta los más humildes.
- Las obras reparten su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales (preferentemente urbanos, y minuciosamente descritos).
- Saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus criaturas y no duda en dirigirse al lector para comentar sus comportamientos
- El estilo sobrio, preciso y elaborado.
- Las acciones de las novelas responden a hechos verosímiles localizados en lugares concretos y reales.

El Paisaje realista.

- El principal artífice del cambio fue Corot y tras él la escuela de Barbizon, cuyos pintores intentan plasmar en la tela la realidad del paisaje francés.
- Corot no se deja llevar por la interpretación de la naturaleza propia de los románticos, sino que ve la naturaleza tal como es.

La Escultura Realista.

Se caracteriza por ser la más ajustada aproximación a lo natural, el principal representante de la corriente realista-impresionista fue Auguste Rodin.

- Los Artistas del Realismo:
- Gustave Courbet (1819-1877):
 - es el pintor realista que mantiene un compromiso político personal más firme. Como Delacroix, cree que la pintura es un instrumento muy eficaz en la lucha para defender sus ideas.
 - Courbet rechaza la realidad que le rodea, pero, en vez de huir, lo que haces es mostrárnosla en toda su crudeza, para que compartamos con él, los mismos sentimientos de rechazo y en consecuencia, reaccionemos en contra.
- Jean-François Mollet (1814-1875):
 - es una de las figuras más discutidas del realismo francés. Su pintura tiene un atractivo indudable que le ha hecho ganar el favor del público.
- Honoré Daumier (1808-1879):
 - es otro de los grandes del arte realista. Era pintor, escultor y caricaturista; y en todas sus facetas se mostraba como un observador agudo de la realidad, dispuesto a criticarla con dureza, aunque también con un punto de ternura.

Gustave Courbet Autorretrato

<u>Francia</u>, 1819–1877

Harto de tanta afectación <u>romántica</u> y junto a otros jóvenes artistas ayudó a crear el <u>realismo</u>, que como su nombre indica, abogaba por mostrar la realidad tal cual es

•Al mismo tiempo fue un **«hombre de izquierdas»** y un comprometido activista democrático, republicano y socialista que rechazó premios y siempre se guió por un **espíritu libre** y **contestatario**.

•Su arte, una mezcla de todo eso y más, será uno de los más originales, talentosos e interesantes del arte decimonónico francés previo a la revolución impresionista. Contrario a todo tipo de academicismo y dogma, tanto en lo artístico como en lo cotidiano junto Baudelaire, Corot y Daumier. Sus obras eran sistemáticamente rechazadas por los jurados, por lo que se creó su propio circuito contracultural de arte que bautizó con el nombre de «Pabellón del Realismo». Paisajista a retratista, siempre con un toque romántico, pero en 1849 se convierte al realismo. De hecho, Courbet fue el ((fundadon)) de dicho movimiento y probablemente del término

El taller del pintor, Courbet

su título completo es El taller del pintor, alegoría real, determinante de una fase de siete años de mi vida artística (y moral) aunque con frecuencia se conoce como Alegoría real o simplemente El taller del pintor.

- Courbet pintó esta obra de enormes dimensiones 3 x 5 metros, entre 1854 y 1855.
- Presentó la obra junto con otras once al Salón de la Exposición Universal de Paris.
- El salón rechazó esta obra y Courbet en un gesto de reafirmación propia decidió organizar una exposición paralela al salón oficia: El Salón del Realismo.
- La obra no recibió tan buenas críticas como el pintor hubiera querido y fue calificada de vulgar y mediocre.

