

Tema 1. El Romanticismo.

PINTURA

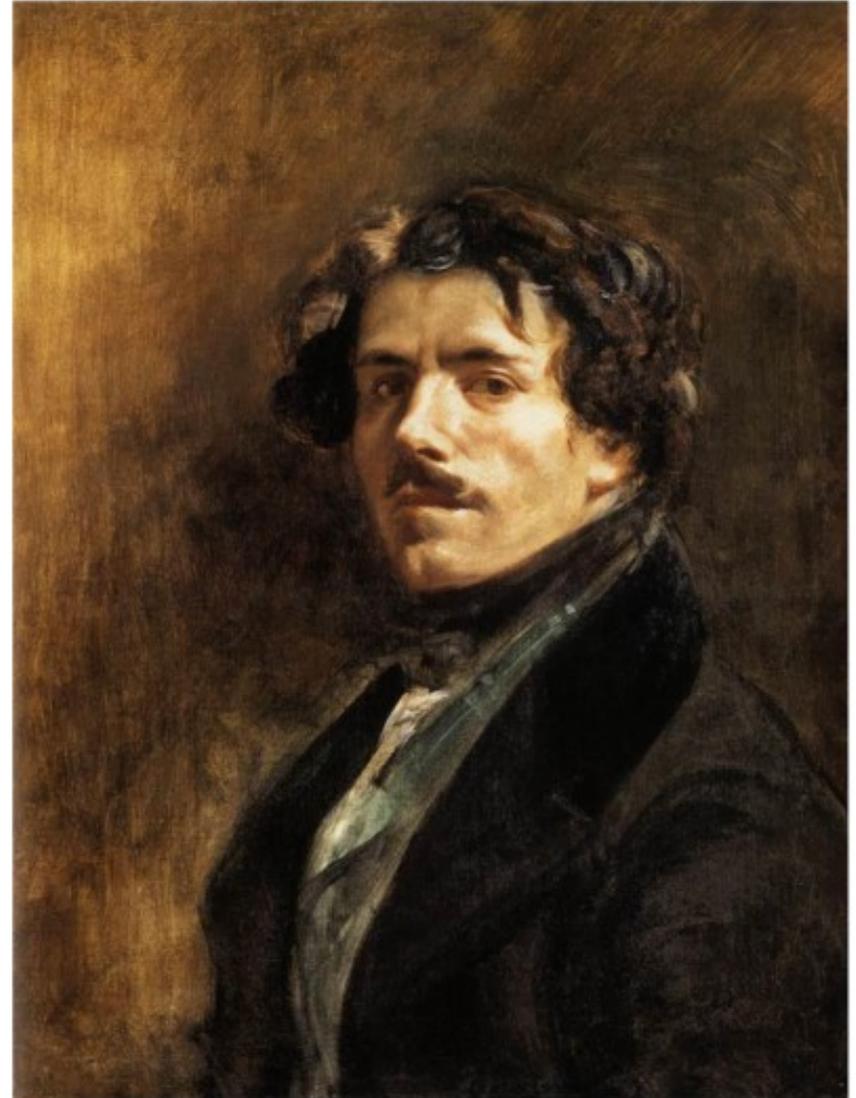
LA PINTURA ROMÁNTICA EN FRANCIA

- ⊖ Rechaza las convenciones neoclásicas y enlaza con los valores de la pintura barroca.
- ⊖ Recupera la **potencia sugestiva del color en detrimento del dibujo**; huye de la “fría pintura escultórica”. En ese sentido, toma como modelo la pintura de Goya.
- ⊖ Ese cromatismo resucita las luces vibrantes, que refuerzan las manchas de color en la tarea de **destruir el tratamiento escultórico**.
- ⊖ **Composiciones dinámicas**, con líneas marcadas por posiciones convulsas y gestos dramáticos.
- ⊖ **Culto al paisaje**, que permite los **coloridos luminosos** y los **encuadres grandiosos de los grupos humanos**.
- ⊖ **Amplitud temática**, que incluye:
 - ⊖ La **pintura de historia** (que contribuye a crear los mitos en que se basa la identidad nacional)
 - ⊖ La representación de **acontecimientos políticos coetáneos** (batallas, revoluciones)
 - ⊖ La representación de **desastres** (epidemias, naufragios) que señalan el **enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza**.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- **Hijo de un político, Charles Delacroix, y de Victoire Oeben**, hija de un célebre ebanista.
Eugène se crio en un ambiente selecto y culto, rodeado de familiares y amistades influyentes.
- **Su educación artística comenzó, en 1815**, en el taller de **Pierre Guérin**, donde coincidió brevemente con **Gericault**, al que siempre profesó una gran admiración. Un poco más tarde ingresó en la Academia de Bellas Artes.
En estos años solía visitar las galerías del **Louvre donde copiaba las telas de Rafael, Tiziano, Veronés y Rubens.**
- En **1819** recibió su primer encargo, **La Virgen con el Niño**, ejecutado para la iglesia parisina de **Orcemont.**

Autorretrato 1839

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- En **1822**, participó por primera vez en el Salon, en el que continuó exponiendo hasta 1859. La obra que presentó, **La barca de Dante**, gozó de gran éxito y le situó entre las grandes figuras del Romanticismo.
- En 1825 viajó a Inglaterra, donde conoció las colecciones británicas, **la obra literaria de Byron y Scott, las representaciones teatrales de Shakespeare y el Fausto de Goethe.**
- Su obra **Grecia entre las ruinas de Missolonghi**, del Museo de Bellas Artes de Burdeos, sobre la guerra de independencia griega, es un **homenaje a Lord Byron.**

Grecia entre las ruinas de Missolonghi. 1826.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- **Salón de 1831 : La Libertad guiando al pueblo, una representación alegórica de la Revolución de julio de 1830, que nuevamente causó gran sensación.**
- **Desde enero a julio de 1832, Delacroix formó parte de la delegación enviada por el gobierno francés ante el sultán de Marruecos; durante el viaje, que incluyó también España y Argelia, el artista realizó numerosos dibujos y anotaciones que le sirvieron para sus composiciones posteriores.**
- **Delacroix dedicó los años de madurez a la pintura decorativa.** En 1834 comenzó su primer encargo: la decoración de la Sala del Rey, en el Palacio de los Borbones, hoy Asamblea Nacional, París.
- A partir de 1850, su trabajo se concentró en las pinturas murales del Hôtel de Ville y en la capilla de los Ángeles en Saint-Sulpice, ambos en París.
- Una laringitis crónica le obligó hasta su muerte a pasar largas temporadas fuera de la ciudad y a interrumpir sus actividades profesionales.

La pincelada de este paisaje de Delacroix es un claro precedente de algunos movimientos vanguardistas como el impresionismo o el expresionismo

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- **Eugène Delacroix** fue un pintor apasionado que adoptó un estilo resuelto y vigoroso.
- Trató con libertad el color, la pasta y la textura superficial del lienzo.
- Dos de sus obras más significativas son:
- **La muerte de Sardanápalo (1827)**
- **La Libertad guiando al pueblo (1831)**, ambas en el Museo del Louvre.

La muerte de Sardanápalo (1827-28)

La Libertad guiando al pueblo. 1830

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La muerte de Sardanápalo (1827-28)

- La muerte de Sardanápalo fue pintado en 1827 y expuesto en el Salón de París.
- Es un cuadro en el que hace gala de una de sus más espléndidas **combinaciones del color**.
- Con un trazado lleno de vigor, tras un esbozo al temple hizo una serie de **estudios parciales al pastel y, después, al natural**.

- La pintura es un buen ejemplo de lo que era importante para los románticos franceses: **el superhombre desbocado en calidad de héroe, la combinación de erotismo y muerte, el decorado oriental, los grandes movimientos en lugar de una composición equilibrada y apacible, y el predominio del color sobre la línea**. Delacroix la llamaría, "la Proeza asiática".

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Muerte de Sardanápalo (1827-28):

- Sardanápalo, rey de Nínive, decide terminar el mismo con su imperio antes de que las tropas de los enemigos, posiblemente su hermano Asurbanipal, sitien su ciudad y conquisten su palacio. De esta manera el monarca decide que es mejor el suicidio que caer en las manos de sus contrarios.
- Delacroix, basándose en los escritos Lord Bayron, representa a Sardanápalo observando desde su lecho como sus soldados asesinan a las concubinas de la corte para posteriormente concluir el suicidio colectivo.
- En realidad la obra no es solo un tema histórico es también una alegoría a la pintura romántica frente a la sobriedad de la escuela clasicista que en aquel momento estaba representada por la obra de Ingres. La muerte de Sardanápalo representa el caos de la enajenación humana, la locura del hombre romántico frente a la racionalidad del espíritu neoclasicista.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Muerte de Sardanápalo (1827-28):

- El **dramatismo de la escena** nos remite a otras obras del artista como **La matanza de Quíos 1824**, en ambas el francés opta por **temas dramáticos con personajes en inverisímiles posiciones**; no obstante en esta nueva obra el **movimiento** es aún más patente que en la anterior.
- Las figuras femeninas de pálida encarnación contrastan con la piel negra de los soldados del monarca. Son todas figuras corpulentas, anchas con **fuerza y sensualidad**. Especial mención merece la figura de Sardanápalo que observa la escena con asombrosa parsimonia.
- **El detallismo es espectacular** en toda la composición, desde los personajes principales hasta los detalles más ínfimos pasando por la calidad táctil de las telas o la musculatura de los animales el artista cuida todos y cada uno de los aspectos que aparecen en esta impresionante obra de arte.
- **La paleta de colores** está basada en una gama terrosa con brillantes colores rojizos que contrastan con los blancos de las telas y la pálida encarnación de las féminas. **La composición ha sido muy estudiada**, no obstante el cuadro posee una impresión de inacabado con pinceladas rápidas y certeras sobre todo en la parte del fondo.
- **La luz está proyectada desde diversos focos** plasmando diferentes puntos focales de referencia, quizás el más destacado de ellos es la diagonal que cruza desde el monarca asirio hasta la esquina inferior derecha donde una mujer es acuchillada por la espalda por un mercenario del rey.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Muerte de Sardanápalo (1827-28):

