

Romanticismo

Objetivos

2

- Identificar las características del romanticismo como movimiento artístico.
- Señalar las características de la escultura romántica.

Repaso

3

- ¿Por qué **romanticismo**?
- ¿Cuáles son sus características?

Romanticismo

- A finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX se da un movimiento cultural que comienza en Alemania e Inglaterra y se va extendiendo por toda Europa.
- Se puede definir como un movimiento que da un grito de libertad, con un espíritu rebelde que va a luchar contra las corrientes racionalistas, al igual que contra el neoclasicismo, que trata de coartar la libre expresión y se opone a la observación de lo real.

Romanticismo

- La naturaleza representa el estado primitivo del ser humano y la revelación del misterio de Dios. En las primeras manifestaciones, el romanticismo se va a dar como un movimiento religioso, el cual revela la fe y la idea de la existencia de un más allá, inseparable al alma humana.
- Posteriormente se evidencia su carácter individualista y sentimental, que reacciona ante cualquier disciplina y credo concreto.

Romanticismo

- ❑ La palabra **romántico** se deriva del inglés **romantic**, lo que traduce como ***Novelesco***. También puede relacionarse con la palabra francesa **romance**, que tiene el mismo significado.
- ❑ Dicha palabra fue usada por primera vez en Inglaterra durante el siglo XVII.
- ❑ En este movimiento se puede encontrar una admiración hacia los fenómenos más fuertes de la naturaleza como cataratas, tempestades, el mar; una fascinación por lo esotérico y lo desconocido, lo que favorece la creencia en leyendas como fantasmas y vampiros.

Romanticismo

- Dentro de dicha corriente también se da un interés por la literatura y la arquitectura medieval, esto hace que su imitación se prolongue hasta finales del siglo XIX.
- El movimiento romántico abarca casi todo el siglo XIX, pero su mayor apogeo se sitúa entre 1825 y 1875.
- El movimiento en general se caracteriza por una nueva adopción y reinterpretación de lo clásico y gótico, más que por un estilo propio.

Romanticismo -características

- Es la expresión viva que se opone a la serenidad del Neoclasicismo.
- Es la exaltación de la libertad frente a las reglas de la academia.
- Es la variedad contra la unidad en la composición.
- La imaginación y el sentimiento, frente a la razón.

Romanticismo -características

- Este movimiento tomó diferentes características a lo largo de Europa.
- En **Inglaterra** los poetas Percy Shelley y John Keats buscaron la belleza, mientras que George Byron vio por lo exótico y la aventura.
- William Wordsworth intentó expresar un amor por la naturaleza en un lenguaje simple y William Blake fue contra lo establecido.
- Samuel Palmer y John Constable experimentaron con los paisajes.