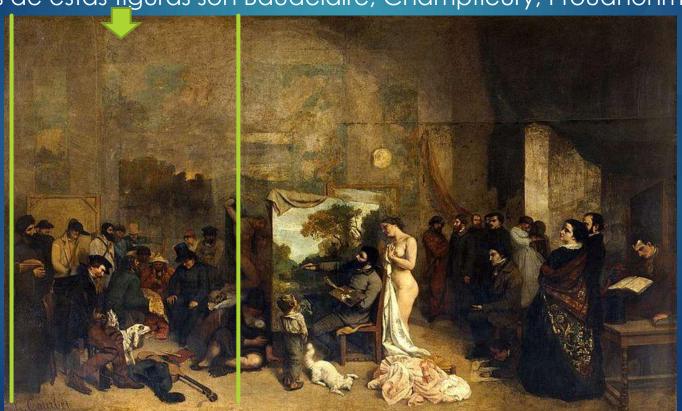

- > Representa el taller del artista y las figuras representadas son alegorías de la trayectoria artística del pintor.
- > Su obra, además de un **intrincado programa iconográfico**, presenta gran complejidad a la hora de clasificarla dentro de un género pictórico:
 - >utiliza el formato apaisado tan típico de la pintura de historia y con acierto parece que el pintor representa una escena del pasado pero también están presentes géneros como el retrato, una obra de género e incluso un bodegón.

- La obra se dispone en tres franjas verticales bien diferenciadas.
 - En la zona central: pinta una escena paisajística mientras a su espalda una mujer desnuda reclama su atención, el conjunto se completa con la presencia de un gato blanco y un pequeño niño que mira el paisaje de Courbet ensimismado. Ambos el niño y la mujer desnuda- representan los espectadores ideales, libres de perjuicios.

➤ Izquierda se representa un grupo de personajes ajenos al arte que el mismo denomina como "los que medraban con la muerte" y representa no sólo a sus enemigos sino también a aquellos involucrados con la pobreza, entre ellos destaca la figura de un cazador que se parece sospechosamente a Napoleón III.En el grupo de la derecha el pintor representa doce personajes que se identifican como amigos del arte y por ende con el propio Courbet, algunas de estas figuras son Baudelaire, Champfleury, Proudhonm....

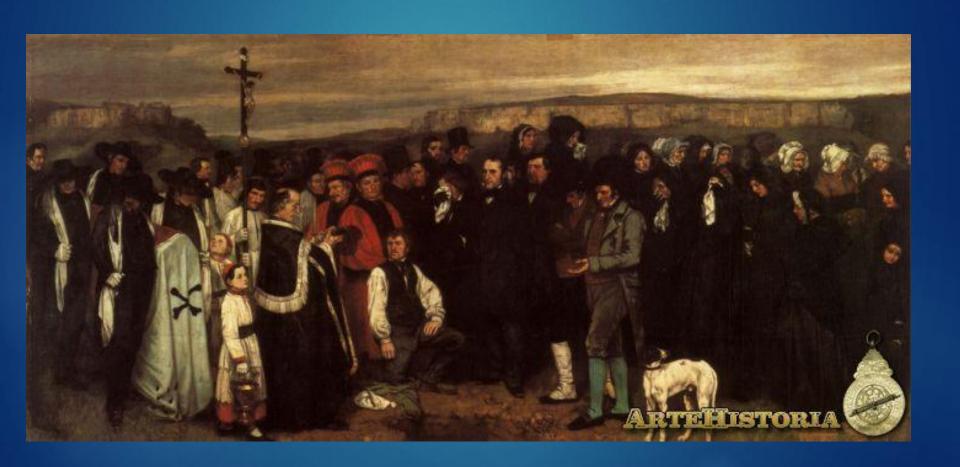
La luz penetra por la ventana de la derecha iluminando a los personajes de la derecha y se oscurece a medida que avanzamos hacia la izquierda, bastante oscura ya que el pintor tenía la costumbre de imprimar primero el lienzo en negro y después realizar las zonas más claras.

La paleta está dominada por las **tonalidades terrosas y negras**, el empaste es cargado con una gran cantidad de pintura que si bien no confiere el gusto acabado de las corrientes academicistas se presenta con gran fuerza ante el

espectador.

Courbet El entierro del conde Ornans

Courbet El entierro del conde Ornans

Es un cuadro de grandes dimensiones, considerado muy escandaloso por la crítica por representar un tema vulgar.

El tema es un acontecimiento de carácter religioso.

