LAS ARTES FIGURATIVAS: COURBET Y EL REALISMO
ESQUEMA:

- **Contexto Histórico**
- **Cuadro Resumen**
- **Características generales de la Pintura Realista**
- **Autores y obras:**
  - **Jean Francois Millet**
  - **Custave Corot**
- **La Escuela de barbizón**
  - **Autores y obras**

CONTEXTO HISTÓRICO

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Nuevas energías: electricidad petróleo
- Nuevas materias primas: acero, aluminio.
- Nuevas industrias: , química, alimentaria, eléctrica
- Nuevas invenciones: aviación, motor diesel
- Telecomunicaciones: : telefonía, fotografía, cinematógrafo , radiodifusión etc .
- Nuevos métodos de organización y producción: trabajo en cadena, trabajo en serie , cadenas de montaje.
- Concentración empresarial: trust, holding, cartel etc. **:**

LA EXPANSIÓN IMPERIALISTA

- Nueva sociedad europea. Confiada en sus posibilidades, confiada en el progreso, pretende dominar el planeta. Se inicia el PERIODO IMPERIALISTA creación de grandes imperios coloniales.
- Creación de territorios dominados: COLONIAS que se explotan exhaustivamente. Las razones que explican el Imperialismo :
- Económicos: el capitalismo industrial necesita nuevos espacios, nuevas materias primas.
- Sociales: crecimiento demográfico europeo
- Ideológicos: auge de los nacionalismos.
- Año 1885: CONFERENCIA DE BERLÍN: el reparto de AFRICA.
-

LA CRISIS DE FINALES DE SIGLO

- Una serie de acontecimientos explican la situación en Europa:
- La Guerra Franco Prusiana. Los sistemas bismarckianos
- La crisis económica desde el 1873
- Las rivalidades entre países imperialistas [Francia / Inglaterra / Alemania etc]
- La Paz armada y la carrera de armamentos.
- Las transformaciones sociales: el empuje de las clases populares / la conquista de derechos : sufragio universal masculino / desde fines de siglo las reivindicaciones de las mujeres al voto y a una mayor participación en la vida pública.
- **Nuevas mentalidades:**
- El irracionalismo de Nietzsche.
- El decadentismo: actitud de desencanto, visión pesimista y elitista de la sociedad

El REALISMO: RASGOS

LA PINTURA REALISTA: CARACTERÍSTICAS GENERALES.

El **contexto histórico**: revoluciones burguesas y revolución industrial

Los "salones"

La rica **burguesía** controla la política y también el gusto artístico a través de los **Salones**, medio por el que *los artistas exponen su obra y se dan a conocer;* frente a ella estarán el **socialismo** y buena parte de la ***intelectualidad*** *y de los* ***artistas, concienciados socialmente y con compromiso político,*** *que claman por una mayor libertad.*

Difusión de la prensa escrita
La revolución tecnológica
El positivismo filosófico

La "realidad objetiva" y las nuevas clases sociales, surgidas de la revolución industrial, serán las protagonistas del arte.

El realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los temas cotidianos tratados de un modo objetivo sin idealización ni pintoresquismo, frente a los grandes temas del pasado- religión, mitología, alegoría, historia...- .

El arte se convierte en **Vehículo para la expresión de ideales políticos y sociales**

Aparición de la fotografía → Composición: encuadres casuales, como instantáneas fotográficas

influye

Técnica libre y gran diversidad

Importancia del dibujo (la caricatura)