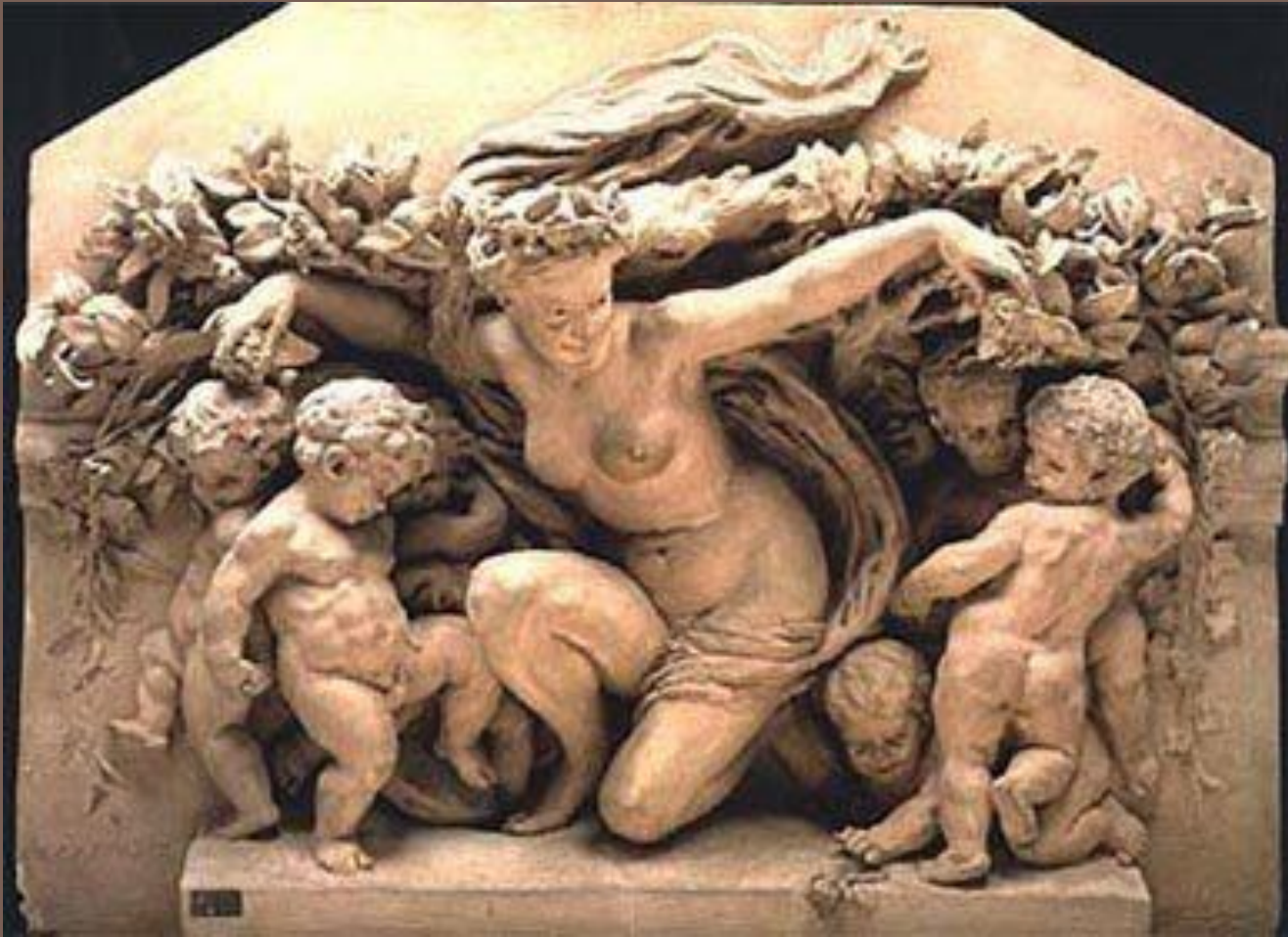
Romanticismo -características

10

- En **Francia** el movimiento estuvo muy influido por las revoluciones de 1789 y 1830, y con el mecenazgo de Napoleón los artistas fueron más hacia la literatura, historia y temas exóticos.
- El movimiento del *arte por el arte* promovió la belleza por su propio valor y hubo una búsqueda en la pintura de nuevas formas de expresión, por ejemplo Eugene Delacroix experimentó con nuevas teorías de color y pinceladas.
- En **Alemania** el entusiasmo nacionalista generado por la invasión de Napoleón inspiró a escritores, artistas y arquitectos.

Romanticismo - características

- El romanticismo deja de lado la inspiración en la Grecia y la Roma clásica, así como también huye del realismo trivial y de la pura belleza exterior para buscar el movimiento interior.
- Esta expresión interna generalmente se manifiesta en lo sentimental, así como muchas veces en lo fúnebre y en lo sombrío.
- El artista trata de captar el paisaje interno propio, se identifica con él exaltándolo y mostrando asimismo una tendencia hacia lo arcaico y lo melancólico.

Escultura

Romanticismo -Escultura

13

- Según Fritz Novotny los términos **romanticismo** o **realismo** son difícilmente utilizables para referirse a la escultura del siglo XIX.
- En su opinión sólo se puede hablar de romanticismo en relación con las temáticas elegidas por los escultores.
- En relación a esto se puede considerar que el romanticismo es sobre todo una **manera de sentir**, más que una simple elección de un tema.

