

Historia del Arte

El Barroco

Bloque 4

El Barroco

Periodo y definición

El barroco como movimiento artístico, es reconocido como uno de los estilos artísticos más complejos que abandona toda aquella serenidad clásica, que por otro lado caracterizaba al manierismo, y comienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos. Por esta simple razón, al arte barroco se le considerará una tendencia de ostentación y exageración (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

Se creó en la época del renacimiento y anterior al neoclasicismo. De acuerdo con el texto ¿Qué es el arte renacentista? (2016), comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. El Barroco es un movimiento cultural, un estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, alcanzando diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura y la característica que más la define es por la ornamentación excesiva.

En las Bellas Artes, el término Barroco se deriva del Portugués 'barocco' que significa, perla o piedra irregular y describe un idioma bastante complejo, originario de Roma, que floreció durante el período entre los años 1590 y 1720, que incluye la pintura y escultura, así como la arquitectura (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

Después del idealismo del renacimiento (1400-1530; en ¿Qué es el arte renacentista?, 2016) y la

naturaleza del manierismo (1530-1600), el arte barroco refleja sobre todo las tensiones religiosas de la época. En particular el deseo de la iglesia católica en Roma (ya anunciada en el Consejo de Trento, 1545-63), de reafirmarse en la raíz de la reforma protestante. Por lo tanto es casi sinónimo del arte católico de la Contrarreforma de la época.

Para cumplir con su papel de propagandista, el arte barroco de inspiración católica solía ser de grandes obras de arte público, tales como pinturas murales monumentales y enormes frescos en los techos y bóvedas de iglesias y palacios. Así, la pintura barroca ilustra los elementos fundamentales del dogma católico, ya sea directamente en obras bíblicas, o indirectamente en composiciones mitológicas o alegóricas. Junto con este enfoque monumental, magnánimo, los pintores retratan típicamente un fuerte sentido del movimiento, usando remolinos espirales y diagonales ascendentes y fuertes colores suntuosos, para deslumbrar y sorprender (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

Igualmente, se desarrollaron nuevas técnicas del tenebrismo y el claroscuro para mejorar el ambiente. La pincelada cremosa y amplia, a menudo resulta en gruesos empastes. Sin embargo, la teatralidad y el melodrama de la pintura barroca no fue bien recibido por críticos posteriores, como el influyente John Ruskin (1819-1900; en ¿Qué es el arte renacentista?, 2016)), quien los considera falsos.

En la escultura barroca, el tamaño fue típicamente más grande, se caracterizó por un sentimiento similar de movimiento dinámico, junto con un uso activo del espacio.

Características

En el texto ¿Qué es el arte renacentista (2016) se mencionan algunas características de este movimiento, entre las que se encuentran las siguientes:

- Representación de sentimientos y emociones más que por la mera imitación de la realidad que

rodeaba a los artistas de la época.

- Las obras en el arte barroco incluyen temáticas religiosas que habían sido dejadas de lado por el Renacimiento y buscan representarlas de manera altamente expresiva.

- Tienen un fuerte sentido del movimiento, la energía y la tensión.

- Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas.

- Una intensa espiritualidad que aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas.

- La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura barrocas; tanto en el renacimiento como en el barroco, los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva.

- El naturalismo es otra característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos sino de manera individualizada, con su personalidad propia.

- Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes.

- La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental.

- Los edificios solían construirse con materiales pobres pero resaltando la majestuosidad y la monumentalidad de la obra.

Escultura barroca

En el arte barroco los temas tienden a ser más profanos, mitológicos, en donde el desnudo adquiere particular importancia, la escultura se vuelve urbana, aparecen en las calles, plazas y fuentes, integradas con la arquitectura (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

La escultura en el periodo barroco, según el texto ¿Qué es el arte renacentista? (2016), toma una gran importancia decorativa, esa importancia se da al gran dinamismo y movimiento que sufre. Las obras de arte representan pasiones lentas, violentas y exaltadas, con estas representaciones se da gran importancia a los temas heroicos y además se introduce nuevos temas como los temas morales y religiosos. Se caracteriza por su fuerza y su monumentalidad, su movimiento compositivo, su dinamismo, proyectado hacia fuera, sus composiciones diagonales, su expresividad, su tratamiento de la ropa, y su realismo, aunque los principales clientes de los artistas serán las Iglesias y es por eso por lo que predominarán los temas religiosos.

Pintura barroca

Los artistas del barroco plasma la realidad tal y como la ven, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo. Los temas más usados eran los religiosos, escenas de santos, mitológicos, el retrato, tanto el individual como el de grupo, y surge como tema nuevo el bodegón (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

- En el arte barroco hay dos estéticas diferentes: el tenebrismo y el eclecticismo.

- El tenebrismo consiste en el choque violento de la luz contra la sombra, quedando el fondo en penumbra, mientras que la escena queda en primer plano.

- El eclecticismo trata de salvar el gusto clásico dentro de la nueva norma, siendo una estética decorativa efectista y teatral.

La pintura barroca se caracterizará por una gran expresividad en cuanto a las figuras mostradas y por la intensa diferencia claroscuro. Recurrirá a la intensidad de los colores y al uso de las sombras y luces que genera una distinción potente en los espacios, a las figuras complejas y hasta caóticas, a la intensa expresión de las miradas. La pintura tomó un papel importante y homogéneo que se fue desplazando a diferentes países y con esta extensión se dio lugar a la manifestación de dos ideas contrarias. Con esas ideas contrarias encontramos al barroco cortesano, teatral, lujoso y católico y la segunda idea sería el barroco burgués que en sus obras manifestaría una vida normal y real.

Arquitectura barroca

En el arte barroco la arquitectura va frecuentemente unida al urbanismo. Hay diferentes construcciones muy destacadas como: el palacio, un típico edificio de vivienda urbana para las familias poderosas; el hotel que era un tipo de vivienda unifamiliar libre y burguesa, rodeada de jardines; y el templo que era un lugar del sermón y la eucaristía (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

El arte barroco desarrollará un estilo claramente recargado y detallista, opuesto en gran modo a la simpleza del estilo renacentista. La característica principal de la arquitectura de este periodo son las líneas curvas que crean un efecto de expresividad y de dinamismo, buscando la utilización de todo el espacio disponible con elementos como la curva y la contra curva, además de las increíbles decoraciones escultóricas que no dejaban espacio sin rellenar. Con esta nueva característica en esta etapa las fachadas toman el papel principal en la arquitectura y con ello aparecen numerosas columnas y cornisas. De forma que en esta etapa la arquitectura se podría considerar un estilo de decoración arquitectural. Por ello, en este periodo la arquitectura destaca por sus superficies de forma ondulada, sus conexiones interrumpidas y sus plantas ovaladas.

