

BLOQUE 2- EL ROMANTICISMO TARDÍO (1850-1900)

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900

- La revolución industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión Norteamericana. Independencia latinoamericana.

- Nacionalismo italiano y germánico.

- Historicismo nostálgico.

- Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico.

- Exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel.

- Escultura: Auguste Rodin.

- Camille Claudel, escultora.

- Mariano Benlliure.

- Pintura. Francia: los Pompier:

- Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme.

- El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter.

- Mariano Fortuny y Madrazo

- El historicismo: Eduardo Rosales.

- Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant.

- Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, etc.

- Decoración y moda: Mariano Fortuny y Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", William Morris.

- El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato fotográfico.

- Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano.

- Música: regionalismo eslavo.

- Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes).

- La Zarzuela

1. CONTEXTO HISTÓRICO

El siglo XIX fue una época de profundos cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos, que influyeron en las manifestaciones artísticas.

- La **Revolución Industrial**, iniciada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, se difundió por Europa, extendiendo el capitalismo y la industrialización. Este proceso se aceleró desde 1870, con el uso de nuevas fuentes de energía y el auge de nuevas industrias. La burguesía enriquecida con la industrialización y el comercio llegó a adquirir mayor peso económico que la aristocracia terrateniente y se convirtió en una clase pujante que demandaba mayor participación política. La situación de explotación de las clases bajas provocó el desarrollo del movimiento obrero. Socialismo y anarquismo fueron las ideologías que encauzaron este movimiento en el afán de conseguir la justicia social.
- **Creación de Estados Liberales parlamentarios** Tras la restauración monárquica francesa en 1815, las **revoluciones liberales** de 1820, 1830 y 1848 significaron la toma del poder político por la burguesía, el fin del absolutismo y de la sociedad estamental y la difusión por Europa del liberalismo político y del nacionalismo.
- **Colonización de África.** Desde 1870 las potencias europeas necesitaban expandirse en busca de regiones que les proporcionaran materias primas y mercados. Crearon grandes imperios coloniales en Asia y África, para extender su hegemonía por el mundo y controlar nuevos mercados.
- **China: la Guerra del Opio. Tratado de Nanking**, por el que se obligaba a China al libre comercio -el del opio incluido- con Inglaterra, a través de *cinco puertos* (el más importante de ellos Cantón) así como a la cesión de la isla de *Hong Kong* durante 150 años. Entrada de otras potencias coloniales.
- **La independencia de Latinoamérica** se dio por causas internas y externas. incapacidad de la metrópoli para hacer frente a las exigencias de reforma administrativa, renovación social y política y expansión económica de sus colonias, la difusión de los ideales enciclopedistas, el ejemplo de los Estados Unidos de América y el deseo de Inglaterra de romper el monopolio colonial español en América del Sur. El poder social de los criollos . En todo caso, el triunfo de la Independencia se funda en la debilidad de la metrópoli, invadida por las tropas de Napoleón.

2. ARQUITECTURA SIGLO XIX

A-CONTINUIDAD NEOCLÁSICA.

Durante todo el siglo XIX se siguieron construyendo **edificios neoclásicos**.

B-HISTORICISMO-ECLECTICISMO-ARQUITECTURA POPULAR

Desde la primera mitad del siglo XIX, el Romanticismo puso de moda la recuperación de los estilos arquitectónicos del pasado.

- El **Historicismo** fue la corriente arquitectónica que se inspiró en los estilos de pasado, imitando para ello sus formas y elementos decorativos.
- El **Eclecticismo** arquitectónico combinó varios de esos estilos en un mismo edificio.
- La **arquitectura popular** (*Arts&Craft*)

C-ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS MATERIALES.ARQUITECTURA DEL HIERRO.

Según avanzó el siglo XIX se explotaron las posibilidades de los **nuevos materiales** (hierro, vidrio, hormigón armado) .

D-MODERNISMO Y ESCUELA DE CHICAGO

A finales del siglo XIX, surgieron dos **tendencias** arquitectónicas que respondían a las necesidades estéticas y funcionales de la sociedad contemporánea: el **Modernismo** y la **Escuela de Chicago**.

B-HISTORICISMO-ECLECTICISMO.

Según fue avanzando el siglo XIX, el Romanticismo puso de moda la recuperación de los estilos arquitectónicos del pasado, especialmente de aquellos considerados más representativos de cada nación. Los estados liberales y nacionales europeos, gobernados por la burguesía, primaron la creación de una arquitectura representativa de su identidad nacional, inspirándose para ello en los estilos del pasado histórico.

El **Historicismo** fue la corriente arquitectónica que se inspiró en los estilos de pasado, imitando para ello sus formas y elementos. En general, **los edificios administrativos, financieros o palacios** eran neoclásicos o neorrenacentistas, **los edificios religiosos** eran neomedievales (neogóticos, neorrománicos o neobizantinos) mientras que **algunas mansiones, lugares de plazas de toros** eran neoislámicos o neomudéjares.

Neoislámico

El **Pabellón Real de Brighton** (Inglaterra), obra de **John Nash** (1752-1835),

De todos ellos, el estilo **neogótico** fue el más característico, debido a su simbolismo cristiano y sus connotaciones nacionalistas, pues los europeos veían en la Edad Media su origen nacional.

Entre los grandes propagandistas de este estilo estaban los arquitectos británicos **Augustus Pugin** (1812-1852) y **John Ruskin** (1818-1900) así como el francés **Eugene Violet-le-Duc** (1841-1879). Este es conocido por su obra literaria, sus restauraciones de catedrales góticas francesas y sus edificios neogóticos, en cuyas estructuras empleó hierro.

Catedral de Notre Dame 1843 – 1854

Viollet levanta la aguja sobre el crucero catedralicio, que había sido destruida en 1792, y extiende la restauración hacia muchos otros elementos como gárgolas

Neogótico

El **Parlamento de Londres** (1840-1865), edificio neogótico de **Charles Barry** (1795-1850) y **Augustus Pugin**, está considerado uno de los edificios más representativos de la arquitectura historicista decimonónica.

Neobarroco

La **Ópera de París**, obra de **Charles Garnier** (1825-1898), terminada en 1874, puso de moda el estilo neobarroco, a ser muy imitada en edificios oficiales y representativos de toda Europa.

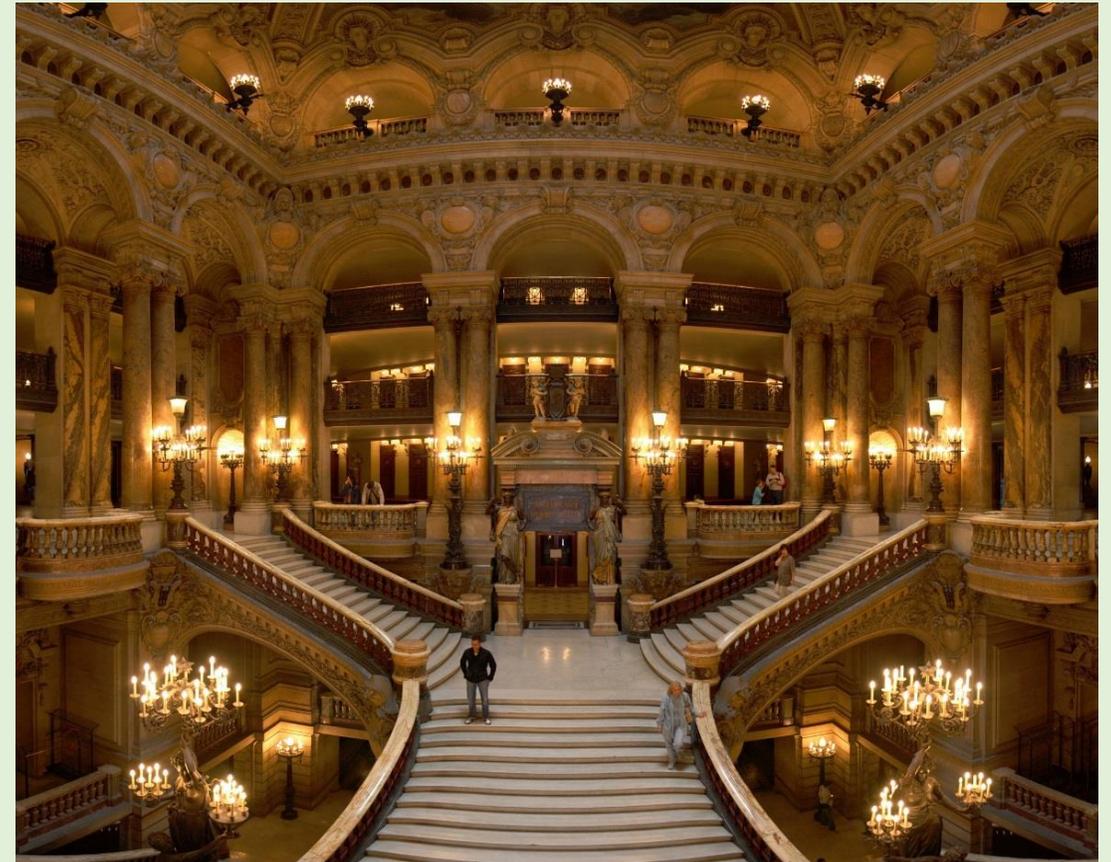
El **Parlamento de Londres** (1840-1865), edificio neogótico de **Charles Barry** (1795-1850) y **Augustus Pugin**, está considerado uno de los edificios más representativos de la arquitectura historicista decimonónica.

- Se caracteriza por su **gran extensión, su trazado simétrico y la riqueza de las formas neogóticas** inspiradas en el gótico inglés.
- Es todo un ejemplo de **espíritu nacionalista** de la época llevado a la arquitectura; Barry fue responsable de la estructura y ordenamiento del edificio mientras que Pugin, uno de los grandes partidarios del estilo neogótico, se encargó de la decoración goticista de las fachadas y del interior.
- La elección del estilo neogótico del edificio se debió a que los británicos consideraban que el origen del parlamentarismo que caracterizaba su sistema político se remontaba a la Edad Media.

La **Ópera de París**, obra de **Charles Garnier** (1825-1898), terminada en 1874, puso de moda el estilo neobarroco, a ser muy imitada en edificios oficiales y representativos de toda Europa. Este edificio monumental y lujoso, cubierto con una gran cúpula achatada y dotado de una fachada que combina arcos y dinteles, columnas y esculturas para producir una sensación de grandeza, de decoración recargada tanto en su interior como en su exterior, simboliza la riqueza y el fasto del Imperio de Napoleón III. Su **estructura es de hierro**, aunque está oculta.

Neobarroco

Universidad Literaria de Barcelona de Elías Rogent (1821-1897), realizada en estilos neorrománico y neogótico

- **Biblioteca Nacional de España**, en Madrid, obra neorrenacentista de **Francisco Jareño** (1818-1892)

- La sede central de **Banco de España**, en Madrid, de Eduardo **Adaro** (1848-1906), también **neorrenacentista**

Neomudéjar.

Las Escuelas Aguirre, situadas frente al parque del Retiro en Madrid, (1845-1891)

Plaza de España de Sevilla.

Plaza de Toros de las Ventas.

Estación de ferrocarril Plaza de Armas. Sevilla.

Palacio de Justicia de Barcelona-1887-Eclético

Teatro Romea –Murcia-(1862) eclecticismo

Teatro Campoamor-Oviedo-(1882).Neoclásico

Teatro Falla en Cádiz (1884) Neomudéjar

C-LA ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS MATERIALES .LA ARQUITECTURA DEL HIERRO

Simultáneamente a esta arquitectura historicista, el progreso exigió encontrar respuestas válidas a los **nuevos problemas** planteados: aumento de población urbana; desarrollo de nuevos medios de comunicación (*ferrocarril, barco, automóvil*) e infraestructuras (estaciones, puentes...). La aparición de **nuevos materiales**(hierro, vidrio, hormigón armado), hizo posible una nueva concepción arquitectónica.

El hierro se utilizaba anteriormente para fabricación de vigas o refuerzo de cúpulas, pero en el siglo XX se construyeron estructuras de hierro fundido o colado gracias a la mejora de su dureza y flexibilidad, al mezclarlo con carbono, que permitía obtener el **acero**. Las columnas y vigas de hierro se fabricaban en serie, con lo que se abarataba su coste, y poco a poco el hierro se usó para hacer las estructuras de los edificios.

El vidrio se utilizó asociado al hierro en la construcción de los pabellones de las exposiciones industriales, muy en boga entonces para mostrar al público las innovaciones de la industria y la tecnología.

Las obras más conocidas de este estilo fueron las realizadas para las **Exposiciones Universales** de varias ciudades europeas, en la que los arquitectos-ingenieros se preocuparon, sobre todo, de su funcionalidad.