Romanticismo -Escultura

14

- En el romanticismo, como en otros movimientos del siglo XIX, la escultura no tuvo el mismo peso que la pintura.
- La escultura romántica se caracterizó por el bajorrelieve, la estatuilla de medallón y la caricatura en yeso o terracota.
- Además de mármol y bronce, se usaron materiales como el hierro fundido o el cinc dorado.

Romanticismo -Escultura

15

- Los temas giran en torno a la imaginación y las emociones. Son comunes los personajes que expresan emociones intensas.
- Los escultores trabajan sobre los modelos neoclásicos, dándoles más movimiento y a su vez inspirándose más en la naturaleza.

Romanticismo -Escultura

16

- En Francia, algunos escultores reconocidos son:
  - ▣ François Rude
  - ▣ Antoine Louis Barye
  - ▣ Jean Baptiste Carpeaux
  - ▣ Antoine-Augustin Preault

Romanticismo -Escultura

- Rude es reconocido por sus esculturas en el Arco del triunfo, en París, y especialmente por 'La partida de los voluntarios en 1792', también conocida como 'La Marsellesa'. Esta obra fue hecha entre 1833 y 1836.
- En esta escultura figura alada personifica la libertad y aparece sobre un grupo de hombres. Ella los alienta a seguir, gritando y animándolos a ir a la batalla.

‘La partida de los voluntarios
en 1792’

François Rude/ 1833-1836

Escultura

Romanticismo -Escultura

- Barye fue quizá el mejor escultor de animales de la época.
- Su trabajo meticuloso tiene un aire de autenticidad, sugiriendo la vida de los animales en su hábitat natural.
- Su perfección mucho tiene que ver con la observación, pues Barye visitaba frecuentemente el Zoo de París.

'León aplastando a una
serpiente'

Antoine-Louis Barye/ 1833

Escultura

Escultura

'Jaguar devorando una liebre'
Antoine-Louis Barye/ 1833

Escultura

'Jaguar devorando una liebre'
Antoine-Louis Barye/ 1833

Escultura

Romanticismo -Escultura

24

- De Carpeaux se reconoce 'La danza', que decora la fachada de la ópera de París (1867-1869).
- La vivacidad de las figuras y el efecto de luces y sombras creado por el modelado de sus superficies tiene un fuerte parecido con el arte Rococó.

'La danza'
Jean Baptiste Carpeaux/ 1863

Escultura

'La danza'

Jean Baptiste Carpeaux/ 1863

Escultura

Romanticismo -Escultura

- El trabajo de Auguste Preault fue opacado por sus contemporáneos.
- Aunque la escultura era considerada como un arte menor y poco relacionado con el romanticismo, Preault parece haber abordado deliberadamente esta cuestión, esforzándose por presentar obras con un tensa emoción, utilizando principalmente la técnica de relieve.
- Su obra es muy emotiva, pero desafortunadamente la mayoría fue destruida o dañada durante las revueltas de 1830 en Francia.
- Su obra más famosa es Ofelia (1876).

'Ofelia'

