

“LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD”, de Joseph Mallord William Turner , 1844.

1º Ficha técnica de la obra:

- “*Lluvia, vapor y velocidad*”, de Joseph Mallord William Turner, 44 (91 x 121, 8 cm.)
- Pintura
- Óleo sobre lienzo
- Romanticismo inglés
- Paisaje
- Londres, National Gallery

2º: Contexto histórico y social. Estilo. Autor:

- **Breve Descripción:**

La escena representa el movimiento del tren más moderno de la época de Londres (el gran ferrocarril del Oeste o GWR) en medio de una naturaleza grandiosa que parece empequeñecer al ferrocarril.

Es un cuadro al óleo, donde predomina los colores cálidos, prácticamente amarillescros. Se ve el tren encima de un puente en la esquina inferior derecha del cuadro. A la izquierda se ve, aunque no claramente, otros trazos que insinúan ser puentes por donde pasan los trenes. Y en la parte superior del cuadro se ven pinceladas de celeste, pero completamente cubiertas con las nubes o el humo del tren, lo cual no se puede visualizar por completo el cielo.

Al movimiento del tren hay que sumar el de las nubes, la lluvia, el fluir del agua del río.

- **El Estilo:**

Su obra al igual que la de **Constable** se encuadra dentro del **Romanticismo** ya que **la grandiosidad de la naturaleza empequeñece al hombre y sus creaciones**. Como amante de la naturaleza hizo numerosos bocetos al natural que luego reproducía en su estudio. **Su pintura busca cada vez lograr los efectos atmosféricos llegando a aplicar la pintura con sus dedos para lograr los efectos lumínicos**.

William Turner, junto con Jhon Constable, **forma parte del movimiento pictórico del paisajismo inglés del siglo XIX, a caballo entre el Romanticismo y el Realismo**, los dos grandes movimientos que, junto con el Impresionismo, articulan todo el s.XIX. En el **Romanticismo surgen los paisajes del alma, solitarios, tétricos, con figuras empequeñecidas por la inmensidad de la Naturaleza**, como ocurre en las obras del alemán **G. David. Friedrich**.

Pero entre ese paisaje del alma romántico y la visión objetiva y deshumanizada del Realismo, dos

eslabones en la cadena paisajística producen la transición paulatina entre esos dos polos opuestos:

1. **La escuela de Barbizón en Francia:** *Theodor Rousseau, Jean Francois Millet, J. Dupré y G. Corot* pintan exteriores ficticios, imaginados en un interior y resueltos en un interior. Sus colores, su luz y sus sombras son imaginarios. La Escuela de Barbizón extrae sus cuadros de la propia naturaleza, porque sus artistas están convencidos de que la propia naturaleza tiene vida espiritual, pero esa vida espiritual se mezcla con figuras ancladas a la campiña francesa, trabajando, intuyendo el acercamiento a la estética realista.

2. **La pintura romántica inglesa**, 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 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**. 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. Sus cuadros tienen gran éxito en Francia, como por ejemplo **La Catedral de Salisbury** o **El Vado**, y su influencia sobre los románticos franceses es muy intensa, incluso en los de la Escuela de Barbizón.

El otro gran paisajista inglés es **William Turner** y **todos ellos, junto al Realismo completan la cadena que desemboca en el paisaje Impresionista.**

- **El Autor y su contexto histórico-social:**

El Contexto:

En Inglaterra ya bajo el reinado de la reina Victoria se inicia la **Revolución Industrial** y con ella la era del **maquinismo, de la burguesía industrial** y negocios y también de la nueva clase social del **proletariado**. Este desarrollo económico convierte a **este país en hegemónico en el mundo** cuyo dominio se extenderá por amplias zonas en su **vasto imperio**.

El Autor:

La popular confusión entre genialidad y locura es más patente que nunca en la biografía de Joseph Mallord William **Turner (1775-1851)**. Hijo de un humilde fabricante de pelucas y luego barbero, fue un enemigo de la ciudad y de los salones, que gustaba de la soledad, circunstancia que le llevó a aislarse en su casa, aunque su éxito le permitió vivir acomodadamente. Sus viajes por Europa, sobre todo Francia e Italia, le hicieron conocer la pintura de Claudio Lorena y Canaletto que le influyeron.

Pintor **académico en sus principios, Turner fue lenta pero imparablemente evolucionando hacia un estilo libre, atmosférico, en ocasiones esbozando incluso la abstracción, que fue incomprendido y rechazado por unos críticos que llevaban décadas admirándolo**. El aparente caos que llenaba las últimas obras de Turner fue atacado por considerarse la obra de un demente. Se dice que la mismísima Reina Victoria se negó a concederle la orden de caballero -honor otorgado a muchos pintores de menor categoría- porque consideraba que Turner estaba sencillamente loco.

