

Clases 2 y 3: 1º y 8 de Abril de 2020.-

Para estas clases se facilita un material de base, muy sintético como para iniciar el tema. Es probable que para la tarea que deban desarrollar deberán investigar.

Actividad 1: Ver el video de youtube Romanticismo (Historia del Arte- Educatina)
<https://www.youtube.com/watch?v=ardDoXUu3sk> y leer el texto que se presenta a continuación

LA PINTURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO.

El Romanticismo es hijo de un contexto histórico. La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la crisis interna de los sistemas de Antiguo Régimen, provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, una manera de sentir. El Romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura académica, rompiendo con las reglas de composición. Su temática busca la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Algunas causas como la guerra de la independencia griega gozan de un gran predicamento entre los románticos. Entre sus máximos exponentes se encuentran los franceses Géricault y Delacroix, los ingleses Constable y Turner, que anticipa el impresionismo, y el germano Friedrich. Los términos “clásico” y “romántico” son utilizados como términos críticos al arte de cada época. A mediados del siglo XVIII, aparece una división entre lo clásico y lo romántico a partir de las obras de Burke y Winckelmann. Los clasicistas creían que el arte debía buscar la noble simplicidad y la sosegada grandeza. Los románticos, por el contrario, creían que el arte debe sustentar emociones. El término romántico tiene diferentes interpretaciones: peyorativas o laudatorias. El término se acuñó a finales del siglo XVIII para definir una nueva actitud artística que quería poner de relieve lo local y lo individual frente al universalismo, y lo emotivo frente a lo racional. Se propugna la experiencia y romper con el arte mimético y las copias. Aunque los historiadores suelen separar los estilos, lo cierto es que el Romanticismo y el Clasicismo se combinan. El fin podría fijarse con el comienzo del Realismo, aunque resurgían con el Simbolismo. El Romanticismo es un movimiento artístico y literario que apareció al final del siglo XVIII y principios del XIX, que dio fuerza, emoción, libertad e imaginación a la clásica corrección de las formas del arte, fue una rebelión contra las convenciones sociales. El siglo XIX es políticamente bastante comprometido se producen movimientos independentistas, se desarrolla el nacionalismo, la industrialización, el nacimiento de la burguesía. En el campo del arte se renueva la arquitectura con la aparición del hierro que ofrece nuevas posibilidades y surge la arquitectura utilitaria. También aparece la fotografía que pone de moda la realidad.

MUERTE DE SARDANÁPOLO, 1827. E. DELACROIX. Óleo sobre lienzo.

La pintura romántica: características generales. La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas; supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

- 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.** Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos. Es el agente emocional de primer orden.
- La **luz** es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral.
- Las **composiciones** tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos autores como Friedrich prefieren esquemas geométricos más reposados.

• En cuanto a los **temas** lo **característico es la variedad**, aunque existen características generales sobre el tratamiento de los temas. Surge el **exotismo** de la memoria de un **misterioso y glorioso pasado** que incluye desde la antigua Grecia hasta la edad Media, en especial la época gótica. El gótico es el estilo por excelencia. En la pintura se recogen arquitecturas góticas, leyendas, momentos históricos, etc. El **exotismo** también en una **amplitud geográfica** que incluye el mundo desconocido del **norte de Africa y la nueva América salvaje**. Se descubre **Oriente**, que ofrece la luz y el color, así como nuevos temas. Por último **la fantasía**, y sobre todo el drama con un obsesivo sabor por la muerte, la noche y las ruinas, así como por los monstruos y las criaturas anormales.

Otro gran descubrimiento del Romanticismo es **la Naturaleza** y el cultivo del género del **paisaje**, que será exhaustivo. Se pintan paisajes fantásticos, imaginativos, de estudio, evocados, etc. El pintor se enfrenta a la realidad del paisaje, salen al exterior. Por ejemplo los paisajistas alemanes, con Friedrich a la cabeza, proponen el **paisaje espiritual**, que ayuda a la evocación religiosa por medio de su grandeza. Valoran los estados atmosféricos, como la niebla. También reivindican la individualidad, el **culto al individualismo**. El artista prefiere su libertad a la de la colectividad. Por eso son pocos los artistas comprometidos. Por ejemplo Delacroix con la “*Libertad guiando al pueblo*” donde aparecen pintadas por primera vez las barricadas como testimonio de reivindicación política. Aunque, en general, las reivindicaciones son más exóticas, temas de bandoleros como héroes románticos, etc. Dentro de la individualidad surge una **nueva relación entre cliente y artista**. Es un trato de igual a igual. Cambian un bien por un bien. El artista ya no es el artesano. Se crean grupos de artistas que trabajan en común sin romper la individualidad, como el grupo Prerrafaelista inglés o los nazarenos alemanes.