En América Latina la mezcla de las formas renacentistas con la cultura indígena, dio lugar a las primeras construcciones que recogían formas híbridas españolas e indígenas y que dieron origen a una arquitectura característica del lugar. En (¿Qué es el arte renacentista?, 2016) se menciona que el ultrabarroco se produjo debido a la exageración de las formas y la manera muy sui generis (que quiere decir particular) de realizar

las decoraciones. Igualmente, el uso del color es un elemento importante del barroco colonial, puesto en evidencia, a través de la piedra, el ladrillo revocado en blanco, la tintura de almagre con tono de óxido rojo, el yeso policromado y los azulejos.

En las viviendas coloniales en América Latina, destacan aun hoy en día, las tendencias e influencias del arte barroco, por sus fachadas, que poseen grandes ventanas enrejadas sobre repisas en voladas, con muros muy largos y simples, y entre las ventanas hay pilares, que son solo para decoración. Las puertas llaman la atención por el detalle decorativo, de diferentes formas, colocando inclusive el escudo familiar de quienes habitan la vivienda, rodeado de elementos vegetales, pilares y capiteles decorativos. Igualmente, en las ventanas también hay rejas que sobresalen sobre repisas rematadas por un quitapolvo con postigo de madera, persianas y celosías (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

Escuela barroca en Italia

En Italia hacia fines del siglo XVI, la pintura, la escultura y la arquitectura evolucionaron del manierismo al estilo barroco temprano. En el siglo XVII, la ciudad de Roma se convirtió en la capital católica de Europa y el triunfo se expresó en todas las artes. Arquitectos barrocos, artistas y urbanistas magnificaban y vigorizaban las tradiciones clásicas y eclesiásticas de la ciudad que se convirtió durante siglos en la capital del mundo del arte europeo, no sólo un foco para los turistas y los artistas, sino también un punto de inflexión y de inspiración a lo largo el mundo occidental (Arte Barroco en Italia, s/f).

Arquitectura: Aunque Roma ganó en magníficos edificios y monumentos durante el Renacimiento, también sufrió los ataques de los teólogos de la Reforma y ejércitos invasores. De acuerdo al texto Arte Barroco en Italia, (s/f) Roma también albergaba los principales centros de peregrinación religiosa y mantenía los restos de la Roma Imperial. El sistema de calles construido al azar impedía la circulación de espectadores a sus monumentos. Para remediar esta situación, el Papa Sixto V (Felice Peretti, 1585-1590) promovió su visión de "Roma in forma sideris", es decir, Roma en la forma de una estrella.

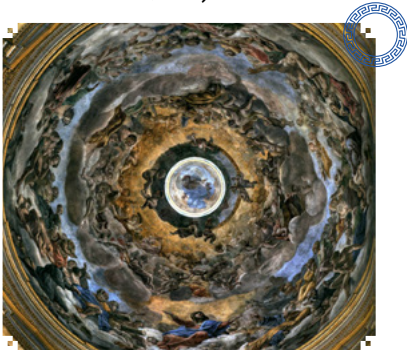
Plaza de Sn Pedro. Gian Lorenzo Bernini. 1657

Las rutas emanaron como los rayos de una estrella desde las plazas marcadas con obeliscos egipcios que llevaron a Roma a los tiempos antiguos.

Todos los papas utilizaron la residencia oficial en el Vaticano, pero también prodigó atención en sus propios palacios en otras partes de la ciudad. Inocencio X, por ejemplo, desarrolló la Piazza Navona, la puesta en Borromini diseñar fachadas de la Iglesia de Santa Inés en Agone y de su palacio al lado, y la participación de Bernini para crear la espectacular Fuente de los Cuatro Ríos, cuyo chorros de agua, su colosal escultura y junto con el obelisco forman la pieza central de la plaza (Arte Barroco en Italia, s/f).

La introducción de fuentes y escaleras monumentales a lo largo del diseño urbano inducen a los peatones no sólo a moverse fácilmente de un lugar a otro, sino también a quedarse en espacios de transición hermosos. Un buen ejemplo la Piazza di Spagna con un sistema simétrico y escaleras curvas que conectan dos barrios antiguamente divididos por una colina empinada. El elegante diseño de Francesco de Sanctis se completó en 1726.

Pintura: Algunos de los primeros y más influyentes artistas de emprender una reforma sistemática del estilo manierista fueron los Carracci. De igual manera, Annibal, su hermano Agostino y su primo Ludovico eran artistas boloñeses que tuvieron un enorme impacto en el arte barroco en Roma. Aníbal fue el encargado de ejecutar los frescos del cielo raso (1597 – 1600) de la Galería del Palacio Farnesio de Roma, su obra más importante y un monumento clave en el desarrollo del barroco clásica o ideal. El arte barroco apeló a artistas como Guido Reni, Domenico Zampieri, llamado Domenichino y Francesco Albani, que fueron entrenados por los Carracci en su taller en Bologna (Arte Barroco en Italia, s/f).

Assunzione de Giovanni Lanfranco

Otros clásicos barrocos mencionados en el texto Arte Barroco en Italia, (s/f) son los pintores franceses Nicolas Poussin y Claude Lorrain, que llegaron del extranjero para trabajar en Roma.

Caravaggio fue otro artista precursor del barroco en Roma, quien se convirtió en el principal rival de Annibal Carracci. Obras como El Llamado y el Martirio de San Mateo (1599 -1600, San Luis de los Franceses, Roma; en Arte Barroco en Italia, s/f) encontraron cálida acogida y Caravaggio llegó a ser el guía de toda una escuela de naturalistas barrocos. El naturalismo se extendió por toda Italia en las dos primeras décadas del siglo 17 a través de pintores nativos como Orazio Gentileschi y Artemisia, Bartolomeo Manfredi y Caracciolo, llamado Battistello, y más tarde por los extranjeros que trabajan en Italia, entre ellos el pintor francés Valentin de Boulogne, Gerrit van Honthorst de los países bajos y el español José de Ribera.

Otro punto de inflexión en la historia de la pintura barroca tuvo lugar a finales de 1620. Muchos artistas intentaron introducir una mayor vivacidad y el drama en sus trabajos para crear ilusiones de espacio ilimitado (ilusionismo). Desde 1625 hasta 1627 Giovanni Lanfranco pintó la enorme cúpula de la iglesia de Sant 'Andrea della Valle en Roma con su Asunción de la Virgen. Aunque este fresco se inspiró en techos renacentistas de Correggio en Parma, prácticamente abrumó a los espectadores contemporáneos con sus efectos ilusionistas exuberantes y se convirtió en una de las primeras grandes obras maestras barrocas (Arte Barroco en Italia, s/f).

