



Universidad Veracruzana

Facultad de Historia



HISTORIA DE ARTE

EL ARTE REALISTA

Siglo XIX

Maestro: Dr. Raúl Romero Ramírez

Ideas Estéticas

Realismo de siglo XIX

Francia e Inglaterra

Sentido	La única fuente de inspiración en el arte es la realidad que yace en la naturaleza y el esfuerzo del hombre. El hombre trabajador del campo en constante desamparo. La explotación del hombre por el hombre.
Gusto	Por la única belleza válida que es la que suministra la realidad. Por reproducir la realidad, sin embellecerla o adornarla. Mostrar el esfuerzo humano y su condición social. Por el trabajo, la pobreza, el estoicismo, el paisaje campirano en relación al trabajo.
Ideal	El trabajo humano en contacto con la naturaleza. Llamado a modificar la realidad de explotación que vive el hombre. Transformar la realidad aceptándola tal cual es.
Valor	Las labores humanas en la ciudad y en el campo; el esfuerzo humano por superar sus adversidades; la reunión de los trabajadores que enfrentan a sus explotadores.
Pasión	Por la belleza de lo real en el paisaje campirano en relación al esfuerzo del trabajo, el campesinado (los sembradíos, animales de granja) y los obreros (herramientas, máquinas) que se esfuerzan por alcanzar un mejor nivel de vida.
Sentimientos	Soledad; marginación; seriedad; esfuerzos estoicos; denuncia por la explotación de la sociedad europea; lo real.

REALISMO



El Realismo es un movimiento artístico y literario, originado en Francia a mitad del siglo XIX (1840-1880), cuyo propósito consistió en la representación objetiva de la realidad basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en la época.

La aparición y desarrollo del Realismo fue fruto de la agitada situación política que protagonizó Francia a raíz del derrocamiento de la monarquía burguesa de Luis Felipe y de la proclamación de la II República en 1848. Es a lo largo de esos años cuando surgen los movimientos obreros y proletarios que se inspiran en nuevos sentimientos sociales (cooperativismo, mutualismo, comuna, etc.) y en nuevas ideas políticas (socialismo, comunismo y anarquismo), cuya influencia también se dejaría sentir en el mundo artístico.

Los artistas entendían el realismo como una reacción frente al movimiento romántico que evadía la realidad a través de sus mundos subjetivos-conceptualizados de ensoñación y añoranza sobre recuerdos históricos; y al movimiento naturalista, que idealizaba y ocultaba bajo una aparente paz y fecundo trabajo en armonía con la naturaleza la situación verdadera que vivían los trabajadores.

El Realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico.

El Realismo pictórico francés inicia con el **paisajismo** y el **retratismo** del campo francés con Constant Troyon, de acuerdo con los pintores Barbizon y los holandeses, pero bajo una **realidad campirana de explotación y vasallaje**. El Realismo fue un **movimiento iniciado en 1848** tras la caída de la Revolución Francesa, por lo que se volvió a la “realidad”. Con ello se consigue presentar el mundo presente de manera **verídica, objetiva e imparcial**, sin idealizarlo y sin temas banales. El Realismo se extendió a todos los campos de la creación humana aunque tuvo una importancia especial en la literatura y la pintura.



Vaca perseguida por un can. Constant Troyon (1810-1865).

Es esta obra, Troyon posee una mayor atención a su primer plano, con **el perro quien persigue y “domina” a la vaca** utilizando a la vez el “juego realista” de **la luz de los atardeceres**.



Camino del bosque. Constant Troyon (1810-1865).

El paisajismo tiene una intención de presentar las veredas, los caminos, arboladas, ríos y lagos como posibles blancos de la explotación del hombre “naturalista” propio de la Segunda Revolución Industrial. Troyon gusta del efecto de la luz de los atardeceres.

En el Realismo pictórico francés podemos encontrar como sus máximos artistas a:
Courbet (1819-1877); **Daumier** (1808-1879) y **Millet** (1814-1875).



El Invierno,
Courbet, 1868.

EL autor retrató
la difícil y dura
realidad de los
“si techo”,
impregnando
alrededor de
ellos la cruda
naturaleza
frente a sus
penurias
personales y
las labores
campesinas de
manera
objetiva.



El taller del pintor, alegoría realista, determinante de una fase de siete años de mi vida artística y moral.
Courbet,
1855.