- La obra no fue bien acogida en el Salón de 1829; se la criticó por su colorido, “demasiado brillante para tratarse de un episodio tan trágico y dramático”, y por su tendencia al non finito, lo inacabado.
- De hecho las críticas y comentarios en torno a la obra fueron tan feroces que provocaron que el artista se retirara durante casi cinco años de la escena pública.
- Sin embargo hoy es una de las obras más aclamadas por mostrar como pocas casi todas las pautas estilísticas de la pintura romántica. Actualmente La muerte de Sardanápalo se expone en el museo Louvre de Paris.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Libertad guiando al pueblo. 1830

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Libertad guiando al pueblo. 1830

- El tema de la obra es la **insurrección burguesa 1830**. Delacroix estuvo del lado de los revolucionarios, es más, **él mismo se ha representado en el cuadro como el hombre que lleva el sombrero de copa negro** y que se encuentra entre los combatientes y en primera fila.
- Se ve una **estructura en posición de pirámide** con los muertos por la Libertad en la base y ésta en la cima sosteniendo en la mano derecha la bandera tricolor y en la extremidad opuesta un fusil. **El ligero pincel de Delacroix y la fuerza luminosa de sus colores exaltan la vitalidad de sus cuadros.**
- Para aumentar la tensión y el movimiento añadió **contrastes complementarios junto a la oposición de los claroscuros.**
- El color para Delacroix no solo tenía un valor de representación, sino sobre todo un **significado emocional propio**, con el que intentaba plasmar sobre el lienzo el **sentimiento y la disposición de ánimo de las personas**. De fondo se ve el cielo de París tormentoso (otra característica romántica).
- Se utilizan colores pálidos con pinceladas sueltas destacando el azul, el rojo y el blanco de la bandera.

La Libertad guiando al pueblo

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Libertad guiando al pueblo. 1830

Profundidad en el paisaje

Bandera: Símbolo patrio

Mano en alto: Representa la lucha en la revolución

Armas: Símbolos de guerra

Dibujo de la mujer: Icono del ser humano femenino

Torso desnudo: Libertad

Distribución de la masa pictórica

Muerte

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La Libertad guiando al pueblo. 1830

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

La masacre de Quíos, 1824

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- Este cuadro representa La masacre de Quíos, un episodio de la guerra de independencia de los griegos contra los otomanos ocurrido en 1822: la matanza de 20.000 habitantes de las islas griegas, y el sometimiento a la esclavitud de las mujeres y los niños supervivientes.
- Cuando Delacroix expuso el cuadro en el Salón de París, vio la obra de John Constable destinada al mismo (La carreta de heno), y su propio cuadro le pareció «triste y sin luz», por lo que decidió modificarlo, pinceladas borrosas fortalecen la impresión de desolación que el cuadro transmite.
- El resultado es este cuadro prácticamente monocromo, con unas tonalidades cobrizas que unifican el espacio y proporcionan al cuadro una luz infernal. El cuadro se compone de tres pirámides humanas. De izquierda a derecha, se ven expresiones de miedo y desesperación. Los cuerpos, semidesnudos y tirados, reflejan la derrota de los griegos".

La masacre de Quíos, 1824

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Las mujeres de Argel, 1834

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- **Las mujeres de Argel**, cuadro pintado en 1834, representa el **gusto orientalista del Romanticismo**.
- Delacroix visitó Argel en 1832 como miembro de una misión diplomática y quedó sorprendido por el exotismo del lugar.
- **Consiguió entrar en el interior de un harén**, y el recuerdo de la visita está en el origen de este cuadro. Las protagonistas son cuatro mujeres. Parte del rostro de la mujer de la izquierda queda inmerso en la sombra, lo que le da un aire de misterio y aislamiento.

Las mujeres de Argel, 1834

- A su lado están sentadas otras dos mujeres mientras que otra figura femenina, una criada negra, está en pie; su presencia, de espaldas y girando, parece hacer entrar al espectador en el cuadro. **Destaca en el la forma en que la luz está representada. Es una luz lógica**, pues viene de una ventana, es decir, no una luz idealizada sino como era en realidad.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

- Delacroix quedó **entusiasmado por la luz del norte de África**, y pretendió plasmarla en sus obras. Igualmente el cuadro se hizo famoso por sus **connotaciones sexuales, al representar a las concubinas argelinas de un harén alrededor de una pipa de opio.**
- No obstante, para el pintor, **este universo femenino encarnaba lo verdadero y lo bello, redescubriendo la Antigüedad.**

Las mujeres de Argel, 1834

- Estas mujeres simbolizarían el ideal de belleza femenina para Delacroix, **combinación de la suntuosidad oriental con los rasgos del clasicismo griego.** Las carnaciones están tratadas con tonos bronceados, lo que refuerza el exotismo de la pintura.
- En cuanto a la **técnica**, usó pequeños toques de color, independientes, lo cual explica que sea **considerado precedente del impresionismo.** Sorprende el tratamiento cromático que le dio a las ropas: pantalones verdes con motivos amarillos, enaguas verdes y azules, un chal amarillo con rayas rojas, una falda rosa y negra. De hecho, **este cuadro sirvió de fuente de inspiración a artistas posteriores, como Renoir, Matisse y Picasso,** sobre todo por su intenso colorido, logrado al aclarar el tono general, mediante colores puros.

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Retratos

Chica huérfana junto al cementerio. 1823-24

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Retratos

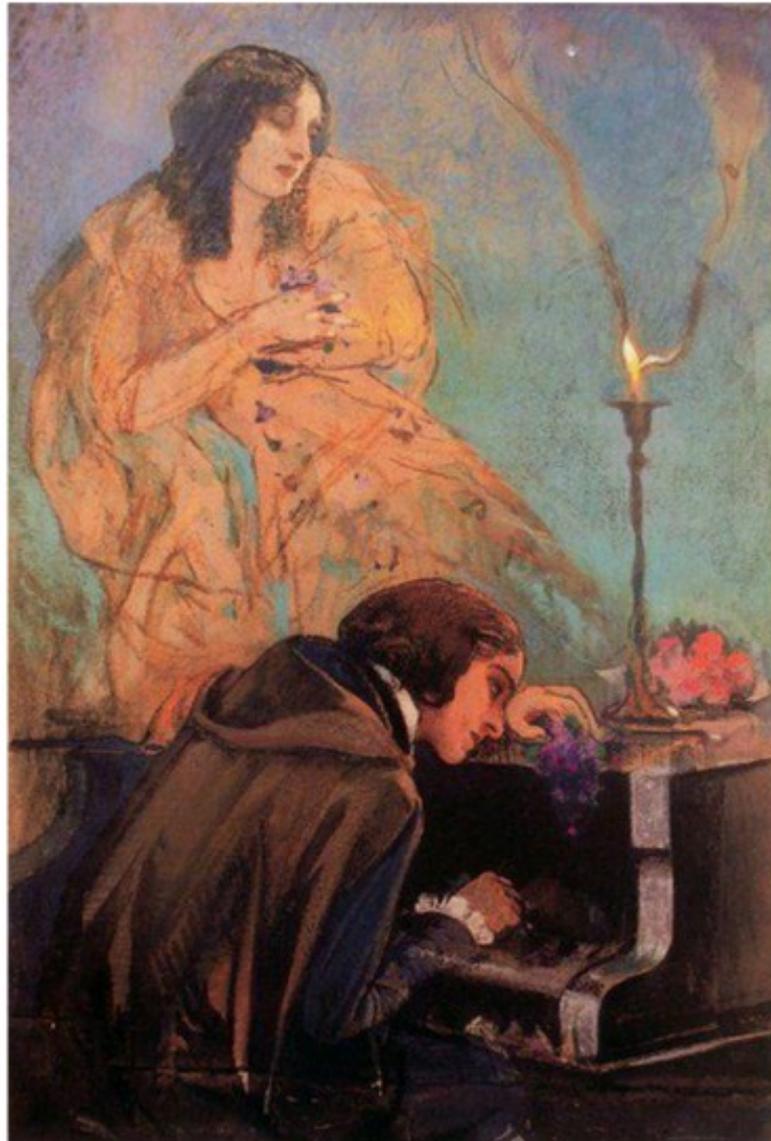

George Sand.

