NEOCLASICISMO, ROMANTICISMO Y REALISMO

A lo largo del siglo XIX encontraremos en las artes plásticas, al igual que en la arquitectura, muy diversas tendencias: **Neoclasicismo**, **Romanticismo** y **Realismo**. A fines del siglo XIX surgirá un importante movimiento, el **Impresionismo** que supone el punto de partida de la pintura contemporánea.

EL NEOCLASICISMO

A fines del siglo XVIII surge un nuevo estilo artístico, el **Neoclasicismo**, unido estrechamente a la Ilustración, corriente de pensamiento que llevará a cabo una crítica de las estructuras del Antiguo Régimen y defenderá la lucha por un mundo nuevo basado en la razón. La obra de arte se convertirá en un instrumento al servicio de estas ideas, adquiriendo su valor principalmente por su contenido moral y social.

1. 1. La escultura neoclásica

La **escultura** neoclásica se caracteriza, al igual que la arquitectura o la pintura, por la vuelta a la Antigüedad clásica. El **material** preferentemente utilizado será el mármol blanco, con superficies muy pulimentadas y brillantes. El influjo del arte clásico es evidente en la elección de los **temas**, entre los que destacan los mitológicos, así como en la búsqueda de la Belleza ideal, la armonía y el equilibrio. En la representación de la figura humana hay un enorme interés por el desnudo, un desnudo idealizado.

En cuanto a las **tipologías** más utilizadas se encuentran los monumentos públicos (arcos de triunfo, columnas o retratos ecuestres), los monumentos funerarios.

El escultor que mejor representa el logro de estos ideales es Antonio Canova. El escultor italiano **Antonio Canova** (1757-1822), es uno de los más importantes escultores neoclásicos. En sus esculturas, de gran perfección técnica, alcanza una extraordinaria maestría en la sublimación de la Naturaleza, plasmando la Belleza ideal. Destacan en su obra los temas mitológicos y los retratos, especialmente los de Napoleón o su hermana **Paulina Borghese**. Levará a cabo también importantes monumentos funerarios, como los de Clemente XIII y Clemente XIV o el de María Cristina de Austria. En estos monumentos, parte del modelo establecido por Bernini, pero renunciando al sentido dramático y teatral.

2. La pintura neoclásica

También en la **pintura** la renovación artística se funda en el retorno al mundo clásico, aunque no existían fuentes directas para su conocimiento. El artista debe inspirarse en la Naturaleza, corrigiendo sus imperfecciones, con el fin de representar la Belleza ideal.

El **dibujo** adquiere especial importancia y es la línea la que nos proporciona el conocimiento de la forma, a través de contornos firmes y seguros, reflejando el carácter racional del arte neoclásico. La **luz**, fría y cortante, define volúmenes muy precisos, que se destacan con nitidez sobre fondos de gran sobriedad, en los que se suprime cualquier decoración superflua.

La función didáctica asignada al arte explica la elección de los **temas**, preferentemente episodios de la Antigüedad, utilizados como ejemplos a seguir a través de los cuales puedan regenerarse las costumbres, pero también se representan acontecimientos contemporáneos. Debido a esta función didáctica del arte, adquieren importancia los temas de la vida cotidiana, pero siempre con una intención moralizante. Otro género cultivado por muchos pintores neoclásicos será el retrato.

El artista que mejor ejemplifica los nuevos ideales de la pintura neoclásica es **Jacques Louis David** (1748-1776). Con él nace la conciencia política del artista, por lo que su obra no puede ser comprendida sin conocer los acontecimientos de la Francia contemporánea. Estuvo comprometido con los ideales de la Revolución francesa, dedicándose a la política como diputado en la Convención Nacional (fue uno de los signatarios de la condena a muerte de Luis XVI), miembro del Comité de Salud Pública, y vinculado a Robespierre durante los años del Terror. Tras la caída de Robespierre corrió el riesgo de ser guillotinado, pero sólo fue encarcelado durante algunos meses. Posteriormente se convierte en el pintor oficial de Napoleón y su pintura será verdadero instrumento de propaganda política. Con la Restauración elige el exilio y marcha a Bruselas.

Su obra da testimonio, por tanto, de los principales acontecimientos de su tiempo. En su formación artística es fundamental la estancia de cinco años en Italia donde estudia a fondo la pintura de Rafael y la escultura grecorromana. De los clásicos busca episodios ejemplares para sus contemporáneos, pues para él la función del artista es educar al público a través del arte, y transmitir una serie de valores como el patriotismo, el valor, la conciencia del deber y del sacrificio. En su pintura dominan el equilibrio y la mesura, la claridad compositiva, el valor del dibujo, que a través de la línea y de una sobria utilización de la luz define nítidos volúmenes, la austeridad de los fondos…

Entre sus obras más importantes destacan ***El juramento de los Horacios***, que constituye un verdadero manifiesto de la pintura neoclásica, ***Marat asesinado*, *El rapto de las sabinas* o *La coronación de Napoleón*.**

También serán destacados intérpretes del neoclasicismo el francés **Ingres**, que sigue fielmente la estética neoclásica, alcanzando gran maestría en el dibujo con sus magníficos desnudos femeninos y sus retratos.

EL ROMANTICISMO

Durante la primera mitad del siglo XIX el panorama artístico en Europa está dominado por una corriente compleja que afecta a todas las manifestaciones artísticas: el Romanticismo. Hay que destacar en primer lugar su carácter revolucionario, que plantea una ruptura con la tradición y el orden establecido en nombre de la libertad, libertad que supone la afirmación de la subjetividad por encima de cualquier norma y del sentimiento por encima de la razón. No existe una Belleza universal e ideal, ya que el juicio estético debe apoyarse en un principio totalmente subjetivo.