“Es la historia moral y física de mi taller”. La escena tiene lugar en el taller de Courbet en París. Se divide en tres partes: en el centro, el artista pintando un paisaje de su imaginación (naturalismo), atrás de él una modelo desnuda a la que le da la espalda (romanticismo), al frente un niño lo mira tratando de llamar su atención, ignorado por el artista y junto al niño un gato que juega con la seda del vestido de la mujer (rococó); a la derecha, los «simpatizantes»; a la izquierda, «los que viven de la muerte y la miseria». Detrás del lienzo aparece un maniquí crucificado que representa a San Sebastián atravesado por flechas, simbolizaría a la Academia (neoclásica).



Las cribadoras,
Gustave Courbet,
1859.

Los pintores realistas tienen una preferencia por los temas campesinos y obreros, en lugar de temas históricos y gloriosos. Suelen pintar lienzos de gran formato en el que lo principal es la figura humana, particularmente su esfuerzo, esperanza, condena y desilusión.

Siendo un movimiento que choca contra todos los anteriores se expresa por sus artistas bajo un *Manifiesto Realista*: La única fuente de inspiración en el arte es la realidad; No admite ningún tipo de belleza preconcebida; La única belleza válida es la que suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducirla, sin embellecerla, descubrir cómo lograr captar la belleza particular de cada ser u objeto.



El Levantamiento
(L'emeute). Daumier.

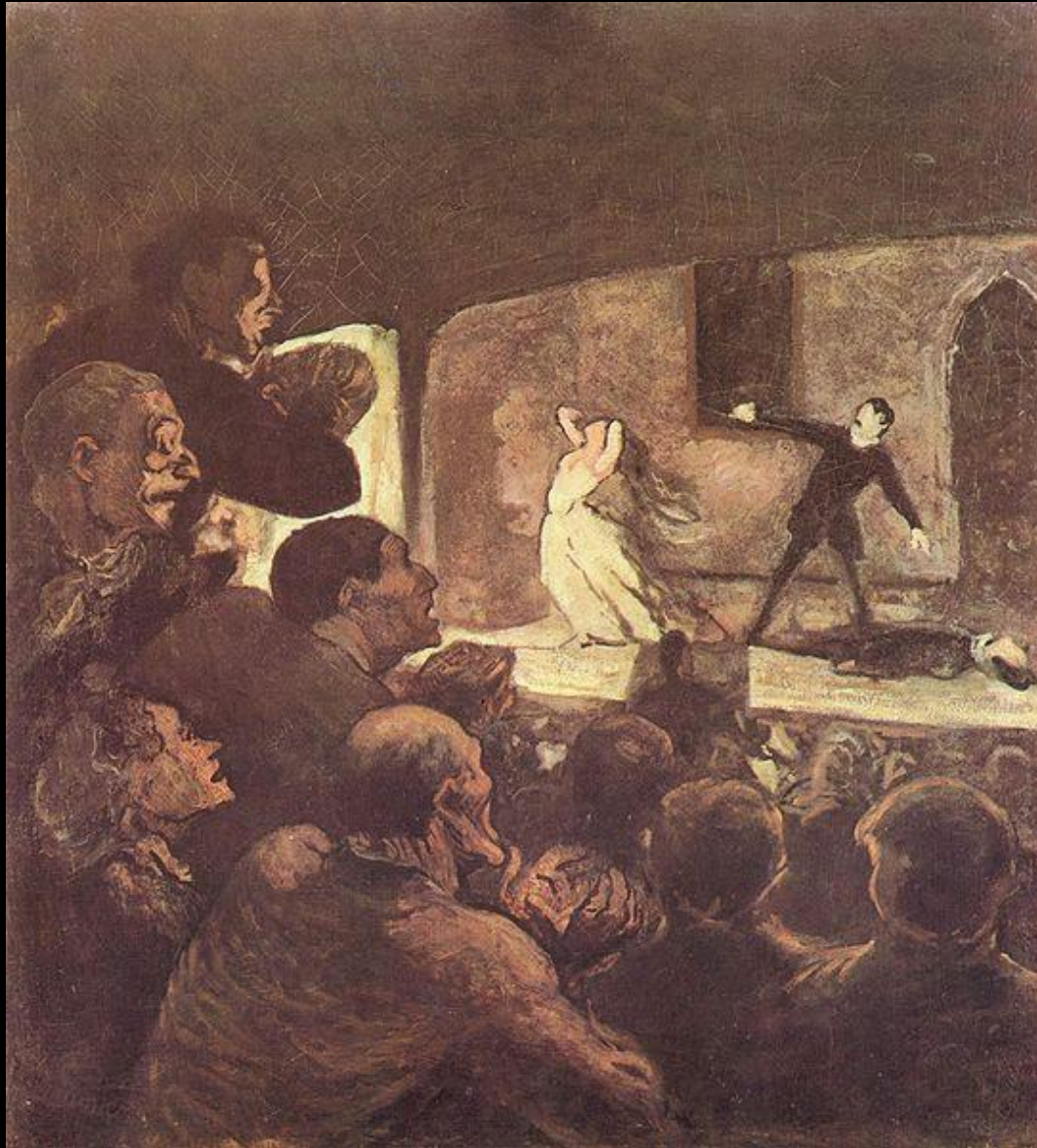
Al utilizar el realismo, imprimió los primeros signos de crisis o desamparo social de su época.