Puente de Coalbrookdale (Inglaterra). 1º puente de hierro en el mundo. 1777

Crystal Palace, de Joseph Paxton (1803-1865)

Construido para la **Exposición Universal de Londres de 1851**

Era un enorme pabellón formado por una estructura de hierro recubierta de vidrio

Asombró por sus grandiosas proporciones y por la belleza de sus formas, lo que demostraba que la ingeniería y la arquitectura estaban hermanadas

Su forma se inspiraba en los invernaderos y estaba construido a base de elementos prefabricados en serie y montados

Fue modelo para otros muchos pabellones de similares características

De todas las ***Exposiciones Universales***, la más **importante** fue la celebrada en **París** en **1889**, para conmemorar el centenario de la *Revolución Francesa*. La exposición estaba formada por un conjunto articulado de pabellones. Para la ocasión se construyó la *Torre Eiffel*, que se convirtió en la mayor construcción de hierro jamás levantada. Lleva el nombre de su constructor *Alexandre-Gustave Eiffel*, se trata de una obra de 300 metros, que aunque fue construida para ser desmontada después de la exposición, acabó convirtiéndose en el símbolo de la ciudad parisina. Estaba previsto la destrucción de la torre metálica después de la *Exposición Universal de 1889*.

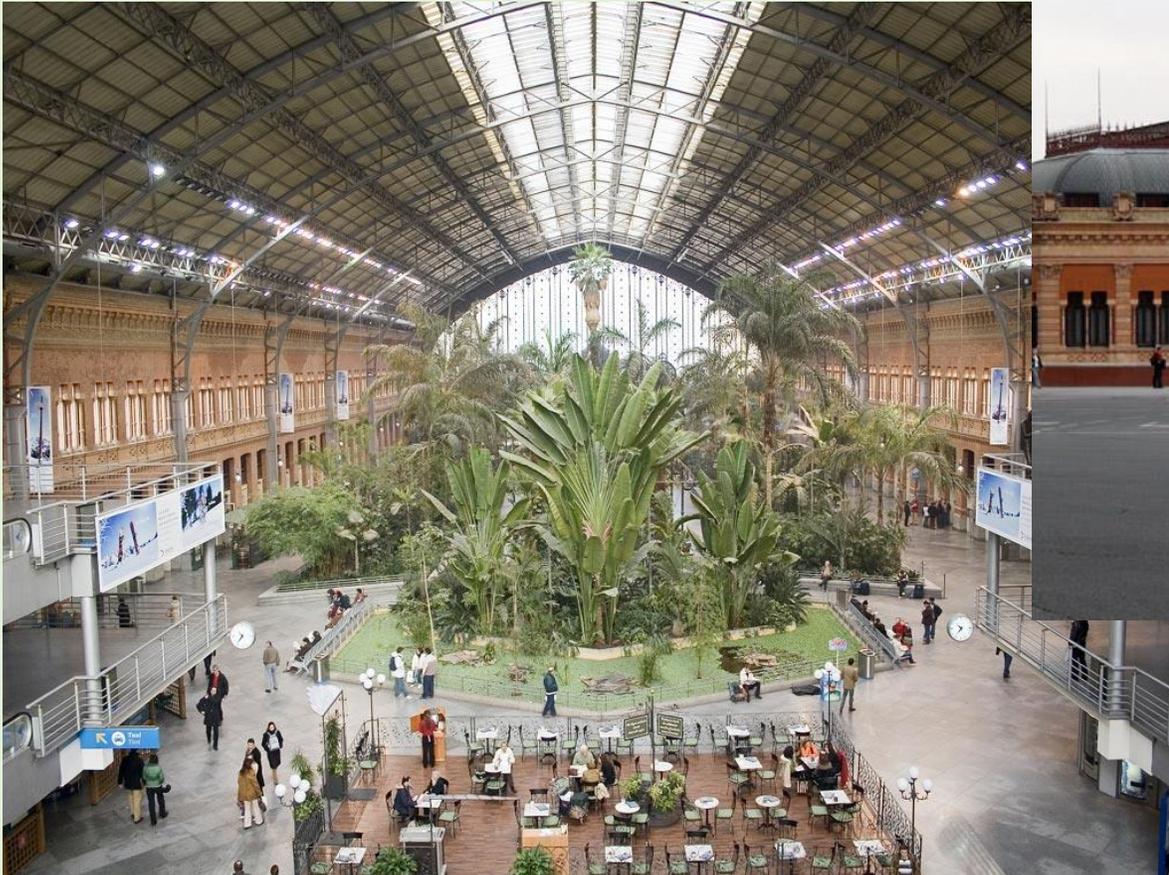
Los materiales utilizados: Hierro forjado erigido bajo la forma de 18.038 piezas entrecruzadas fijadas por 2.500.000 remaches. Su peso es de 7.300 toneladas.

En **España**, las aportaciones más interesantes de la nueva arquitectura del hierro y cristal es el *Palacio de Cristal*, en el parque del Retiro (Madrid), obra de Ricardo **Velázquez Bosco**.

Estación de Atocha, de Alberto de Palacio, construida a finales del siglo XIX

El urbanismo del siglo XIX

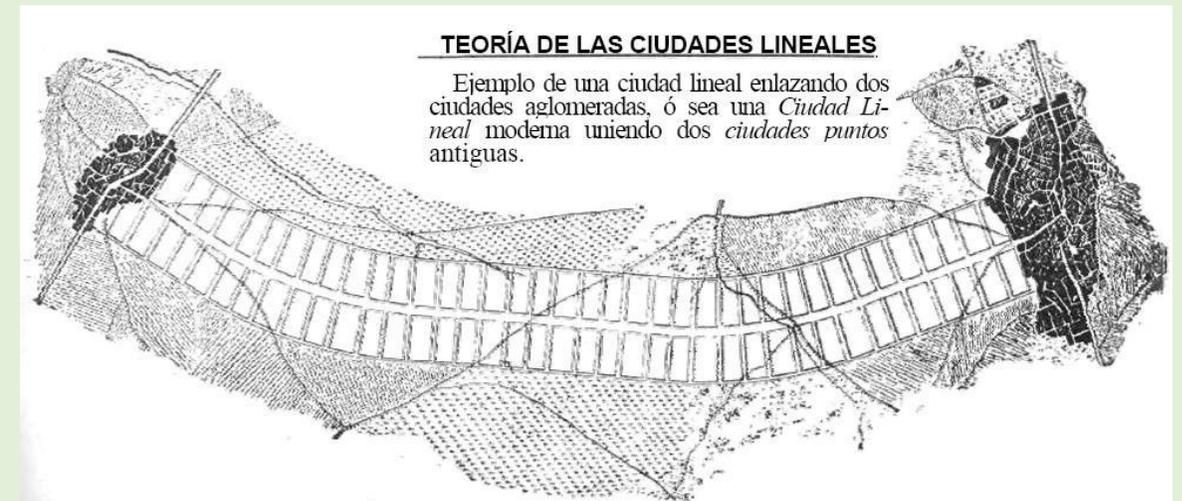
La obra de Haussmann

El primer proyecto de reforma urbanística fue el del barón *Eugene Haussmann*, realizado para la *ciudad de París* y encargado por Napoleón III. En apenas dieciséis años *Haussmann* consiguió una ciudad nueva, dotada de alcantarillado, alumbrado, jardines y grandes avenidas (*bulevares*) que atravesaban el casco antiguo de la ciudad y conectaban los puntos neurálgicos de la misma. Trazó 165 km de nuevas calles y para ello se vio obligado a derribar manzanas enteras de casas, aunque procuró respetar los monumentos más importantes.

El ejemplo fue seguido en otras ciudades europeas. En **España** se realizaron reformas urbanísticas en *Madrid*, *Barcelona*, *San Sebastián*...

El plan de *ensanche* más importante fue el de *Barcelona*, encargado al ingeniero **Ildefonso Cerdá**, quien respetando el casco antiguo, trazó un plan en damero atravesado por una gran vía diagonal que favorecía el rápido desplazamiento de un lado a otro de la ciudad.

Más original fue el proyecto de nueva creación, la *Ciudad Jardín* (Madrid) ideada por **Arturo Soria**. Propuso un gran eje de anchura y longitud limitadas, recorrido por una calle principal de unos 40 metros de anchura, por cuyo centro pasara una línea férrea.

3. PINTURA MEDIADOS SIGLO XIX-REALISMO

- Surge Frente a la fantasía característica de los pintores románticos.
- Surge en Francia a mediados del s.XIX un grupo de pintores que pretenden reflejar la realidad social.

1- Courbert 2-Daumier 3- Millet

- Intenta reflejar la realidad del pueblo oprimido por el ascenso de la burguesía, con la mayor fidelidad y la mayor simplicidad posibles.
- Se sirven de la pincelada firme que origina formas precisas.
- Se alejan de la exaltación cromática del Romanticismo.
- Los protagonistas de la pintura serán ahora:
 - Campesinos.
 - Ciudadanos de clase media.
 - Pobres.

"Las espigadoras"
Jean François Mille

Courbet (1819-1877)

la pintura de Courbet tiene importantes implicaciones sociales y políticas al suponer la subversión del orden y el cuestionamiento del sistema al **reflejar la realidad y no ya un mundo idealizado**. Es por ello que sus temáticas se centran en la realidad social del presente, en el **proletariado y el mundo del trabajo**

Los picapedreros (1849)

Gustave Courbert

El entierro de Ornans

Distribución democrática de asistentes con sutil organización: clero, personajes laicos importantes y mujeres con los niños

Encuadre cortado arbitrariamente en extremos

Fondos oscuros con figuras de primer plano recortadas más oscuras (negro)

Composición rectangular simple con verticales y horizontales (Paisaje horizontal equilibra figuras verticales)

Retratos de gente de su pueblo

3'10 m.

estatismo

Hoyo del centro invade espacio del espectador

Crucifijo único elemento vertical que sobresale

6'63 m.

Escena no idealizada (despreocupación)

Enormes proporciones

Luz de amanecer da corporeidad a personajes

Figuras de tamaño natural distribuidas a modo de friso horizontalmente

Pincelada suelta

Estudio del pintor. 1855.

Daumier

- Todas las actitudes humanas se consideraban ahora con la misma dignidad.
- Llevando muchas veces el pintor a encontrar el motivo de sus obras en las clases más pobres.

Daumier. Vagón de tercera. 1862.

Millet

El Ángelus. Millet.

PINTURA SIGLO XIX. ART POMPIER

En la primera mitad del [siglo XIX](#), con el fin del [Neoclasicismo](#) se asiste en Francia a una fase de búsqueda que da lugar a tres corrientes artísticas: una que tiende a exaltar la imaginación, conmover y emocionar, reforzando los colores y disolviendo las formas clásicas: la [pintura romántica](#). Otra corriente que busca indagar la realidad, poniéndola en primer plano, dándole un rol autónomo y un peso que supera la función tradicional de una imagen simple: el [realismo](#), y una tercera corriente formada por los pintores que por defender los valores de la gran tradición pictórica, fundada sobre la imitación de lo antiguo, concedían valor nulo a la espontaneidad del hecho artístico, y se limitaban a repetir los temas mitológicos, literarios e históricos del pasado: la [pintura académica](#). Gran parte de esta última, a través de la reproducción e los temas clásicos, buscaba obtener un resultado social: complacer el gusto de los clientes, aristócratas y burgueses ricos y culturalmente activos, asegurando la nobleza de sus propios valores, fundados en la exaltación tanto de la tradición como de los más recientes modelos de virtud cívica de la clase dirigente en el poder: **el art pompier**.

[Bouguereau](#): *Joven defendiéndose de Eros*.