El trabajo de Lanfranco en Roma (1613-1630; en Arte Barroco en Italia, s/f) y en Nápoles (1634-1646) fue fundamental para el desarrollo de ilusionismo en Italia.

Techo del Salón del Gran Palacio Barberini de Roma

Escultura: El anti Manierismo en la escultura italiana es visto por primera vez en Santa Cecilia (1600, Roma; en Arte Barroco en Italia, s/f)) por Stefano Maderno. Sus sencillas líneas curvas representan una salida dramática de las contorsiones más pronunciados de obras anteriores. Fue Gianlorenzo Bernini, quien dominó la escultura barroca en Roma. Entre sus principios sobre-tamaño natural esculturas de grupo, El Rapto de Proserpina (1621-1622) y Apolo y Dafne (1622-1624, ambos Galleria Borghese, Roma) muestran su virtuosismo en el manejo de mármol, creando efectos de realista tensión dramática, fuertes contrastes de luz y oscuridad, y la ilusión de colores abigarrados.

Escuela barroca en Francia

Podría decirse que, históricamente, el Barroco ha sido considerado como un movimiento “del espíritu” debido a la enorme exaltación de las pulsiones humanas presente en las diferentes manifestaciones adscritas a la terminología de dicho periodo, las cuales, de alguna manera, habrían ofrecido oposición a la racionalidad de la corriente anterior, camino que al parecer habría entrado en una fase de agotamiento ya en época manierista (Arte Barroco en Francia, s/f).

Sin embargo, no inventa nuevas fórmulas estéticas sino que reinventa las previas ya existentes, potenciándolas. Será de esta circunstancia de donde surja ese concepto del “exceso” con el que suele asociarse dicha época, más erróneo en unas ocasiones que en otras, pudiéndose encontrar obras como la fachada este del Louvre, considerada modelo de arquitectura barroca oficial francesa, o los edificios proyectados por Mansart en las cuales el clasicismo es patente y el barroquismo queda asociado a la escala y la potencia plástica.

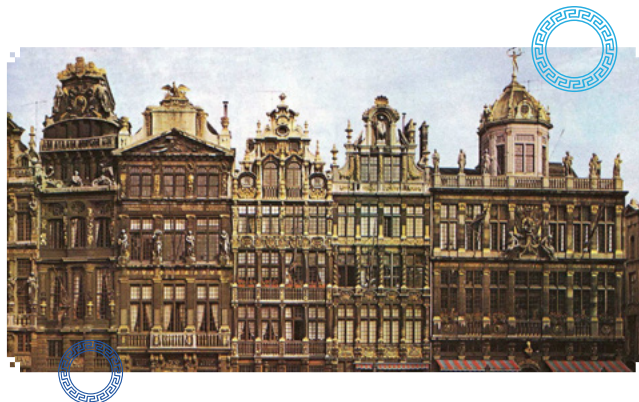
Sobriedad, armonía y claridad van a ser, de esta manera, las tres claves de la arquitectura barroca en Francia, la cual, a diferencia de lo que habría sucedido en el país de origen del movimiento, Italia, estará concebida al servicio del poder establecido político (en vez del religioso) al igual que el resto de las artes. De ahí su majestuosidad y su clara vocación de ostentación.

Arte propagandístico pues, en una época en las que las convulsiones sociales y políticas (no hay que olvidar la proximidad de la Revolución Francesa) serán determinantes a la hora de la creación del nuevo lenguaje. La revisión del urbanismo de las grandes ciudades como París, por ejemplo, vendrá determinada por la exaltación de las nacionalidades que en estos momentos está viviendo Europa, la cual desembocará en la creación de estados, con sus correspondientes capitales, que deberán adecuarse a la idea de centralismo, magnificencia y orden emanada por el poder del cual serán considerados una proyección (Arte Barroco en Francia, s/f).

Arquitectura: en el texto Arte Barroco en Francia, (s/f) se afirma que las ciudades, palacios o jardines, el diseño en el país galo se puso al servicio de la gloria del rey, llegando éste a controlar, por medio de sus válidos, cualesquiera de las diversas manifestaciones artísticas y artesanas que bajo su gobierno tengan lugar (famosísima será la Manufactura de Gobelinos, creada bajo el absolutismo del Rey Sol), siendo el máximo exponente de esta manipulación teatral el Palacio de Versalles, modelo posteriormente muy difundido

por Europa y entorno perfecto para la exhibición del poder divino del rey. El rey se valió de la mano diestra de algunos de los más famosos artistas de la época como Charles le Brun, creador del más claro precedente de Versalles (el Castillo-Palacio de Vaux-le-Vicomte) y los arquitectos Louis le Vau y Jules Hardouin-Mansart o el proyectista de jardines André le Nôtre.

Quizá el aspecto que más llame la atención de la arquitectura francesa barroca sea la disociación que existe entre lo que prometen sus exteriores y la sorpresa que aguarda en el interior, compuesta por toda una voluptuosa serie de decoraciones y objetos que, en ocasiones, rozan el delirio.

Pintura: dos van a ser las corrientes principales que será posible encontrar en la pintura de la época; el texto Arte Barroco en Francia, (s/f) menciona, por un lado, aquellos artistas que recogerán influencias del naturalismo y que pondrán su arte al servicio principalmente de la burguesía y, lógicamente, de la Iglesia (la cual demandará modelos fieles a la realidad), existiendo por otro lado los clasicistas, los cuales se adaptarán a los gustos y directrices que la Corte marque, siendo la mitología uno de los temas preferidos por la misma (dentro de esta última tendencia cohabitarán dos grandes maestros como Claudio Lorena y Poussin).

De esta manera, las muestras pictóricas del Barroco francés oscilarán entre los dos extremos definidos por las composiciones equilibradas, con un carácter casi geométrico, y el tenebrismo heredado de Caravaggio.

Escultura: algo similar sucederá con las creaciones escultóricas, la mayor parte de las cuales poseerán un carácter igualmente cortesano (mitologías, retratos e imágenes funerarias constituirán los motivos básicos). Dos creadores serán los que ejemplifiquen con sus obras las líneas de expresión que la escultura seguirá en su proceso de creación: François Girardon, representante de una tendencia caracterizada por una elegancia clasicista muy depurada, al servicio de las clases altas, y Antoine Coysevox, de una mayor expresividad y dramatismo, no siendo posible olvidar tampoco a Pedro Puget, cuyas obras estarán en la línea del Barroco considerado más puro (Arte Barroco en Francia, s/f).