Los Emigrantes (Les fugitifs). **Honoré Daumier**, 1852-1855.



Daumier intenta transmitir la desesperación y angustia a través de esta sencilla composición en diagonal, de tonalidades amarillas y marrones. Con gruesas líneas negras traza algunos contornos. Un paisaje de dunas es atravesado por una columna de figuras trazadas de forma esquemática, encorvadas. El claroscuro intensifica el dramatismo de la escena.

El Melodrama. Honoré Daumier, 1860.



Daumier intenta encontrar cómo la psique de la sociedad de su época está alterada, compulsiva y el teatro representa un escenario perfecto para advertirlo. Gran aficionado al teatro, es considerado el primer pintor que reflejó este espectáculo en pintura.

En esta obra pretende reflejar, más que la escena, la reacción del público horrorizado, tenso, incapaz de distinguir la realidad de la ficción.

Por un lado está la escena de la obra teatral, en la que un asesino señala a un hombre muerto y la mujer, vestida de blanco y se toma los cabellos en señal de desesperación.

Está fuertemente iluminada por las candilejas, en un intenso claroscuro. Contrasta con la masa compacta que forma el público en el patio de butacas, en las que aparecen algunas siluetas perfiladas y se destacan algunos rostros mediante una luz fantasmagórica



La lavandera. **Honoré Daumier**,
1863.