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Durante la segunda mitad del XIX asistimos a cambios importantes en el mundo del arte. El Romanticismo había abierto las puertas hacia una pintura más libre y abierta a nuevos temas. Desde 1848 se produce un cansancio de los temas del Romanticismo. Esta nueva corriente triunfará entre el año 48 y el 70. Se plantea ahora la observación objetiva de la realidad presente e inmediata. se vinculará con ideas socialistas más o menos definidas. Hay diferencias de entre los autores aunque todos ellos se aprecia interés por la situación de las clases más desfavorecidas surgidas de la Revolución Industrial. Algunos adoptan una situación comprometida con los intereses del proletariado, otros participarán en acontecimientos políticos del momento. Otros mantienen una postura más moderada. Los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial, así como las revoluciones políticas que jalonan gran parte del siglo, influyen poderosamente en los artistas, que se cuestionan su papel dentro de este proceso de transformaciones.
-
- Los avances de este periodo [la fotografía, la revolución tecnológica, el positivismo en filosofía] influirán en estas obras: nuevas formas de componer, nuevos encuadres, técnica libre. Litografías y dibujos adquieren nuevas categorías. Esta corriente pictórica va asociada a las revoluciones del 48 donde la fe en el progreso y la ciencia va a ser fundamental. el culto a la fe en el progreso: Una nueva organización social aparece: los proletarios sustituían a los artesanos. El progreso sustituía el taller tradicional por la fábrica.
-
- Durante todo el siglo se ha dado una lucha entre lo académico [pintura neoclásica] y la ruptura de lo clásico mediante el uso del color, la luz, la textura. En este periodo la pintura está sometida a las reglas oficiales: temas, actitudes, composiciones, todo ello sometido a rígidos criterios. Ahora los pintores realistas defienden una pintura sin argumento, una captación de la realidad, no un desarrollo narrativo. Intentan captar objetivamente la realidad, representar el mundo de forma verídica, objetiva, imparcial. No admitían ningún tipo de belleza preconcebida. La única belleza admitida sería la de la realidad. a belleza La nueva pintura tomará su fuente de inspiración en Goya [había abierto muchos caminos] y en pintores barrocos españoles.

-
- A nivel político es el siglo de las revoluciones burguesas. Durante todos estos años una rica burguesía controla la política y también el gusto artístico a través de los **SALONES (EXPOSICIONES QUE, CON CARÁCTER ANUAL, SE CELEBRAN BAJO EL CONTROL DE LAS INSTITUCIONES QUE REGULAN EL MUNDO DE LAS BELLAS ARTES***)*, medio por el que los artistas exponen su obra y se dan a conocer; frente a esta burguesía estarán el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los artistas, que claman por una mayor libertad, tanto política como artística. Todos estos artistas tendrán como elemento común: el rechazo de la pintura oficial y dirigido que se exponía en salones oficiales. Buscarán otros lugares para sus exposiciones.
-
- La pintura realista, no aporta nada sustancial en los aspectos formales; su importancia reside, sobre todo, en los temas elegidos y en la manera en que éstos son tratados: Fidelidad en la observación de la naturaleza. Una estética de compromiso y obligación moral
-
- La reivindicación que hacen de los temas cotidianos tratados de forma normal, sin huir hacia lo pintoresco ni refugiándose en los temas tradicionales: mitológicos, religiosos.

- Concepto de igualdad aplicado a la pintura: se pinta de igual manera al rico que al pobre . Sus fuentes de inspiración serán las clases populares rechazando el idealismo del romanticismo. En sus imágenes aparece el hombre realizando las tareas, sin idealizaciones ni tipismos ni temas pintorescos.

- Los artistas plásticos toman conciencia de los problemas sociales derivados de la revolución industrial. Ahora no se idealiza la realidad, el artista es parte de la sociedad, toma partido por las clases más humildes. Son artistas comprometidos con los problemas de su tiempo.
- El artista realista justifica su creación artística en si misma , pinta sin selección temática, toman aquello que tienen delante de sus ojos. Utilizarán las miserias del proletariado urbano o campesino como elemento revulsivo social.
- Los pintores reflexionan sobre la realidad no idealizan ni la sociedad, ni el paisaje, ni la historia. Dejan los temas sublimes y se centran en los temas cotidianos. Por ello se consideran anti románticos (estos idealizaban la historia, la sociedad, se evadían de la realidad)
- Sus raíces están en el realismo del barroco español y en la pintura de Goya.
- Para otros artistas su fuente de inspiración será la naturaleza.
- Todos estos artistas tendrán como elemento común: el rechazo de la pintura oficial y dirigido que se exponía en salones oficiales. Buscarán otros lugares para sus exposiciones.