Ninguno de los asistentes reza o refleja su dolor, si no que nos encontramos unas expresiones frías y congeladas. Muy pocos prestan 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. Alude al papel de la Iglesia y refleja también las tensiones internas de esta sociedad. 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.

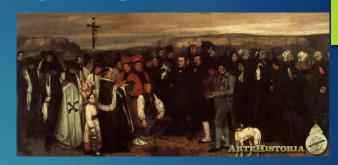
Courbet El entierro del conde Ornans

Es un cuadro de grandes dimensiones, considerado muy escandaloso por la crítica por representar un tema vulgar.

El tema es un acontecimiento de carácter religioso.

Ninguno de los asistentes reza o refleja su dolor, si no que nos encontramos unas expresiones frías y congeladas. Muy pocos prestan 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. Alude al papel de la Iglesia y refleja también las tensiones internas de esta sociedad. 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.

Courbet El entierro del conde Ornans ANÁLISIS FORMAL

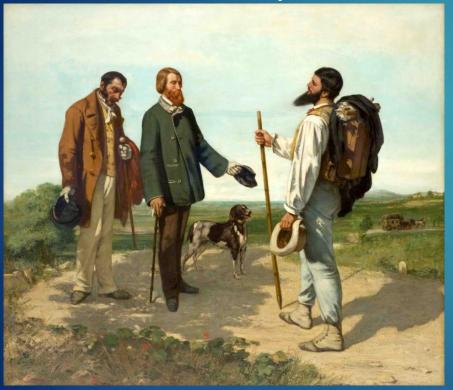

El cuadro de gran formato sirve para situar a los asistentes la mayoría de rostros y ropas populares distribuidos a modo de friso horizontal, todos de igual altura, pero distribuidos según las convenciones sociales de la época: eclesiásticos a la izquierda; en el centro los hombres y a la derecha las mujeres.

La fosa en primer plano casi invade al espectador y el féretro es llevado a hombros con un color verdoso que casi se confunde con el paisaje. Composición. Predominan las lineas verticales de los personajes y de la cruz que se equilibra con las líneas horizontales de los acantilados del fondo

La gama de colores es reducida predominando los negros (luto) como contrapeso utiliza los blancos sobre todo del primer plano: pañuelos, toquillas, monaguillo, mangas de la camisa, el perro, a los que se añaden azulados y rojos (togas y birretes) y ocres de los acantilados y la fosa. La textura es empastada con mucha materia aplicada con pincel, espátula mano.

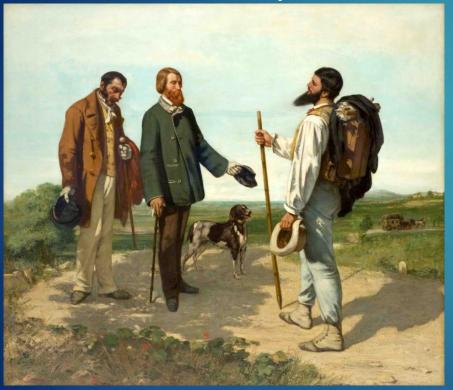
- •Courbet se encuentra con su cliente pelirrojo Alfred Bruyas, futuro mecenas.
- Tras Bruyas. El criado Calas que mantiene la mirada baja.

El encuentro
Courbet se pinta como viajero

- •Un perro llamado **Breton**, que mira como el barbudo **Courbet** está cargando con los utensilios necesarios para la correcta práctica de su profesión.
- Quizás va a pintar paisajes en plena naturaleza, como hacían <u>los realistas de</u> <u>Barbizon</u> que **Courbet** tanto admiraba.
- •Courbet no se explaya demasiado en el paisaje.
- •Prefiere centrase en ese **encuentro pintoresco** entre distintas figuras en diferentes actitudes.
- •El se retrata como artista bohemio. Quizá se pinta así pues ve el rol del pintor en su sociedad como una especie de transeúnte, de testigo, o quizás por no ser aceptado ni por la crítica ni por el público Pero el artista es también alguien que merece respeto, incluso para dedicarle e título de un cuadro.

- •Courbet se encuentra con su cliente pelirrojo Alfred Bruyas, futuro mecenas.
- Tras Bruyas. El criado Calas que mantiene la mirada baja.