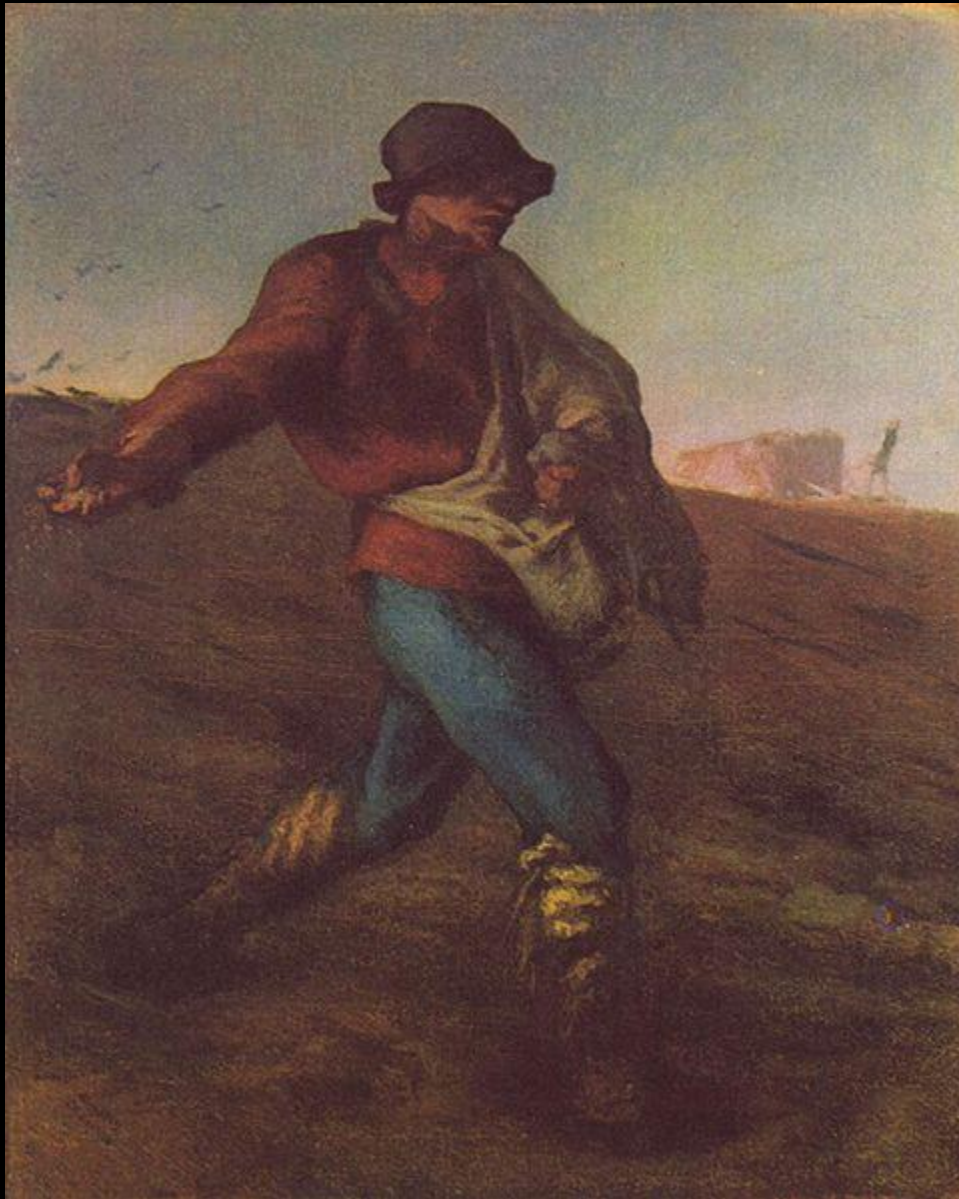
En este cuadro, Daumier pinta mediante masas compactas, con fuertes contrastes de clarooscuro.

La lavandera aparece como una oscura silueta, el fondo está iluminado y se representa como centro del cuadro a **una mujer solitaria y trabajadora**, que ha terminado su jornada y sube las escaleras, desde las orillas del Sena, dando la mano a un niño. **Va cargada con un fardo en el que lleva ropa.** Detrás de ella se ven las casas brillando esquemáticamente a la luz vespertina.

Jean-François Millet, perteneció al círculo de los pintores de la Escuela naturalista *Barbizon*, que surgió en reacción al más formalista Romanticismo. Sin embargo, Millet, fue más allá de la idea original, acercándose al realismo pictórico, por lo que incluyó figuras humanas en sus paisajes llenas de esperanza y desamparo, estampas de la vida campesina y del trabajo real en el campo. Para él era más importante el hombre que el escenario natural.



Sembrando papas.
Millet, 1855.



El sembrador. Millet. 1850. Museum of Fine Arts, Boston.

El sembrador recibió una acogida entusiasta entre la crítica republicana y socialista, si bien entre los expertos conservadores la respuesta fue negativa.

Aquí, **vemos a un campesino sembrando al voleo**, bajo la luz del sol que se asoma desde el horizonte, a la derecha de la obra. Su ubicación nos dice que el campesino **recién comienza con su jornada de trabajo**.

Se trata de un hombre joven vistiendo ropas simples y prácticas para su tarea. Aunque no vemos sus ojos por su gorro, **la expresión de su rostro nos indica su esfuerzo, su tristeza y, al mismo tiempo, su tozudez de trabajador**.

Los tonos de la pintura son terrosos, oscuros y sucios, acrecentando aun más la sensibilidad a las condiciones laborales del protagonista, en claro contraste con el pulcro trabajador de ciudad a quien le fue presentada la obra en El Salón, en 1850 tras las revueltas de los trabajadores.



Las espigadoras **Jean-François Millet**. 1857. Museo de Orsay de París.

Las mujeres, ataviadas con la vestimenta típica normanda, **recogen inclinadas los restos de la cosecha, el trabajo más duro y menos reconocido entre las tareas rurales**. La posición de las campesinas -una de ellas, la que se encuentra a la izquierda del cuadro, apoya su mano en la espalda dolorida- y la hora en que se manifiesta la escena, dan cuenta de la fatiga que representa su labor. Sin embargo, Millet sitúa los personajes en primer plano, en una actitud de estoicidad introspectiva y silenciosa.