AUTORES Y OBRAS :

JEAN FRANCOISE MILLET:

- Su pintura planteará un cambio respecto a las corrientes dominantes del Romanticismo.
- Se relacionará con el círculo de pintores de Paisajes de la Escuela de Barbizón, una aldea cercana a Paris. Con ello reflejaba la escasa importancia que le daba a la vida urbana, junto en un momento donde Paris estaba sufriendo muchos cambios resultado de los avances industriales. A diferencia de otros pintores d esta escuela, no solo le interesa el **PAISAJE NATURAL**, se inclinará más hacia el trabajo que hace el campesino en estos paisajes.
-
- Le interesaron temas de campesinos en sus realidades sociales, en las desigualdades. Esto es consecuencia de sus orígenes humildes: nació dentro de una familia campesina, es decir, pobre. Pudo estudiar gracias a una beca, con lo cual pudo escaparse de su situación natural. Los temas rurales y la vida de los campesinos será su fuente de inspiración, aquellos aspectos que había vivido en su infancia. Se le tachó de pintor socialista por sus **orígenes humildes** y por la temática de su pintura: el campesinado. Le interesaba la vida en el campo
-
- Exalta en estas pinturas la pureza de la vida rural frente a los avances de la industrialización. Reflejan aspectos de las siembra, la siega sin idealizaciones. Sus pinturas están exentas de crítica. Pinta lo que ve: lo sencillo , la calma, la serenidad

OBRAS:

IDENTIFICACIÓN:

- **Autor**: Jean Francois Millet
- **Título**: El ANGELUS
- **Cronología**: 1857 - 59
- **Técnica:** Pintura de oleo sobre lienzo
- **Estilo:** Realismo francés.

ANÁLISIS FORMAL [Selectividad]

- **Tema**:
- La escena muestra a dos campesinos que han interrumpido su trabajo en el campo para rezar el ANGELUS la oración que recuerda el saludo del ángel a la Virgen María en la Anunciación. El Ángel Gabriel anuncia a María que ha sido la elegida y que concebirá un hijo… En realidad se trata de un descanso en medio del campo a la hora que suenan las campanas y que nos recuerdan las 6 de la TARDE (tres veces al día, al amanecer, a medio día y la caída de la tarde,) Aparecen dos campesinos orando y dando gracias a Dios por la cosecha obtenida. El hombre y la mujer agachan las cabezas, él aparece agarrando su sombrero y ella con sus manos al pecho. A sus pies, hay una cesta con los frutos y el apero de labor. Millet adora la penumbra y eso se puede ver en este lienzo: la escena se desarrolla al atardecer, quedando las dos figuras en zonas de luz y sombra, en un contraste de gran belleza.
- **Composición**:
- Figuras verticales, cilíndricas, sin rostro, en recogimiento. Soportan el calor de medio día; son herméticos, expresivas en su concentración. Figuras recortadas de forma rotunda sobre el paisaje. Contrastes entre la verticalidad de los personajes y la horizontalidad del paisaje.
- **Realismo**: El **ANGELUS** es la obra más famosa de Millet y la que evidencia más su relación con la pintura realista, representando a dos agricultores sin ninguna idealización, en plena faena, que paran para rezar en medio del atardecer.
- **Luz**: La representación del cielo y de las nubes, con pinceladas suaves, recuerda al impresionismo. También recuerda al impresionismo la forma de representar las figuras en contraposición a la luz. En medio de un llano desértico, los dos campesinos se recogen en su plegaria. Sus caras quedan en sombra, mientras que la luz destaca los gestos y las actitudes, consiguiendo expresar un profundo sentimiento de recogimiento.
- **Naturaleza**: Millet se diferencia a otros realistas, como Courbet, en su forma de representar a las personas y al paisaje. Si su obra se tachó de socialista porque interpretaba personajes y temas sociales, se aleja de los tintes más críticos al siempre colocarlos un halo místico. El paisaje está lleno de connotaciones luminosas, reflejo de la dura realidad de lo cotidiano. Destacan los detalles: hierba, plantas, aperos, ovejas etc. Paisaje es mucho más cuidado y suave, dado que para él la naturaleza era algo que debía ser interpretado, no representado tal cual.

IDENTIFICACIÓN:

- **Autor**: Jean Francois Millet:
- **Título**: LAS ESPIGADORAS
- **Cronología**: 1857
- **Estilo**: Pintura realista francesa
- **Técnica**: oleo sobre lienzo.

