

<> REALISMO <> T7

(Cronología: 1840–1834)

– Surge en Francia por cansancio respecto del romanticismo con la necesidad de un nuevo lenguaje. Se dispersa por Europa.

– Es considerado el primer motivo que sienta las bases para el arte abstracto.

<> Características estéticas (breves)

– Hay que entender primero la diferencia entre realismo y naturalismo.

– El naturalismo se relaciona con la forma de representar hasta el momento anterior al s. XVIII, incluido, en que se observa la naturaleza como modelo pero eligiendo y seleccionando lo conveniente de modo que se muestra solo ese aspecto.

– Naturalismo se da con la figuración mimética en que se utiliza, por ejemplo, el color para dar verosimilitud. Ahora, en realismo, no idealizan a través de interpretaciones emocionales, pero tampoco hay que relacionar el realismo con técnicas puristas, pulidas y detalladas sino que también utiliza manchas (como foto al principio que captaba el movimiento de las hojas de árboles, por ejemplo, porque tenía rato de exposición).

– En el s. XIX se descubre la locomotora y la fotografía lo cual modifica el concepto de tiempo (lo vemos ya en el romanticismo), eso quiere decir que si se quiere ser fiel a la realidad es muy difícil ya que se dan cuenta de que tendrían que modificar el cuadro continuamente.

Naturalismo = selección de lo bello en naturaleza

Realismo = no selección de lo bello sino que también se muestra lo vulgar.

<> Los presupuestos de este movimiento se resumen en que es (quiere ser) **objetivo y veraz**.

<>Temas: **vida cotidiana, relatos, paisajes, bodegones** (pintura de género).

– Otra característica es la aparición de la instantánea (foto).

– Concepto de democratización. Desde fin del s. XVIII se quiere acabar con la esfera de la clase alta y surge la revolución francesa, después de la cual perduran los conflictos para restar poder a la primera clase. Cuando las cosas parecen mejorar ya que disminuye el poder de la aristocracia, la burguesía toma el lugar de esta aunque hasta el momento luchase junto a los obreros, pero en realidad defendía sus propios intereses. Hay un desengaño respecto de la **burguesía** y el **realismo lo critica** (burgués y sociedad en general) en consecuencia se elimina lo ostentoso, y el boato (no-lujo ni ostentación). Manipulan las proporciones vigentes para eliminar el carácter simbólico de desigualdad y algo vulgar puede presentarse como lo más grande (en tamaño) en el cuadro.

<>Es importante la **provocación** que se traduce en:

– Los tamaños del lienzo, ya que los grandes formatos eran, hasta el momento para la religión, temas históricos, mitología y ahora se utilizan para aquello cotidiano.

- Prostitutas que son representadas como Venus.
- Representación de actitudes mal vistas: fumar, guiñar, mujeres con miradas lascivas.
- Por no tener tema concreto, por no comunicar, por ser de tema vulgar.

(Todo lo que no cumple todas estas características del realismo se considera ecléctico)

<> GUSTAVE COURBET <> [1819–1877]

- Crítico mordaz y muy comprometido con la situación social.

G. Courbet, *Los picapedreros*, 1849

- El objetivo es **dignificar el oficio**, sin personificar para observarlo como colectivo (no se les ve la cara). Son fuertes y están en posturas sólidas.

G. Courbet, *El enterramiento de Ornans*, 1850

- Crítica a los entierros de los pueblos, en los que se hacía la comidilla (cotilleos).
- La provocación es que el punto neurálgico de la composición radica en un perro, en la parte límite inferior que está a su aire y a su lado se encuentra el agujero para la tumba (antes el muerto era el punto central).
- Composición en friso. Nadie llora, están de jauja.

G. Courbet, *El encuentro*, 1854

- Hoy día hay postales de los sitios peor antiguamente se representaba a la gente en momentos cotidianos del lugar. Este es el momento en que un caminante encuentra a dos lugareños. La provocación está en el modelo que se trata de una estampa popular y en el tema que es vulgar y además el título encuentro muestra algo poco trascendente para el gran tamaño de la obra. Además el perro es otra vez el centro de la composición que también está a su aire y no como se representaba anteriormente, dignificado por ser fiel y noble en simbiosis y cerca del dueño. Se trata claramente de una crítica social por la aparición del burgués paseando con su criado.

que tiene la cabeza agachada.