Frédéric Chopin. 1838

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Retratos

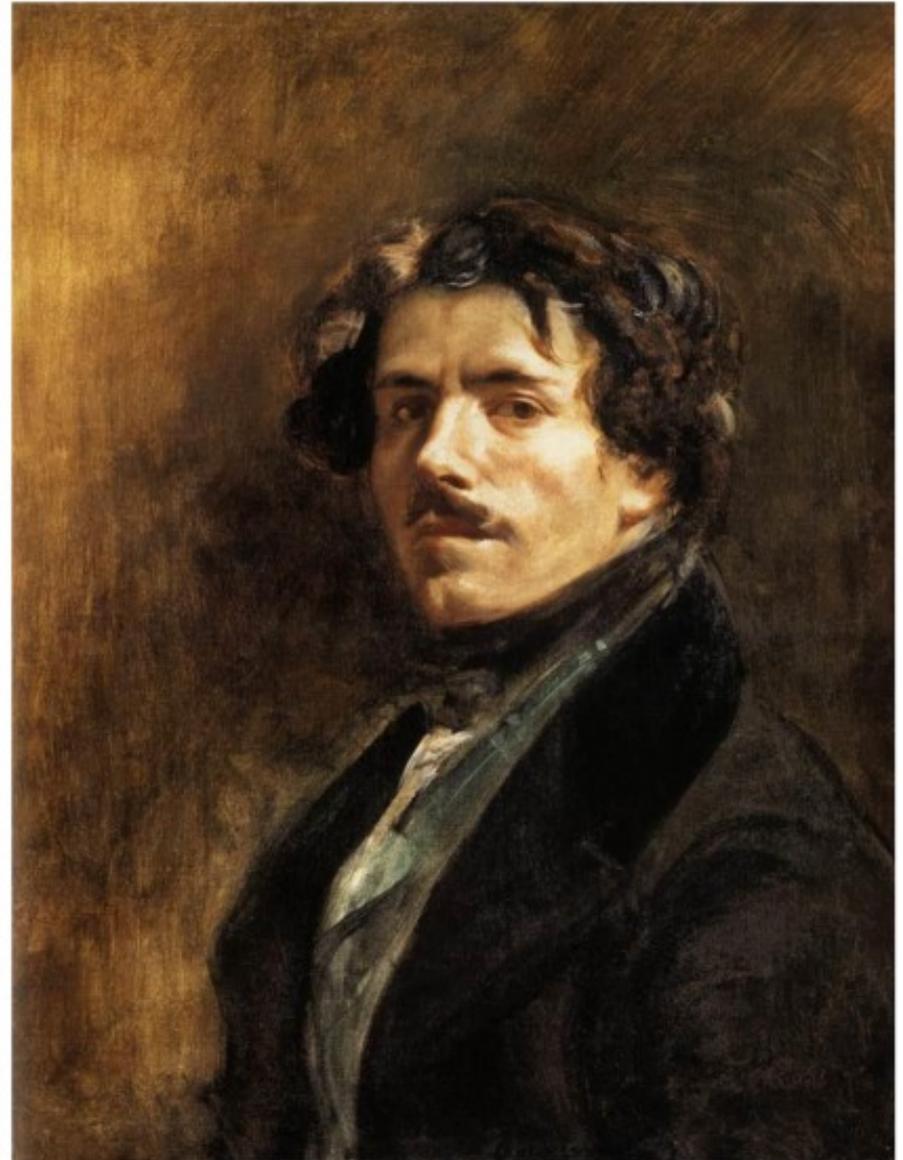
Retrato inacabado de Chopin y George Sand. 1838

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Retratos

Autorretrato como Ravenswood. 1821

Autorretrato 1839

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Representación de animals salvajes

Caballo asustado por la tormenta. 1829

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Representación de animals salvajes

Tigre jugando con su madre. 1830-31

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Temática oriental

**El Sultán de Marruecos, de Marruecos
Abderramán, saliendo de su Palacio. 1845**

Los fanáticos de Tánger. 1837

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Temática oriental

Caballos árabes en el establo. 1860

Marroquí con su caballo. 1855

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

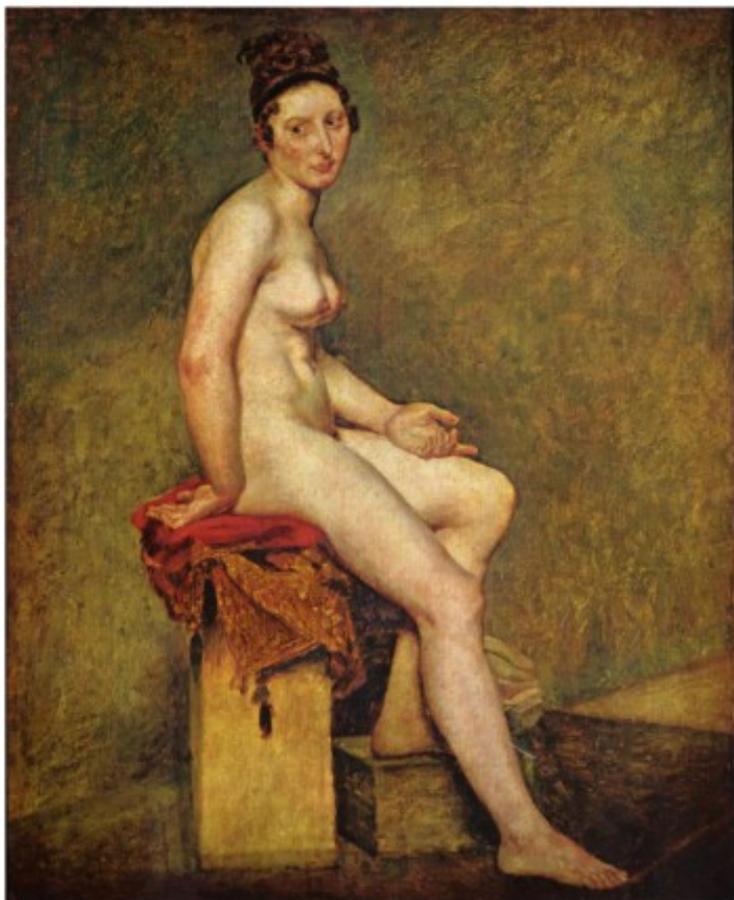
Temática oriental

Boda judía en Marruecos. 1841

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Desnudos

Mademoiselle Rose. 1824

Mujer con loro. 1827

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Desnudos

Odalisca en el diván. 1825-32

Comparación entre Delacroix e Ingres

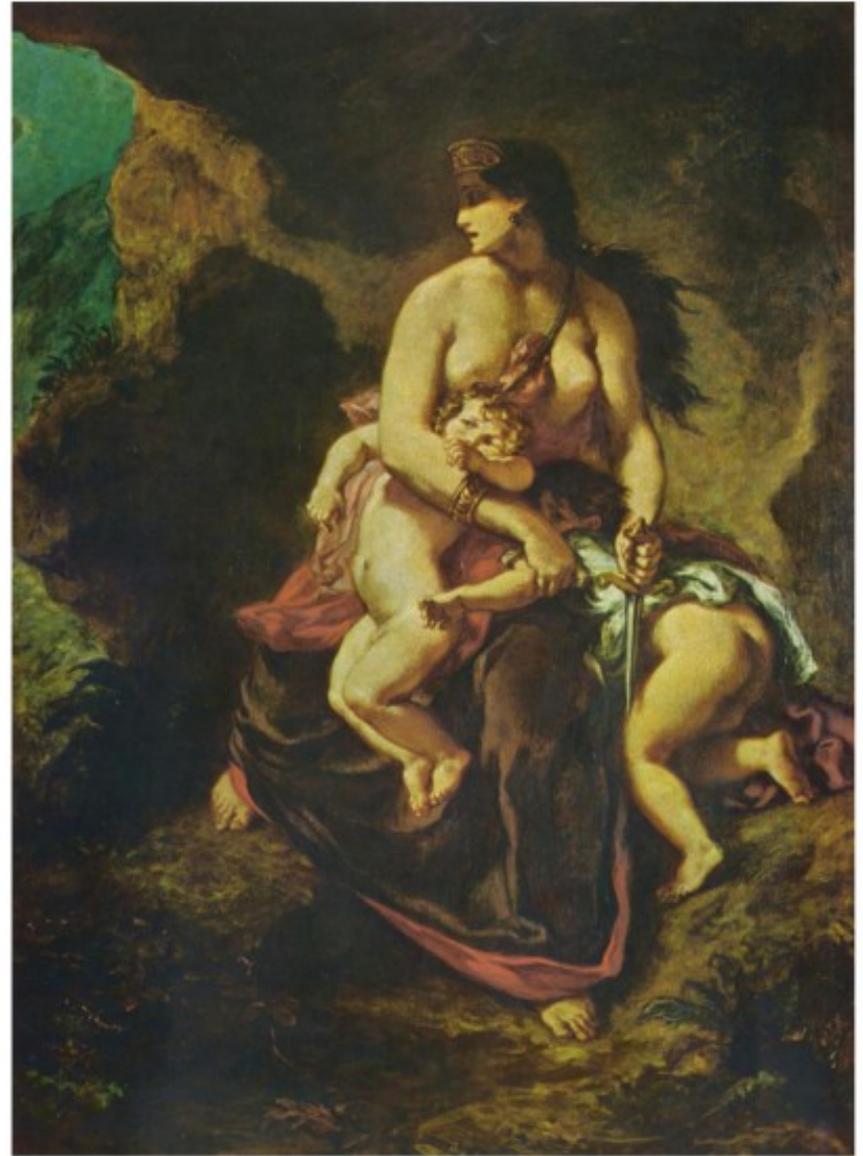
Ingres: La gran odalisca. 1814

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Temática mitológica

Medea furiosa. 1838

Medea furiosa. 1862

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Temática literaria

Grecia entre las ruinas de Missolonghi. 1826

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)
Temática literaria

La barca de Dante. 1822

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Temática literaria

Hamlet y Horacio en el cementerio. 1839

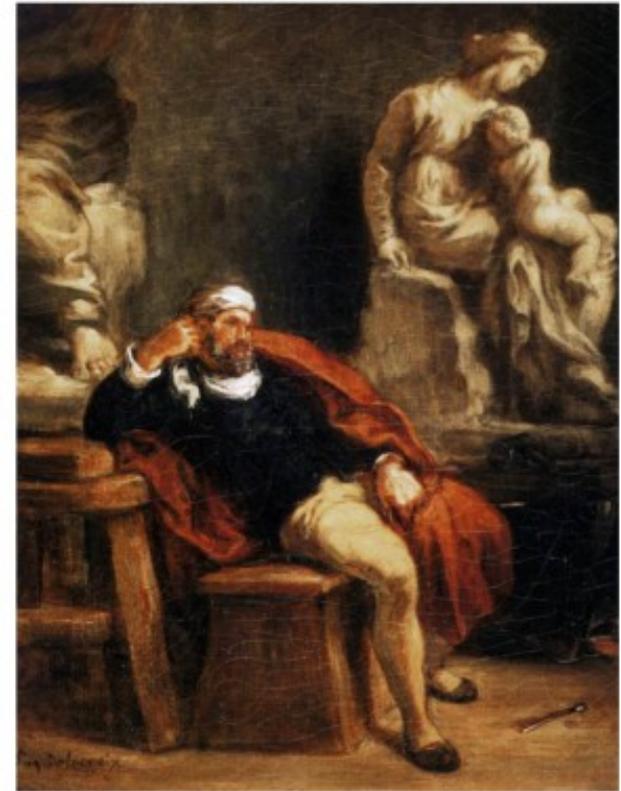
FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Otras obras de Delacroix: Pintura Histórica