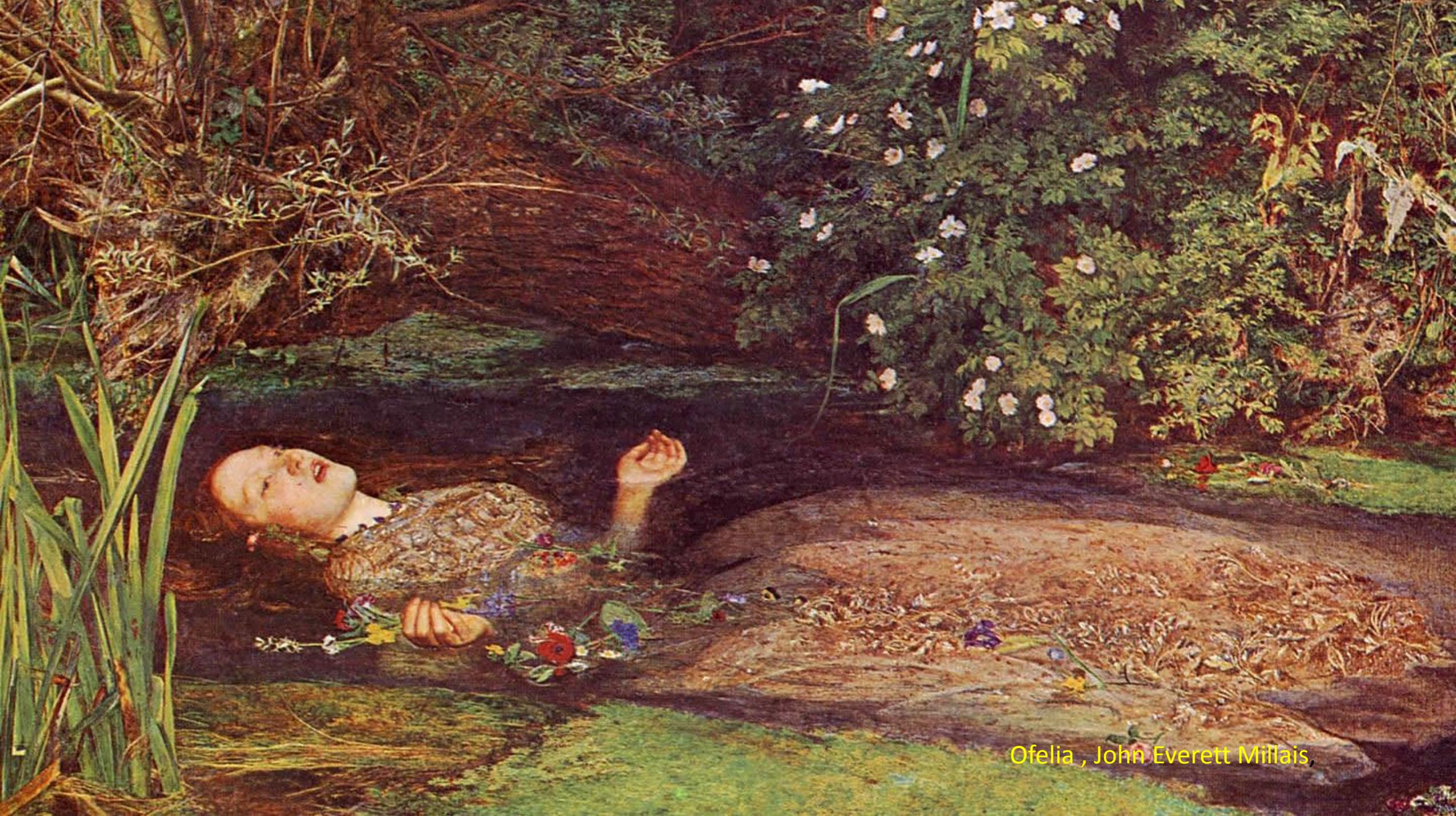
PINTURA SIGLO XIX. LOS PRERRAFaelISTAS

La **Hermandad Prerrafaelita** es una comunidad de artistas que se retiran del mundo espantados por la grosería materialista, viendo en el arte un camino de espiritualidad, siguiendo las pautas de los *Nazarenos*. Fundada en 1848 en torno a la figura fuerte de Rossetti y sus hermanos.

Su pretensión era el advenimiento de un arte religioso al modo previo a Rafael, con un estilo muy detallista, construido con colores locales muy vivos y con formas alargadas. Los temas son fundamentalmente religiosos, aunque también hay obras basadas en la literatura y *fábulas* moralizantes. La obra de Rossetti *Proserpina*, de 1874, representa el ideal femenino y decorativo de la Hermandad, usando las formas alargadas con suaves curvas.

Dante Gabriel Rossetti - Proserpine

Ofelia , John Everett Millais,

HISTORICISMO ESPAÑOL : Eduardo Rosales, Francisco Pradilla, Antonio Gisbert, Mariano Fortuny

El de la pintura histórica española es un género que ya tuvo interesantes precedentes en artistas como [Velázquez](#) (*La rendición de Breda*) o [Goya](#) (*Los Fusilamientos, los Desastres de la Guerra*), pero que va a experimentar su mayor auge a lo largo del siglo XIX. El surgimiento de un sentimiento nacionalista en nuestro país durante este siglo tuvo su reflejo en este tipo de pintura. Estos son algunos de los pintores más interesantes de este periodo que inmortalizaron con sus pinceles momentos decisivos de nuestra historia.

Francisco Pradilla. *Doña Juana la loca*, 1877

EDUARDO ROSALES

Fue un destacado pintor que abrazó el género histórico a partir de cierto momento de su carrera. Este cuadro de grandes dimensiones, *Isabel la Católica dictando su Testamento*, que le valió su mayor éxito profesional, tiene su mayor reclamo en la profundidad del momento histórico que narra: se trata de la agonía de **Isabel la Católica**, quien en su lecho de muerte aún se preocupaba del futuro de sus súbditos y conservaba la lucidez para continuar su labor de reina. En el centro de la composición, la luz llama nuestra atención sobre su figura, dignificándola. A su alrededor vemos a miembros de su familia y su entorno más cercano, como el rey **Fernando**, **Juana de Castilla** y el **Cardenal Cisneros**, personajes que está documentado que no se encontraban allí pero que el pintor sitúa en la escena contraviniendo la verosimilitud histórica que imperaba en este tipo de pinturas.

Eduardo Rosales, *Isabel la Católica dictando su testamento*, 1836-73

FRANCISCO PRADILLA

Pradilla recibió por parte del Senado el encargo de pintar la conquista de [Granada](#), momento en el cual concluía la reconquista cristiana y comenzaba la andadura de la España que conocemos hoy. En *La Rendición de Granada* el artista decidió representar este importante acontecimiento histórico a través de la escena en la que el caudillo musulmán [Boabdil entregó las llaves](#) de la ciudad a los Reyes Católicos, en una alusión artística a *La Rendición de Breda*, de **Velázquez**. La escena alcanza un nivel de verosimilitud tal, que la espada de **Boabdil** o el cetro y la corona de **Isabel** son idénticos a los que se conservan en el Museo del Ejército y la Capilla Real de Granada, respectivamente

ANTONIO GISBERT

El siguiente cuadro se pintó por encargo del gobierno de **Práxedes Mateo Sagasta** para recordar a las nuevas generaciones la dureza de la lucha por la libertad. En *El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros* vemos al general Torrijos, incombustible luchador contra el absolutismo de **Fernando VII**, en el momento de ser ejecutado en la playa de [Málaga](#) después de ser traicionado y capturado durante su intento de pronunciamiento en 1831. **Gisbert** utiliza una composición que acusa la influencia de la fotografía y que recuerda a la pintura de **Goya**, al mismo tiempo que dota al lienzo de colores grisáceos para remarcar el carácter trágico del acontecimiento.

Antonio Gisbert, *Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga*, 1887-88

MARIANO FORTUNY

Podemos decir que la de **Fortuny** es una pintura más romántica que realista; en sus lienzos se evade, a través de una pincelada suelta y libre que rebosa impresionismo, hasta el exotismo de África y Oriente en busca de una luz que le fascinó cuando viajó a estos lugares. Pero estas preocupaciones estéticas no le impidieron contagiarse un poco del entusiasmo historicista que reinaba. Así, realizó cuadros como *La Matanza de los Abencerrajes*, donde combina el exotismo con la temática histórica, representando en un gran ejercicio impresionista [la leyenda](#) según la cual **Boabdil** ordenó asesinar a los miembros de esta influyente familia para conservar el poder del reino nazarí.

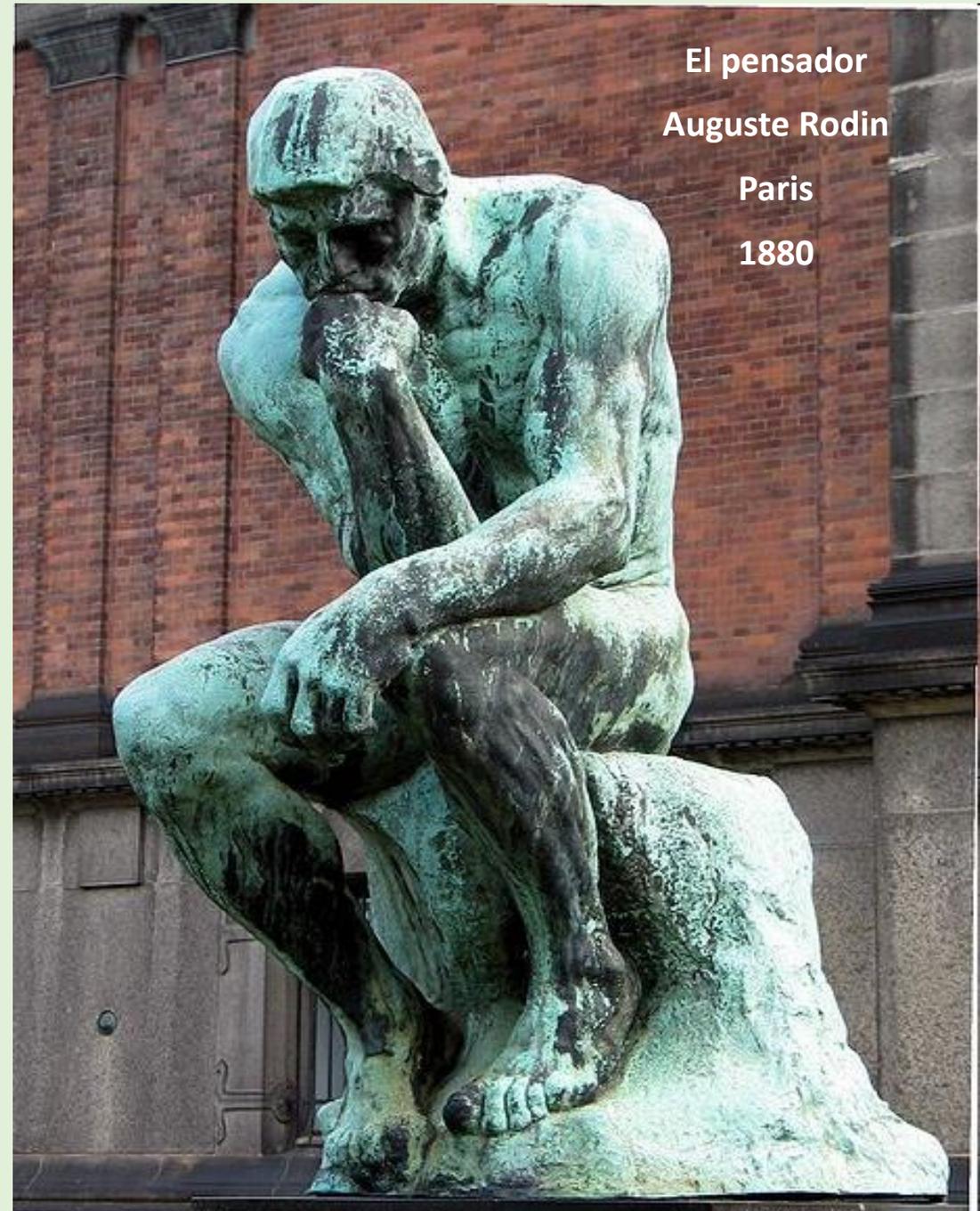

Mariano Fortuny. *Matanza de los Abencerrajes*, 1871

4. ESCULTURA ROMÁNTICA

Auguste Rodin (1840-1917)

Escultor francés, que dotaba a su trabajo de **gran fuerza psicológica expresada a través del modelado y la textura**. En el arte de Rodin se funden una **técnica impresionista**, que con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de planos obtiene efectos de luz, la **profundidad vital y la fuerza colosal** que anima las figuras. Se le considera uno de los escultores más importantes del siglo XIX y principios del XX.

El pensador
Auguste Rodin
Paris
1880

LAS PUERTAS DEL INFIERNO (1880-1917)

En 1880 el Ministerio de Arte y Cultura encarga a Rodin la *“elaboración del modelo de una puerta decorada en bajorrelieve para el Museo de Artes Decorativas.*

La puerta representaba principalmente escenas del Infierno, la primera parte de la Divina Comedia de Dante. Aunque Rodin no completó las Puertas del infierno, creó modelos y estudios de muchos de sus componentes escultóricos, siendo todos ellos aclamados como obras independientes.

Las tres sombras del ático.