Auguste Preault / 1876

Escultura

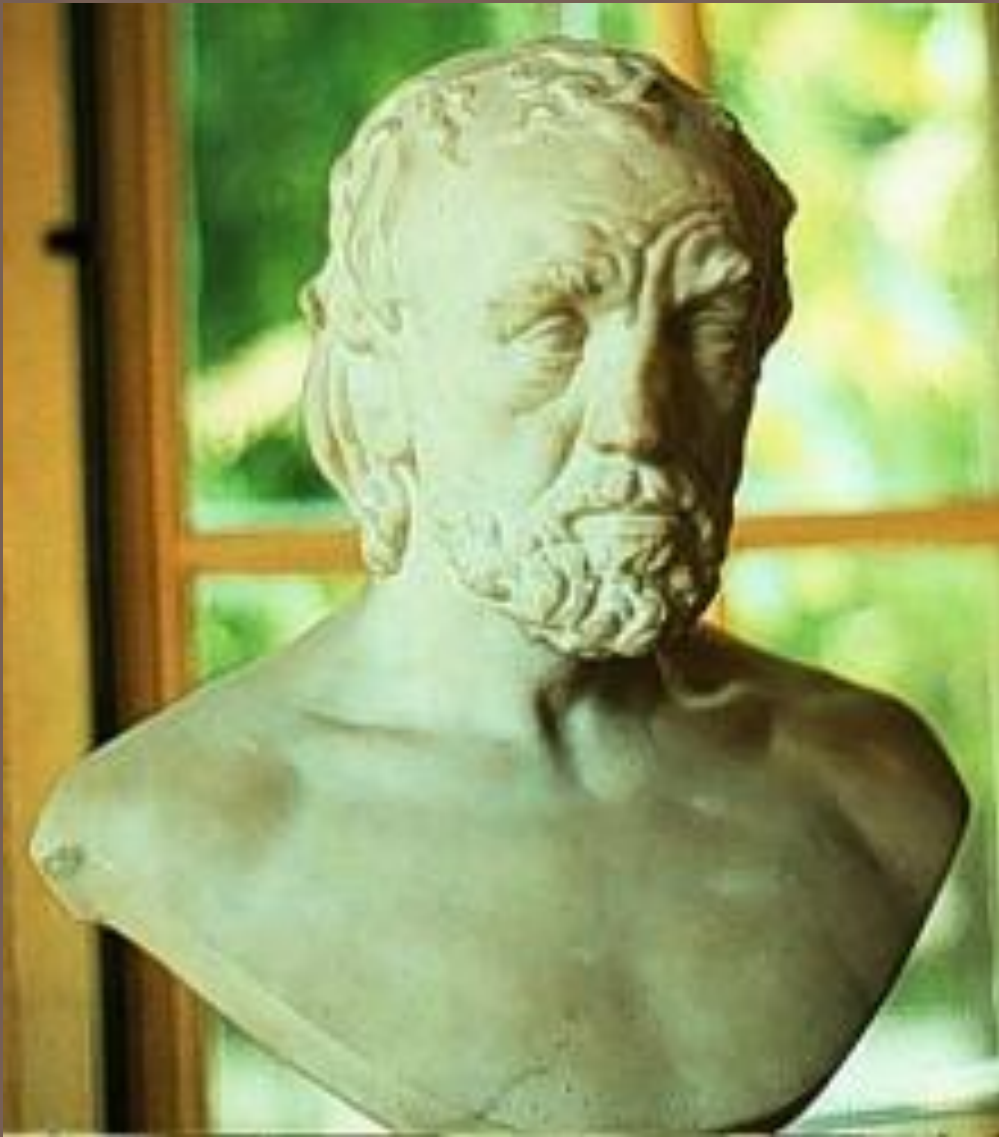

'El silencio de la muerte'
Auguste Préault / 1849

Escultura

Romanticismo -Escultura

- Una figura fundamental de la escultura del siglo XIX es Auguste Rodin.
- Su principal característica fue su habilidad para revelar la vida interior del ser humano mediante gestos y actitudes del cuerpo.
- A pesar de que era fundamentalmente un artista 'original', su inspiración se deriva del arte gótico, de Donatello y Miguel Ángel e incluso del Rococó.
- Además se puede encontrar en su obra un parecido con el estilo clásico, siendo un ejemplo de ello su obra 'Hombre de nariz rota', de 1864, inspirado en los bustos romanos, y más adelante en su escultura 'el beso', de 1886.

'Hombre con nariz rota'
Auguste Rodin/ 1864

Escultura

'El beso'
Auguste Rodin/ 1886

Escultura

Romanticismo -Escultura

- En 1880 Rodin fue comisionado para hacer un par de puertas para un museo.
- Este proyecto, llamado 'las puertas del infierno' (1880-1917), contaba con muchas figuras pequeñas que después se convirtieron en obras a gran escala por sí mismas.
- Algunos ejemplos de estas obras son 'El pensador' (1880), 'Adán' (1880) y 'Eva' (1881). Todas estas esculturas se encuentran en el Museo Rodin.