La entrada de los cruzados en Constantinopla. 1840

Miguel Ángel en su estudio. 1850

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Temática religiosa/tempestades (tema propiamente romántico)

Cristo dormido durante la tempestad. 1853

Cristo en el mar de Galilea. 1854

FRANCIA. Eugène Delacroix (1798-1863)

Temática religiosa

Cristo muerto en la cruz. 1835

FRANCIA. THÉODORE GÉRICAULT(1791-1824)

- **Nació en 1791, en una familia acomodada de Ruán**, que pocos años después se trasladó a París.
- Sus primeras y breves lecciones artísticas las recibió en esta ciudad, en los talleres de los pintores Carle Vernet y Pierre Guérin.
- En 1811 decidió tomar las riendas de su educación, dedicándose a **copiar en las galerías del Louvre las obras de los grandes maestros**.
- Con sólo veintiún años y una formación casi autodidacta, Géricault presentó en el **Salón de 1812 su primera gran obra: Oficial de la Guardia Imperial a caballo**, conservada en el Musée du Louvre.
- Durante los años siguientes Géricault continuó copiando y **en 1814 volvió a participar en el Salón, esta segunda vez presentando Coracero herido**, una pintura más elaborada pero que no fue tan bien acogida como la primera.

Oficial de cazadores a la carga. 1812

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Coracero herido. 1814

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

- Tras fracasar en el concurso del gran premio de Roma, decidió viajar a Italia por su cuenta. Allí quedó muy **impresionado ante los pintores del Renacimiento italiano**, en especial ante **Miguel Ángel**, así como ante el flamenco Rubens.
- Durante su estancia en Roma realizó una serie de **pinturas de carreras de caballos** conocidas como **Corso dei Barbieri**.
- **La carrera de Géricault como pintor fue corta, poco más de diez años, sin embargo, su obra es notable y prolífica.**

Carreras de Barbieri

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

- En 1819 expuso en París, en el Salón, su pintura más famosa, **La balsa de la Medusa**.
- La tela, de enormes dimensiones, representaba el **naufragio de un barco francés ocurrido tres años antes, hecho que había conmocionado a la opinión pública**. Géricault se centró, tanto en el tema como en el enfoque, en el sufrimiento humano que, junto al realismo macabro de la escena, hicieron del lienzo una gran obra maestra que ejerció **una gran influencia tanto en los pintores románticos como en los realistas**.

La Balsa de la Medusa. 1818-19

- Géricault **murió en 1824** tras una larga enfermedad que le impidió trabajar durante varios años en obras de gran formato.
- Sus últimas pinturas fueron una serie de retratos de enfermos mentales, que permanecieron muchos años desconocidas para la crítica y que destacan por su realismo y enorme fuerza expresiva.

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Estudio de hombre. 1812

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Oficial de cazadores a la carga. 1812

Coracero herido. 1814

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Estudios de caballos. 1813-14

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Caballo asustado por un rayo. 1821

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

El Derby de Epsom. 1821

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Cabeza de hombre ahogado. 1819

Piezas anatómicas. 1819

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Los tres amantes. 1817-20

FRANCIA. Thèodore Géricault(1791-1824)

Otras obras de Gericault: Retratos de gente marginal

Mujer con la mania del juego. 1820

Retrato de un cleptómano. 1822

FRANCIA. Thèodore Géricault(1791-1824)

Otras obras de Gericault: Retratos de gente marginal

Mujer demente. 1822

Retrato

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

Théodore Géricault tiene un estilo recargado, de empaste grueso, muy influido por la obra de **Rubens**. Su obra más conocida es **La balsa de la Medusa**, que pintó con sólo 28 años. Trata una tragedia contemporánea del autor con un estilo en el que destaca el **claroscuro**, la **composición en diagonal** y el **realismo con el que pintó a los muertos y supervivientes agonizantes del barco Medusa sobre la balsa**.

La balsa de la Medusa. 1818-19

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

- La historia del **barco francés "Medusa"** fue uno de los sucesos más espeluznantes de Francia.
- El barco naufragó frente a las costas africanas y un pequeño grupo de los pasajeros sobrevivió gracias a una balsa. En mitad del mar, **un barco de la marina francesa avistó a los náufragos pero no los recogió**. Los supervivientes fueron presas del hambre, la sed, la insolación y las enfermedades. Murieron muchos y el resto sobrevivió comiendo los restos de los cadáveres. Finalmente, un carguero los encontró y devolvió a Francia.

La balsa de la Medusa. 1818-19

- **Su historia fue censurada por el gobierno**, que impidió que se conociera en la prensa. Géricault realizó este cuadro para dar a conocer el hecho, y tras dos años en que se prohibió que lo expusiera la público, finalmente se ofreció al Salón Oficial y causó un tremendo escándalo social. Géricault planteó un cuadro de casi cinco metros de alto y más de siete metros de ancho. Hizo numerosos bocetos y estudios previos sobre cadáveres y restos humanos sacados de cementerios y ejecuciones públicas.

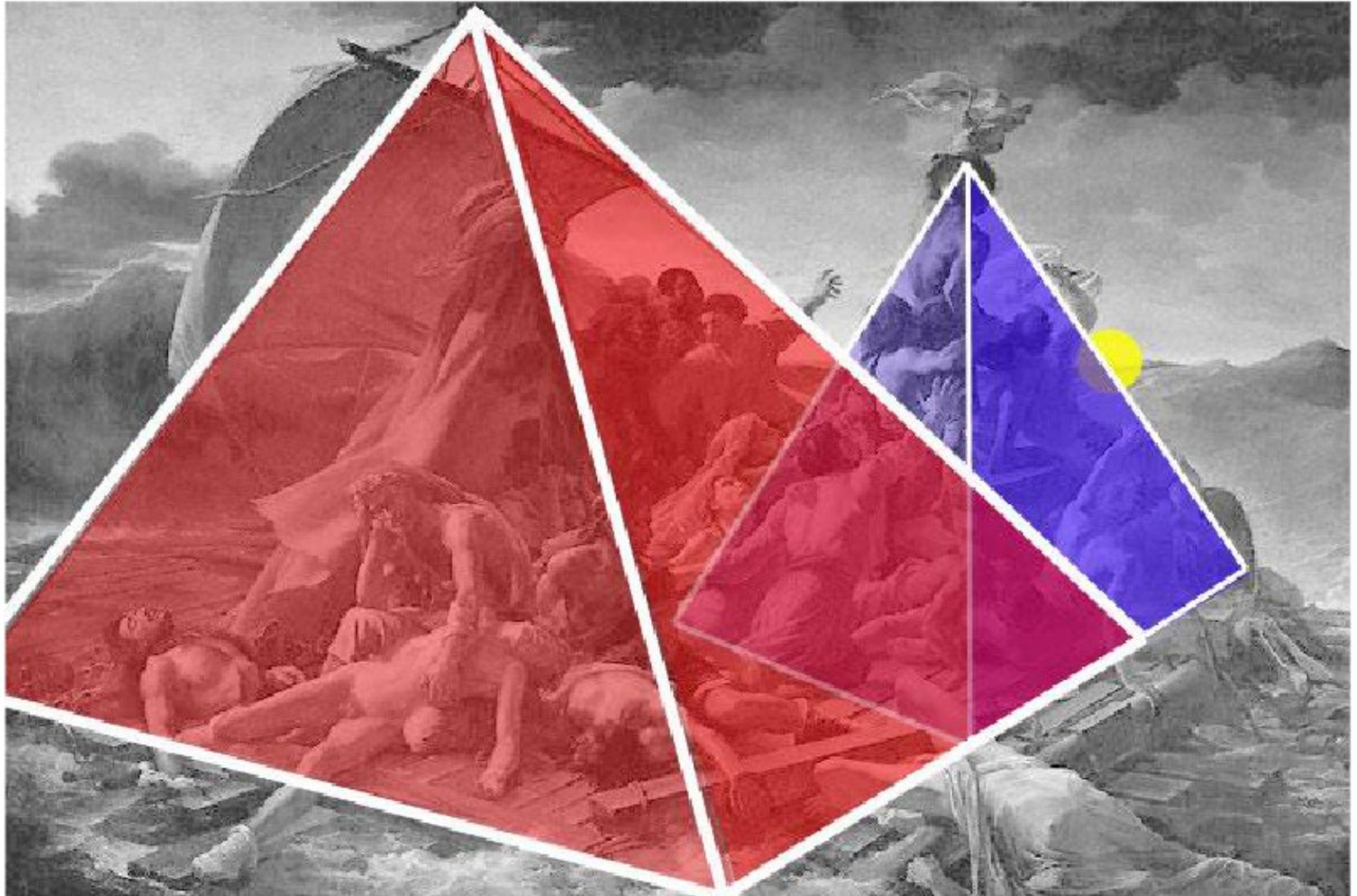
FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

- La escena recoge el momento en que los náufragos avistan la fragata que no los recogerá. **Los personajes componen toda una galería de las expresiones posibles**, desde la desesperación más absoluta del anciano que da la espalda al barco, pasando por los primeros atisbos de la esperanza hasta llegar al entusiasmo desbordado de los hombres que agitan sus camisas al horizonte. **La visión es completamente dantesca**, con la balsa medio deshecha por el oleaje, los cuerpos de los muertos, putrefactos, mutilados, desperdigados por la balsa... Como dato curioso señalaremos que **el joven hombre muerto que sostiene el anciano del manto rojo es el retrato de Delacroix**, íntimo amigo de Géricault. A su vez, Delacroix le correspondió retratando a Géricault como uno de los muertos en el infierno que cruza su Barca de Dante. **La Balsa de la Medusa fue el cuadro insignia del movimiento romántico francés, por su tono apasionado y tétrico, con el hombre desconocido como protagonista absoluto de la historia.**

Bocetos para La balsa de la Medusa.