– Courbet y el realismo en general abren una vía de representación de **nuevos espacios urbanos** (y nuevos temas) además de dignificar los oficios.

G. Courbet, *El estudio del pintor*

– Los realistas se creen modernos y por ello critican a autores anteriores mostrando a no de ellos en un taller representando un paisaje(mimesis = naturalismo). Aparece la iconografía de la mujer pasiva en el papel de modelo = carne (nunca agente activo).

G. Courbet, *Dos jóvenes en la ribera del Sena*, 1853

– Critica aquí a la burguesía para dar aliento a la clase obrera que lo viera y para que vean los propios burgueses lo que hacen mal. Critica la pasividad, sobretudo de la mujer burguesa mostrando a las muchachas están tumbadas durmiendo. Hay erotismo latente en la representación del sueño en Courbet ya que considera que es un estado en el que no se reprimen las posturas, los gestos, los flujos corporales.

G. Courbet, *Bañistas*, 1853

– El centro de la composición es un gran cuerpo desnudo (de mujer). Es un tema recurrente en el s. XIX que se utiliza por su erotismo (se usan temas esenciales para que es donde se nota la renovación), por un lado y por su simbología por otro, ya que el cuerpo femenino es considerado mas natural, por ser menos conocido, por la menstruación, por ser misterioso. Este se representa en medio de la naturaleza para enfatizar este aspecto, mostrando su relación (no lo muestra de frente por esto, porque hay mas cosa que el mero erotismo).

G. Courbet, *Chica rubia durmiendo*

– El autor provoca mostrando pechos, pubis, etc.

G. Courbet, *La fuente*, 1868

– Erotismo ya que mujer-fuente = agujero negro del que sale agua. Al ser más primitiva la mujer es mas sexual. Esta de espaldas y se ven la cadera y algas mas abultadas que el resto.

– Muestra imágenes de zoofilia explicita: mujer con perrito cerca de la entrepierna (en rococó era típico aunque no lo hemos visto, no se suele enseñar). Hay que leerlo directamente, sin represión, sin inocencia.

G. Courbet, *El sueño*, 1866

– Lesbianismo explícito aunque están dormidas.

G. Courbet, *El origen del mundo*, 1866

– Una vulva en primer plano, como toda composición, tema central y único. Muy subversiva ya que se trata de la exaltación de una zona siempre tapada en arte (la femenina).

– También hace paisaje pero esta encallado en el romanticismo.

<> HONORÉ DAUMIER <> [1808–1879]

– Plática diferente ya que le interesa más el dibujo, las ilustraciones de cuentos, literatura, revistas y

periódicos. Su obra es por tanto diferente y avanza las vanguardias.

H. Daumier, *El Quijote*, 1819

- Reducción de detalles importante y del tamaño de las obras(para ser del XIX)

H. Daumier, *Vagón de tercera clase*

- Tema social que focaliza en la clase obrera. Vemos la manera de Goya que llegó a desvincularse de la academia para mostrar la expresión interior, esta es la que muestra esta obra, que esta al servicio de la crítica, no se trata de un tema académico y amable.

H. Daumier, *Vagón de tercera clase* (otro)

- Muy impresionista. Tema social y político. Abuela representada como masa, algo impersonal.
- Le interesan los temas de circo y se preocupa por la vida cotidiana y los nuevos espacios urbanos.

<>Jean Francois Millet <> [1815–1875]

- Provocación y compromiso social se dan en su obra, por eso se considera del realismo.
- A las características anteriores, se suma un concepto religioso, en el sentido espiritual, no cristiano, ya que sus obras son silenciosas, suspendidas en el tiempo y el espacio.

J. F. Millet, *El campesino*

- Concentrado, ensimismado, contenido, repetitivo, preformativo, rítmico.

J. F. Millet, *La lessiveuse*, 1854 (como anterior)

J. F. Millet, *El ángelus*, 1859

- Se trata de paradas en la vida laboral para rezar. Sincretismo de la vida campesina pero con áurea mística y espiritual.

J. F. Millet, *La iglesia de Gréville*, 1874

- Paisajes rurales con la misma atmósfera espiritual que el resto de sus obras.