ANÁLISIS FORMAL [Selectividad]

- **Tema:** unas mujeres pobres recogiendo las espigas después de haber sido segados.
- Refleja la dureza de la vida del campo encarnada en estas tres espigadoras anónimas que desarrollan un trabajo monótono. El lienzo se convierte una crónica de la situación del campo. De las duras condiciones del trabajo en el campo, como se observa en la posición de la mano de una de ellas que apoya su mano en la espalda dolorida.
- **Composición:** tres campesinas situadas en primer plano, en plena faena agrícola, se Figuras agachadas en escorzo por debajo de la línea del horizonte. Parece sugerirnos el sometimiento del campesino a la tierra. Destacan en primer plano los colores primarios en los pañuelos. Se agachan a recoger las espigas que han quedado en el suelo después de la siega. Por encima del horizonte los ALMIARES reproducen la posición de las mujeres pero al revés. En un plano más al fondo, las casas de la aldea.
- Los contornos parecen muy geometrizados y con movimiento congelado.
- Colocarlas en primer plano es reconocer su importancia. Son mujeres de carne y hueso vestidas con ropajes de la región de Normandía de donde procedía el pintor. destacadas con nitidez en un campo de grandes dimensiones donde el sol y el calor hacen aún más fastidiosa el trabajo de estas espigadoras.
- Las mujeres robustas describen ángulos rectos y se proyectan hacia el suelo, mientras la otra se levanta y la cabeza queda justo al inicio del horizonte
- Al fondo se contemplan los montones de paja y la carga de la carreta en un ambiente de atardecer.
- **La Luz**
- El campo y las campesinas aparecen iluminadas a la caída de la tarde, en una tarde crepuscular que infiere dramatismo. Es una luz rasante que destaca los gestos de estas campesinas cansadas, como si una misma mujer fuese vista en momentos sucesivos de su trabajo.

- **Colores:**
- En primer plano, colores primarios en los pañuelos, luego colores terrosos, ocres, amarillos evocan el calor. Acentúan estos colores el volumen de las figuras
- **Pincelada**: gruesa y suelta, las figuras aparecen dibujadas. A diferencia de la perspectiva tradicional, el horizonte está más elevado para darle mayor protagonismo al campo.

OTRAS OBRAS DE MILLET

GUSTAVO COURBET:

- Fue el principal maestro del realismo. Rechazará la enseñanza oficial y sus fuentes de inspiración serán la pintura española y holandesa.
- Se formó copiando obras en el Louvre de pintores como Caravaggio, Rembrandt, Velázquez , desarrollando un arte naturalista representando escenas de la vida cotidiana, retratos , desnudos o paisajes.
- En un primer momento, pinta el paisaje, especialmente los bosques de Fontainebleau y retratos, con algunos rasgos románticos. Desarrolló un estilo naturalista y representó escenas de la vida cotidiana, retratos, desnudos o paisajes.

- Courbet participó en la Revolución de 1848, aunque no intervino en los hechos sangrientos. A partir de 1849 se vuelve realista. Rechazará la idealización del arte y la belleza arquetípica, se niega a crear de un mundo ideal al margen de la vida y estará a favor de la representación directa del entorno, de la plasmación naturalista, antiacadémica y anti clásica.

- Escoge sus temas de la realidad cotidiana, refleja el trabajo y al trabajador como nuevo héroe, la vida al aire libre, la ciudad con sus calles, cafés y bailes, la mujer y la muerte. Creía que el arte podría subsanar las contradicciones sociales. Su pintura suscitó enormes polémicas por la elección de temas vulgares.
- Su técnica se caracteriza por una paleta limitada aunque vigorosa, sus composiciones son sencillas, utiliza gruesos trazos de pintura muy empastada que a menudo aplicaba con espátula, sobre todo en los paisajes y las marinas, y sus figuras poseen un modelado sólido y severo.

- Courbet fue nombrado por la revolucionaria Comuna de París en 1871 director de los museos de la ciudad. Sin embargo, tras la caída de la Comuna, es acusado falsamente de haber permitido el derribo de la columna triunfal de Napoleón ubicada en la Plaza Vendôme. Encarcelado y condenado a pagar la reparación, decidió exilarse a Suiza en 1873, donde continuará pintando hasta su muerte, el 31 de diciembre de 1877.