FRANCIA. Théodore Géricault(1791-1824)

FRANCIA. Théodore Géricault (1791-1824)

Comparación entre la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y posibles influencias

Delacroix

Géricault

Goya

- **Similitudes:** composiciones monocromas en que destacan zonas de mas intensidad, blancos, rojos, cielos negros, cuerpos desnudos amputados por el encuadre y la batallas, acumulación de figuras, pincelada suelta, escenas con movimiento de figuras y de composición, grandes tamaños, importancia de las diagonales, rostros deformados por la expresión de horror

Rubens

- **Antecedentes:** Los horrores de la guerra de Rubens

Alemania

Alemania sufre la influencia del movimiento literario «**Sturm und Drang**» (Tormenta e ímpetu), que defiende la sensibilidad individual sobre las ideas del Siglo de las Luces.

Los pintores alemanes importantes de esta época son **Caspar David Friedrich** y **Karl Friedrich Schinkel**.

También se va a desarrollar un grupo formado por pintores con el nombre de los **nazarenos**.

LOS NAZARENOS rechazaban el neoclasicismo, el esteticismo y el realismo pictórico, el virtuosismo superficial del arte contemporáneo. Esta era su principal motivación. **Confiaban en recuperar un arte que encarnara valores espirituales.**

Buscaron la **inspiración en artistas de la Baja Edad Media y principios del Renacimiento: ante todo, Durero, pero también Fra Angélico, El Perugino y Rafael.** También se aprecia en ellos cierta influencia del barroco clasicista. El estilo resultante es un frío eclecticismo. Este “eclecticismo pictórico” viene a ser semejante al “historicismo” de la arquitectura de la época.

Ratrato de Clara Bianca von Quandt con laúd, de Julius Schnorr von Carolsfeld. 1820.

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

- Fue un pintor de **carácter atormentado**, y es considerado el representante más genuino y singular del **romanticismo alemán**.
- Cultiva **principalmente el paisaje, con ruinas góticas**, noches, cementerios, árboles nudosos y espacios helados que transmiten una sensación de melancolía y angustia.
- Representante de un romanticismo muy idealista y espiritual
- **Actitud contemplativa de la naturaleza**, transformada en una entidad casi religiosa.
- Paisajes dramáticos de poderosa inmensidad
- **El hombre, afectado por un destino trágico se relaciona con la naturaleza como un ser insignificante**
- El protagonismo de los cuadros lo tienen el cielo, las nubes, el mar y la soledad humana.
- Un ejemplo: El viajero sobre el mar de nubes(1817-1818)

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

El mar de hielo (El naufragio del Esperanza) 1823-1824. Óleo sobre lienzo.

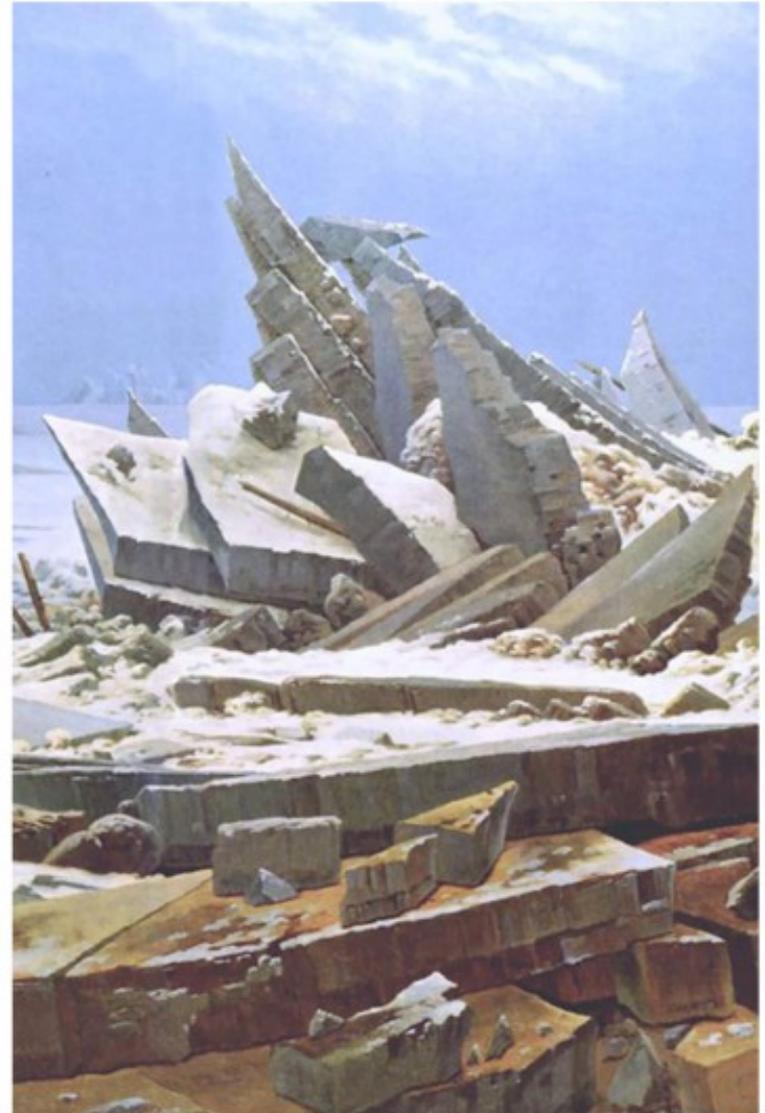

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

En “El naufragio del Esperanza” o (comúnmente conocido) como “El mar de hielo” se puede apreciar el deseo del pintor de expresar el sentimiento trágico del paisaje por medio de la naturaleza agresiva, violenta e inabarcable.

En el tercio central derecho del cuadro podemos divisar el casco sepultado de un buque, haciendo una clara referencia a la contingencia anecdótica de la presencia humana en comparación de la naturaleza poderosa e incommensurable.

Como en la mayor parte de la obra de Friedrich, las formas del paisaje (llegando casi a lo abstracto, en este caso) son imaginarias, pero también basadas en lugares o ubicaciones reales. Así mismo el momento preciso del día aparece, en la línea artística del pintor, dudoso y con una **expresividad ambigua por medio de la luz.**

**Fragmento de El mar de hielo
(El naufragio del Esperanza)**

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

En **El naufragio de la Esperanza (1824) de Friedrich** se perciben las influencias de La balsa de la Medusa, pero en medio de un océano glacial y sin presencia humana.

Esta obra ofrece **dos niveles de lectura complementarios**.

Por una parte se ha referido, al igual que el naufragio de la 'Esperanza', a la **situación política en Alemania**. Es evidente que el 'Griper' (el navío) no se hundió en aguas del Polo Norte ni en la expedición de 1820 ni en la posterior de 1824. Friedrich, quien se considera en libertad total para modificar y manipular los motivos de sus lienzos, como, por ejemplo, transformando iglesias en uso en perfectas ruinas, hace fracasar al velero, que intentaba pasar más allá, ante las fuerzas de la naturaleza. Fue en 1834, ante esta obra en el estudio del pintor, cuando David d'Angers, el escultor francés, opinó que **Friedrich había "descubierto la tragedia del paisaje"**. Por ello, **la intención simbólica del naufragio** ha sido referida como alegoría política y **ha sido comparado con La balsa de la Medusa, de Géricault, realizada en 1819**. Si en Francia se percibe un drama elevado a símbolo de la libertad y la esperanza, en Alemania se percibe, ante la Restauración, la contundencia de los hechos irreversibles, sin esperanza de salvación. Se ha utilizado para caracterizar la particular Weltanschauung alemana, su visión del mundo y la vida. Pues, en el otro extremo, se ha interpretado como una alusión al tema clásico de la "navigatio vitae", es decir, el viaje de la vida, la cual termina, de forma inevitable, en la muerte. Es, asimismo, el **símbolo de la vanidad humana, de la inutilidad de sus esfuerzos**.

El mar de hielo. Friedrich

Géricault. La Balsa de la Medusa. 1818-19

Comparativa entre Cuatro Naufragios

El Naufragio. Goya. 1793.

Gericault. La Balsa de la Medusa. 1818-19

Friedrich. El Naufragio de la Esperanza. 1824.

Rousseau. Barco en una Tormenta. 1898.

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

El Caminante sobre el mar de nubes. 1817-18

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

El Caminante sobre el mar de nubes. 1817-18

- Según una tradición imposible de corroborar, el personaje representado sería un cierto von den Brincken, en cuya memoria Friedrich habría realizado la obra.
- Sería, pues, un cuadro conmemorativo, del tipo de Cuadro en memoria de Johann Emmanuel Bremer, de 1817.
- El fondo del paisaje se compone de varios dibujos de la llamada Suiza Sajona.
- Los estudios originales proceden, en su mayoría, de los que Friedrich llevó a cabo en 1808 y 1813 en la zona, en esta última ocasión durante el periodo que permaneció allí refugiado con motivo de la entrada en Dresde del ejército napoleónico.
- Como de costumbre, Friedrich se mueve en dos planos, en la dialéctica entre la realidad y el símbolo.
- Compositivamente, la obra se estructura en planos paralelos sucesivos, sin transición posible, eliminados los planos medios. La niebla, ese elemento en que el pintor veía una especie de manto místico, viene a cubrir toda posible linealidad en el recorrido visual hacia el horizonte.
- Este método característico es muy frecuente y se halla en obras como Bruma matinal en la montaña.