La visión directa de los objetos y de los fenómenos atmosféricos tenía una importancia pivotal en la creación de sus pinturas. Pero esta visión directa derivaba más hacia la **impresión que los objetos o fenómenos causaban en la mente del pintor que en una representación exacta de lo observado**. En este sentido, no es de extrañar que las pinturas de Turner causaran tan **honda admiración entre los pintores impresionistas como Claude Monet o Alfred Sisley**, varias décadas después.

Sus Etapas:

1. PRIMEROS AÑOS - DE LA ACADEMIA A CARTAGO

Pintor precoz y alumno brillante, Joseph Mallord William Turner inició sus estudios en la *Royal Academy de Londres*, recibiendo clases de artistas como Sir Josuah Reynolds o Paul Sandby. Desde el principio, sus pinturas y acuarelas son admiradas y reciben magníficas críticas. Por ello, Turner pronto se encuentra en una envidiable situación económica, lo que le permite realizar numerosos viajes por

Inglaterra y Gales, tomando bocetos de lugares y monumentos, y pronto visitaría Francia y Suiza, al tiempo que aumentaba su universo pictórico observando las obras de grandes maestros como **Rembrandt** y sobre todo **Claudio de Lorena**. La huella de éste último es fácilmente identificable en obras de Turner de este periodo como sus escenas de " *Las plagas de Egipto*" (1800) y el posterior " *Sol naciente entre la niebla*" (1807).

Cierta tarde, Turner, cuando una súbita tormenta interrumpió la jornada, rápidamente comenzó a realizar bocetos de nubes y lluvia. En dos años, en 1812, Turner en la Royal Academy su cuadro más ambicioso hasta la fecha, el épico " **Aníbal cruzando los Alpes**" (1812, Londres, Tate Gallery), inspirado por los apuntes de aquella tormenta

El éxito de esta pintura en la exposición de la Royal Academy llevó a Turner a pintar otras escenas históricas de temática similar, como el " *Dido construye Cartago*" (1815, Londres, National Gallery) o " *El declive del imperio cartaginés*" (1817, Londres, Tate Gallery).

"*Tormenta de nieve: Aníbal y su ejército cruzando los Alpes*", 18010-12. Londres, Tate Gallery

2. UN BRITÁNICO EN ROMA

La fama de Turner no cesaba de crecer. La mente abierta y perceptiva de Turner encontraría en Italia un nuevo mundo de colores, luces y atmósferas, que trasladaría al lienzo a su vuelta. Visita Turín, Milán, Venecia, Nápoles. y estudia las obras de grandes maestros como **Tiziano**, **Tintoretto** o **Rafael**. También establece contacto con artistas contemporáneos como **Antonio Canova**.

Regresó a Inglaterra en 1820. Las imágenes y recuerdos de Italia marcarían su producción pictórica de años los siguientes, como se puede ver en obras como el personal homenaje a Rafael en " *Roma, desde el Vaticano, Rafael con Fornarina prepara los cuadros para la decoración de las logias*" (1820).

3. LA MADUREZ - ULÍSES MOFÁNDOSE DE POLIFEMO

Turner volvió a viajar a Italia en 1828, realizando numerosos bocetos al aire libre, que tendrían su reflejo en un cuadro sensacional pintado a su regreso a Inglaterra al año siguiente: el **Ulises mofándose de Polifemo - odisea de Homero** (1829, Londres, Tate Gallery) fue descrito por Ruskin como "el cuadro central de la carrera de Turner", y -en cierto modo- la descripción puede resultar muy válida. En efecto, en el " *Ulises*" , el tema mitológico (según Homero, Ulises derrotó al Polifemo -un cíclope- arrancándole su único ojo gigante con un palo ardiente) resulta ser poco más que una **excusa para representar la grandiosidad de la fuerza de la naturaleza**. El cuadro sorprende por sus brillantes colores, y recibió críticas desiguales.

"*Ulises se burla de Polifemo - Odisea de Homero*", 1829. Londres, National Gallery

Durante la década de 1830, el estilo de Turner se fue haciendo cada vez más libre, con el uso de una paleta predominantemente clara. La culminación de todo este proceso es el sublime "**Norham Castle: amanecer**" (c.1835-40, Londres, Tate Gallery), donde casi toda forma reconocible queda diluida por la omnipresente luz del amanecer. Con su perfección técnica y su paleta extraordinariamente clara, la pintura recuerda más a una acuarela que a un óleo.