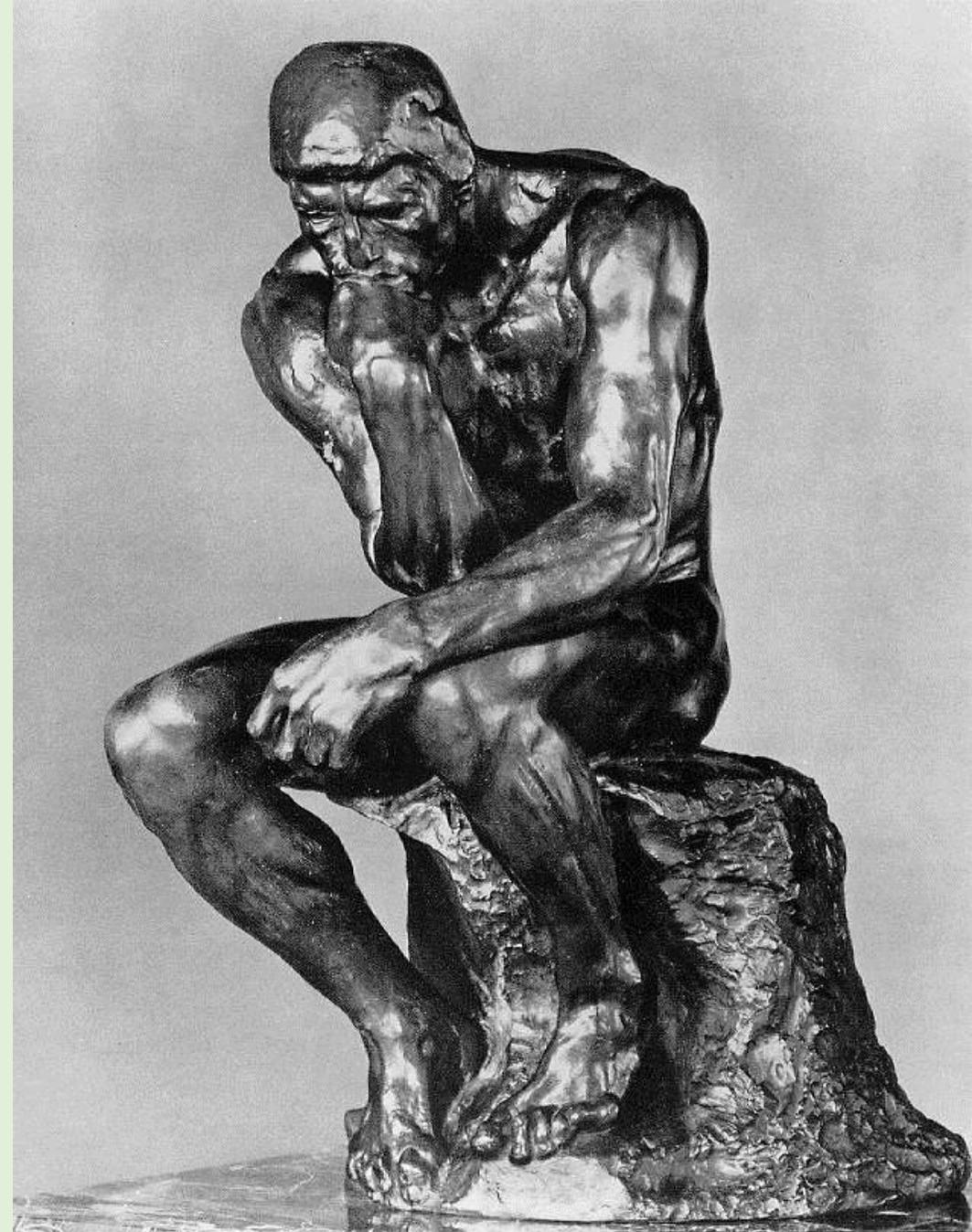
Rodin suele retomar formas ya utilizadas para acentuar la fuerza expresiva de las figuras que coloca sobre la puerta. Por ejemplo, *Las tres sombras* (1880) consiste en una versión triple de Adán, expulsado del Paraíso.

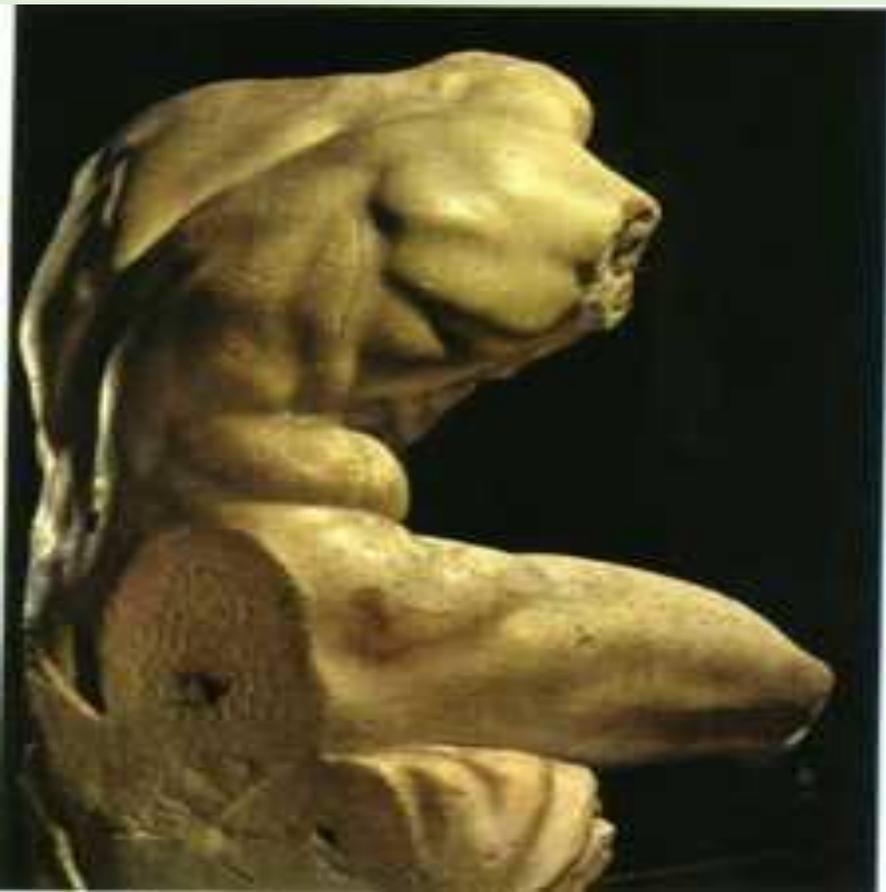

Rodin. EL PENSADOR (1880)

Probablemente la obra más famosa de Rodin, fue concebida originariamente para coronar la Puerta del Infierno: se trata de una representación del poeta Dante que medita sobre su obra.

No obstante, también es una escultura autónoma: la imagen del hombre que ejecuta un acto de rebelión interior para elevarse sobre la vida animal y que, inspirado por un destello inexplicable, da luz al primer pensamiento

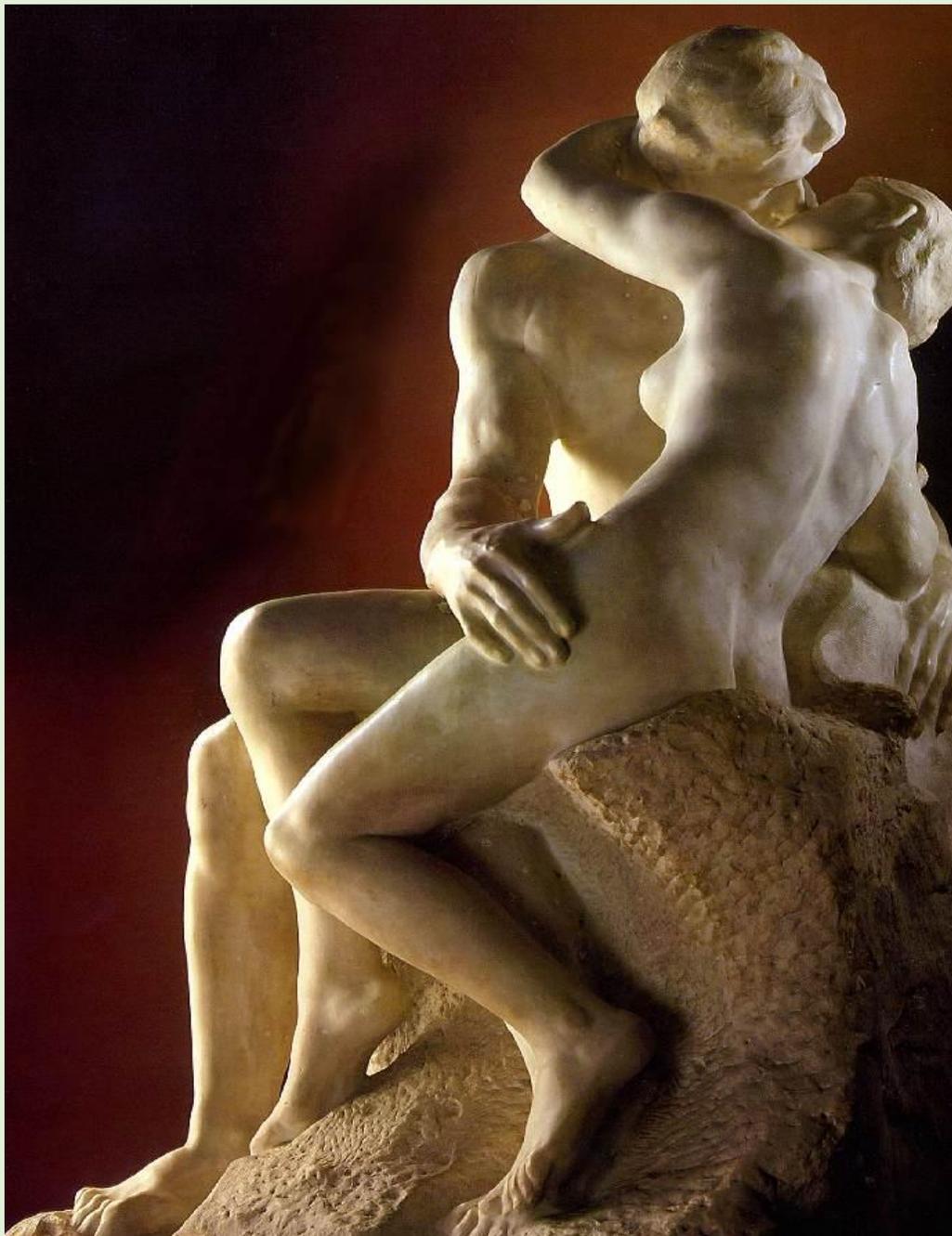
Desde el punto de vista de la historia de la escultura, El pensador se deriva tanto del Torso del Belvedere, como de la estatua sedente de Lorenzo di Medici o del Moisés de Miguel Ángel. Pero lo que distingue a Rodin de sus famosos antecesores, es la manera como traduce la actividad de pensar en la tensión de cada uno de los músculos, dando expresión sensible al trabajo intelectual.

Rodin. Los burgueses de Calais. 1888

El rey Eduardo III, durante el sitio de Calais por los ingleses en 1347, se declaró dispuesto a respetar la vida de la población bajo la condición de que seis de los más destacados ciudadanos viniesen descalzos, con la cabeza descubierta y una cuerda al cuello a entregarle la llave de la ciudad.

El beso.1888 - 1889
mármol

El beso, obra destinada originalmente a representar dentro de la Puerta del Infierno la trágica historia de Paolo y Francesca, se separó del conjunto y se convirtió en un símbolo del arte erótico. La multiplicidad de puntos de vista es una de las principales características de la obra de Rodin, que buscaba con ello potenciar la expresividad de los cuerpos.

La Danaide 1884-85

Una de las esculturas más bellas que salió del taller de Rodin es esta preciosa *Danaide*, que recoge el mito clásico según el cual las Danaides fueron condenadas en el Reino de los Muertos a llenar un recipiente con agua que jamás terminaría de llenarse.

La figura se arrastra de tal manera que la imprecisión de los perfiles se funde sobre la piedra de base como si la figura surgiera naciente de la piedra. Lo que resulta un efecto escultórico de una enorme belleza, por su contraste de superficies lisas y sin pulir, y de zonas trabajadas y sin tallar, que además contribuyen a enfatizar su fuerza expresiva

Aunque por encima de todo destaca en esta Danaide el efecto primoroso de una talla exquisita, porque es el juego de contrastes entre una cabellera que se funde en el basamento, con un cuerpo finamente pulido; el juego de líneas que recorre toda su anatomía, y el efecto sensual de toda la obra, de indudable alcance erótico, lo que verdaderamente nos seduce de esta pieza, imagen misma de la belleza. En realidad de la belleza de la escultura.

MONUMENTO A BALZAC
(1892) bronce
270 x 120 x 128 cm

El monumento a Balzac señala dentro de la obra de Rodin el comienzo de la escultura moderna. Expresado en un lenguaje formal totalmente nuevo, el Balzac se adelanta a su tiempo y prepara el camino a la escultura del Siglo XX.

En primer término, se renuncia a la imitación servil de la realidad. Luego, las formas han sido simplificadas con extraordinaria audacia.

Nunca antes se había fijado de un modo tan claro que la intención de Rodin no era fijar el aspecto externo del escritor, sino evocar la esencia de su personalidad

Camille Claudel (1864-1943)

Nace el 8 de diciembre de 1864 en Francia. En su historia se entremezcla el talento con el amor, y la locura con el arte. El nombre de **Camille Claudel** ha trascendido al tiempo, muy a su pesar, más por ser musa y amante del escultor **Auguste Rodin** que por su talento artístico. Pero a diferencia de otros dúos musa-artista (Gala y Dalí, Modigliani y Jeanne Hébuterne), éste contaba con un ingrediente que lo hacía más apasionado si cabe: ambos eran creadores.

Camille Claudel se convirtió en el vértice de un triángulo amoroso donde era quien más tenía que perder. Después de romper con **Rodin** y tras un periodo de enfermedad y encierro, pasó los últimos 30 años de su existencia interna y aislada del mundo en un hospital psiquiátrico. Allí moriría, abandonada por Rodin que volvió junto a su esposa, y sin el reconocimiento artístico que merecía.

Sakountala: esta basada en un drama indú escrito por Kalidasa, y representa al rey Dusyanta de rodillas pidiéndole perdón a su amante, la bella y pura Sakountala, por no haber cumplido su promesa de reconocerla a ella y a su hijo. En esta escultura, **Camille** cuenta su propia realidad.