Escuela barroca en Holanda

Pintura: en el siglo XVII, Holanda consiguió su independencia (Tratado de Westfalia), convirtiéndose en un estado con grandes peculiaridades con respecto a otras naciones europeas meridionales. En el aspecto artístico, las obras se caracterizan por el intimismo y el detallismo, que se refleja, por ejemplo, en la exquisita representación de la calidad de los materiales (Pintura Barroca en Holanda, s/f).

De acuerdo al texto Pintura Barroca en Holanda, (s/f) el paisaje holandés influye mucho en su pintura: grandes llanuras desde las que se observan amplios horizontes, presencia del mar, climatología húmeda con cielos nublados, representación de canales, también alcanza gran importancia el retrato que puede ser individual o colectivo.

En la Pintura Barroca en Holanda, (s/f) se hace mención de las máximas figuras de la pintura del Barroco en Holanda, entre ellas se encuentran:

Frans Hals: fue un pintor de pincelada amplia y en sus retratos apenas se preocupó por la captación psicológica. Algunas de sus mejores obras son El niño flautista, La gitanilla, Caballeros de la Orden de San Jorge y Regentas del asilo de Harlem.

Rembrandt: fue el pintor del hombre, mostrando una visión oscura de su destino, lo que lleva al dramatismo en sus cuadros. Las pinturas de Rembrandt tienden a la oscuridad, a la noche, a la vejez. Sus cuadros son casi monocromos, ya que emplea un solo color en toda su gama, y de pincelada amplia y gruesa, además, presta mucha importancia a la luz creando grandes contrastes. Destacó especialmente como retratista, tanto de retratos individuales como colectivos.

Una de sus peculiaridades es la numerosa colección de autorretratos que hizo. Se preocupó mucho por captar la expresión psicológica de los retratados, pero también el aspecto exterior de los mismos. Obras: Autorretrato, Retrato de Saskia, El hombre del yelmo de oro, Lección de anatomía, Ronda nocturna.

Jan Vermeer: es el mejor representante de los pintores intimistas del Barroco de Holanda. Vermeer centra sus escenas en habitaciones y ambientes íntimos. Predominan las representaciones femeninas realizando algún trabajo frente a una ventana luminosa, consiguiendo un excelente dominio de la luz. Las obras más importantes de Vermeer son La tasadora de perlas, La encajera, La lechera, La lección de música., El pintor y la modelo,

Pintura barroca en Flandes

En Flandes, en el siglo XV había florecido la Escuela de los primitivos flamencos (Van Eyck, van der Weyder...) pero desde esta etapa del final del gótico no habían surgido nuevos artistas de calidad. La pintura barroca en Flandes presenta las siguientes características: importancia del color, lujo, realismo, expresión de movimiento, luz, profundidad continua, asimetría, los temas representados son religiosos, mitológicos, escenas de la vida cotidiana y retratos (Pintura Barroca en Flandes, s/f).

Algunos personajes que son mencionados en Pintura Barroca en Flandes, s/f) son los siguientes:

Pedro Pablo Rubens: no sólo fue el maestro de la Escuela Flamenca del Barroco, sino uno de los más importantes de la historia del arte. Las principales características de su pintura son: gusto por el color; movimiento, dinamismo; representa la alegría al máximo; la obra de Rubens recibió influencias dispares. Principales obras: Epifanía, Tabla central del tríptico "La Lanzada", Tríptico de "El Descendimiento", Rapto de las hijas de Leucipo, Las tres gracias, La Vía Láctea.

Van Dyck: fue discípulo de Rubens, destaca por la elegancia de sus pinturas. En sus primeras obras se puede observar la influencia de su maestro, como en el cuadro nombrado Retrato de Carlos I. Algunas de las obras más significativas son: Sagrada Familia, Retrato ecuestre de D. Francisco de Moncada, Marques de Aytona.

Brouwer: es un pintor intimista que realiza obras con temática de vida cotidiana. Sus obras más destacadas son: Los jugadores de cartas, Campesino bebiendo.

Pintura barroca en España

Sin duda el XVII fue el siglo de oro de las artes en España como consecuencia de un momento dulce cultural. En el campo de la pintura, este siglo va a dar algunas de las más importantes artistas de todos los tiempos, no sólo de España, sino del arte occidental. La pintura barroca del Siglo de Oro en España tiene una serie de características más o menos comunes, entre ellas se mencionan las siguientes en el texto Pintura Barroca en España (s/f):

- Predominan los temas religiosos porque es el momento de la Contrarreforma.
- Los pintores españoles reciben la influencia del tenebrismo de Caravaggio en el tratamiento de la luz, aunque luego lo abandonan.
- Existe una deliberada ausencia de sensualidad en la pintura como consecuencia del periodo histórico que se vive, muy influido por el miedo a la Inquisición.

•El principal cliente de los pintores es la poderosa Iglesia de la época. (Excepto en el caso de Diego Velázquez y otros pocos pintores de la Corte).

Escuela Valenciana

En el texto Pintura Barroca en España (s/f) se mencionan algunos personajes destacados, entre los cuales se encuentran de la escuela Valenciana:

José de Ribera: es uno de los grandes artistas de la pintura barroca española. Se formó en Valencia, pero joven marcha a Italia y se empapa de las influencias del tenebrismo de Caravaggio. Sintió predilección por pintar cuadros que mostraban las gentes sencillas de la época. Ribera destacó por su impecable y realista tratamiento de la piel y de las arrugas. Como otros pintores españoles de la época, sufrirá una evolución en la abandonando poco a poco el tenebrismo, que ya desaparece en su célebre obra **Martirio de San Bartolomé**. Este abandono del tenebrismo se produce por el contacto e influencia de Rubens y Velázquez.

Escuela Andaluza

Respecto a la Escuela Andaluza, los principales personajes mencionados en Pintura Barroca en España (s/f), fueron :

Zurbarán es el llamado “pintor de frailes”, porque recurrió mucho a las representaciones de frailes y de temas religiosos. También realizó bodegones. Casi toda la obra de Zurbarán es tenebrista. En ella no importa la perspectiva y se aprecia una falta de habilidad en la composición. Zurbarán emplea una pincelada fina que hace acusar visualmente el volumen y el peso. Sus principales obra son la Serie de la Sacristía del Monasterio de Guadalupe, Misa del Padre Cabañuelas, La visión del Padre Salmerón, Tentación de San Jerónimo, San Hugo en el refectorio Fray Pedro Machado, Inmaculada. También son importantes en la obra de Zurbarán los Bodegones casi ascéticos donde se aprecia su virtuosismo en la representación de calidades, volumen y texturas

Murillo se centró en la temática prácticamente religiosa. A diferencia de Leal, Murillo representa la cara dulce de la Contrarreforma. Fue muy popular y querido. Sus clientes fueron las órdenes religiosas y algunos párrocos. Se produce una evolución en sus trayectoria como pintor, ya que al principio se adhiere al tenebrismo y pinta escenas de cámara, cuyos protagonistas son los niños. Si embargo, en sus últimos años su pintura se hace más colorista. Sus obras más importantes son: la Sagrada Familia del Pajarito, Niños comiendo fruta, Niño mirando por la ventana, El Niño Jesús del cordero, El Buen

Pastor y La Anunciación.