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO, 1831. E. Delacroix. Óleo sobre lienzo.

El Romanticismo francés.**Théodore Géricault (1791-1842)** Géricault es un artista puente que durante su corta vida pasa de su formación neoclásica en el taller de Pier Guérin a un planteamiento romántico y antecesor del realismo.

Eugène Delacroix (1798-1863) Delacroix fue un artista de gran éxito en su época, guardando aún su obra alguna reminiscencia del Clasicismo a la vez que del Romanticismo más claro. Siendo un supuesto hijo de Talleyrand, estudio también con Guérin, especializándose en 1815 en cuadros de grandes dimensiones. Conoció a Géricault en 1817, quien influirá en su pintura. Delacroix estudió a los **grandes maestros del Barroco** en el Louvre, interesándose por los grandes artistas venecianos y por Rubens y Rembrandt. También conoce la producción contemporánea, especialmente la de los ingleses Bonington y Constable, y la obra de pintores próximos como Wappers, y le influyen Turner y los retratistas ingleses, de Reynolds a Lawrence. En 1825 viajó a Inglaterra, yendo en 1832 a Marruecos, donde se pone en contacto con **el colorismo, la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana**. En 1833 recibe la protección del primer ministro Thiers. En 1847 visita a Corot, pintor realista, a quien admirará, pero seguirá pintando grandes encargos decoraciones y no obras realistas. En estos momentos también le influirá notablemente Poussin. Delacroix escribió un diario, en el que se presentan vínculos con el Impresionismo “*las sombras de un objeto son del color complementario a éste*”. Esta también en contacto con Chopin, a quién retratará, así como con otros músicos.

LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD, 1844. W. Turner.

El romanticismo inglés. En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la pintura del paisaje romántico a través de las figuras de **Constable y Turner**. Los paisajes de Constable transpiran autenticidad y verdad.

Están llenos de manchas de colores y se preocupa sobre todo por captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones atmosféricas a través de una técnica rápida y precisa. La obra de **William Turner** expresa la preocupación por el color y la luz, que utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humo. Con su obra *Lluvia, vapor y velocidad*, se convierte en abanderado de la pintura moderna. Viajará por Europa, donde le influirá la tradición del paisajismo clasicista. Preocupado por la luz, que en sus lienzos cobra gran esplendor y que será su objetivo último en el final de su vida, antecediendo al Impresionismo. En cuanto al color, acude al círculo cromático que ya intuyó Delacroix. Al igual que Goethe se preocupó también por la teoría del color, reuniendo en ella un afán científico y humanista.

EL MONJE FRENTE AL MAR, 1808. Friedrich

El Romanticismo alemán La figura más importante **Caspar David Friedrich(1774-1840)**. Friedrich nace en la Pomerania del Báltico en 1774, siendo contemporáneo de Constable. En 1807 empieza a pintar paisajes al óleo, a los cuales les da una apariencia religiosa, mística, teniendo un carácter casi anicónico. Sus paisajes no son panteístas, sino religiosos, apreciándose la influencia del Pietismo (tendencia del Protestantismo) y de la filosofía de Schlegel. La representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la magnitud del paisaje. Algunas de sus obras son *Salida de la luna sobre el mar* o *Viajero sobre un mar de niebla*.

Extraído de <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html>

Representantes Argentinos

Prilidiano Pueyrredón

Era hijo del político y militar Juan Martín de Pueyrredón, quien fuera Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de la patricia porteña María Calixta Tellechea y Caviedes. Cursó estudios en el aristocrático Colegio de la Independencia, dirigido por Percy Lewis, hasta completar su educación primaria. En 1835 la familia Pueyrredón se mudó a Europa, donde completó sus estudios. Estuvo un año escolar en París. Veraneaba en Cádiz, donde su padre poseía una empresa dedicada a la importación de cuero argentino.