“Oración por la cosecha de patatas” fue un encargo de **Thomas Gold Appleton**, un coleccionista de arte estadounidense que residía en Boston, pero debido a cambios en el cuadro como **la aparición del campanario**, **la posición de los campesinos** y **sospechas de que el autor tenía inclinaciones socialistas**, no recogió el cuadro. El cuadro tomó el nombre de *El Ángelus*, obra de bajo costo, que tras la muerte de Millet y mejor comprendida su obra, se disputó por compradores americanos y franceses, llegando a costar 800,000 francos-oro. Desde entonces, debido a esta disparidad de precio se inventó el ***droit de suite***, que compensaba a los artistas o sus herederos cuando sus obras se revendían.



El Ángelus. Millet. 1857.

El autor buscará retratar a la gente humilde y campesina en un gesto de admiración por la gente pobre del mundo rural, seduciendo a los republicanos y exasperando a la burguesía por tratar esto como tema central en su obra.

El realismo inglés, pasó del retratismo figurado de la realidad hacia una realidad cuestionada y discutible. Así, **John Everett Millais** (1829-1896), fue un pintor e ilustrador realista inglés quien evolucionaría hacia una forma figurativa cada vez más subrayada por la línea y bajo temas críticos acerca de la construcción de la nueva la sociedad industrial.



El paso del noroeste. Millais. Inglaterra. 1847.



La muchacha ciega. **Millais.** **Inglaterra.** 1854-56.
Birmingham Museums & Art Gallery .

La muchacha ciega es una obra realista porque **presenta la belleza en una figura serena, llena de dignidad, con la expresión sosegada de la joven, estática, quien junto con su lazarillo, quizá su hermana por el fuerte lazo afectivo mostrado, puede mirar el arco iris. Ambas muestran clara evidencia de pobreza económica por sus vestidos raídos.**

Se aprecia la sosegada expresión de una madonna renacentista, fuente prerafaelista de los integrantes del grupo británico realista. El instrumento musical, las flores o las briznas de hierba que la muchacha toca se enmarcan en un magnífico paisaje iluminado por la luz del sol que se muestra tras una tormenta, apareciendo al fondo dos arco iris, de la misma manera que hacía el naturalista inglés **Constable.**

La hierba parece transmitir la frescura tras la lluvia debido a las brillantes tonalidades y el exquisito dibujo.



Millais creó superficies pictóricas densamente elaboradas basándose en la **integración de elementos de la naturaleza**. Este procedimiento ha sido descrito como una especie de «**ecosistema pictórico**».

Ophelia. Millais. Inglaterra. 1852. Tate Gallery.

Ofelia (Ophelia) es un personaje ficticio de la obra de teatro *Hamlet*, de **William Shakespeare**.

Es una joven de la nobleza de Dinamarca, la hija de Polonio, hermana de Laertes y enamorada del Príncipe Hamlet, quien después de la muerte de su padre, se ha vuelto loca y la reina Gertrude reporta que Ofelia subió a un árbol de sauce, la rama se rompió y cayó en el arroyo, allí se ahogó en su “propia angustia”.

Ford Madox Brown, pintor realista inglés, se dedicó sobre todo a la **pintura histórica, de tema bíblico y al final de tema social**. Su carácter retraído y solitario y problemas de índole personal sumados a su interés por los problemas de la época como la desigualdad social, la industrialización y la emigración, produjeron una obra intensa cuyos temas cambiaban en tanto que el estilo siempre era el mismo.



El trabajo. Ford Madox. 1852-1863.



La bahía de Pegwell. William Dyce 1860. Tate Britain.

William Dyce, pintor y decorador escocés, de gran prestigio por sus obras al fresco para el Palacio de Buckingham. Cultivó el realismo en **sus obras de temas bíblicos, retratos y paisajes con atmósferas místicas** análogo al de los artistas alemanes. Como persona profundamente religiosa, ejemplo de anglocatólico, trabó amistad con los nazarenos.

La pintura de la Bahía Pegwell en Kent, rememora la entrada del cristianismo a las islas británicas y el espacio de científicos de su época en busca de fósiles, por lo que puede ser vista como **una alegoría del tiempo y el espacio: reunión de la religión y la ciencia.**