El Vals: una escultura de bronce de la que logra arrancar un dinamismo sorprendente. La pareja de bailarines que la constituyen apenas se sostienen. Casi salen del espacio virtual de la escultura rompiendo sus ataduras con la roca para alejarse a bailar libremente por el salón imaginario. La tensión aumenta por el modo en que en un juego de ilusión perfecto los rostros de ambos amantes se entre tocan.

La edad madura: es una alegoría que consta de tres figuras, y muestra a un hombre que es llevado por una anciana, alejándolo de una mujer joven arrodillada e implorante, es evidente el sentimiento de abandono ante la separación de su amante.

El abandono: en 1905 , justo antes de ser ingresada, realiza su última gran escultura, titulada ´´El abandono´´ (en bronce) , donde retomaría el tema de Sakountala. A simple vista ambas parecen casi iguales, sin embargo son muy diferentes, no solo porque El abandono es de menor tamaño, sino porque se aleja de Sakountala en su solidez y cohesión. Esta vez, algunas partes parecen no respetar las proporciones geométricas y el espacio visual de la figura humana. A Camille ya no le interesa respetar a su maestro, ya no cree en su amante, se siente perseguida, finalmente, por su Deseo.

MARIANO BENLLIURE (1862-1947)

Mariano Benlliure y Gil nació en Valencia en 1862 en el seno de una familia de artistas.

Benlliure liberó a la escultura española de los aspectos idealistas que perduraban desde el Romanticismo. Su obra se caracteriza por un sentido narrativo, minucioso y realista. Y esa minuciosidad realista, es lo que le conduce a un excesivo y pictórico detallismo. Se preocupó, además, por captar el movimiento, el aspecto transitorio y dinámico de la vida.

Entre sus monumentos destaca la **estatua ecuestre del General Martínez Campos**, en el Buen retiro. Una estatua antiheroica, de realismo casi fotográfico. El jinete cabalga pesadamente, con el capote abrochado al cuello y flotando sobre sus hombros, mientras el caballo, que ha detenido su marcha, vuelve la cabeza para rascarse

[Monumento a Alfonso XII](#) en el [Parque del Retiro](#), [Madrid](#). La estatua que lo corona es obra de [Mariano Benlliure](#).

Monumento a Castelar en [Madrid](#) ([Mariano Benlliure](#), 1908).

Monumento a Álvaro de Bazán y Guzmán en la [Plaza de la Villa](#) de [Madrid](#) ([M. Benlliure](#), 1891).

Monumento al cabo [Luis Noval Ferrao](#) (1887–1909) en la [Plaza de Oriente](#) de [Madrid](#) ([España](#)).

BELLVER

En el contexto ecléctico del siglo XIX algunos artistas trataron de superar el academicismo, pues ya había habido esculturas que para nada estaban en consonancia con la escultura de bloque inanimado que había sido habitual, bien a través del movimiento o de la falta de la serenidad y contención clásicas. Así lo hizo **Bellver** en 1878 en *El ángel caído* del Parque del Retiro, donde formal y técnicamente rompió con la convención académica al erigir un monumento al Diablo.

5-RETRATO FOTOGRÁFICO

- **Julia Margaret Cameron** (11 de junio de 1815 - 26 de enero de 1879) fue una fotógrafa inglesa que se dedicó al retrato fotográfico de corte artístico. Descubrió una combinación de elementos técnicos que le dieron como resultado la falta de [nitidez](#), lo que se convierte en su sello artístico, *la búsqueda del [efecto flou](#)* -un cierto desenfoque con intención-. Es considerada uno de los antecedentes del [pictorialismo](#) fotográfico, pues sus fotografías tienen algo de religioso, como las pinturas de [Rafael](#).

Nadar

Gaspard-Félix Tournachon -([París](#), [6 de abril](#) de [1820-21 de marzo](#) de [1910](#)), más conocido como Nadar, fue un [fotógrafo](#), [periodista](#), [ilustrador](#), [caricaturista](#) y [aeronauta francés](#). Retrató a los grandes personajes de la política y la cultura del momento pertenecientes a su círculo de amistades. Nadar únicamente se sirve de la [luz](#) –modo de iluminar al modelo– y del [gesto](#), como elementos principales de la [fotografía](#), renunciando a la utilización de elementos de [atrezo](#) , en aras de un mayor [realismo](#). A Nadar se deben las primeras fotografías aéreas de la historia realizadas desde un [globo aerostático](#).

[Autorretrato](#)

[Émile Zola](#)

[Gustave Eiffel](#)

La fotografía ejerció una gran influencia sobre la pintura impresionista. La función que desempeñaba este arte venía, en gran medida, a sustituir alguno de los cometidos tradicionalmente atribuidos a la pintura: documentar los acontecimientos. Las cámaras fotográficas generaban ángulos de visión que trataban de imitarse en los cuadros impresionistas. Se estableció una cierta relación entre los pintores del impresionismo y algunos fotógrafos como **Nadar**, quien actuó como su protector al acoger en su casa la primera exposición de este grupo de pintores.

6. MOVIMIENTO ARTS & CRAFTS (Artes y Oficios). William Morris

- Surge en Inglaterra entre 1851 y 1914.
- Agrupación de diseñadores y arquitectos progresistas, fundado por el inglés William Morris.
- Su objetivo era reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno a la artesanía (talleres medievales), en respuesta al horror que les producían los primeros objetos industriales.
- Antecedente del Art Nouveau francés y del Modernismo español. El movimiento revaloró los oficios medievales, potenciando la creatividad y el arte frente a la producción en serie.
- Se caracteriza por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas, donde frecuentemente se ven reflejadas las formas de la naturaleza.
- Constituyó sobre todo un arte decorativo.
- Tuvo gran influencia sobre las artes decorativas, la arquitectura y las artesanías británicas y norteamericanas, influyó incluso en el diseño de jardines.
- Revalorar el diseño artesanal de los productos para lograr una mayor belleza y calidad en las artes decorativas, en el diseño de interiores y arquitectura.
- Utiliza motivos florales y naturistas, complejas composiciones, llenas de retorcidas y repeticiones.

Tapiz diseñado por "Morris and Company"

William Morris, Papel tapiz

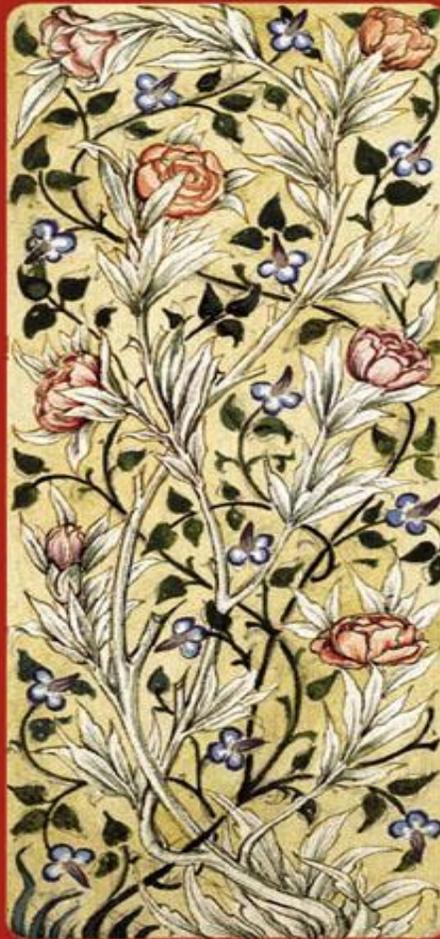

William Morris, textil

William Morris, Kelmscott Press

- Diseño con calidad artística consciente y no basado únicamente en la mera funcionalidad.
- La ejecución esmerada de la obra y la renuncia a los efectos de imitación de materiales.
- La eliminación de los relieves decorativos innecesarios y el respeto a la bidimensionalidad de las superficies.
- La adecuación del objeto a su uso.
- La simplicidad y la sencillez.
- El simbolismo y la asociación mental con el mundo medieval o la estética japonesa.
- La utilización de motivos inspirados en la naturaleza, ya fuera interpretándolos de modo minucioso o esquematizado.
- La libertad corporal, en el sentido de que el cuerpo humano debería reconquistar y representar la fluidez

Arts and Crafts

Diseño textil, vidriera y papel mural

Silla de mesa - A. H. Mackmurdo - 1882

Arts & Crafts

William Morris y Philip Webb, La Casa Roja, Londres 1859

Richard Lethaby, 1900

Arts & Crafts

William Morris, Sillón

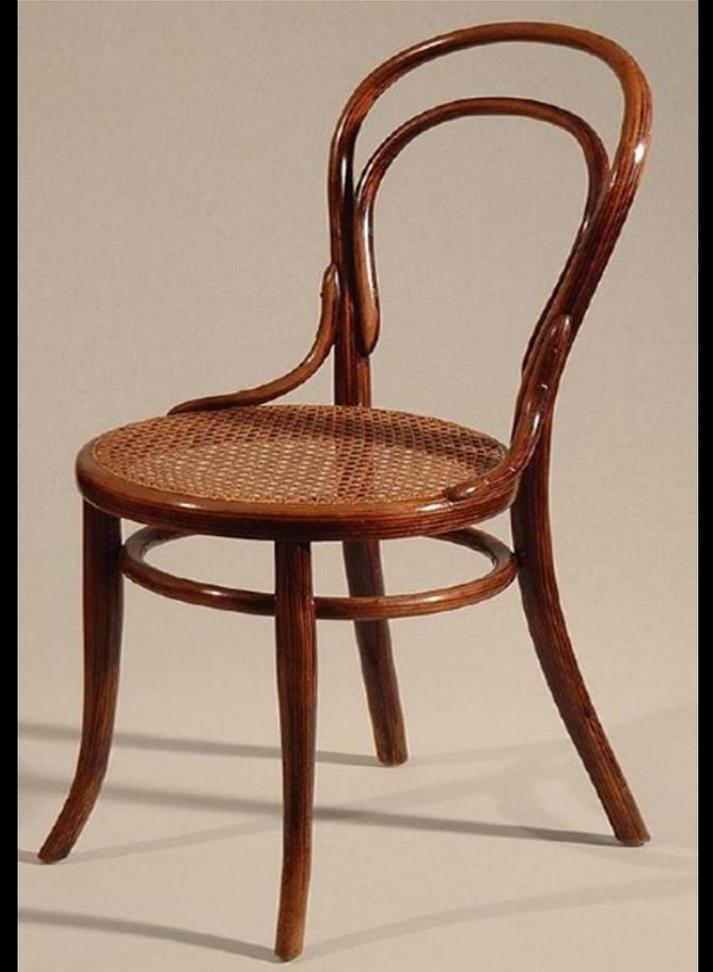
Arts & Crafts

Mecedora N° 1 - Michael Thonet - 1860

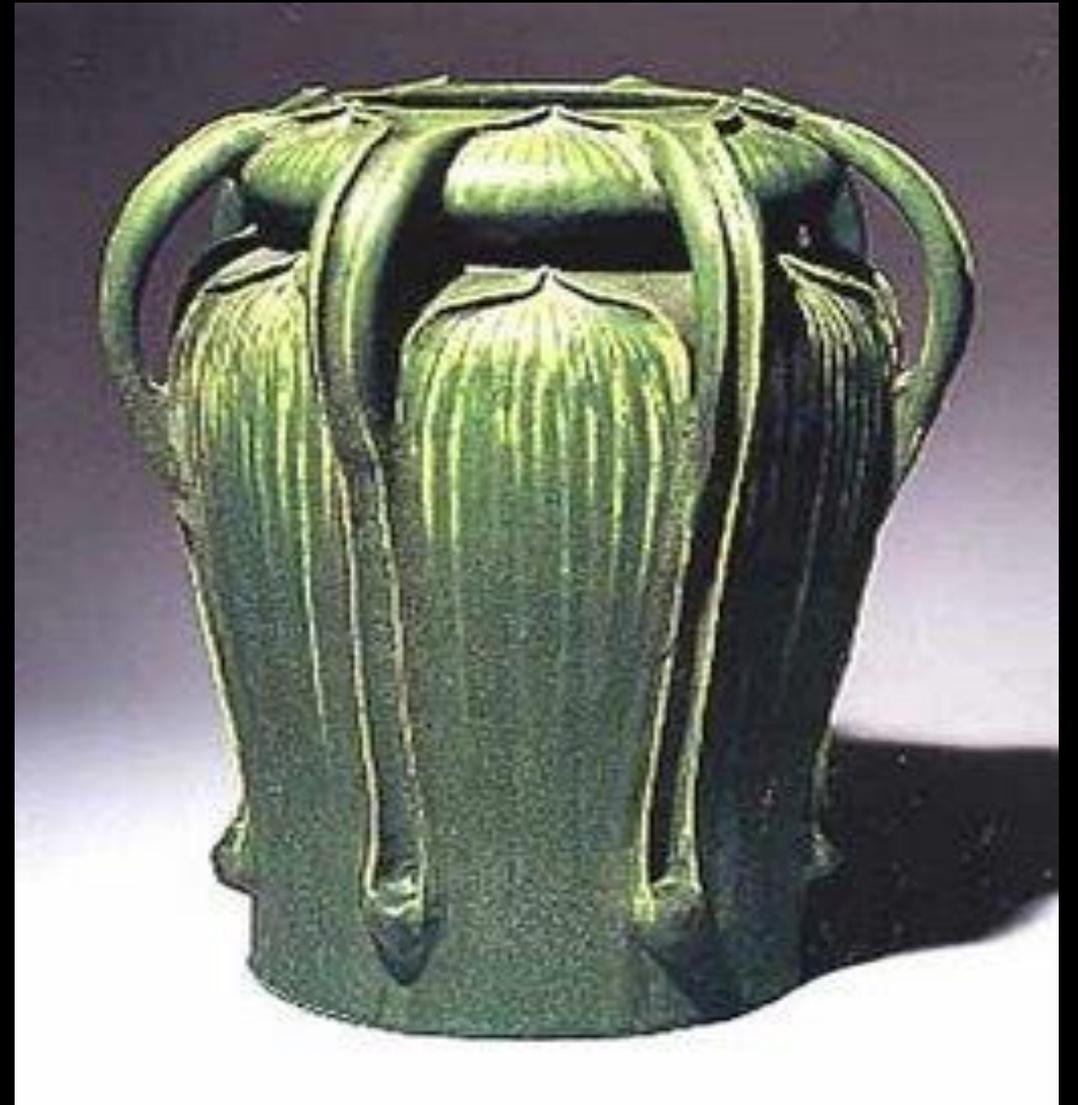
Francis Voysey

Silla N° 14 - Michael Thonet - 1859

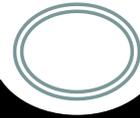

Lámpara

jarron de inspiración orgánica.

