

Tema 10

Arte y cultura en el siglo XIX

Características del romanticismo.–

Europa vivió a comienzos del siglo XIX la fiebre de la revolución. Existía un deseo general de romper con lo anterior. El movimiento cultural que inspiró las revoluciones hasta mediados del siglo XIX se llama Romanticismo. Sus características son:

- Confesión de los sentimientos: el hombre romántico muestra sus sentimientos y estados de ánimo. Se ensalza el amor y se exhiben la nostalgia, la melancolía, la desesperación...
- Deseo de libertad: Víctor Hugo lo definió con esta frase: Libertad en el arte, libertad en la sociedad, ahí está el doble objetivo. Se ensalza la libertad del individuo y la de los pueblos. El Romanticismo llega a tener mucha influencia en los movimientos políticos de los pueblos que luchan por su independencia.
- Exaltación del pueblo o de la nación: se vuelve la vista al pasado, a la época más gloriosa de cada país. El Romanticismo contribuyó a exaltar los sentimientos nacionales y puso las bases del nacionalismo.
- Descubrimiento del paisaje: a la vez que el amor o la libertad, la naturaleza representa otro tema predilecto del Romanticismo. Los autores describen paisajes violentos, tormentas, ríos, etc. que usan para describir los intensos y atormentados sentimientos del hombre romántico.

Literatura e música romántica.–

El representante más destacado de la novela romántica fue lord Byron. Su biografía puede considerarse un compendio del romántico, intensa en amores, viajes, frustraciones... Además, su muerte joven y todas estas características forman un modelo de vida del escritor romántico.

Pero el estandarte del estilo romántico fue Víctor Hugo. El romanticismo comienza cuando se estrenan sus obras de teatro: Hernani y Cromwell. Su sensibilidad y su estilo influyeron en los escritores contemporáneos.

Música del Romanticismo.–

Ya que el romanticismo es un arte de la intimidad, la música constituye el mejor medio de expresión, puesto que se trata de un arte sin otro argumento que los sentimientos del creador.

El punto de partida está en Beethoven. Convirtió la música en una especie de confesión, en un recurso para expresar sus ideas.

El instrumento preferido para el soliloquio de los músicos románticos fue el piano. Chopin se identificó con él y desarrolló toda su obra en este instrumento.

Otro recurso romántico fue el *lied*, cantiga compuesta a partir de un poema. Su máximo representante fue Franz Schubert.

Richard Wagner encarnó los valores del Romanticismo, estando sus óperas llenas de todos los mitos

románticos.

La pintura romántica.-

Los pintores románticos defienden la libertad del artista. Apoyan la independencia de los pueblos y el nacionalismo. La técnica va unida a estas ideas de libertad. Los cuadros tienen muchos personajes. Se expresa movimiento, recogiendo un instante del movimiento. El tema histórico está presente en el romanticismo. También se pinta algo de paisaje, que cobra gran protagonismo. Las pinturas proponen escenas en movimiento, deteniéndolo. Cogen un instante. La pintura romántica es todo luz y color. El color es muy variado, ya que se defiende la libertad del artista. Los colores vienen del estado de ánimo del artista y del sentimiento que quiere provocar en el espectador. Hay cuadros con gran contraste de colores y también los hay monótonos. La luz determina la tonalidad del color.

Analizando La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, podemos ver (ya voy alucinando otra vez... ¡NO! ¡Esta vez nooo! jajaja) que la mujer representa a la libertad y a la Francia Republicana. El tema es romántico, la distribución de los personajes es también clásicamente romántica. La composición es una figura central acompañada por el resto de los personajes. La luz viene del fondo y es indefinida. Hay una referencia a la arquitectura en las casas que se ven en el fondo.

Ahora veremos (jajaja) La Balsa de Medusa, de Géricault. Es un tema desgraciado (un naufragio), típicamente romántico. La composición es mediante diagonales, formadas por los cuerpos y los mástiles. Es de colores monótonos. Muy poca luz, que viene de atrás, evocando la idea de un amanecer o de un anochecer. Géricault hace un homenaje a los pintores renacentistas, en concreto a Miguel Ángel, haciendo un estudio anatómico muy destacado.

Caspar David Friedrich centra su interés en el paisaje. Tiene un estilo muy personal, utilizando siempre colores muy fríos.

El realismo.-

Alrededor de 1850, el Romanticismo fue desplazado, por un nuevo movimiento cultural, el Realismo. Los artistas pensaban que su misión consistía en observar la sociedad y describirla. El artista romántico creía que su misión era cambiar el mundo. El realista se limita a conocerlo.

La novela fue el género por excelencia de la literatura realista. Los novelistas presentaron cuadros de la sociedad de su tiempo: Galdós en España, Dickens en Inglaterra, Tolstoi en Rusia, Balzac o Zola en Francia... Veremos algunos de ellos (otra vez je je je):

- Dickens retrató los problemas de los desvalidos en Londres. A veces, su pluma adquiere un tono crítico para denunciar los problemas de la industrialización.
- Galdós da una certera visión de la política y costumbres de la clase media española.
- Tolstoi fue el máximo novelista del siglo. La cima de su arte, Guerra y Paz, relato de la invasión napoleónica, es un gran cuadro de la sociedad rusa. En Resurrección, plasmaría el sufrimiento de los condenados y desterrados a Siberia.

La pintura realista.-

Recoge la técnica romántica. Sólo cambian los temas y los planteamientos. Retratan la vida cotidiana. Dos pintores realistas son Millet y Courbet. Suelen retratar a campesinos. Aquí vemos un ejemplo de pintura realista: Las Espigadoras, de Millet.