El encuentro
Courbet se pinta como viajero

- •Un perro llamado **Breton**, que mira como el barbudo **Courbet** está cargando con los utensilios necesarios para la correcta práctica de su profesión.
- Quizás va a pintar paisajes en plena naturaleza, como hacían <u>los realistas de</u> <u>Barbizon</u> que **Courbet** tanto admiraba.
- •Courbet no se explaya demasiado en el paisaje.
- •Prefiere centrase en ese **encuentro pintoresco** entre distintas figuras en diferentes actitudes.
- •El se retrata como artista bohemio. Quizá se pinta así pues ve el rol del pintor en su sociedad como una especie de transeúnte, de testigo, o quizás por no ser aceptado ni por la crítica ni por el público Pero el artista es también alguien que merece respeto, incluso para dedicarle e título de un cuadro.

El origen del mundo

Primerísimo plano de la anatomía femenina Jamás en toda la historia del arte se había mostrado así, en primer plano, el sexo femenino como protagonista.

El "inventor del realismo" pintó este explícito cuadro para el deleite personal del millonario turco Khalil Bey.

Oculta durante más de un siglo, la pintura pasó por diversas manos (desde los Nazis al psicoanalista Lacan) hasta que el público pudo verla al fin en 1995.

Estamos ante toda una apología del vello púbico, algo que nunca mostraron los idealizados desnudos herederos de la cultura grecorromana a lo largo de la historia del arte, y que empezaría a mostrarse con

el siempre revolucionario Goya y que en el futuro metería en problemas a otros artistas como Modigliani.

Salón de París, 1866: El realista Gustave Courbet expuso este desnudo y el escándalo sacudió los cimientos de la institución. El desnudo femenino sólo estaba bien visto en las Venus, o en todo caso en odaliscas permitido en motivos mitológicos o históricos. Pintar un desnudo tan gratuíto como este de Courbet, era considerado pornografía. La puritana sociedad parisina lo consideró la pintura "falta de gusto".

Por supuesto, a Courbet le encantaba escandalizar.

Más aún sabiendo que su obra era de una técnica excelente, incluido ese complejo escorzo

(La postura es igual al de su "Venus y Psique" destruida en la Segunda Guerra Mundial).

Desde luego no le importaba representar desnudos explícitos. Nadie iba a cuestionar su talento.

La señora del cuadro tiene la ropa tirada en primer plano.

Las sábanas arrugadas se enrollan entre su pierna.

Sus pelos están sueltos y alborotados.

Su postura es relajada y la sonrisa en sus labios ya nos sugieren que acaba de practicar actividades poco decorosas.

Un loro (suponemos que el perchero del fondo es suyo) va volando hasta la mano izquierda de la mujer, donde se posa.

Para algunos este animal evocaría el orgasmo.

Gustave Courbet El sueño Suspiros de sal.

Gustave Courbet El sueño Suspiros de sal.

Explorar los pliegues eróticos del cuerpo femenino a través de la musa irlandesa. El ritmo acompasado de las olas bien recordaba a los suspiros alados de otro tipo de sensibilidad, más corpórea, de más contacto, de la piel que se eriza cuando siente la calidez de otro ser que respira cerca.

En esta obra, Courbet sabe hilvanar bien el plano onírico con aquel de la intimidad de recostarse en un mismo lecho. Le sommeil, a pesar de ser unos cuadros icónicos del simbolismo francés, juega con ambos espacios, en los que las mujeres representadas descansan, unidas, como aisladas de todo lo demás. Pareciera que se abrazan como dos olas que se deshacen la una sobre la otra. El blanco de las cobijas simula la espuma suave que sucede después de ese punto máximo en el que el oleaje explota contra la playa.

Plácido, suave, homoerótico: Gustave Courbet habla de cercanía, estética e intimidad inclusiva, incluso, desde el siglo XIX.

Gustave Courbet La tormenta

Courbet fue toda su vida un enamorado del mar y visitó todas las costas que pudo a lo largo de su carrera, plasmándolas con sus pinceles.