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

El Caminante sobre el mar de nubes. 1817-18

- En el primer plano, que en Friedrich siempre posee un tono oscuro, contrastado frente a la luminosidad del horizonte, se alza el caminante, de un infrecuente tamaño, sobre una cima rocosa de forma triangular. Aparece de espaldas, como la mayoría de los personajes del maestro pomerano.
- Esta atípica forma de representar las figuras ha llevado a plantear diversas posibilidades interpretativas. Algunos lo contemplan como un intento de expresar alienación, como un medio de plasmar la imposibilidad de reconciliar al hombre con la naturaleza, dentro de un contexto histórico concreto. Otros, sin embargo, consideran que estas figuras de espaldas ocupan una "posición trascendental", que les sitúa fuera del contexto físico de la naturaleza en que la realidad externa se funde con el ideal, con lo interior.
- Es decir, Friedrich se sitúa en la línea de los escritores y filósofos románticos alemanes, en especial Novalis, y de otros artistas como Runge, quienes documentaban su experiencia ante el paisaje de un modo metafísico: cuando contemplaban el mar se sentían inmateriales, por ejemplo. Así, la figura de espaldas de Friedrich, unida al paisaje como proyección de lo absoluto, representa un estado en que se alcanza la unidad de la naturaleza y el espíritu en Dios. Pero el significado alegórico global de la obra ha sido interpretado desde una perspectiva religiosa: la Fe (rocas) que, alzándose sobre los errores terrenos (niebla), nos eleva al dominio celeste. El Rosenberg es representación de Dios.

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

La Luna saliendo a la orilla del mar. 1822

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

Abadía en el Romeral. 1809.

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

Dolmen en la nieve. 1807

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

Otras obras de Friedrich: Paisajes Majestuosos

El barranco rocoso. 1822-23

La cruz en la montaña. 1808

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)
Otras obras de Friedrich: La insignificancia humana

Cazador en el bosque. 1813

Mujer en la ventana. 1822

Comparativa entre cuatro obras de mujeres junto a una ventana

Friedrich. Mujer en la ventana. 1822

Dalí. Muchacha en la ventana. 1925

Picasso. Mujer delante de la ventana. 1937

Edward Hopper. Sol matinal. 1952

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

Otras obras de Friedrich: La atracción de los cementerios

La entrada del cementerio. 1825

La puerta del cementerio. 1825-30

Alemania. Caspar David Friedrich (1774-1840)

Monje a la orilla del mar. 1808-1810. Óleo

ESCUELA INGLESA

Mucho interés tiene también la pintura **romántica inglesa** que es precursora, en muchos aspectos, de la francesa y aún **del impresionismo** por el uso de la acuarela que permite unas **transparencias y filtraciones de luz**, así como por su interés desmesurado por los **problemas lumínicos**.

El paisaje vuelve a ser uno de los puntos fuertes de la pintura inglesa y el gran maestro del paisaje, coetáneo

a los de la Escuela de Barbizón, es **John Constable** (1776-1837) Sus cuadros quieren recoger todo lo que impresiona la sensibilidad externa (visión realista), mezclado con lo que impresiona la sensibilidad interna del pintor ante la realidad.

Inglaterra. Apogeo romántico 1820-1850

La pintura romántica de este período en Inglaterra se caracteriza por su descubrimiento de la naturaleza, con sus paisajes, la luz y los colores. Se refleja un paisaje que progresivamente está viéndose afectado por la Revolución industrial. Los pintores ingleses más representativos del romanticismo son **John Constable**, **Joseph Mallord William Turner** y **John Martin**

El Carro de Heno. John Constable

El Temerario remolcado a dique seco. Turner

John Martin. La destrucción de Pompeya y Herculano

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

John Constable se preocupó por el estudio de la luz, captada en sus paisajes pintados al natural, principalmente vistas de Suffolk y estudios de nubes. Tiene un **estilo muy libre que influyó en los pintores románticos franceses.**

El carro del heno. 1821

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Con Constable la pintura inglesa alcanzó la contemporaneidad a través del estudio del paisaje, llegando a acuñarse, gracias a su obra, el término "manera inglesa" con motivo de una exposición celebrada en París en el año 1804.
- Formación académica, escoge el paisaje frente al retrato, de moda en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

CONSTABLE. East Bergholt Church. 1811

- Considera el paisaje como un mundo dramático lleno de sugerencias nuevas tanto para el ojo como para el espíritu, razón por la cual fue considerado un magnífico narrador de la naturaleza de las tierras británicas.

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Recorrió los paisajes británicos palmo a palmo con su caballete.
- Se inspira en la visión directa de la naturaleza y se apoya en su dominio del dibujo adquirido gracias a su formación en la Academia Real de Londres.
- Realizaba tres o cuatro bocetos, aplicando, a continuación, una solidísima paleta de gran consistencia sobre la que, aprovechando el grosor de la materia, aplicaba unos toques blancos que conferían al paisaje una enorme brillantez.

Bote-casa cerca de Flatford Mill. 1815

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Se inspiró entre otros en el poeta Wordsworth, en cuadros de Claudio de Lorena que tuvo la oportunidad de admirar tanto en colecciones privadas inglesas como en sus viajes a Italia, y en los paisajistas holandeses que se desmarcaron de la temática religiosa barroca gracias a una clientela sobre todo burguesa que les permitía cultivar la temática profana.
- Buena parte de la idiosincrasia artística de Constable quedó plasmada en numerosas cartas en las que, además de referirse a reconocidos artistas del pasado y el presente como Tiziano, Wilson o el citado Claudio de Lorena; manifestó sus inquietudes y sus preferencias pictóricas.

El Valle de Dedham. 1802

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Da gran importancia al claroscuro de la naturaleza, el cual utiliza de manera descriptiva diluyendo el color del fondo y jugando con los contrastes dramáticos entre luces y sombras.
- Para él, puesto que la representación del paisaje lleva implícito un elemento dramático, no hay nada mejor que subrayar ese dramatismo por medio de la luz.

Vista de Epsom. 1809

- Igualmente, se considera a Constable todo un maestro en el uso de la mancha a la hora de captar los volúmenes, algo que queda de manifiesto en sus representaciones de árboles, nubes, agua, etcétera. Asimismo, gracias a su práctica habitual de salir al campo al encuentro directo con la naturaleza, fue capaz de captar paisajes muy descriptivos, casi anecdóticos.

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- De la primera etapa de juventud, además de algunos retratos y alguna obra de temática religiosa, la mayor parte de sus obras se corresponden a paisajes naturalistas de espacios bien conocidos por él por encontrarse cerca de su Suffolk natal, como por ejemplo "El Valle de Dedhman" (1802), "Vista de Epsom" (1809), "Esclusas y granjas sobre el Stour" (1811), así como varios cuadros de "La bahía de Weymouth".

Bahía de Weimouth. 1816

East Bergholt Church. 1811

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Jardín de flores de Golding Constable. 1815

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Wivenhoe Park. 1816

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Escena por río navegable. 1817

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

El molino de Dedham, 1820

Inghilterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Stratford Mill. 1820

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

The Low Lighthouse and Beacon Hill. 1820

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Rebasada la década de los veinte del siglo XIX, puede considerarse que la obra de John Constable va dando un giro progresivo hacia una concepción mucho más melancólica y romántica del paisaje, dando como resultado una obra totalmente desposeída de cualquier rasgo de academicismo donde no se aprecia ni rastro de dibujo ni de manchas cromáticas, sino un juego diluido y expresionista de elementos, algo que se ha venido denominando como "el claroscuro de la naturaleza".

El carro del Heno. 1821

- De esta etapa es su célebre obra "La carreta de heno" (1821), con la cual obtuvo la medalla de oro del Salón de París de 1824 al ser considerada una obra prácticamente de vanguardia.

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

El carro del Heno. 1821

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Sin embargo, es quizás su serie de cuadros sobre "La Catedral de Salisbury" la obra más conocida de Constable, donde presenta una serie de visiones de esta espectacular catedral gótica realizadas entre 1823 y 1831.

La catedral de Salisbury, vista desde el jardín del palacio arzobispal, 1823.

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

La catedral de Salisbury, vista a través de los campos. 1831

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- Buena parte de la modernidad de las distintas vistas de la Catedral de Salisbury de John Constable radica en el hecho de presentar un mismo monumento a distintas horas del día con el fin de buscar la experimentación del ojo humano y apreciar cómo un elemento estático, es capaz de cambiar en función de los condicionantes climáticos y ambientales (PRECEDENTE DE LOS IMPRESIONISTAS)

La catedral de Salisbury

- Supone igualmente un clarísimo guiño romántico el hecho de elegir como leitmotiv un elemento estático de origen medieval, como es la gótica catedral de Salisbury y su espectacular aguja, añadiendo en cada obra de la serie alrededor de ella un conjunto de elementos de carácter anecdótico.

Inghilterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

La esclusa, 1824

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- En sus últimas obras, ya hacia 1830, los paisajes de Constable acusan aún más si cabe la recurrencia de la mancha, presentando composiciones partidas por una línea de horizonte y unos fondos que casi vienen a anunciar el impresionismo, como se aprecia en las obras "El maizal" (1826) y "Granja en el valle" (1835).

El maizal. 1826

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

- En sus últimas obras, ya hacia 1830, los paisajes de Constable acusan aún más si cabe la recurrencia de la mancha, presentando composiciones partidas por una línea de horizonte y unos fondos que casi vienen a anunciar el impresionismo, como se aprecia en las obras "El maizal" (1826) y "Granja en el valle" (1835).