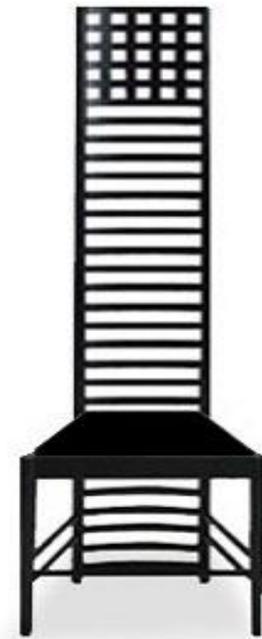
Arts and Crafts

Salón en The Willow Tearooms: mobiliario y diseño interior de Mackintosh y Margaret Macdonald.

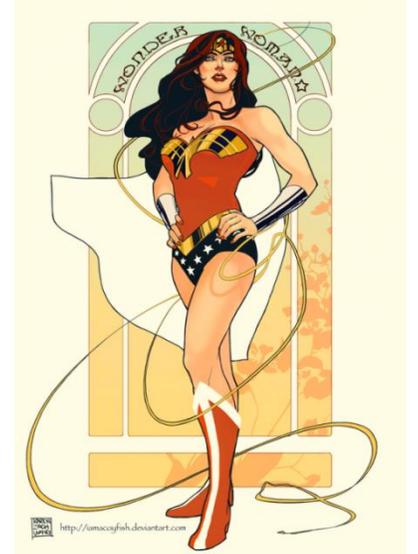
Silla Argyle Arm - Charles Mackintosh – 1900

Silla de respaldo alto - Charles Mackintosh - 1902

Era Victoriana / Legado

Lanark
WALLCOVERING

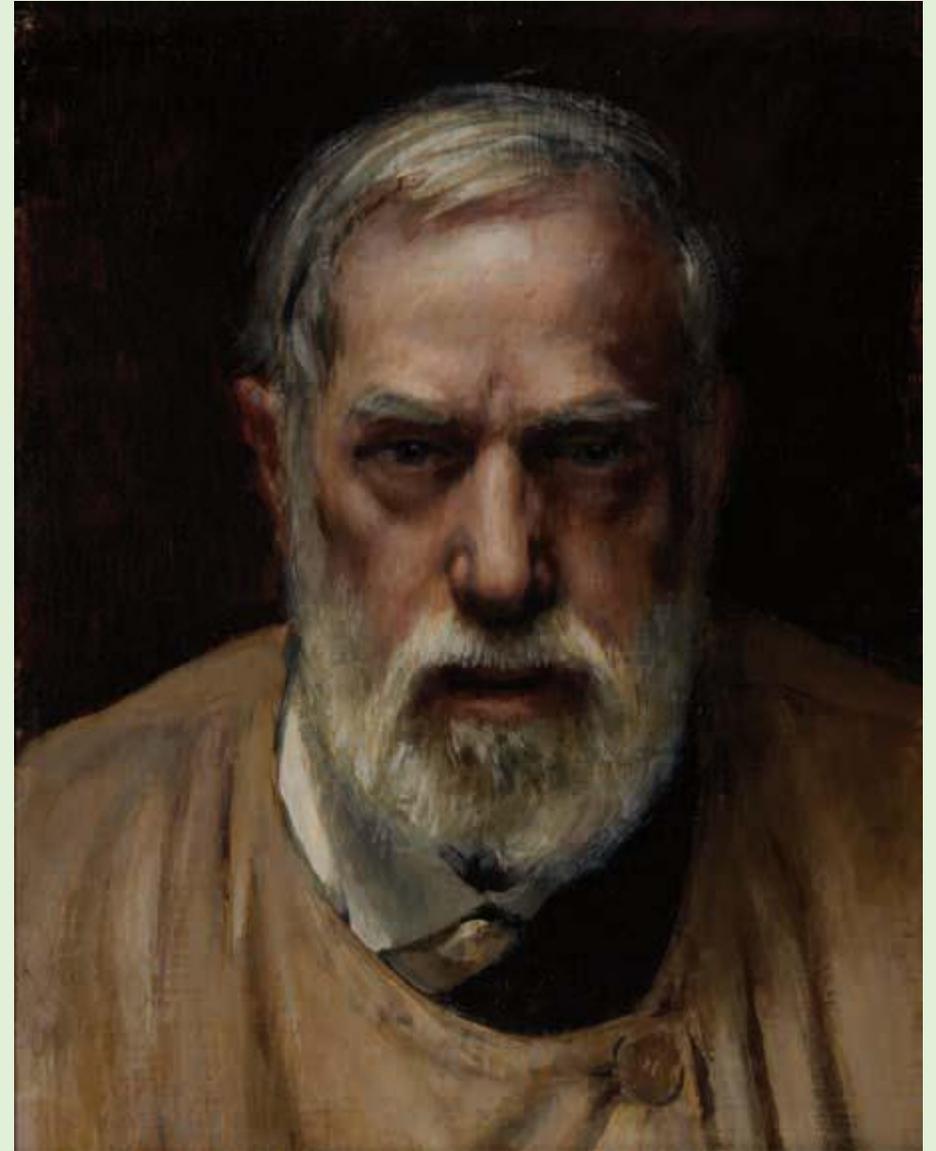
Rediseño contemporáneo con Arts and Crafts

MARIANO FORTUNY Y MADRAZO

Hijo del gran pintor Mariano Fortuny Marsal y de Cecilia de Madrazo, su nombre aún se confunde con el de su famoso padre y, aunque nacido en Granada, extensa producción creativa abarca campos tan diversos como la **pintura**, el **grabado**, la **escenografía**, la **luminotecnia**, la **fotografía**, el **diseño textil** y la **moda**. Mariano Fortuny fue un artista-artesano adscrito al contexto histórico del periodo Fin de Siglo XIX y, por ello, culturalmente ecléctico y en constante transformación, supo con gran esfuerzo, fusionar en su obra de manera admirable valores estilísticos asimilados del pasado con novedosos procedimientos técnicos y tradicionales métodos artesanales.

Autorretrato

Mariano Fortuny y Madrazo
Temple sobre lienzo pegado a tabla.
Museo Nacional del Prado

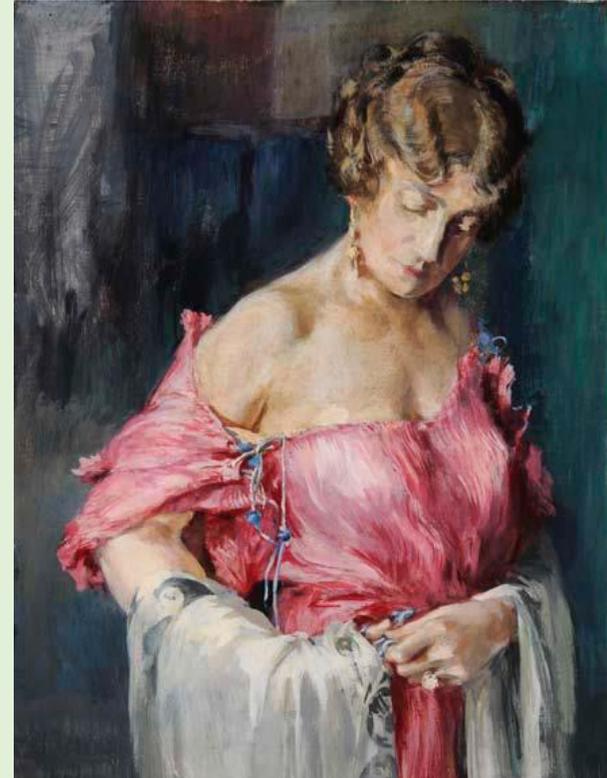
ÁMBITOS CREATIVOS

pintura bajo la protectora y, a veces, asfixiante tutela familiar, en la que destacó como pintor simbolista en una serie de obras de tema *wagneriano* impregnadas del entusiasmo que siempre tuvo hacia la música y la figura del gran compositor alemán.

luminotecnia, patentando, en 1901, un procedimiento de iluminación escénica por luz indirecta al que dio el nombre de “Sistema Fortuny”, y un aparato escenográfico, la “cúpula Fortuny”, verdaderamente revolucionario para la puesta en escena teatral del siglo XX.

fotógrafo, más que interesante por lo que se refiere a las series que hizo de fotografías de moda y de vistas panorámicas de la ciudad de Venecia.

diseñador merecen destacarse las preciosas lámparas en metal y seda que produjo para decorar con ellas salones y museos, y que hoy son consideradas verdaderos hitos en la historia del diseño.

*Estudio para delphos
rosa*

Mariano Fortuny y
Madrazo. 1932
Temple sobre cartón
Museo Fortuny

*Lámpara de mesa-1928-diseñada por
Mariano Fortuny y Madrazo*

Estampación de tejidos y creación de vestidos y complementos, actividades con las que fascinó a la sociedad de su época, rendida ante las riquezas de las telas y la imperecedera elegancia de sus trajes. La belleza de sus diseños reside en una elegante simplicidad, un corte perfecto, la calidad superior de los materiales, y la riqueza y sensualidad de los colores.

Todos estos elementos, perfectamente integrados, hacen de los vestidos de Fortuny, una obra de arte, celebrados por escritores como Marcel Proust, Gabriele D'Annunzio o L.P. Hartley. Isadora Duncan, Eleonora Duse, Lillian Gish, Peggy Guggenheim y Orson Welles

HISTORIA DEL CINE

El cine ya ha cumplido el siglo de existencia, el recorrido es rico en obras y personajes, en estudios académicos y autores. El cine que hoy vemos es producto de muchos encuentros y desencuentros con la tecnología y con la teoría. A continuación, veremos los hitos fundamentales de su historia.

1891

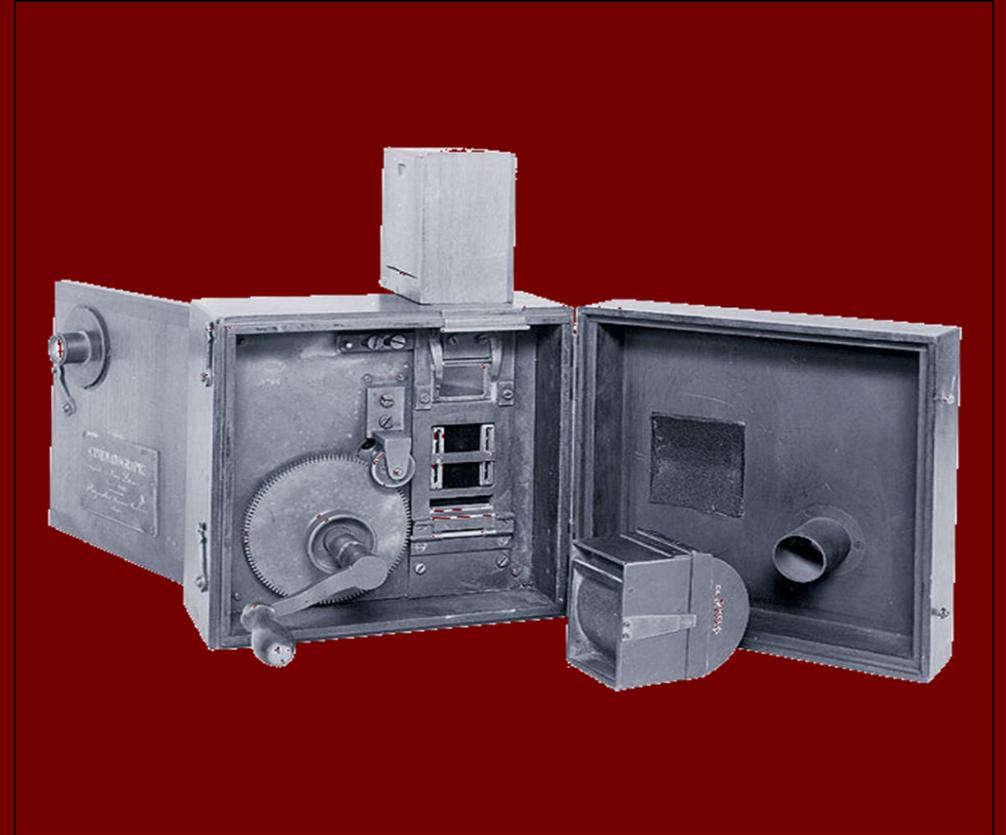
Tomas A. Edison comercializa el *kinetoscopio*, un aparato que consistía en una caja de madera, de un metro de altura, que poseía un orificio en la parte superior, donde se podía ver una película muy corta, mientras se giraba una manija que hacía pasar la película por un sistema de cilindros internos. Su limitación radicaba en que sólo podía ver la película una sola persona.

