

Romanticismo

- Cronología: El movimiento Romántico surge a finales del siglo XVIII y principios del XIX como reacción en contra del clasicismo y del barroco.
- El termino romanticismo proviene de la palabra en ingles romantic, en Francia surgió el termino roman, de igual significado, algunos autores atribuyen el termino Romántico a la palabra Romanza.
- Fue un movimiento que surgió en Alemania
- Frente al racionalismo del siglo XVIII y al neoclasicismo
- Es el arte del liberalismo, su contexto histórico se sitúa en las revoluciones burguesas de mediados de siglo.
- El periodo de gran auge será la primera mitad del siglo XIX en países como Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y en algunos países de Hispanoamérica.
- Afecta a todos los ámbitos de la cultura.

- **Bases ideológicas:**
 - La civilización románico-cristiana de la Edad Media europea.
 - importancia a la inspiración libre, apasionada, no admite reglas.
 - Se sitúa fuera de las academias. Es un arte más individualista.
 - Referencias al arte gótico
 - Exaltación de los subjetivo
- **Temática**
 - el egocentrismo
 - la libertad
 - el amor

FÜSSLI, La pesadilla

- la muerte
- El mundo de los sueños
- lo étnico
- La mujer
- La historia de los pueblos (nacionalismo) Vehículo de expresión del nacionalismo: – Afirma la identidad nacional (mirada al pasado): gloriosos acontecimientos históricos, o del presente, personajes célebres-

DELACROIX, Mujeres de Argel.

LA ARQUITECTURA

Nuevas necesidades: “La economía europea necesita mercados como consecuencia del desarrollo industrial, y esto lanza a las principales potencias económicas a la creación de nuevos imperios.”

Nacen nuevos medios de comunicación, como el ferrocarril, que exigen nuevas obras públicas, al igual las nuevas industrias necesitan instalaciones de características antes desconocidas.

La cultura aumenta y por consiguiente se necesitan más museos y bibliotecas, el vidrio y el hierro forjado son de suma importancia para la construcción.

Se desarrolla el denominado “neogótico”. Se construyeron en estilo gótico iglesias, edificios civiles, estaciones férreas. Los países que adoptaron este estilo fueron Inglaterra y Alemania, contra el dominio del arte mediterráneo.

En Inglaterra este estilo ira unido al uso de ladrillo policromo y la decoración de cerámica. Se dará tanto en la arquitectura civil como en las casas familiares para los pequeños burgueses, se construyan aisladas siempre que fuera posible, dentro de su propia parcela, aun cuando esta fuese tan estrecha que las casas casi se tocaran.

El estilo arquitectónico era un gótico ecléctico con cubiertas de gran inclinación, gran cantidad de buhardillas y gabletes, ladrillo policromo y recercados de ventanas y puertas de estuco o piedra artificial, adornados con un follaje

LA PINTURA

Influencia de la pintura barroca. Podemos destacar como signos característicos:

- Utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y litografías.
- La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles.
- La pincelada es libre, viva y llena de expresividad.
- Desaparece la línea frente al color.
- La luz es importantísima tiene carácter efectista y teatral.

- Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos
- Las composiciones dinámicas, posiciones convulsas y los gestos dramáticos, que contrastan con las figuras quietas, verticales o sentadas, del Neoclasicismo.
- El paisaje cobra una relevancia especial, siendo, además de una inclinación de la sensibilidad romántica, con colores luminosos. Estos paisajes, en muchos casos, nos ayudan a intuir el estado de ánimo de los grupos humanos que encuadran y, también, del mismo pintor. En muchas ocasiones lo que se pinta son los desastres naturales, que señalan un enfrentamiento fatalista con la naturaleza.

DELACROIX, Autorretrato

- Retrato (naturaleza humana).
-) Otros temas comunes a toda la pintura romántica europea van a ser las ruinas, generalmente de iglesias, y los cementerios a la luz de la luna, que representan la obsesión por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad. Especialmente en el caso francés, también destacan los temas históricos, acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental.

FRIEDRICH, Naufragio de la Esperanza.

REPRESENTANTES

Théodore Géricault (1791-1824)

- Prototipo de artista romántico: carácter apasionado y sensible, rebeldía, intensidad de su obra.
- Miguel Ángel, Caravaggio y Goya son sus grandes maestros.

_Representación del vigor, de la voluntad, de la energía contenida tanto en el ser humano como en los animales. Su obra más famosa es " La balsa de la Medusa ", un tema real que conmocionó a la opinión pública francesa. El pintor consigue plasmar plenamente el dramatismo con gestos convulsos, luces violentas y manchas

Eugène DELACROIX

-Artista que mejor expresa los ideales del Romanticismo.

- Viajero: Inglaterra, N de África, España... pero no Italia.

- En el Louvre copió a los grandes maestros del pasado.

- Muy culto, se relacionó con los mejores intelectuales de la época (Stendhal, Chopin, Víctor Hugo o Baudelaire).

- "La matanza de Quíos", donde representa la carnicería realizada por las tropas turcas contra los griegos.

-Pero la obra más notable es el cuadro que conmemora la Revolución de 1830 y que lleva por título "La Libertad guiando al pueblo".

William Turner

Le interesa el movimiento, los efectos atmosféricos y la luz

En sus cuadros diluye las formas hasta el punto de parecer evocaciones de sueños

Temas relacionados con marinas y la revolución industrial.

CONSTABLE

-Es uno de los primeros paisajistas modernos; acude a pintar al aire libre y huye del taller, actitud que hace presentir al Impresionismo.

-El tratamiento de la luz, de sus reflejos y movimientos, es constante preocupación. La naturaleza que representa suele ser serena, "domesticada" y familiar que parece entroncar con los paisajes holandeses del XVII.

En Inglaterra gozó de escasa estima

Sus pinceladas "burdas y rudas" y la técnica de apliques sueltos de color con la espátula sirvieron para captar el viento, la lluvia, la tempestad.

FRIEDRICH

- que representa al romanticismo en su vertiente más idealizada.

-Presenta una actitud contemplativa de la naturaleza donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador disminuido frente a la magnitud del paisaje.

- Normalmente opta por la quietud imaginaria de las cordilleras, acantilados y lagos nórdicos contemplados por silenciosos caminantes, vueltos de espaldas al espectador.

ESCULTURA

Su referente no puede ser el gótico, pues su escultura no refleja el elemento romántico. El resultado será que la escultura romántica toma la neoclásica, pero adaptándola a sus nuevos intereses,

Mayor complejidad compositiva (movimiento y masas en acción)

- Grandes contrastes de luces y sombras.
- Modelado áspero.
- Mayor expresividad en los gestos, que reflejan emociones y sentimientos.
- Exaltación hca, desde las revoluciones (Rudé) hasta el II Imperio

Franciaos Rude La Marseillaise (arc de l'Étoile, Paris)

la desoci