Un mar que está un poco lejos y desnudo demostrando que **Gustave Courbet** era en el fondo todo un romántico

. Si quiso en un momento dado burlarse del romanticismo fue seguramente por ir en contra de la pintura academicista de la que el movimiento no se había desmarcado del todo y sobre todo los motivos exóticos del Romanticismo, eses que pretendían crear una vía de escape de la realidad. Courbet era bien consciente de la realidad. Simplemente quería revolucionarla.

Un horizonte situado en una línea muy inferior del cuadro dan un mayor protagonismo al infinito del mar, y sobre todo ese cielo casi sobrenatural con el que parece estar casi fornicando. Un efecto atmosférico concreto del que al parecer el autor estaba siendo testigo.

Gustave Courbet La tormenta

. Si quiso en un momento dado burlarse Es curioso que Courbet se interesara por **captar el momento**, como lo harían los impresionistas unos años después. Suponemos que el autor había absorbido el ambiente artístico que se estaba gestando en esos años y que él, de una u otra manera, había contribuido a crear. Hay que destacar también que esta tromba de agua no es un simple paisaje. La diminuta figura de esa mujer sobre una roca, quiere representar algo. Parece gritar con los brazos levantados, quizás comunicándose con la tormenta en su propio idioma desbocado.

.

► EL PAISAJE – LA ESCUELA DE BARBIZÓN

Con el sobrenombre de Escuela de Barbizon solemos denominar a un conjunto de artistas que marcarán una nueva pauta en la pintura realista del siglo XIX. Tradicionalmente la historia del arte marca una estética pendular en la que unos movimientos surgen en contraposición de las formas estilísticas de sus predecesores, en este sentido debemos destacar como La Escuela de Barbizon es la reacción de un conjunto de artistas pictóricos a la pintura academicista de corte romanticista.

► EL PAISAJE – LA ESCUELA DE BARBIZÓN

- A principios del siglo XIX el panorama pictórico de Francia y Europa en general estaba dominado por la combinación de una larguísima tradición neoclásica que se enraizaba con la pintura de Jaques Louis David, la estética romántica encarnada por artista de la talla de Delacroix o Géricault y la figura de uno de los artistas realistas más destacados, John Constable.
- Desde el principio debemos destacar como los artistas que integraban la Escuela de Barbizon no rehuían de la pintura realista de Constable pero sí del encorsetamiento que sufrían debido a las normas impuestas por la Academia de las Bellas Artes y los círculos oficiales.

- ► En 1824 se presentó en el Salón Oficial de Paris una muestra que recogía diferentes pinturas realista realizadas por John Constable en las que el tema principal giraba en torno a la naturaleza.
- Así, un conjunto de jóvenes artista entre los que destacan figuras como Millet, Rousseau o Corot entre otros, decidieron abandonar la ciudad de Paris para establecerse en el pequeño pueblo de Barbizon situado en las inmediaciones.
- Trataron de alejarse no solo de las pautas estéticas propuestas sino de una sociedad que cada vez apostaba más por el progreso tecnológico y abandonada del "entorno natural"

Los artistas apostaron entonces del que hasta ese momento había sido considerado un arte menor: EL PAISAJE

Abandonaron el taller como lugar de trabajo y salieron al aire libre para capturar la esencia de la naturaleza rehuyendo de cualquier punto de idealización

Camille Corot
AUTORRETRATO

<u>Francia</u>, 1796–1875

- ➤ Jean-Baptiste-Camille Corot, el paisajista más famoso de Francia. Él y el resto de artistas de la escuela de Barbizon fueron los culpables del nacimiento del <u>impresionismo</u>, y por consiguiente, de todo el arte moderno tal y como lo conocemos.
- Desde el primer momento se interesó por la pintura al aire libre («plein air») algo que lo convertirá en referencia inexcusable de los impresionistas.
- Francia, Italia... País que pisaba, país que dejaba documentado en sus paisajes (muy pocas veces hacía retratos), aunque casi siempre metía a alguna figura humana en la composición, a veces diminuta.