1895

LOS HERMANOS LUMIERE

El cinematógrafo inventado por los Lumière era un aparato muy simple, que servía de cámara, proyector e impresora. Al accionar una manivela arrastraba la película de 35mm a una cadencia de 16 cuadros por segundo. El programa exhibido en el Salón Indien incluía sus films más conocidos: La salida de los obreros de la fábrica, La llegada del tren, El regador regado...

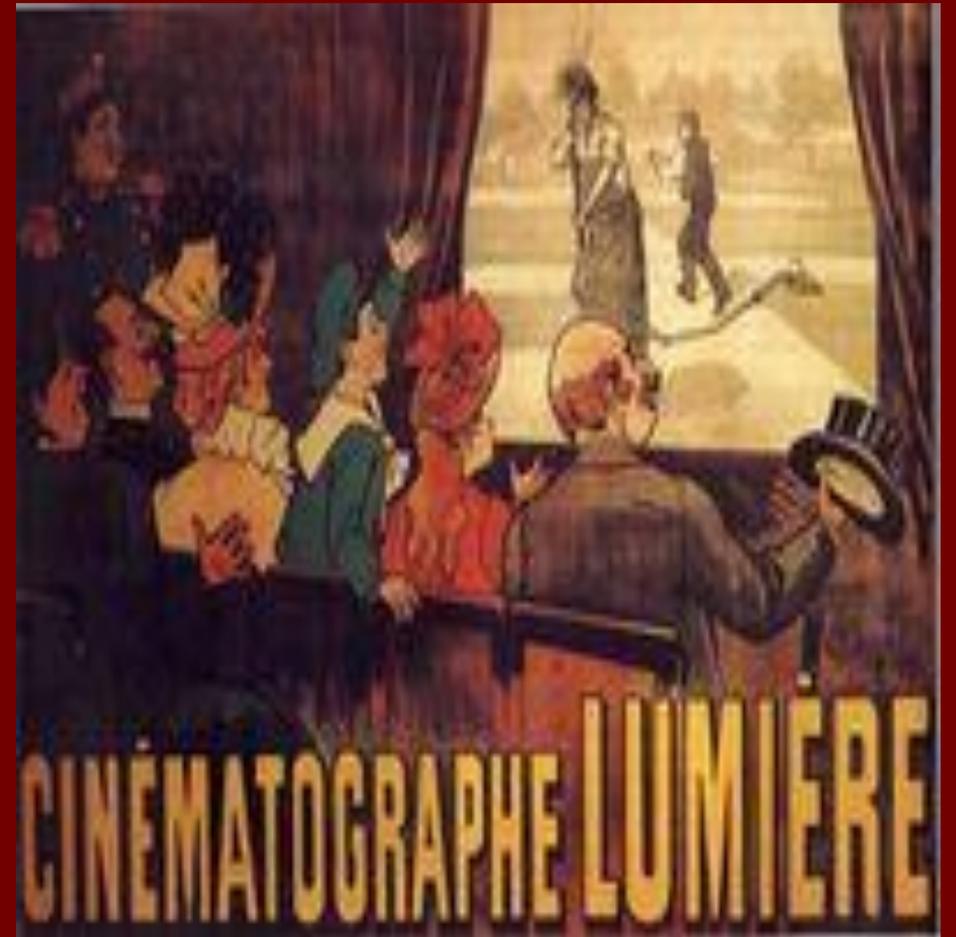

1895

LOS HERMANOS LUMIERE

En el Salón Indien, del Grand Café del Boulevard des Capuchines (París) se llevó a cabo la primera proyección cinematográfica pública.

Fue el 28 de diciembre y se considera esta fecha como la del nacimiento del Cinematógrafo, inventado por los hermanos Louis y Auguste Lumière y patentado en 1894.

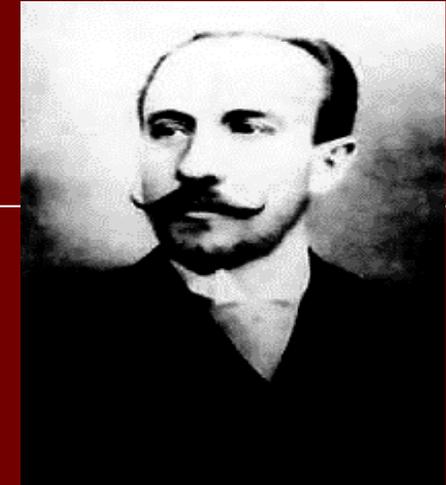
1895

La exhibición de La llegada del tren, de Louis Lumière provocó gran conmoción entre el público asistente, pues veían llegar a la locomotora desde el fondo de la pantalla y abalanzarse sobre los espectadores. La sensación de realismo era tal, que algunos asistentes huyeron despavoridos, ante el temor de morir aplastados por el tren.

1896

GEORGES MÉLIÈS

GEORGES MÉLIÈS es el autor de casi todos los trucajes que forman el patrimonio del cine moderno: las apariciones y desapariciones, objetos que se mueven solos, las maquetas, sobreimpresiones, fundidos y encadenados. Incluso buscó darle color a sus imágenes, coloreando a mano cada fotograma de sus films.. También fue un pionero al construir el primer estudio cinematográfico de Europa y por incorporar al cine la puesta en escena de origen teatral. Méliès aplicó pronto las propiedades ilusionistas y evocadoras del truco para crear pequeños fragmentos de ficciones imaginarias, pobladas de seres imposibles, con extravagantes decorados pintados a mano: Viaje a la Luna, El hombre de la cabeza de goma, Viaje a través de lo imposible..

1896

El mago francés del Teatro Houdini, Georges Méliés, realiza *L'escamotage d'une dame*. Inaugura así el trucaje en el cine. Logra hacer “desaparecer” a su actriz, deteniendo el rodaje para permitirle abandonar el estudio, para seguir filmando, sin cambiar la posición de la cámara. El resultado era un asombroso truco mágico. El espectador ve cómo la dama desaparece de pronto, ante su vista. Un trucaje muy simple, pero bastante efectivo y exitoso.

1897

Surge en Inglaterra la **ESCUELA DE BRIGHTON**, de la mano de George Albert Smith, James Williamson y Alfred Collins, quienes incorporan al lenguaje cinematográfico algunas novedades, como la alternancia dramática de los escenarios (mostrando a perseguidos y salvadores en planos alternos), lo que supone un progreso narrativo cinematográfico.

George A. Smith utiliza el primer plano de manera funcional (para mostrar lo que se ve a través de una lupa), no con una finalidad dramática. Se le debe a la Escuela de Brighton los primeros travellings (logrados al desplazar la cámara en un auto o en un barco), el plano-contraplano (gracias a la alternancia de puntos de vista) y un montaje bastante rudimentario visto hoy, pero que será el inicio de la narrativa cinematográfica.

Segundo de Chomón: pionero y precursor

Segundo de Chomón fue uno de los directores pioneros del cine mudo.

Director, técnico de iluminación y de fotografía, especialista en trucajes y revelado, pionero del cine fantástico y del cine de animación fue una de las personalidades más relevantes –y fascinantes– de los primeros treinta años de existencia del séptimo arte.

Fue, junto a los hermanos Lumière, George Méliès y Charles Pathé uno de los pioneros de la historia del cine. En 1906 fue contratado por la empresa francesa Pathé, para la que realizó más de 100 cortometrajes. Chomón trabajó incansablemente en nuevos descubrimientos técnicos y efectos especiales que luego aplicaba a sus películas fantásticas. le hicieron ganarse el apodo de «el Mèliès español».

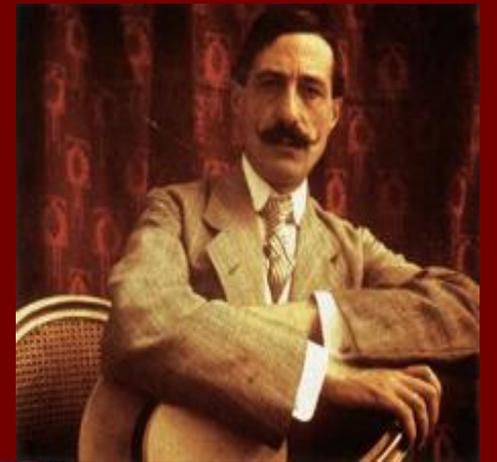
Lo que aportó Segundo de Chomón al cine:

Creó el «paso de manivela».

Se habló siempre de que Chomón inventó el travelling

Trabajó en un sistema de cine en color por bicromía alterna.

Practicó e innovó toda clase de efectos especiales.

La casa encantada (1906)

Satán se divierte (1907)

1895-1912. El desarrollo de la industria

Entre 1895 y 1902, el pesimismo de los Lumière respecto al cine como negocio fue contrarrestado básicamente por la producción de Méliès y Edison. Edison quiso controlar desde el primer momento el negocio del cine como si fuera patente suya. Su tenaz empeño por reclamar los derechos sobre sus patentes le condujo a estar durante años permanentemente en el juzgado para supervisar los varios centenares de denuncias contra aquellos que querían usurparle sus derechos. Esta primera guerra finalizó en 1908, con la puesta en marcha de la Motion Pictures Patents Company o MPPC, grupo al frente del cual se situaría el mismo Edison.

Entre 1909 y 1912 todos los aspectos de la naciente industria estuvieron bajo el control de un trust estadounidense, la MPPC, formado por los principales productores. Este grupo limitó la duración de las películas a una o dos bobinas y rechazó la petición de los actores de aparecer en los títulos de crédito.

Durante esos primeros años se diseñaron los primeros pilares de la industria del cine en todo el mundo, en unos países con más fuerza e intención que en otros.

1908

DAVID W. GRIFFITH filma en cuatro días *Las aventuras de Dorotea*, con un argumento de folletín. Sin embargo, incluye en él como novedad el flash back (una escena que altera la secuencia cronológica de la acción, al intercalar un acontecimiento del pasado). En sus films, David W. Griffith utilizará por primera vez el plano medio y la acción paralela para contar un “salvamento a último minuto”. Será en *El teléfono* (1912) cuando afinará estos recursos para potenciar la tensión dramática, mediante la prolongación de la situación y los planos alternos de unos bandidos, la familia acosada que interpone ante ellos muebles en las puertas de la vivienda, y el padre que corre a rescatarla.

1915

David W. Griffith realiza *El nacimiento de una nación*, con un guión esquemático, pero con suficientes aportes técnicos como para pasar a la historia como un hito cinematográfico. Es un compendio de las técnicas ya inventadas, pero con una función expresiva. Por primera vez se afronta una narración tan larga y compleja (165 minutos), de ritmo ágil y gran coherencia narrativa.

1915

La agilidad de la narración se debe, en parte al montaje, por el cual se alternan los planos generales (incluso grandes panorámicas) con planos cercanos.

A través del montaje paralelo, Griffith logra armar una historia con tres acciones, que se desarrollan en Atlanta, en la casa de la familia Cameron y en el campo de batalla.

1916

Griffith emprende la realización de *Intolerancia*, una superproducción muy costosa, que lo sumió en la ruina. Compuso un gran fresco histórico, de varios episodios. Unidos por la imagen de una madre que mece una cuna, vemos escenas intercaladas de manera alterna, de distintas historias acronológicas: una contemporánea, la caída de Babilonia, la pasión de Cristo y la noche de San Bartolomé. Con esto buscaba mostrar lo que ha sufrido la humanidad, debido a la intolerancia religiosa y social a lo largo de su historia.

1915-27 Consolidación y creatividad

Los productores norteamericanos se decantaron por las tierras californianas para rodar muchas de sus películas (Hollywood comienza a funcionar como tal a partir de 1907) y acabaron por deshacerse del control de Edison.