Romanticismo -Escultura

34

- Un alumno de Rodin, Antoine Bourdelle, fue también un reconocido escultor de la figura humana.
- En su obra se aprecia una gran fuerza y expresión, como se aprecia en 'El gran guerrero de Montauban' (1888).

'El guerrero de Montauban'
Antoine Bourdelle / 1888

Escultura

Romanticismo -Escultura

36

- En Estados Unidos William Rimmer, Augustus Saint-Gauden y Daniel Chester French compartieron una influencia romántica en su escultura, demostrando además su excelencia técnica.

'Centauro moribundo'
William Rimmer / 1871

Escultura

'Tumba Adams'
Augustus Saint-Gauden / 1886-
1891

Escultura

'Tomba Adams'
Augustus Saint-Gauden / 1886-
1891

Escultura

'El ángel de la muerte y el escultor'
Daniel Chester French / 1891-1892

Escultura

¿Qué relación encuentran entre la lectura de Kant y el romanticismo?

'La marseillesa' / François Rude

Galería - Escultura

‘La marselesa’ / François Rude

Galería - Escultura

'La marselesa' / François Rude

Galería - Escultura

'La marseillaise' / François Rude

Galería - Escultura

'Juana de Arco' / François Rude

Galería - Escultura

‘Mercurio ajustando sus sandalias’
François Rude

Galería - Escultura

‘Napoleón despertando a la inmortalidad’ / François Rude

Galería - Escultura

'Pescador napolitano' / François Rude

Galería - Escultura

'Pescador napolitano jugando con una tortuga' / François Rude

Galería - Escultura

'Tortuga' / Antoine-Louis Barye

Galería - Escultura

'Elefante' / Antoine-Louis Barye

Galería - Escultura

'Caza del tigre' / Antoine-Louis Barye

Galería - Escultura

'Tigre caminando' / Antoine-Louis Barye

Galería - Escultura

'El triunfo de Flora' / Jean Baptiste Carpeaux

Galería - Escultura

'Ugolino y sus hijos'
Jean Baptiste Carpeaux

Galería - Escultura

'Ugolino y sus hijos'
Jean Baptiste Carpeaux

Galería - Escultura

'Ugolino y sus hijos'
Jean Baptiste Carpeaux

Galería - Escultura

‘Ugolino y sus hijos’ /Jean Baptiste Carpeaux

Esta obra intensamente romántica se deriva del pasaje de la Divina Comedia en la que Dante describe el momento en 1288 en que el Conde Ugolino y su descendencia son encarcelados y condenados a morir de hambre.

Carpeaux capta el momento en que Ugolino cede a la tentación de devorar a sus hijos y nietos.

Fuente: [Jean-Baptiste Carpeaux: Ugolino and His Sons \(67.250\) | Heilbrunn Timeline of Art History | The Metropolitan Museum of Art](#)