Valdés Leal fue un pintor que se recreó en reflejar la parte más cruda de la vida. Leal simboliza la visión dura de la contrarreforma. Son famosas sus “Alegorías de la muerte”. En la obra El fin de la Gloria del mundo. (Finis gloriae mundi). Valdes Leal hace todo un alarde de crudo realismo, incluyendo la figura del esqueleto de un cadáver. En esta célebre pintura expresó que la muerte es igual para todos. De

similar temática e intención es otra de sus obras más duras. In icu oculi (En este lugar).

Escuela de Madrid

Finalmente, en la Escuela de Madrid, el texto Pintura Barroca en España (s/f) ubica a personajes como:

Carreño y Claudio Coello: En la Escuela de Madrid de la Pintura Barroca española destacan dos artistas: Claudio Coello y Carreño, ambos pintores de cámara de Carlos II. Quizás la mejor obra de Claudio Coello es Adoración de la Sagrada Forma. El cuadro representa una Misa en un templo mostrado con gran profundidad. En ella aparece el propio monarca. Otra gran obra de Claudio Coello es El Triunfo de San Agustín. Juan Carreño, por su parte pintó, en otras muchas obras el Retrato de Carlos II y el Retrato de la Reina Doña Mariana de Austria.

Diego Velázquez: es el pintor barroco español más importante y una de las máximas figuras de la pintura universal porque aplica su genio con fortuna en todos los temas: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc. Nace en 1599 en Sevilla y muere en Madrid en 1660, por tanto realiza sus obras en la primera mitad del siglo XVII, en la corte española que está regida todavía por los Austrias. Velázquez será el pintor de cámara de Felipe IV. Tiene características muy peculiares, pero las más representativas son: perspectiva aérea, profundidad. Velázquez desarrolla primero su obra en Sevilla y luego en Madrid y como otros pintores de la etapa barroca en España, comienza apegado al tenebrismo, pero a partir de conocer la obra de Rubens y de su viaje a Italia, lo abandona y es cuando consigue sus más afamadas obras geniales. Algunas de sus obras más importantes son: Las Meninas, Las lanzas o la rendición de Breda, Retrato de Felipe IV, Cristo Crucificado y Venus del espejo.

El Barroco tardío

El siglo XVIII representó la última época de estabilidad del Antiguo Régimen, y coincidió con un ciclo de recuperación demográfica y económica

que contrasta con la crisis de la centuria anterior: la mejora del clima redujo el número de malas cosechas, se reducen las hambrunas y mortalidad, desapareció definitivamente de Europa la peste negra, y los avances científicos propiciaron en Inglaterra la revolución industrial (El barroco tardío y el Rococó, s/f).

En el plano político, la paz de Utrecht (1713; en El barroco tardío y el Rococó, s/f), puso fin a la guerra de Sucesión Española, de dimensión europea, y acabó también con la hegemonía ejercida por Francia durante la segunda mitad del siglo XVII e inauguró un nuevo orden internacional basado en el equilibrio de poder entre tres grandes potencias rivales: Inglaterra, Francia y Austria. Este nuevo sistema garantizó una relativa paz en Europa, con guerras menos frecuentes y menos devastadoras, emprendidas por ejércitos profesionales. En este nuevo marco europeo aparece un nuevo espíritu de optimismo y confianza que se materializó en el ámbito del pensamiento en el fenómeno de la Ilustración. Partiendo de los logros de la revolución científica de la centuria anterior, los ilustrados defendían que la razón humana no solo podía descifrar las leyes de la naturaleza, sino también perfeccionar al hombre y a la sociedad, liberándolos de creencias y tradiciones absurdas. En consecuencia, las reformas y el progreso se convirtieron en las dos grandes consignas del llamado «Siglo de las Luces» (El barroco tardío y el Rococó, s/f).

Sin embargo, aunque el pensamiento ilustrado solo pretendía modernizar la sociedad con criterios racionales, sus planteamientos críticos contribuyeron, junto con otros factores económicos, sociales y políticos, a socavar

las bases del Antiguo Régimen, incapaz ya de renovarse a sí mismo y de dar cabida a las aspiraciones de la emergente burguesía. Las nuevas ideas inspiraron en gran medida la independencia de Estados Unidos (1775-1783; en El barroco tardío y el Rococó, s/f) y la Revolución Francesa de 1789, que convulsionó todo el escenario internacional al acabar con una de las monarquías absolutas más poderosas de Europa y con la vieja sociedad estamental.

El siglo XVIII, por tanto, fue un periodo de gestación de cambios profundos –la revolución industrial en Inglaterra y la revolución liberal burguesa en Francia– que determinaron toda la evolución de la centuria siguiente.

Neoclasicismo

El término neoclasicismo surgió en el siglo XIX para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración que desde mediados del siglo XVIII, se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. La villa romana se convirtió en un centro de peregrinaje donde viajeros, críticos, artistas y eruditos acudían con la intención de ilustrarse en su arquitectura clásica (Romanticismo y neoclasicismo, s/f).

Los principales aspectos a destacar, de acuerdo con el Romanticismo y neoclasicismo (s/f), son los siguientes:

Arquitectura: rechaza todo tipo de ornamentaciones superfluas y busca versiones simplificadas de los modelos griegos romanos y egipcios.

Las columnas sustituyeron a los pilares y los muros se dejan lisos o simplemente se recubren con sencillos motivos en estuco. En cuanto a tipos de edificios se acentúa la construcción de numerosos edificios de tipo público como bibliotecas, mercados, museos, pórticos etc. Principales obras: la Madelaine de Pierre y el Arc de la Étoile ambos de Chalgrin ambos en París; en USA el Capitolio de Washington, obra de grandes proporciones y coronada por una gran cúpula.

Escultura: el cambio del barroco al neoclasicismo fue lento, sustituyéndose el dinamismo propio del Barroco por el equilibrio y la proporcionalidad basándose en modelos de la antigüedad grecorromana. La temática es la mitológica preferentemente, los materiales el mármol y el bronce. Destacan Thorvaldsen con Jasón y el Vello de oro y sobre todo Antonio Canova con el Beso, el retrato de Paolina Bonaparte y el Mausoleo de la duquesa María Cristina.