Camille Corot PAISAJE CON VACAS

Camille Corot Florencia, vista de los Jardines de Boboli

Camille Corot Ville-d'Avray

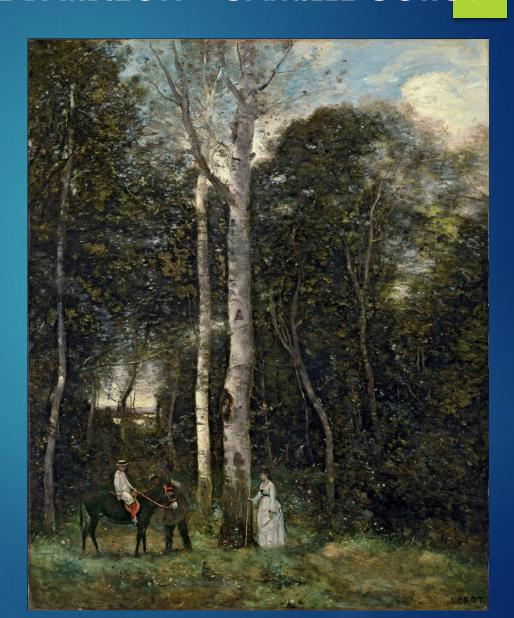
Camille Corot

1976.69_interior-iglesia-Nantes

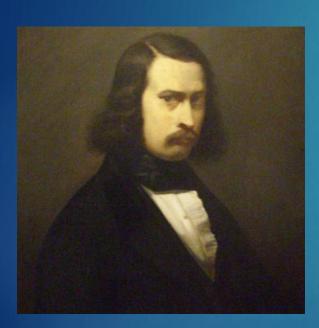
Camille Corot

1979.46_parque-leones-port-marly

Jean Francois Millet

<u>Francia</u>, 1814–1875

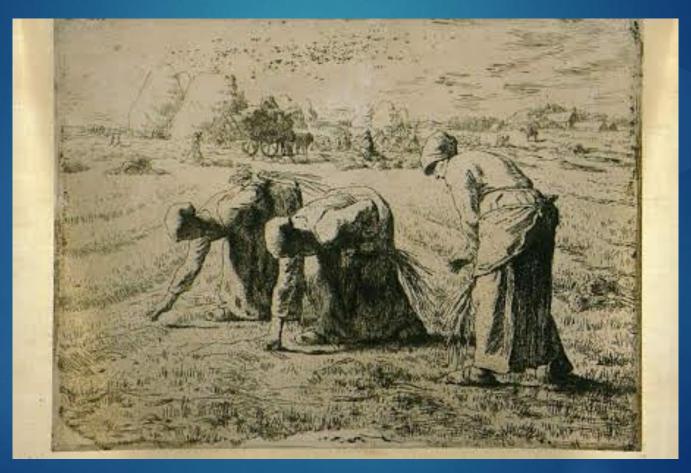
Con él (y la **Escuela de Barbizon**, fundada por él) nació el **realismo**, en el que muestra una continua simpatía por los **campesinos**, por los hombres y mujeres humildes que se ganan el pan con trabajo duro.

>Millet nacido en Normandía era de una familia campesina.

Muy joven ya tenía dotes evidentes para el dibujo y estudió en varias ciudades, acabando en París. Su pintura sin embargo, no fue bien recibida.

La naturaleza era muy importante para Millet. Más que representarla, la interpretaba a su manera idealista como comprendiendo «las voces de la tierra, los árboles o los senderos». Con un claro misticismo y rozando lo sentimental, se alejó del otro gran realista de la época, Courbe, que realizaba una pintura más áspera y rebelde; más política...

Es una representación realista de mujeres espigando. La pintura es famosa por mostrar de una manera muy humanista la realidad de la sociedad rural del siglo XIX, lo que fue mal recibido por la clase alta francesa

Jean François Millet – LAS ESPIGADORAS

Escena campestre, dos campesinos han interrumpido su trabajo se encuentran orando el Ángelus en un llano desértico por la cosecha obtenida con el sudor y el esfuerzo de muchos días.