OBRAS:

IDENTIFICACIÓN:

- Autor: Gustavo Courbet
- Título: El Pintor en su taller.
- Cronología: 1855
- Técnica: Pintura de oleo sobre lienzo
- Estilo: Pintura Realista francesa

ANÁLISIS FORMAL [Selectividad]

- **Tema:**
- La obra es un manifiesto del Realismo. Representa su estudio de París dividiendo la escena en tres grupos: en el centro, él mismo pintando un paisaje, junto a una modelo desnuda; a la derecha, sus amigos; y a la izquierda, aquellos de los que dijo que "medraban con la muerte", no sólo sus enemigos y las cosas que combatió, sino también los pobres, los desposeídos y los perdedores.
-
- **Composición:**
- En el centro se sitúa él mismo, a la derecha, sus amigos, y a la izquierda, aquellos sus enemigos, las cosas que combatió y los pobres, los desposeídos y los perdedores.
- Al fondo, aparecen dos cuadros del propio Courbet que habían enfurecido a los críticos cuando se expusieron, La vuelta de la feria y Las bañistas.
- En el grupo de la izquierda figuran un chino, un judío, un veterano de la Revolución Francesa, un obrero y una irlandesa. La figura que aparece en primer término vestido de cazador es Napoleón III. Este grupo es " gentes que viven de la muerte y a los que el arte les resulta indiferente " aparecen muchos personajes (un chino, una irlandesa dando el pecho, un judío , otros)
- En el centro, un caballete con un gran paisaje de su tierra natal. La mujer que está de pie junto a Courbet representa la Verdad desnuda que guía el pincel del artista, deseoso de pintar cuadros que reflejen fielmente la vida. El niño personifica la inocencia. Detrás del caballete, se aprecia la figura de un crucificado, que simboliza el arte académico, que tanto rechazó.
- En la derecha del cuadro, son los simpatizantes con el mundo del arte: Baudelaire el poeta leyendo, una pareja burguesa visitando el taller, un niño que lee y escribe. En la mitad una pareja que se abraza, representa el amor libre, al fondo Phoudhom el socialista utópico.
-

- **Color:**
- Los colores que predominan en la composición son los colores ocres y el marrón. La iluminación impacta en la zona central, destacando el paisaje que pinta el maestro y la figura de la Verdad, quedando el fondo en semipenumbra. En las tonalidades oscuras hay que ver la influencia del barroco. El incluir su retrato dentro del cuadro pudiera tener referencias a Velázquez y las Meninas.
- **La luz**
- Entra por la derecha a través de una ventana: la luz ilumina a los que podríamos llamar «buenos» y la espalda de la modelo; esta luz es muy difusa y toma una coloración amarilla. El cuadro sigue siendo, no obstante, bastante oscuro, lo que proviene seguramente del hecho de que Courbet tenía la costumbre de pintar sus telas de negro para ir después poco a poco hacia los tonos claros. El cuadro del centro en el que trabaja el pintor, Courbet, su modelo y el niño, son los elementos que están mejor iluminados y destacan en el lienzo; el resto permanece en una pesada penumbra.
- **Influencias:**
- Su estilo de apariencia oscura y contrastes lumínicos lo toma el artista de los estudios de los pintores españoles en el Louvre (Velázquez, Ribera y, especialmente, Zurbarán), pero también de Rembrandt o Van Dyck. Se aprecia la pincelada franca, vigorosa, brutal a veces, el gusto por la materia espesa y rica, por los tonos oscuros de los fondos, entre los que emergen, de modo sorprendente, las tonalidades claras y finas de cutis o vestidos.
-

ANÁLISIS NO FORMAL:

- Un cuadro de género con el retrato del grupo, el paisaje y el grupo, las personalidades y las alegorías. Aunque los personajes sean de carne y hueso, detrás de cada uno de ellos hay una alegoría de las distintas clases sociales. Izquierda personajes de la clase baja: el pastor religioso que simboliza la pureza / La verdad, la inocencia del niño, el amor, etc
- Cuando Courbet presentó esta obra a la organización de la Exposición Universal de París del año 1855 fue rotundamente rechazada, organizando una exhibición paralela en un barracón frente a los recintos de la muestra oficial, que tuvo un considerable éxito de público y crítica.
- La posición del pintor en el centro del cuadro , de alguna manera reivindica el papel del pintor en la sociedad.