Pintura: la principal fuente de inspiración del artista debía ser la naturaleza, pero como esta es imperfecta se debía escogerse de ella lo mejor, sin dar cabida a la fealdad o a la imperfección. Las obras, pues, debían ser realistas, pero idealizadas. Los personajes debían desarrollar musculaturas perfectas y proporciones canónicas, semejantes a las de las esculturas clásicas griegas.

Falta de expresividad; los sentimientos no debían ser mostrados o si se mostraran debían ser contenidos y fríos. Cuando había que aportar pasión a la escena, algunos pintores utilizarán recursos teatrales, gesticulaciones grandilocuentes con los brazos, que todos entendían como parte del mensaje trascendente con el que se quería ennoblecer la escena.

Pero, la mayor parte de las veces, los rostros adoptaban una actitud contenida e impasible.

Las composiciones eran concebidas de forma geométrica, equilibrada y estática. Cuando en un grupo había que establecer una relación de movimiento, resultaba mesurado y con posturas muy estudiadas. No hay temas anecdóticos que

distraigan del motivo principal. Todo acontece en primer plano transmitiendo rápidamente y sin duda el mensaje (Romanticismo y neoclasicismo, s/f).

La luz era clara y fría, predomina el dibujo, la forma, sobre el color. Los colores son pálidos, convencionales, y el dibujo es el objetivo prioritario del pintor. Contornos bien definidos, bellas líneas y cuidado del detalle, buscando una semejanza con la escultura. El representante máximo de la pintura neoclásica es el francés David. Cultivó la pintura de tema clásico, inspirada en los relieves grecorromanos, de los que copió la simetría, la falta de profundidad y la ordenación en figuras paralelas.

El Rapto de las Sabinas, muestra el afán conciliador de éstas entre los romanos y los sabinos. Destacan también el Juramento de la pelota y La muerte de Marat (Romanticismo y neoclasicismo, s/f).

Ingres fue discípulo de David. Su vida artística fue muy larga y su obra fue revalorizada y recuperada por las vanguardias (Matisse). Sus cuadros son enormes y de gran frialdad, apostando por la línea (por la "forma correcta academicista") Algunas de sus más afamadas obras son Apoteosis de Homero (1808). Es una de las obras más representativas de la teoría neoclásica.

Romanticismo

El Romanticismo parte de la autonomía del sujeto como primer logro del pensamiento ilustrado que es fundamental para la concepción que el hombre romántico tiene de sí mismo y en relación a la Naturaleza (Neoclasicismo y romanticismo, s/f).

El romanticismo es una revolución artística del Siglo XVIII, política, social e ideológica tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios, mencionados en el texto Neoclasicismo y romanticismo, (s/f):

-Egocentrismo: El alma del hombre es su enemigo interior, identificable con una obsesión incurable por lo imposible, que priva del goce de la vida al individuo y hace que ésta le sea adversa. El alma romántica no es dada desde fuera al individuo, sino que éste la crea cuando tiene conciencia de sus sentimientos. Convierte al individuo en singular y universal.

-La Libertad: El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico, el principio de toda ética romántica: libertad formal en el arte, entendida como necesidad del individuo para explorarse y explorar el mundo exterior, y para lograr la comunicación del Uno con el Todo, en una marcha progresiva hacia el infinito.

-El amor y la muerte: el romántico asocia amor y muerte; el amor atrae al romántico como vía de conocimiento, como sentimiento puro, fe en la vida y cima del arte y la belleza. Pero el amor acrecienta su sed de infinito. En el objeto del amor proyecta una dimensión más de esta fusión del Uno y el Todo, que es su principal objetivo. Pero no alcanzará la armonía en el amor. El romántico ama el amor por el amor mismo, y éste le precipita a la muerte y se la hace desear, descubriendo en ella un principio de vida, y la posibilidad de convertir la muerte en vida: la muerte de amor es vida, y la vida sin amor es muerte.

Pintura Romántica

En Francia: rechaza el clasicismo y la tradición del renacimiento clásico, interesándose por la pintura anterior a Rafael en la que hallaban la pureza de las formas y la espontaneidad que le faltaba al clasicismo. Principales exponentes: Gericault (La balsa de la medusa) y de Delacroix (La libertad guiando al pueblo).

En Inglaterra: el mundo romántico se inició con la figura de Henri Füssli, precursor de una temática insólita con referencias a la alegoría animal que le transportaban al mundo de los sueños: "El sueño de una noche de verano. Las pesadillas". Otro autor es William Blake, su pintura se basa en un dibujo potente y su paleta es tornasolada e irreal. Rechaza con fuerza el arte oficial.

No hay mucho que decir de la escultura ya que la inexistencia de elementos cohesionadores en esta época hace difícil realizar una clasificación.

Realismo

El realismo, de acuerdo con el texto ¿Qué es el arte realista? (s/f) se define como una forma de expresión en que se retienen las impresiones básicas de la realidad, además de relatar e interpretar la realidad que se esconde debajo de la apariencia de las cosas. Este estilo de arte representa obras en las cuales sus contenidos pueden explicarse por causas naturales y que no haya ningún tipo de participación divina o sobre natural. Es por esta razón por la cual al arte realista se le considera una realidad muy objetiva tanto del artista como de la persona que observe dicha obra y por lo tanto carece de cualquier conclusión idealista o cualquier forma de embellecimiento.

El realismo surge después de la revolución francesa de 1848 y se extiende aproximadamente hasta 1870. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. Cronológicamente este movimiento sigue al Romanticismo (¿Qué es el arte realista?, s/f).

Pintores realistas y sus obras

Gustave Courbet: Un entierro en Ornans (1849), El Taller (1855).

Camille Corot: Le Petit Berger.

Jean-François Millet: Los Gavilladores, El Ángelus, Los canteros, La costurera, La colada y Las espigadoras. El Ángelus, La muerte del leñador.

Impresionismo

Es un movimiento artístico pictórico, donde los pintores retrataban objetos según la impresión que la luz producía a la vista, sin observar la realidad objetiva, representaban lo natural y lo real, aunque también se expresó en la escultura, en la literatura y en la música (¿Qué es el arte impresionista?, s/f). El arte impresionista es una corriente que se ha manifestado también en la escultura, en la literatura y en la música, pero será en la pintura, donde mayormente se expresó y por caso se convirtió en su vertiente más reconocida.