Seis años más tarde, a causa del endurecimiento de las relaciones entre Francia y la Argentina de Juan Manuel de Rosas, ante la negativa de éste a otorgar privilegios comerciales a los buques de ese origen—que no se resolvería hasta pocos años más tarde con la batalla de la Vuelta de Obligado—, los Pueyrredón abandonaron Europa para residir en Río de Janeiro. El ambiente liberal de la sociedad carioca motivó la vocación artística del joven Pueyrredón, y a su regreso a París tres años más tarde obtuvo el permiso paterno para estudiar Ingeniería en el Instituto Politécnico de París.

En 1849, estando el general Pueyrredón muy enfermo, la familia entera regresó a Buenos Aires. Al año siguiente moriría en la quinta familiar de San Isidro. Aunque el joven Prilidiano, ya ingeniero, resultaba una figura singular en la sociedad porteña de la época, y se tejían historias acerca de su inmoralidad —fue el primer pintor de desnudos femeninos en Buenos Aires, de los cuales se conservan dos, La siesta y El baño, hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes— supo integrarse en ella para retratarla. Pintó a Manuelita, la hija de Rosas, en 1851, poco antes de la caída del caudillo, y a otras muchas figuras de la sociedad.

A mediados de ese año, sin embargo, la ruptura sentimental con su prima y vecina Magdalena Costa, a quien cortejaba, lo hizo abandonar la ciudad y regresar a Cádiz temporalmente. Engendraría allí a su única hija, fruto de una aventura con una muchacha gaditana.

Regresó finalmente a Buenos Aires en 1854, y puso sus capacidades de ingeniero y arquitecto al servicio de la rica obra pública que la ciudad portuaria, separada de la Confederación Argentina, desarrollaba. Trabajó en las obras de restauración y ampliación de varios monumentos, entre ellos la capilla de la Recoleta, la Pirámide de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada; como urbanista, diseñó la Plaza de la Victoria, un parque junto al entonces Paseo de Julio, y el puente del barrio de Barracas. Fue autor de los planos para la mansión que Miguel de Azcuénaga levantó en Olivos, más tarde obsequiada al gobierno federal como residencia para el Presidente de la Nación, hoy denominada Quinta de Olivos.

La década del '50 y sobre todo la del '60 serían las más prolíficas de su producción como pintor. Se conservan 223 obras de estos años, más de la mitad de las cuales son retratos, muchos de ellos pintados por encargo para figuras de la sociedad. Abordó también, siendo uno de los primeros en hacerlo, la temática arrabalera y gauchesca, plasmándola de acuerdo a la doctrina romántica que había adquirido en Europa. Varias de sus obras más famosas responden a estas escenas de la costa del Plata o de la Pampa: Un alto en el campo (1861), Capataz y peón de campo (1864), Lavanderas del Bajo Belgrano (1865) o Recorriendo la estancia (1865).

En 1862 se le concedió la realización de un puente sobre el Riachuelo, a la altura del actual barrio de Barracas. Había proyectado un puente giratorio fantástico para la época. Pero cuando se lo libró al público una imprevisión en el uso de los pilotes hizo fracasar el mecanismo y el terreno cedió, hundiéndose el puente. La suma que los empresarios habían puesto era alta. Pueyrredón entonces realizó un nuevo contrato con el gobierno en 1867 y financió la obra. Esto agravó su salud.

A los 47 años de edad, en la quinta familiar de San Isidro, falleció el 3 de noviembre de 1870, sin poder ver la finalización del puente que se habilitó 9 de noviembre de 1871. En su homenaje dicho puente (que sería arrasado por el río en 1884) fue denominado con su nombre. Su figura como artista pasó al olvido hasta los años 1930, cuando se lo redescubriría como el precursor de la pintura nacional. Particularmente apreciado es su retrato de su padre.

Carlos Morel

Carlos Morel (1813- 1894) fue un pintor argentino. Nació en Buenos Aires y se formó con maestros europeos en la escuela de dibujo de la Universidad de Buenos Aires, como los profesores el italiano Pablo Caccianiga y el suizo José Guth. Murió a muy avanzada edad pero su obra significativa abarca hasta sus treinta años, momento en el cual una enfermedad mental afectó sus capacidades.