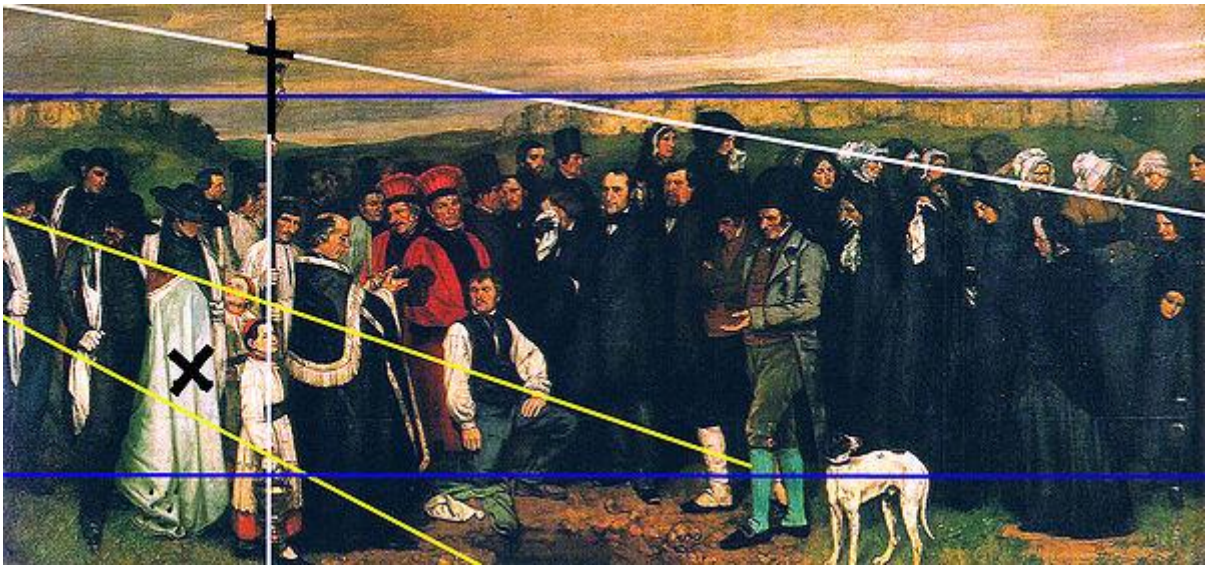
IDENTIFICACIÓN

- **Autor**: Gustavo Courbet
- **Título** Entierro en Ornans
- **Cronología**: 1850
- **Técnica**: pintura de óleo sobre tela
- **Estilo**: Realismo francés
-

ANÁLISIS FORMAL [Selectividad]

- **Tema:**
- La vida cotidiana, un funeral en un pueblo sin personajes relevantes. Seguramente que era el funeral de su propio abuelo al que asiste toda la comunidad desde los representantes del ayuntamiento pasando por los familiares del muerto, un perro perdiguero etc. Se representa prácticamente a la población entera de esa pequeña aldea: representantes del ayuntamiento, plañideras oficiales, hidalgos y familiares del difunto. Su fuente de inspiración está en los retratos colectivos de la escuela holandesa (doelen stukken)
- **Composición:**
- Rectangular, sencilla, sin escorzos, diagonales o movimientos violentos. Las personas aparecen en primer plano, verticales, rígidas, Composición abierta con las figuras verticales a modo de friso y dispuestas horizontalmente entre como si fuese un sarcófago romano, muestra una isocefalia con una cierta ondulación que recuerda la ondulación del paisaje del fondo.
- Varias líneas: la horizontalidad del acantilado separa la zona de la tierra del cielo. De ella destaca la imagen de la cruz y que une con la línea horizontal del suelo donde se encuentra la fosa del cuerpo muerto que va a ser enterrado. Hay una serie de líneas en diagonal manifestada en los sombreros , en el brazo de la cruz, líneas que se hunden en la tierra. Una línea vertical une el cielo con la tierra a través de la cruz y el vaso del agua bendita con el que se puede bautizar, se usa para bendecir el sacramento del matrimonio y la muerte. En definitiva el papel de la iglesia que está presente en todo el cuadro (la cruz del ataúd)
- Los personajes dispuestos sin ningún tipo de jerarquía, aunque las mujeres aparecen separadas de los hombres. Constituyen un grupo compacto que se recorta sobre las montañas planas. Se rompe la monotonía del cuadro por las diferentes posturas que adoptan los personajes. La horizontalidad de las montañas y de los escarpes se opone a la verticalidad de las figuras. No hay SIMETRÍA. La línea del horizonte está por encima de las cabezas