Se originó en Francia a finales del siglo XIX, de acuerdo con el texto ¿Qué es el arte impresionista? (s/f), se expandió a otros países europeos, la cual promovía la reproducción de las impresiones que en el autor despertaban la naturaleza o cualquier otro estímulo externo.

Estaba en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino. Sin embargo, “impresionista” como adjetivo está utilizado para poner etiquetas a diversas modalidades del representación del arte como por ejemplo podría ser la literatura (con los hermanos Goncourt), la música (con Debussy), entre otros tipos de representación. Una característica muy peculiar de este tipo de arte son sus rasgos definidos que hacen que sea muy dificultoso en extensión en otras artes plásticas como por ejemplo puede ser la escultura o la arquitectura. Es por eso por lo que esta clase de arte suele verse en la pintura y en algunas ocasiones en la fotografía y el cine.

Algunas características que se mencionan en el texto ¿Qué es el arte realista? (s/f) son las siguientes: eliminan el color negro y la perspectiva; muestran una preponderancia de los colores primarios, utilizados sin mezcla; los tonos oscuros, no son muy usados; postularon los principios del contraste cromático, que suponen que cada color es relativo a los colores que le rodean; pintaban sin intención de ocultar las pinceladas fragmentadas, demostrando que bajo ciertas condiciones, la perspectiva permitía que distintas partes inconexas dieran lugar a un todo unitario; las escenas al aire libre se constituyeron en su tema predilecto; las formas aparecen desdibujadas, pues la luz tiende a desdibujar los contornos; se centrarán en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos, consiguiendo una representación del mundo espontánea y directa, veían colores que conforman cosas, y esto es lo que plasmaban, formas compuestas por colores que varían en función de las condiciones atmosféricas y de la intensidad de la luz; eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios como el azul, rojo y amarillo y los complementarios como el naranja, verde y violeta; consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas.

Pintores impresionistas y sus obras

En el texto ¿Qué es el arte realista? (s/f), se mencionan algunos pintores impresionistas y sus principales obras, entre ellas:

Eduard Manet: representa la vida tal cual, sin adorno ni metáfora, tanto que sus obras suscitan escándalos y polémicas. Utilizó la pincelada rápida y empastada, rasgo que identificará como artista del arte impresionista. Obras Desayuno sobre la hierba, Olimpia.

Claude Monet: es uno de los pintores que más contribuye al movimiento, manteniéndose fiel al Impresionismo hasta su muerte. En sus obras plasmaba la vibración cromático-lumínica; la luz engendra el color y la forma; sus temas preferidos son las marinas, las escenas fluviales y los paisajes. Obras:

Impresión atardecer, Regatas en Argenteuil, Las amapolas, Paseo con sombrilla, La estación de San Lázaro, La Catedral de Rouen.

Edgar Degas: es un impresionista que se preocupa más de la forma que del color, siendo hábil en el dibujo. Captaba el movimiento con fidelidad, siendo un gran observador de la mujer, sus temas preferidos eran las bailarinas y las carreras de caballo. Obras Clase de danza, La bebedora de ajeno, Bailarina en la escena, Planchadores, Carreras.

Renoir: este artista ofrece una interpretación más sensual del Impresionismo. En sus obras muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten, en una naturaleza agradable. Sus temas eran las flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino. Sus obras más representativas eran El palco, El columpio, El Moulin de la Galette, Le déjeuner des canotiers, Bañistas.

Simbolismo

El Simbolismo es un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880, paralelo al post-impresionismo, y que surgió como reacción al enfoque realista implícito en el Impresionismo. Tanto el Impresionismo, como el idealismo y el naturalismo académico se habían identificado con los problemas contemporáneos, políticos, morales e intelectuales. Los artistas de 1885 disgustados por la incapacidad de la sociedad para resolver estos problemas buscaron nuevos valores basados en lo espiritual. Desean crear una pintura no supeditada a la realidad de su

momento, rechazan lo que trae consigo la vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial y la degradación (Simbolismo. Pintura simbolista, s/f).

Se va creando un estado de decepción frente al positivismo y cientifismo imperante y se descubre una realidad más allá de lo empírico. A esto contribuye Schopenhauer, que en su oposición al positivismo, insiste en que el mundo visible es mera apariencia y que sólo adquiere importancia cuando somos conscientes de que a través de él se expresa la verdad eterna.

Él defiende no el pintar el objeto en sí mismo, sino para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación.

Pintores y sus obras

Gustave Moreau: Se le puede considerar el precursor del Simbolismo. Se caracteriza por un lenguaje formal de extraordinaria riqueza ornamental y cromática. Trabajó el pigmento con texturas muy gruesas, por lo que la superficie resulta irregular. El mundo de Moreau está poblado de adolescentes andróginos, mujeres fascinantes y perversas y personajes extraídos de la Historia.

Sagrada. Obras: Piedad, Orfeo, Hércules y la Hidra de Lerna, La danza de Salomé, Los unicornios.

Puvis de Chavannes: es el más clásico, las ideas que quiere plasmar se mueven dentro de lo equilibrado, lo tranquilo. La mayor parte de su obra son grandes murales para edificios públicos, hechos al óleo y no a fresco, lo que le obligó a suprimir la tercera dimensión. Obras: Visión antigua, La esperanza.

Modernismo

También conocido como Art Nouveau en países como Francia y Bélgica, el modernismo nace como una corriente de renovación e innovación en el arte cuando estaba por finalizar el siglo XIX y empezaba el siglo XX. Básicamente la corriente del modernismo hace referencia a la preferencia y la búsqueda por la creación de arte no sólo moderno, sino fresco y joven para el sector, el cual fuera capaz de representar una fractura con relación a aquellas corrientes y estilos que se encontraban en mayor dominación en la época, entre ellos el academicista y el impresionismo (Modernismo. ¿De qué se trata esta corriente de arte, s/f).

El modernismo se posa en la inspiración y la admiración por la naturaleza, además de enfocarse en situaciones muy relevantes como la revolución industrial, por ejemplo. En este sentido, la inspiración buscada se soporta en ideas similares como las de John Ruskin y William Morris. Ellos fueron fieles partidarios de la democratización con todo lo que se tratara de la socialización del arte.

Algunas características abordadas en el texto Modernismo. ¿De qué se trata esta corriente de arte, (s/f) son: el papel de la naturaleza es importante por lo tanto se usan formas orgánicas y vegetales; asimetría y curvas; la figura femenina; acuden a otras culturas; utilizan elementos envolventes.

