

EL REALISMO

Durante lo que fue la segunda mitad del siglo XIX la humanidad asistió a cambios importantes en el mundo del arte. Por ejemplo el Romanticismo había abierto las puertas hacia una pintura más libre, y también había desandado el camino hacia nuevos temas. En este sentido los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial posibilitaron que las revoluciones políticas que señalan gran parte del siglo, las cuales tienen una poderosa influencia en los artistas, se cuestionen su papel dentro de este proceso de transformaciones.

Todo el siglo se verá marcado por la pugna entre academicismo y ruptura, especialmente en lo que tiene que ver con el uso que los pintores harán del color, la textura y la luz. Es sabido que por ejemplo Goya con su trabajo explora nuevos territorios, y que del mismo derivan muchos de los caminos que encierra el siglo XIX para el arte. Como se verá, la pintura realista no aporta nada sustancial en los aspectos formales. Es que precisamente su significado reside en los temas elegidos y en la forma en que son tratados. El siglo termina con la pintura impresionista, la cual terminará abriendo las puertas de todos los cambios posteriores, aunque esto será objeto de estudio en el arte del siglo XX.

Francisco de Goya (1746 – 1828) fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo.

Pintura Realista del Pintor Vittorio Reggianini, nacido en Módena, Italia, 1855-1938.

En cuanto a lo político, se trata del siglo de las revoluciones burguesas. Y es que a lo largo de todos estos años una rica burguesía controla la política y también el gusto artístico por medio de los salones, medio por el cual los artistas exponen su obra y se dan a conocer. Precisamente frente a lo que es esta burguesía terminarán estando el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los artistas, quienes serán los que clamen por una mayor libertad, política y artística.

Por otra parte hay que mencionar que el realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los temas cotidianos que son abordados objetivamente sin idealización ni pintoresquismo, frente a lo que se consideran los grandes temas del pasado como la religión, mitología, alegoría, historia. Efectivamente en este sentido el romanticismo les abrió las puertas al haber insistido tanto en el paisaje y en lo popular, sin mitos. En realidad lo que resultaba escandaloso de los realistas estaba en los temas, en la manera que tienen de afrontar la realidad puesto que la técnica es más tradicional. En este sen-

tido hay que indicar que los mismos se niegan a idealizar las imágenes y por su parte el hombre aparece en sus tareas normales. Hay que decir que el gusto burgués mira con añoranza las realizaciones más superficiales del arte del Antiguo Régimen y en ese marco las obras de Courbet terminan resultando un provocador revulsivo.

LOS PINTORES REALISTAS

-Gustave Courbet (1819-1877): este artista considera función de la pintura el hecho de reproducir la realidad tal como es, libre de todo prejuicio filosófico, moral, político o religioso. Entre sus obras importantes, mencionar *El estudio del pintor* y *Un entierro en Ornans*.

-Honoré Daumier (1808-1879): fue autor de grabados, litografías y caricaturas que criticaban la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe. En cuanto a lo que es la pintura al óleo utiliza una pincelada enérgica, la cual permite la sensación de abocetamiento. Sus temas reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes, como se puede observar en *La lavandera* o en *el Vagón de tercera*.

-Jean-Fraçois Millet (1814-1875): se trata del primer pintor que presenta a un trabajador como exclusivo protagonista de un cuadro, aunque siempre en actitud resignada y paciente como en *el Angelus* o *El sembrador*.

Vagón de tercera de Honoré Daumier.

Por otra parte hay que mencionar al paisaje realista, cuyo principal artífice en el cambio fue Corot y luego la escuela de Barbizon, cuyos pintores intentaron plasmar la realidad del paisaje francés. De todos modos hay que señalar que Corot no se deja llevar por la interpretación de la naturaleza que tenían los románticos, sino que veía la naturaleza tal como era y no como se la imaginaba. En ese sentido hay que decir que los paisajes de Corot captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera tal cual cambia según las horas. Las obras importantes de este estilo son *La catedral de Chartre* y *El puente de Mantes*.

EL IMPRESIONISMO

Se trata de un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX contra las fórmulas artísticas que había impuesto la Academia Francesa de Bellas Artes, institu-

Camille Corot (1796 – 1875) fue un pintor francés de paisajes, uno de los más ilustres de dicho género y cuya influencia llegó al impresionismo. El éxito le llega a Corot con la Exposición Universal de París de 1855, donde obtiene una medalla de primera clase y Napoleón III adquiere uno de los seis cuadros expuestos para su colección particular.