Granja en el Valle. 1835

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Estudio para paisaje marino lloviendo. 1827

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Hadleigh Castle. 1829

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Hampstead Heath con arcoíris. 1836

Inglaterra. JOHN CONSTABLE (1776-1837)

Aguada a tinta. Estudio de árbol

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Joseph Mallord William Turner nació el 23 de abril de 1775 en Londres.
- Su padre era barbero y fabricante de pelucas mientras que su madre se dedicaba a las labores del hogar. Mary, la madre, sufría frecuentes crisis nerviosas y se dice que el pintor heredó su carácter melancólico.
- A los once años William se trasladó a vivir a casa de su tío en Middlessex, abandonando el barrio donde había transcurrido su infancia. Empezó en estos momentos a acudir a la escuela y a colorear grabados.
- En 1788 regresa a Londres y empieza a trabajar para un arquitecto especialista en acuarelas; su preocupación por el modelo real y la observación serán las líneas maestras de esta fase de aprendizaje.
- En esta etapa realiza varios viajes por tierras inglesas, obteniendo interesantes estudios que posteriormente le servirán para sus obras definitivas ya que Turner solía tomar las notas para sus cuadros mucho antes de realizarlos, incorporando a la obra definitiva la impresión que ha reconstruido la memoria.

Autorretrato. 1799.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- En 1789, estudió en la Academia Real. Paralelamente, completó su educación con el artista Thomas Malton.
- En 1790, Turner se unió a una exposición de la Academia Real por la primera vez con sus pinturas en acuarela. Seis años después, presentó su primera obra al óleo.
- Después de varios años viajando a Escocia, Suiza y Francia, estableció su propia galería en 1804.
- En 1807, obtuvo un profesorado en la Academia Real y empezó a administrar el "Liber Stodiorum". En este periodo, clasificó las pinturas de acuerdo a ciertos criterios.

- En 1819/20, viajó a Italia y visitó Roma por un tiempo. Para entonces, Turner cambió su estilo de pintura y renunció al realismo. Fue severamente criticado, lo que provocó que la Academia Real interrumpiera la exposición de varias de sus obras más recientes.
- Turner viajó constantemente al el sur de Europa, particularmente Venecia. Estaba fascinado e inspirado por los colores románticos. Turner murió el 19 de diciembre de 1851 en Londres. Turner fue uno de los paisajistas más distinguidos en la época del romanticismo.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Dio a sus obras una dimensión onírica, recurriendo a composiciones en espiral y elaborados empastes, prevaleciendo de manera absoluta el color sobre el dibujo. A simple vista algunas obras de Turner son pura abstracción.

Lluvia, Vapor y Velocidad. 1844

- El talento de Turner fue reconocido muy pronto, convirtiéndole en un académico a los 23 años. Tal independencia económica le permitió innovar de manera sorprendente para muchos.
- De acuerdo con la Historia ilustrada del Arte, de David Piper, sus últimas pinturas fueron denominadas rompecabezas fantásticos.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Turner es reconocido como un genio: el crítico inglés, John Ruskin, describió a Turner como el artista «que más conmovedoramente y acertadamente puede medir el temperamento de la naturaleza».

El Naufragio. 1805

- Turner es un pintor romántico interesado en la filosofía sublime; retrata el asombroso poder de la naturaleza sobre el ser humano.
- Fuegos, catástrofes, hundimientos, fenómenos naturales son descritos por el pintor. En sus lienzos, constata que la humanidad no es más que un conjunto de peones de la Naturaleza.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Tras los restos del naufragio. 1840

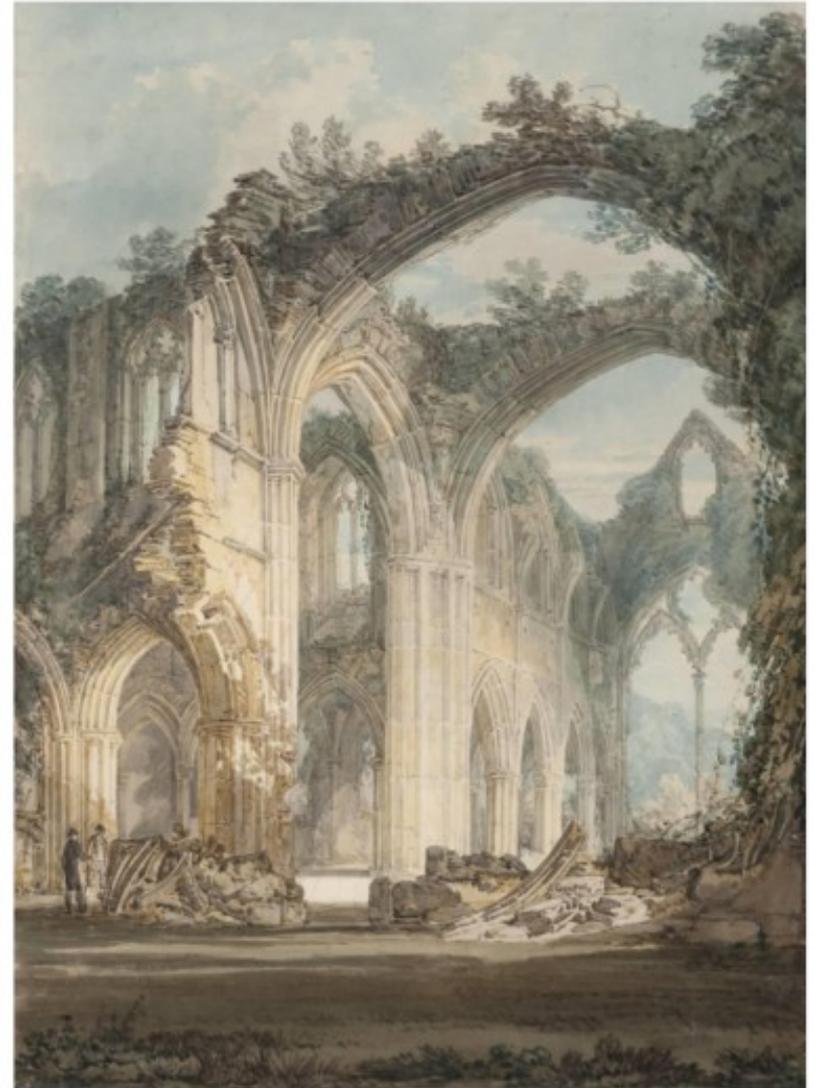

Barco de esclavos. 1840

- Como otros románticos, considera el paisaje natural como un reflejo de su humor. Turner mostró el poder violento del mar, como en Tras los restos del naufragio (1840) o el Barco de Esclavos, 1840.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Sus primeros trabajos, como las vistas de Tintern Abbey (1795) conservan las tradiciones del paisajismo inglés.

La Abadía de Tintern. 1794

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Pescador en el mar. 1796

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Botes en un vendaval. 1801

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Aníbal cruzando los Alpes. 1812

- En Aníbal atravesando los Alpes (1812), su énfasis en el poder destructor de la naturaleza ya empieza a surgir. Su peculiar estilo de pintura, el cual se caracterizaba por el uso de técnicas exclusivas de la acuarela en la ejecución de sus obras pictóricas al óleo, generaba luminosidad, fluidez y efectos atmosféricos efímeros.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Dido construye Cartago. 1815

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Norman Castle. Variaciones del mismo paisaje. 1822

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Canal de Chichester. 1828

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Ciudad a orillas de un río con crepúsculo. 1833

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Roma moderna-Campo Vaccino. 1839

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Amanecer tras el Naufragio. 1840

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Vista hacia el oriente desde la Giudecca en la madrugada. 1819. Acuarela

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Venecia por la entrada de la Virgen de la Salud. 1830-35

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Venecia. Fin del Gran canal. 1840. Acuarela