Produjo una gran cantidad de óleos y acuarelas que ilustran las calles porteñas, las pulperías, los gauchos y otros personajes de los primeros años de Argentina.

Se ha catalogado a su estilo dentro del Romanticismo, por los dramáticos movimientos y la gestualidad de sus personajes, como también los efectos lumínicos y los colores contrastantes.¹ Gracias a Morel, por primera vez en la pintura argentina, se pasa del pintoresquismo periférico de los viajeros europeos -algunos aún técnicamente mejor dotados que él- para entrar en la esencia del ambiente pampeano.

En su colección de litografías "Vistas y Escenas del país", 1841, representa escenas costumbristas donde el gaucho y el indio exhiben desde su vestimenta y sus armas típicas hasta sus familias y faenas.

Charles Henri Pellegrini

Charles Henri Pellegrini (Chambéry, 28 de julio de 1800 - Buenos Aires, Argentina, 12 de octubre de 1875), fue un ingeniero saboyano nacionalizado argentino que adquirió fama en la Argentina como retratista y pintor. Su hijo, Carlos Pellegrini, fue Presidente de la Nación Argentina entre 1890 y 1892, el primer hijo de inmigrantes en acceder a tal cargo.

Era hijo del ítalo-suizo Bernardo Bartolomeo Pellegrini nacido en 1751 en Croglio,¹ cantón del Tesino, Suiza, y de la francesa Marguerite Berthet. Realizó estudios en el colegio de su ciudad natal, donde obtuvo un primer premio de dibujo, en la Universidad de Turín y la Escuela Politécnica de París. Recibió su diploma de ingeniero en 1825.

Contratado por Juan Larrea, a pedido de Bernardino Rivadavia, llegó a Buenos Aires en noviembre de 1828. Perteneció durante breve plazo al departamento de Ingenieros Hidráulicos, que fue suprimido durante el gobierno del general Juan José Viamonte. La desocupación lo indujo a tratar de aprovechar sus dotes de dibujante y pintor. Se vinculó con el litógrafo César Hipólito Bacle y se dedicó especialmente a hacer retratos, ejecutando entre octubre de 1830 y septiembre de 1831 doscientos de estos trabajos, por los cuales cobró en total 17.000 pesos. Su actividad como retratista y litógrafo prosiguió hasta 1837. Se dedicó luego a las tareas del campo y compró la estancia "La Figura" en Cañuelas.

El 18 de mayo de 1841 se casó con María Bevans Bright, hija del ingeniero inglés James Bevans, quien había sido su jefe en el Departamento de ingeniería hidráulica. Fruto de este matrimonio fue Carlos Pellegrini, que alcanzó la dignidad de Presidente de la República Argentina.

En el mismo año de su boda, el ingeniero-artista fundó con Luis Aldao la "Litografía de las Artes", que publicó gran número de estampas, e instaló luego su propia prensa en su domicilio de Cangallo 37. Después de Caseros volvió a Buenos Aires, fundó la "Revista del Plata" (1853) y desplegó actividad como ingeniero y arquitecto.² Su obra principal en este terreno fue la edificación del antiguo Teatro Colón. También se dedicó en cierta época a la composición poética, sin embargo, sus dibujos, sus acuarelas y sus litografías son los que inmortalizaron a Pellegrini, fallecido en 1875.

Extraído de : https://el-romanticismo-en-argentina.fandom.com/es/wiki/La_pintura_romantica_argentina?action=edit§ion=2&veaction=edit

Actividad 2: Buscar información sobre el periodo Neoclásico, y distinguirlo de Romanticismo.

Actividad 3: con la información vista y leída, más los datos que surjan de su investigación, armar un cuadro, un resumen, etc. destacando Países, Disciplinas, temas, características, técnicas, etc. que este periodo haya desarrollado.

Actividad 4: Seleccionar 2(dos) imágenes de este período, una que pertenezca a Europa y otra a la Argentina, y señalar sobre la misma los rasgos que den cuenta de su pertenencia a esta etapa: tema, color, forma de representación, composición, etc.; cómo así también del artista que la creó.

Fecha de Entrega: Miércoles 15 de Abril de 2020.

Cualquier duda me consultan....Nos vemos! Adriana.-