- se trata de un retrato de grupo. Los rostros no presentan angustia, desesperación etc sino que la muerte está vivida como algo intimo, algo cotidiano,, algo que ocurre todos los días. Se mezcla perfectamente la religión y la muerte, un rito funerario que sirve de unión a toda una colectividad
- estáticas, enmarcadas por las líneas del paisaje sombrío.
- **El Color:**
- Se usan unos colores básicos: rojos, grises, negros, más densos en la parte derecha [personas] más ligeros en la izquierda zona del ceremonial y más oscuros o terrosos en la parte derecha.
- Los colores que utiliza son reducidos para aumentar el dramatismo de la escena. Predominan los colores blancos y negros, algo de rojos en toga y birretes, El blanco domina en pequeñas manchas blancas (en pañuelos, las toquillas, los cuellos de las camisas y del perro)os tonos ocres oscuros y verduscos del paisaje le dan uniformidad a todo el cuadro.
- Pincelada
- Minuciosa, cerrada, en algunos zonas abigarrada, en el fondo es suelta.
- **La Luz**
- Es una luz barroca, oscura contrastado el primer plano donde se encuentran el ataúd, los religiosos que realizan la ceremonia y la franja de los personajes vestidos de negro. La luz crepuscular acentúa aún más la soledad.



ANÁLISIS NO FORMAL
Contexto histórico:

- Desde el año 1850 se inicia el reinado de Luis Napoleón Bonaparte después de haber caído el rey Burgués Luis Felipe de Orleans. En un periodo donde toda Francia está metida de lleno en la Revolución industrial donde se están produciendo cambios económicos y sociales muy importantes . Se empiezan a desarrollar dos grupos sociales con aspiraciones contrarias: El proletariado y la burguesía. Esta última se convierte en la clase dominante poseedora de tierras y fábricas que imponen un determinado modelo de sociedad y de moral. Se inicia el desarrollo del pensamiento utópico por parte de socialistas buscando mejorar la condición del proletariado y de los males de la sociedad industrial. El artista forma parte de esta sociedad , es innovador, solidario con su clase, toma partido, pone sus pinceles al servicio de la denuncia Fue un hombre comprometido social y políticamente con su tiempo. La pintura era una forma de defensa de unos ideales.el med .

- El cuadro fue mal visto cuando se presentó en sociedad en el año 1850 por muchas razones: se cuestionaba el modelo de retrato de género, (es una de las mejores galerías de retratos con 40 personajes) se le daba unas dimensiones enormes para un cuadro de tema trivial, para una anécdota (tenía es 6 x 3,15). Se consideró una pintura socialista por la fealdad y la imitación de la naturaleza, inspiraba repugnancia el haber representado a gente humilde, gente en actitudes

cotidianas etc. Se le criticaba por el tamaño inadecuado, por los personajes poco agraciados físicamente, por los ropajes vestidos con ropas vulgares, sin idealización de ningún tipo Las alabanzas vinieron de los pintores jóvenes ya que se producía una ruptura con las anteriores tendencias pictóricas. Era anticlásico, naturalista, antiromántico, antiacadémico. Los temas románticos estaban ya agotados, iban calando las ideas socialistas y la percepción de las injusticias sociales que estaba provocando la revolución industrial. Courbet utilizará el cuadro como un instrumento de denuncia de la situación toma partido con la situación.

OTRAS OBRAS DE COURBET

LA ESCUELA DE BARBIZON

Definición:

- Conjunto de pintores franceses reunidos en el pueblo de Barbizon cerca de Paris. Los pintores se refugiar allí en actitud de franca oposición a los pintores y las corrientes oficiales de pintura. Surgirán como reacción al Romanticismo de Delacroix.
- La cronología de esta escuela se sitúa entre 1830 y 1870
- Los integrantes de esta escuela serán: Rousseau, Corot Millet etc.