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

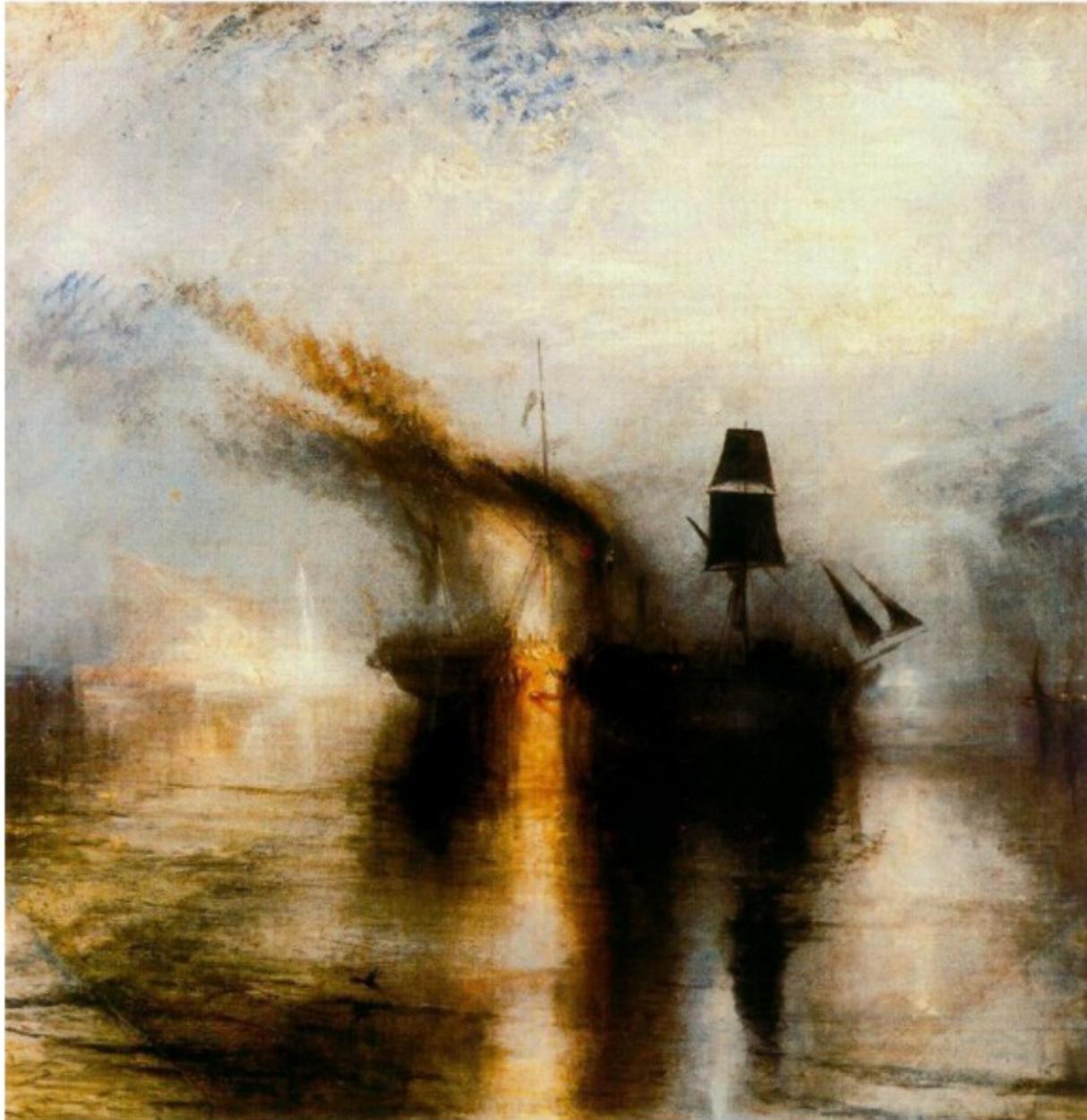

El Incendio de las Cámaras de los Lores y de Los comunes, 1835

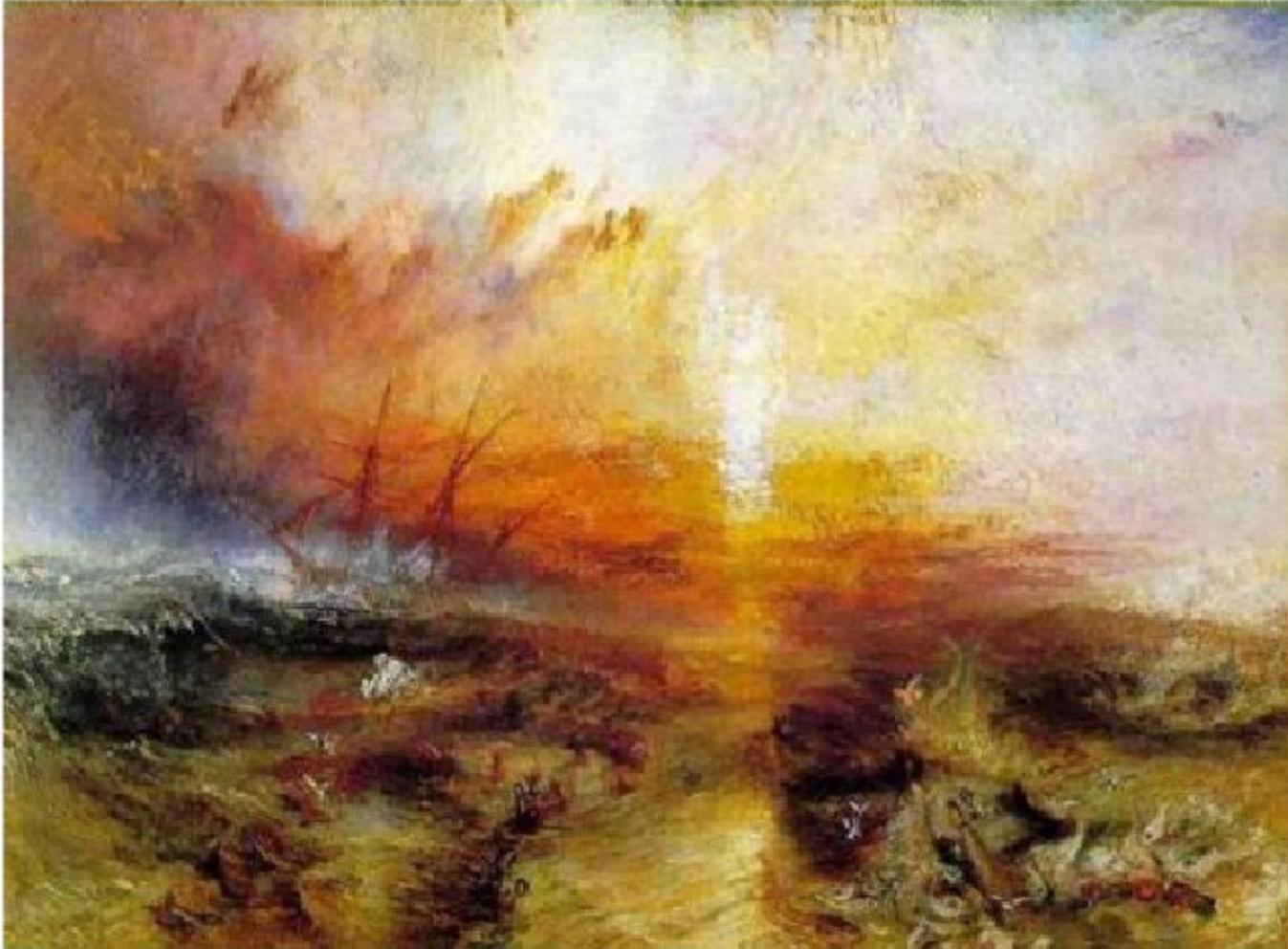
El Temerario remolcado a dique seco. 1839.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Exequias en el mar. Paz. 1842

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

El barco de esclavos. 1840

- Se ha sugerido que los altos niveles de ceniza en la atmósfera durante 1816, que condujeron a unas inusuales puestas de sol durante dicho periodo, pudieron inspirar el trabajo de Turner.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Lluvia, Vapor y Velocidad. 1844

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- La obra emblemática Lluvia, vapor y velocidad de Turner fue presentada en 1844 a la Royal Academy de Londres, consiguiendo una excelente impresión entre el público londinense.
- Una descripción del cuadro apareció en la prensa de la capital y un crítico invitó a visitar la obra antes de que el tren se saliera del lienzo.
- Fue una de las primeras escenas de Turner conocidas en Francia donde tuvo una gran influencia, especialmente entre los impresionistas como Monet, también interesado en representar escenas con locomotoras.

Lluvia, Vapor y Velocidad. 1844

- La verdadera protagonista de la composición es la luz que se filtra a través del agua de la lluvia. La luz, el vapor y la velocidad forman un cóctel perfecto para que el maestro londinense nos muestre sus queridos efectos atmosféricos con los que consigue desdibujar todos los contornos, incluso el de la propia locomotora.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Turner ha empleado la locomotora como elemento de representación del vapor y de la modernidad, ya que la velocidad estaría caracterizada por una pequeña liebre que corre en la zona izquierda de la composición.
- Los tonos claros son los habituales en la última etapa de Turner, empleando también algunos marrones para reforzar el contraste.
- Las pinceladas son rápidas y empastadas, adelantándose al impresionismo.
- Obra singular que anticipa ya la era contemporánea en la que el tren será algo más que un símbolo.

Lluvia, Vapor y Velocidad. 1844

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

- Ruskin remonta el origen de esta composición a un viaje en tren en un día de tormenta, en el que el artista asomó la cabeza por la ventanilla.
- El puente no es otro que el viaducto de Maidenhead, que cruza el Támesis entre Traplow y Maidenhead, en la línea Great Western recién inaugurada a Bristol y Exeter.

Lluvia, Vapor y Velocidad. 1844

- Este viaducto se inició en 1837 y se finalizó dos años después, siendo el diseño de Brunel. Su construcción fue motivo de encendida construcción y los técnicos del Great Western Railway diagnosticaron que se caería. La vista está tomada hacia Londres y el puente que se contempla a la izquierda es el de la calle Taylor. La diagonal que organiza la composición es una influencia de Claudio de Lorena, utilizando esa diagonal para dirigirnos desde el primer plano hacia el punto de fuga.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

« No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Hice que los marineros me ataran al mástil para poder observarlo. Cuatro horas seguidas me mantuvieron atado; creí que iba a morir; pero yo quería fijar su imagen en caso de sobrevivir»
Turner, ante las críticas recibidas por Tormenta de Nieve.(1842)

Tormenta de nieve, 1842

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Luz y color- La teoría de Goethe, 1843

Sombra y oscuridad-La tarde del diluvio, 1842

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Botes en el mar. 1835-40

Barco ardiendo. 1826

- En sus últimos años, el artista evolucionó hacia una desmaterialización y disolución de las formas que llevó a muchos de sus, otrora entregados defensores, a menospreciar sus últimas creaciones que adelantan en muchas décadas algunas de las vanguardias del último cuarto del s. XIX y principios del XX. La escuela De Barbizon es la primera en recoger el testigo de Turner en su vuelta a la naturaleza y la valoración cromática que retomará el impresionismo. Este movimiento no puede soslayar la deuda contraída con el genial pintor inglés, pues sus acuarelas abren directamente la puerta a Monet en su Impresión, Sol naciente (1873). Aún más allá nos llevan sus acuarelas Barco ardiendo o Botes en el mar, en la que la desmaterialización es tal, que anuncia la abstracción de Kandinsky en el siglo posterior.
- Como anticipó Ruskin en su acertado análisis, la obra de Turner, fue de las primeras en devolver la vista a muchos “ciegos”.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

Lluvia, vapor y velocidad. 1844

Barco ardiendo. 1826

Relación entre Turner y Monet

Impresión, Sol naciente. Monet. 1872

- Los impresionistas estudiaron cuidadosamente sus técnicas, para dilucidar el poder de sus lienzos. En la era del arte moderno, hasta el arte abstracto se ha visto influenciado por él.