El Romanticismo indaga en todos aquellos aspectos de la vida humana que escapan a las leyes de la razón: el sueño, la imaginación, la locura, la enfermedad, el sufrimiento, la violencia, el deseo, el amor y la muerte. A través de la obra de arte el artista puede dar rienda suelta a la expresión de sus sentimientos y a su imaginación, sin ningún tipo de cortapisa.

El Romanticismo se convierte también en el principal vehículo de expresión del nacionalismo, al representar una serie de temas a través de los cuales cada pueblo trataba de afirmar su identidad nacional: gloriosos acontecimientos históricos del pasado o del presente, personajes célebres... Además de esta mirada hacia su pasado, también los románticos miran hacia otros pueblos y culturas, desarrollando un gran interés por lo exótico y por los ambientes sensuales y fastuosos.

La pintura romántica

Dentro de las diferentes manifestaciones artísticas, es en la **pintura** donde aparece verdaderamente la esencia del romanticismo.

La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas, las 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..

En cuanto a los **géneros**, habría que destacar la importancia concedida al paisaje, debido a la posibilidad de proyectar en él nuestras emociones, o al retrato que permite al artista explorar en la naturaleza humana.

En **Francia** y a pesar del arraigo de la estética neoclásica, el romanticismo se manifestará con enorme fuerza a través de la obra de **Géricault** y **Delacroix**.

Théodore Géricault (1791-1824) es el prototipo de artista romántico, por su carácter apasionado y sensible, por su rebeldía y la intensidad de la que dota a toda su obra. En su obra más célebre, ***La balsa de la Medusa***, representa con extraordinaria intensidad dramática un acontecimiento contemporáneo que había conmocionado a la opinión pública: la terrible peripecia vivida por un grupo de náufragos frente a las costas de África, que debieron permanecer durante días en medio del océano hasta ser finalmente rescatados. En esta obra manifiesta su predilección por los temas trágicos en los que la muerte o la violencia sitúan al ser humano en situaciones límite. Son extraordinarios los retratos que hizo de enfermos mentales, cuya profundidad psicológica es insuperable.

Pero será **Eugène Delacroix** (1798-1863) el artista que exprese a la perfección los ideales del Romanticismo. En su formación artística fue decisiva su estancia en Inglaterra y su largo viaje por el norte de África, por Marruecos y Argelia, donde se sentirá impactado por la plenitud de la luz y del color. También hará una corta visita al sur de España.

La importancia de los temas históricos de carácter épico la muestra con gran perfección en ***Las matanzas de Quíos***, uno de los episodios más atroces de la guerra de independencia griega, o en ***La libertad guiando al pueblo***, donde se exalta la revolución liberal de 1830. Los temas exóticos, llenos de sensualidad, están magníficamente representados en ***Las mujeres de Argel***.

Su obra presenta un colorido extraordinario y un gran dinamismo compositivo, así como una magnífica representación de los sentimientos y de las emociones más intensas.

En **Inglaterra** destaca la obra de **William Turner** (1775-1851), que capta magistralmente los efectos atmosféricos y la luz, llegando casi a la abstracción de la forma, como en su célebre ***Lluvia, vapor y velocidad.*** La luz la utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humoy de **John Constable** (1776-1837), que expresa a través de sus espléndidos paisajes el profundo interés del Romanticismo por la Naturaleza como reflejo de los estados del alma.

EL REALISMO

Es en la **pintura** donde podemos verdaderamente estudiar el **Realismo** como nueva corriente artística que se desarrolla entre 1840 y 1880. Supone una reacción contra la pintura romántica, a la que los pintores realistas rechazarán, por considerarla demasiado emotiva y por alejarse de la realidad. Su principal aspiración es, por tanto, la representación objetiva de la realidad, incluso en sus aspectos más cotidianos. Esta realidad es la realidad que nos rodea, por lo que los únicos temas válidos son los del mundo contemporáneo, temas ignorados hasta esos momentos, en los que el pueblo adquiere un protagonismo que nunca había tenido. La vida cotidiana de los trabajadores, campesinos o proletarios, es representada con toda su dureza y sin idealización alguna. El **Realismo** es un arte fuertemente comprometido con lo social que se hace eco de los nuevos movimientos sociales, como la lucha obrera, que aspiran a un orden social más justo, y políticos. También se abordarán temas relacionados con la vida familiar o doméstica.

Gustave Courbet (1819-1877) es el mejor representante del realismo pictórico. Su formación artística no siguió los cauces convencionales de asistencia a las academias. Tras un breve aprendizaje en su localidad natal, se dedicó en París a copiar a los grandes maestros. Fue un hombre comprometido con la sociedad en la que vivía y con los movimientos sociales que intentaban transformarla, como el socialismo. Participó en la revolución del 48 y durante La Comuna de París en 1870, aceptó el cargo de Comisario artístico del Gobierno revolucionario. A consecuencia de ello murió en el exilio. Su obra, en la que destacamos ***El entierro en Ornans***, tiene como principal objetivo reflejar en toda su verdad la realidad de nuestro entorno, sobre todo la vida rural, que él conocía muy bien, y de los oficios humildes.

A este mismo deseo corresponde la obra de **Jean François Millet** (1814-1875). Pintor de origen campesino, nacido en un pueblecito de Normandía, abandonó éste a los veinte años para aprender a pintar. En 1849 se trasladó a Barbizon, a vivir en el campo, en una cabaña en la que desde entonces habitó muy humildemente, mientras la burguesía parisina rechazaba su pintura. Allí en Barbizon se dedicó Millet a pintar cuadros como ***El Ángelus***, en los que plasmó la dureza de la vida campesina, en imágenes llenas de dignidad y respeto.