Características:

- Se dedicarán fundamentalmente al paisaje siguiendo los planteamientos de
- Estudian o toman apuntes del natural, de las impresiones que deja el paisaje en ellos. A veces captan lo dramático y atormentado del paisaje.
- En algún caso alguno de ellos coloca figuras dentro del paisaje como estampas de la vida campesina donde lo importante es el hombre y no el paisaje.
- En todos ellos no les guía la crítica social, ni la denuncia sino simplemente constatar la realidad.
- descubrirán la riqueza del paisaje francés sin tener que viajar a Italia o a España. Fueron conscientes que sin tener que recurrir a castillos, personas, animales etc podían copiar la naturaleza, un claro del bosque etc. Todo esto significaba una ruptura con la pintura y la forma de concebir el paisaje romántico.

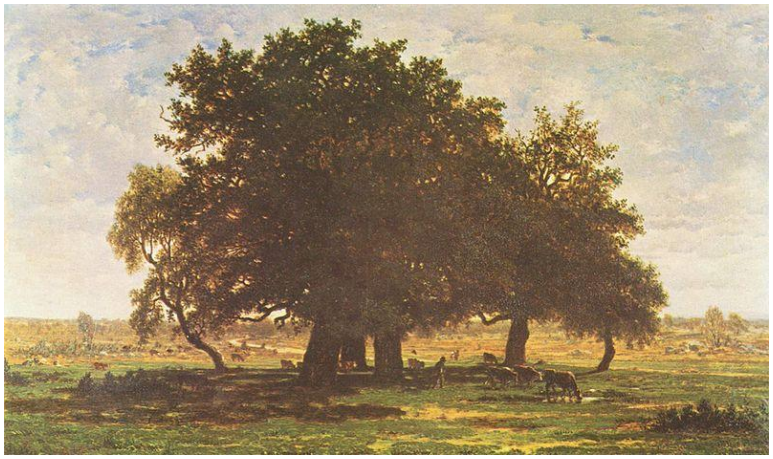
- Buscaban conscientemente alejarse del alboroto de las ciudades, huían del progreso tecnológico y de los moldes que le imponía la Academia de Bellas Artes.
- Sus temas se alejan de asuntos mitológicos, históricos, religiosos que eran los más valorados por la crítica en la mitad del s. XIX y se concentraron en un genero " menor " que según los críticos era el paisaje.
- En su deseo de copiar fielmente la naturaleza, por humilde o banal que fuese, salían del taller y ejecutaban la obra a cielo abierto " **au plein air** " sin retoques posteriores en el estudio. este sistema potenciaba la captación de lo **FUGAZ** lo **INMEDIATO** Se preocuparán por la observación minuciosa de la luz y de la atmósfera en todas sus manifestaciones. En este sentido serán precursores del **IMPRESIONISMO**.
- Captan los matices lumínicos, buscan el claroscuro atmosférico
- Su paleta de colores era austera: ocres, pardos, amarillos, verdes

PINTORES:

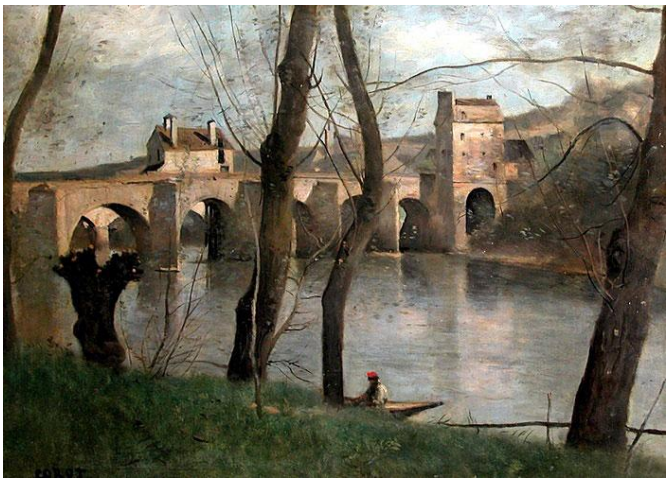
- **Theodore Rousseau**
- **Charles Francois Daubigny**
- **Jean Baptiste Camille Corot**

OBRAS:

- **Theodore Rousseau**



OBRAS

- **Charles Francois Daubigny**
-
-

- **Jean Baptiste Camille Corot**