Si bien el Modernismo se caracteriza por ramas como la pintura, este estilo también era aplicado a la escultura y la arquitectura, inclusive también se aplicó a artes menores, entre ellas las artes gráficas, la joyería, la cristalería, la rejería, el diseño mobiliario, la cerámica y demás artículos que se usan en habitualmente. Es así como muchos artistas integrales empiezan a identificarse con el estilo Modernista en diferentes áreas de aplicación. También se suele llamar al Art Nouveau como Art Deco, el cual se originó en 1920, aunque si bien cuenta con similitudes, también cuenta con otras características totalmente distanciadas del concepto Modernista (Modernismo. ¿De qué se trata esta corriente de arte, s/f).

Por otro lado, lo cierto es que el Modernismo no fue aprobado y apreciado de forma inmediata. El Art Nouveau fue altamente criticado, incluso algunas de las opiniones se posaban en que el concepto del Arte Modernista representaba un aire de degeneración.

Obras y autores

Algunos otros autores y obras que se mencionan en el texto Modernismo. ¿De qué se trata esta corriente de arte, (s/f) son:

Henri De Toulouse Lautrec: Si observamos sus últimas obras apreciaremos la influencia del arte japonés del XIX que de manera tan clara también influyó en el nacimiento y evolución del modernismo o Art Nouveau. Un buen ejemplo es la Goulue en el Moulin Rouge.

Alfons Mucha. Fue un diseñador, pintor e ilustrador checo que desarrolló buena parte de su obra en Francia y que se encuadra dentro del modernismo europeo. Su obra se caracteriza por sus figuras femeninas, estilizadas y elegantes. Sin embargo, al observar su obra no sólo apreciamos los ideales del modernismo sino que también se aprecia una clara influencia de la tradición Checa y el profundo amor que Alfons Mucha tenía a su tierra que le marcaría y haría que su obra fuera profundamente singular. Sus obras: Sarah Bernard, La épica eslava, Medea.

Gustav Klimt: Es un artista que se engloba dentro del El Art o El modernismo considerado como uno de los mejores pintores del siglo XX. El pintor austriaco será capaz de transmitir y proyectar un mundo misterioso mágico y simbólico propio creando un estilo personal y propio que le caracteriza. Sus obras: El beso, el árbol de la vida.

Pintura en USA

Dentro de ese bullicioso periodo artístico que fue el siglo XIX americano, ninguna tendencia o movimiento resulta más interesante y sugestivo que la Escuela del Río Hudson. En el texto La escuela del río Hudson, (s/f), se menciona que los pintores de esta dieron un giro radical a la pintura paisajista, haciendo del paisaje ya no un fondo de la composición, sino convirtiéndolo en el auténtico motivo y protagonista del cuadro. Pero hay más, mucho más de lo que hablar. En este pequeño ensayo vamos a intentar descubrir algunos aspectos menos evidentes de este sensacional periodo artístico.

Sobre la influencia que este movimiento tuvo en el arte americano inmediatamente posterior -léase simbolismo, luminismo e impresionismo americano- habría bastante que decir. Se ha dicho muy a menudo -y es difícil no caer en la tentación de hacerlo- que la influencia que los pintores de la Escuela del Río Hudson tuvieron sobre el impresionismo americano es similar a la que la Escuela del Barbizon tuvo sobre el impresionismo francés. No es tan sencillo, al menos en mi opinión. Para empezar, el impresionismo americano es un movimiento mucho más heterodoxo -y en general peor estudiado- que su homónimo francés. Mientras que muchos artistas copian las intenciones y técnicas de los europeos a posteriori, algunos -como Winslow Homer- se acercan al impresionismo incluso antes que los Monet, Renoir y compañía lo hagan. Además, el paisajismo americano conlleva unas connotaciones políticas e incluso espirituales muy complejas que lo alejan del paisajismo francés. En cualquier caso, la influencia hudsoniana en las obras de Albert Pinkham Ryder, Ralph Blakelock o incluso Winslow Homer es innegable (La escuela del río Hudson, s/f).

Obras y artistas

En el texto La escuela del río Hudson, (s/f) se hace mención de algunos personajes, entre ellos:

Thomas Cole: es conocido como el fundador de la Escuela del río Hudson. Británico de nacimiento, su familia emigra a América siendo él muy joven (17 años) por lo que puede considerarse un pintor plenamente americano. Cole descubre la belleza del río Hudson en 1825, al emigrar a Nueva York, y comienza a crear sus primeros esbozos y bocetos al aire libre. Aquí pinta algunas de sus obras más famosas, como The falls of Kaaterskill.

Asher Brown Durand (1796-1886), aunque mayor que Cole, se introduce en el paisaje tras conocer las obras de éste. Más romántico y menos fiel a la realidad que Cole, sus obras son no obstante más bellas y poéticas. Es creador de obras tan célebres como Kindred Spirits (espíritus afines) o Las hayas.

REFERENCIAS:

Tipos de Arte (2016). ¿Qué es el arte renacentista? Recuperado en <https://tiposdearte.com/que-es-el-arte-renacentista/>

Arte Barroco en Italia. Recuperado en <https://www.arkiplus.com/arte-barroco-en-italia/>

Barroco en Europa. Arte Barroco en Francia. Recuperado en <https://www.arteespana.com/barrocofrancia.htm>

Barroco en Europa. Pintura Barroca en Flandes. Recuperado en <https://www.arteespana.com/barrocoholanda.htm>

Barroco en Europa. Pintura Barroca en Holanda. Recuperado en <https://www.arteespana.com/barrocoflamenco.htm>

Barroco en Europa. Pintura Barroca en España: El siglo de Oro. Recuperado en <https://www.arteespana.com/pinturabarroca.htm>

El barroco tardío y el Rococó. Recuperado de: <https://drive.google.com/file/d/0B5J5O3vfR4UJLUdQel9MWFZhrk0/view>

Romanticismo y neoclasicismo. Recuperado de: <http://romanticismoyneoclasicismo.blogspot.com/>

Neoclasicismo y Romanticismo. Recuperado de: <https://picarrsa.wordpress.com/2013/03/17/neoclasicismo-y-romanticismo-2/>

¿Qué es el arte realista?. Recuperado de: <https://tiposdearte.com/arte-realista-que-es/>

¿Qué es el arte impresionista?. Recuperado de: <https://tiposdearte.com/arte-impresionista/>

Simbolismo. Pintura simbolista. Recuperado de: <https://www.arteespana.com/simbolismo.htm>

Modernismo. ¿De qué se trata esta corriente de arte?. Recuperado de: <https://tiposdearte.com/modernismo-se-trata-esta-corriente-arte/>

La escuela del río Hudson. El paisaje de la pintura americana del siglo XIX. Recuperado de: http://www.theartwolf.com/hudson_river_school_es.htm