Puede afirmarse que hacia 1915 quedaba superada la etapa pionera del cine y se entraba ya de lleno en otra más creativa e industrial, que desarrollaría los aspectos fundamentales del cine como arte y como entretenimiento. Los años que van de 1915 a 1927, desde El nacimiento de una nación de D. W. Griffith hasta El cantor de jazz, la primera película hablada, constituyen un período extraordinariamente fructífero y decisivo para la historia del cine. En Estados Unidos, surgen los westerns de Thomas Harper Ince, el cine cómico de Mack Sennett con sus tartas voladoras, las grandes epopeyas de Cecil B. de Mille, las inolvidables figuras de Harold Lloyd y Charlot, y uno de los maestros de la cinematografía mundial, D. W. Griffith. Secuencias, acciones paralelas, variedad de planos, utilización de la luz con efectos dramáticos...: Griffith recoge los descubrimientos anteriores y crea un lenguaje que supone el comienzo de una nueva etapa, la del cine como espectáculo.

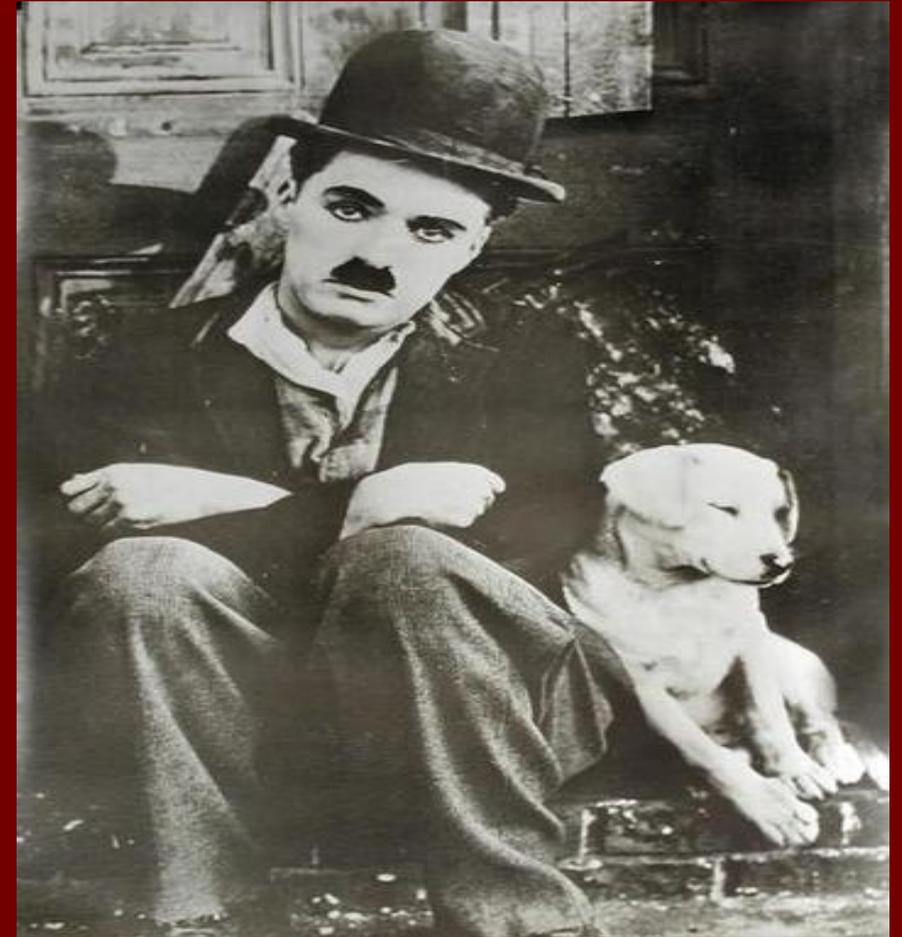

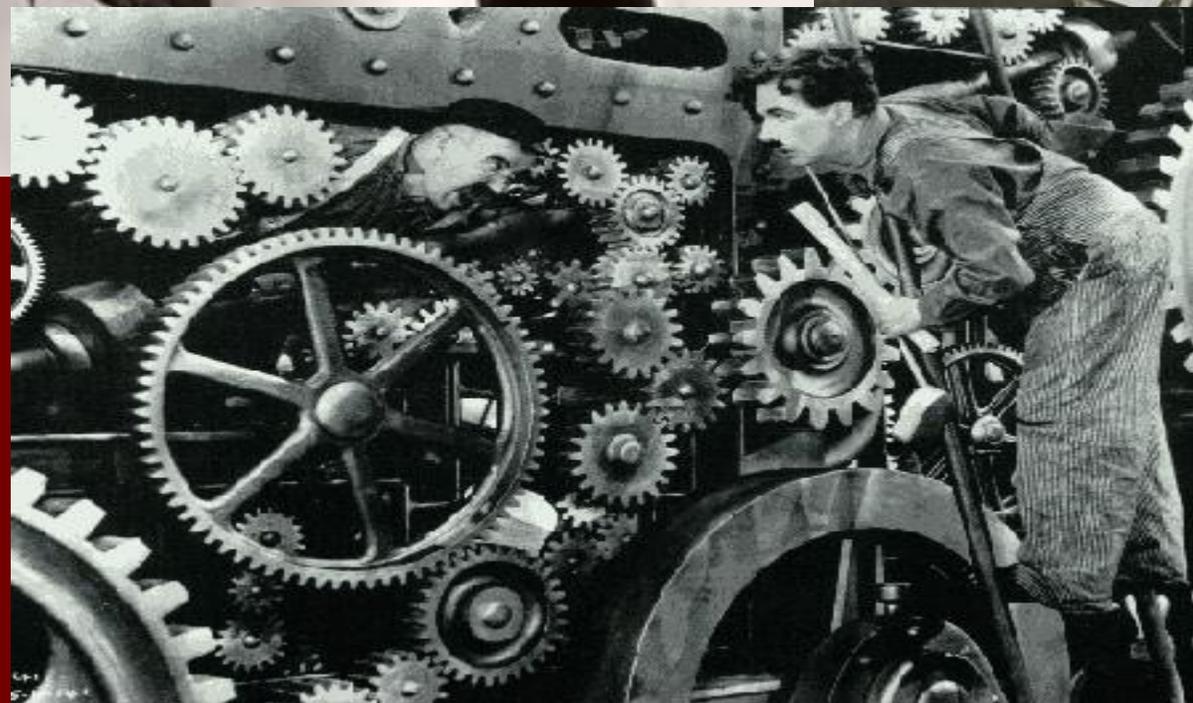
Características del cine mudo

- El cine mudo requería un mayor énfasis en el lenguaje corporal y en la expresión facial , para que la audiencia pudiera comprender mejor lo que un actor estaba representando en la pantalla. Vistas retrospectivamente, algunas películas de la era muda pueden resultar extrañas, ya que puede dar la impresión que los actores sobreactúan de manera exagerada. Debido en parte a esto, las comedias mudas tienden a ser más populares actualmente que los dramas, porque la sobreactuación resulta más natural en una comedia.

CHARLES CHAPLIN

- Actor director, guionista y músico de origen británico (Londres, 1889-Corsier-sur-Vevey, Suiza, 1977). Autor completo, puede que el primero en la cronología cinematográfica, en todo el sentido de la palabra (él mismo escribió la música de sus películas sonoras)
- Su personaje del vagabundo Charlot mezclaba de una forma única la comedia sentimental, la sátira social y el patetismo de la naturaleza humana, convirtiéndose en un arquetipo universal. Este personaje fue creciendo a lo largo de sus películas
 - El vagabundo (1915),
 - Vida de perros (1918),
 - El chico (1921) y La quimera del oro (1925).
 - El gran dictador (1940), primer filme hablado de Chaplin

OTROS CÓMICOS DEL CINE MUDO

Buster Keaton

Realizó algunas películas que se han hecho inmortales: "El navegante", "El cameraman" "El maquinista de la General", etc

Harold Lloyd

Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los veinte fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Es conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían proezas físicas como trepar por los muros de altos edificios. Entre otros medimetrajes y largometrajes realizados por él, se destacan Captain Kidd's Kids (Las hijas del Capitán Kidd), From Hand to Mouth (De la mano a la boca) o Now or Never (Ahora o nunca). Su último corto fue Never Weaken (Viaje al paraíso), de 1921.

Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes).

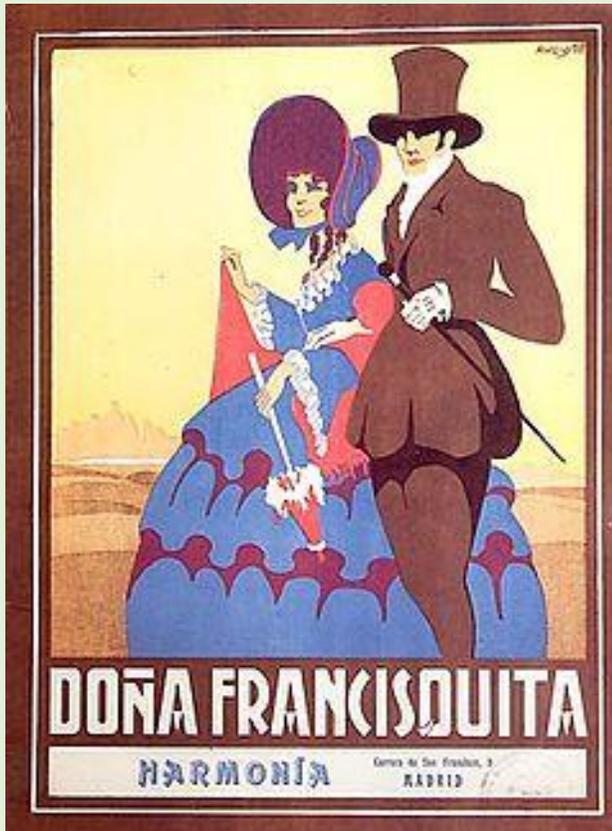
Este ballet, con música de Tchaikovsky, es una de las grandes piezas clásicas del ballet ruso y la pieza que elevó la música de ballet a la categoría de género musical.

Se basa en una leyenda germánica que cuenta cómo unas jóvenes son convertidas en cisnes por un malvado mago, Von Rothbard. Por las noches recuperan su forma humana. El príncipe Sigfrido, que en el primer acto ha celebrado su cumpleaños, sale de caza con sus amigos y se encuentra con Odette, la reina de las muchachas convertidas en cisnes, quien le cuenta su triste destino y el de sus compañeras de hechizo. Le confiesa que sólo una promesa de amor que llegue hasta el matrimonio podría acabar con el encantamiento. Sigfrido jura hacer esa promesa en la fiesta que se celebrará al día siguiente en el palacio en la que él tiene que elegir esposa.

En el Acto III, que se desarrolla en palacio, tras la entrada de las princesas aspirantes a ser elegidas como esposas de Sigfrido, los heraldos anuncian una visita inesperada. Entre los invitados, Sigfrido cree reconocer a Von Rothbard y a Odette, pero en realidad el mago ha traído a su hija Odile, disfrazada de Odette, pero vestida de negro (en este momento se ejecuta el famoso “Paso a dos del Cisne Negro”). Sigfrido, sin darse cuenta del engaño, jura su amor a la que él cree ser Odette y traiciona a su verdadera amada, a la que ve llorando a través de una de las ventanas de palacio. Von Rothbard y su hija han triunfado.

En el IV y último Acto, Odette ha decidido morir antes que seguir siendo un cisne para siempre. En esto llega Sigfrido y le pide perdón, pero ya es demasiado tarde. Los dos deciden morir ahogados en el lago y con este sacrificio librar a sus compañeras del hechizo. Así lo hacen y en la “Apoteosis” ambos son conducidos en un carro tirado por cisnes a la eternidad.

ZARZUELA

La **zarzuela** es un **género escénico** que combina declamaciones, cantos y partes instrumentales. Su nombre procede del **Palacio de la Zarzuela**, el lugar donde se representó por primera vez este tipo de obra dramática y musical. Este palacio fue construido en el **siglo XVII** por orden del rey **Felipe IV** y su denominación obedece a la presencia de **zarzas**.

Considerada un subgénero de la **opereta**, la zarzuela se diferencia de ésta ya que su acción transcurre en alguna provincia española y, además, siempre incluye algún fragmento musical inspirado en la música típica de **España**.

Lope de Vega y **Pedro Calderón de la Barca** fueron algunos de los grandes escritores que, en las primeras épocas de la zarzuela, aportaron su genio al género. Por entonces se dividía a la zarzuela en **género chico** (cuando constaban de un único acto) y **género grande** (con dos o más actos).

No obstante, no hay que pasar por alto la figura de otra serie de autores importantes dentro del género de la zarzuela que dejaron su profunda huella en aquel durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX. Este sería el caso del compositor madrileño **Federico Chueca**. Entre sus obras más significativas en este ámbito habría que destacar, por ejemplo, “El año pasado por agua”, “El chaleco blanco”, “La Gran Vía”, “La alegría de la huerta” o “Agua, azucarillos y aguardiente”.

De la misma manera, también se han convertido en figuras indiscutibles dentro de este género artístico el compositor vasco **Pablo Sorozábal Mariezcurrena** y el toledano Jacinto Guerrero, que realizaron obras tan importantes como “La del manojo de rosas” y “La rosa del azafrán” respectivamente.

Una de las obras más conocidas dentro del ámbito de la zarzuela, que ha conseguido convertirse en un gran clásico, es la que lleva por título “**La verbena de la Paloma**”