Ambos agachan piadosamente Sus cabezas, agarrando él su sombrero .ella sus manos al pecho. A sus pies la cesta con los frutos y el apero de labor.

Óleo pintado sobre lienzo 66X 55 centímetros

Pincelada firme, segura y corta y textura lisa.

Importancia del color sobre el dibujo.

El volumen se consigue gracias a las sombras que el pintor pone en los personajes.

Jean Francois Millet – EL ANGELUS

La atmósfera de la escena parece neblinosa, lo que simplifica el volumen de las figuras y que genera una unión entre los personajes y el paisaje.
Las dos figuras quedan en zonas de luz y sombra respectivamente, en un contraste lumínico

Sus caras quedan en sombra, mientras que la luz destaca los gestos y las posturas de los campesinos expresando profundo sentimiento de recogimiento.

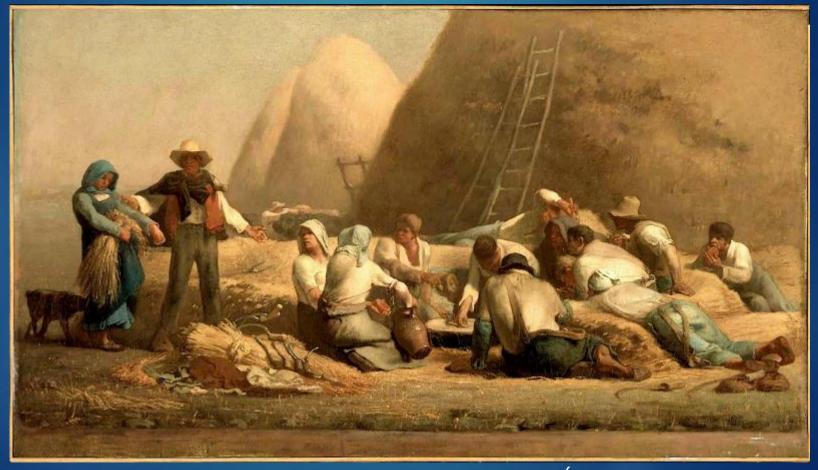
La luz es de tipo natural pero no muy intensa, ya que la escena se desarrolla en el campo, y por lo tanto es ambiental.

Colores sugves para el campo y

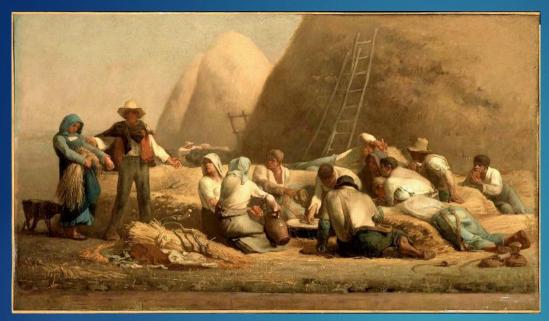
Colores suaves para el campo y más oscuros para los personajes,

Jean Francois Millet – EL ANGELUS

Millet consideraba a este lienzo como una de sus mejores obras. Pretendía ser una ilustración del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Ruth, pero desde el punto de vista de su propia época

Jean Francois Millet – LA COMIDA DE LOS SEGADORES <u>Óleo</u> (67 x 119 cm.)

El artista empezó a desarrollar su imaginería simbólica de la **vida campesina**, pero poniendo acento en las condiciones sociales contemporáneas de los ciudadanos de la Francia rural.

Intenta potenciar con su pintura "la dignidad de los trabajadores rurales.

Como excusa para presentarse al premio en el Salón de 1853 (que ganaría) cuenta la historia de Ruth, una joven que tras quedarse viuda tuvo que ganarse el pan trabajando como cosechadora en los campos de Booz, que admirado por el buen corazón de la mujer acabó casándose con ella.

Millet muestra a Booz invitando a una tímida Ruth a comer junto con el resto de segadores, pero queriendo dejar claro de que iba su obra decidió cambiar el título «Ruth y Booz» añadiendo eso de «La comida de los segadores», pues consideraba a los campesinos dignos de una obra de arte con mayúsculas.