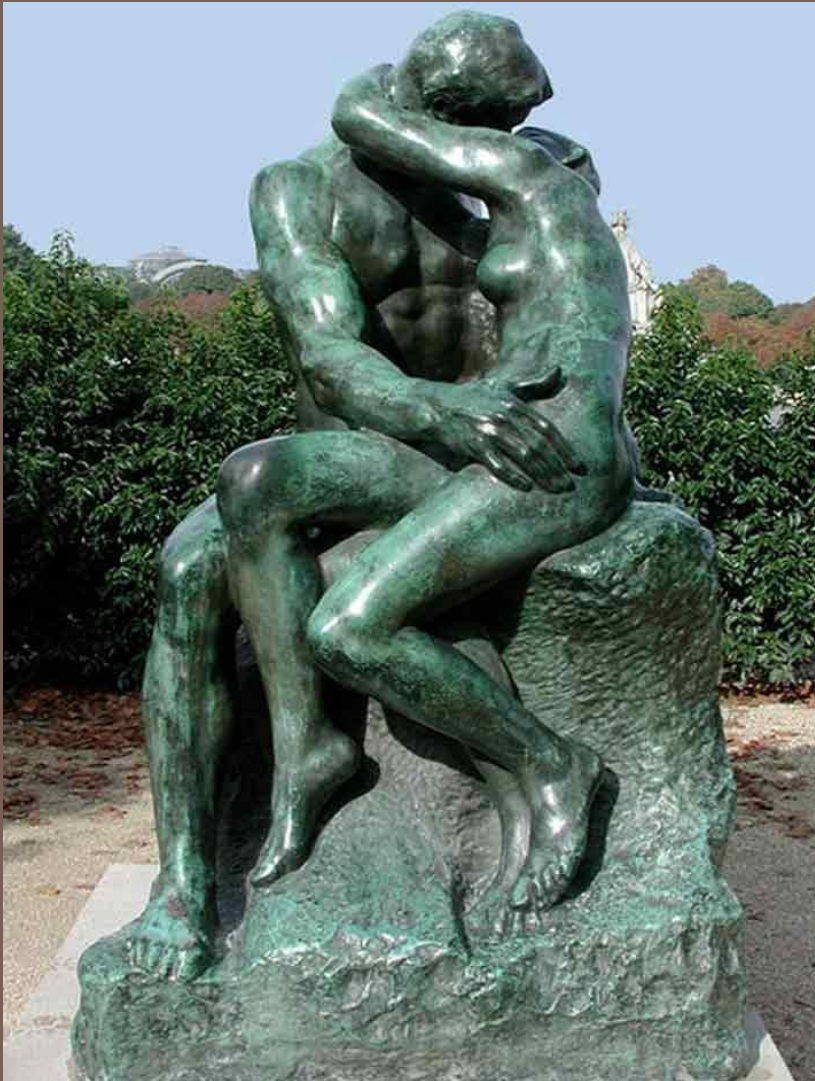
Galería - Escultura

'El pensador'
Auguste Rodin

Galería - Escultura

'El beso'
Auguste Rodin

Galería - Escultura

'Torso'
Auguste Rodin

Galería - Escultura

'Las puertas del infierno'
Auguste Rodin

Galería - Escultura

'Las puertas del infierno'
Auguste Rodin

Galería - Escultura

'Heracles arquero'
Antoine Bourdelle

Galería - Escultura

'Mano'
Antoine Bourdelle

Galería - Escultura

'Busto de Rodin'
Antoine Bourdelle

Galería - Escultura

'Guerra'
Antoine Bourdelle

Galería - Escultura

'Gladiador cayendo'
William Rimmer

Galería - Escultura

'El ocaso'
William Rimmer

Galería - Escultura

'Portada'
Led Zeppelin

Galería - Escultura

'El Puritano'
Augustus Saint-Gaudens

'Sepulcro de Robert Gould Shaw' / Augustus Saint-Gaudens

Galería - Escultura

'Sepulcro de Robert Gould Shaw' / Augustus Saint-Gaudens

Galería - Escultura

'Lincoln'
Augustus Saint-Gaudens

'Asia'

Daniel Chester French

Galería - Escultura

'América'
Daniel Chester French

Galería - Escultura

‘América’
Daniel Chester French

Galería - Escultura

'África'

Daniel Chester French

Galería - Escultura

'África'
Daniel Chester French

Galería - Escultura

'La república'
Daniel Chester French

Galería - Escultura

'Asesinato' / Auguste Preault

Galería - Escultura

'El silencio de la muerte' / Auguste Preault

Galería - Escultura

'Cristo'
Auguste Preault

Galería - Escultura

'Guerrero galo' / Auguste Preault

Galería - Escultura

'Malinche' / Manuel Vilar i Roca

Galería - Escultura

¿Qué vimos en esta sesión?
¿Cuáles son algunas de las
características del romanticismo?

Ejercicio

88

Elabora un texto breve en el que relaciones las ideas de Kant con el romanticismo.

Publicalo en tu blog.

Referencias

- <http://www.artchive.com>
- <http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/historiaArte/Tema14.html>
- NOVOTNY, Fritz, 1960, *Painting and Sculpture in Europe 1780-1880*, London, Penguin, pp. 53 ss.
- <http://www.cartage.org.lb/en/themes/arts/sculptureepilastic/SculptureHistory/RomanticSculpture/RomanticSculpture/RomanticSculpture.htm>