"Norham Castle: amanecer", c.1835-40. Londres, Tate Gallery

El incendio ocurrido en la Cámara de los Lores y de los Comunes británicos en 1834 permitió a Turner realizar una serie de bocetos que derivarían en **dos pinturas sobre el tema** en las que Turner se muestra especialmente interesado por el reflejo de las llamas en el río Támesis, como un contraste entre fuego y agua. Las vistas impactaron a Monet cuando éste último visitó Londres décadas después, y tuvieron se reflejo en la serie que el impresionista dedicó a las Casas del Parlamento londinense.

"El incendio de la Cámara de los Lores y de los Comunes el 16 de octubre de 1834", 1835. Cleveland Museum of Art

Durante estos años, William Turner realizó tres viajes a Venecia, siendo el último de ellos -en 1840- probablemente el más prolífico de toda su carrera. En la ciudad italiana Turner pintó algunas de sus obras maestras, tanto al óleo como a la acuarela. En el "**Venecia desde el pórtico de Santa María della Salute**" (1835,) Turner varía ligeramente el paisaje original para reflejar con más grandiosidad la belleza veneciana.

★ VALIENTE TEMERARIO

Sería absurdo no reconocer que muchos de sus mayores logros los consiguió en la representación del mar y los elementos marinos. En este sentido, su obra maestra es sin duda "**El valiente Teméraire remolcada desde el último punto de anclaje para ser destruida**" (1839, Londres, National Gallery). Deliberadamente, y sin que esto suponga un paso atrás, Turner matiza el efecto de "disolución" de las formas mostrado en obras anteriores (como el ya mencionado "Norham Castle") para permitir una mejor comprensión de la narrativa de la pintura

Audaz y técnicamente perfecto, el cuadro de Turner es una visión insólita de los protagonistas del mar: en vez de mostrar un glorioso navío en su máximo esplendor y plenitud Turner rinde homenaje al valiente *Temerarie* narrando su último capítulo, su viaje previo al desguace. El sol poniente y la luna creciente son elementos claramente simbólicos, marcando el fin de un era. A destacar que la pintura fue escogida como la mejor de Inglaterra en una encuesta llevada a cabo por la National Gallery de Londres en el año 2005. Ciertamente, pocas obras de Turner resisten comparación con ella.

"El valiente Temeraire...". 1839 - Londres, National Gallery

★ LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD (VER IMAGEN DE INICIO)

Si el " Ulises se burla de Polifemo " era el "cuadro central" de la carrera de Turner, la culminación lo es sin duda el "**Lluvia, vapor y velocidad**" (1844, Londres, National Gallery)

El cuadro es una sensacional conclusión a las investigaciones de Turner sobre la luz y la atmósfera, llevadas a cabo durante su época de profesor en la Royal Academy. **Durante esta época, Turner tomó contacto con las teorías de la luz y el color de Newton y Goethe.** En la pintura el auténtico protagonista, por encima de la dinámica locomotora, es la cambiante atmósfera inglesa, acrecentada por el vapor que desprende la poderosa maquinaria. La crítica -y posteriormente los pintores impresionistas- quedaron impactados por esta veloz locomotora . Un crítico escribió, durante su exposición en 1844: " un tren se te echa encima, un tren que avanza realmente a 50 millas por hora y que el lector haría bien en ir a ver antes de que salga del cuadro"

4. VISIÓN Y ALUCINACIÓN - LOS ÚLTIMOS AÑOS

Ya se ha comentado que la disolución de formas presente en las últimas obras de Turner llevó a numerosos críticos a considerar que el pintor comenzaba a rayar la demencia. Hasta el propio Ruskin pareció desconcertado por las últimas obras de Turner, quién se vio obligado, en ocasiones, a colocar marcas en los marcos de las pinturas para indicar cual era la parte de arriba y cual la de abajo.

El "**Amanecer con monstruos marinos**" (1845, Londres, Tate Gallery) es uno de los mejores ejemplos de esta última etapa. Las formas de los monstruos marinos apenas son intuibles en medio de la omnipresente atmósfera marina. La cualidad casi divina de la luz refleja las teorías de Turner de considerar el Sol como el centro de toda vida. Algo parecido ocurre en "**Un yate acercándose a la costa**" (c.1845-50, Londres, Tate Gallery)

"Amanecer con monstruos marinos". c.1845 - Londres, Tate Gallery

Enfermo de gravedad, en octubre de 1851 tuvo que dejar de retocar las obras en las que estaba trabajando. El 19 de diciembre de **1851, Joseph Mallord William Turner falleció en su casa de Chelsea, Londres,** y fue enterrado en la Catedral de San Pablo. El grueso de sus obras puede hoy admirarse en la Clore Gallery , un ala de la Tate Gallery añadido especialmente para las obras del mejor pintor inglés de todos los tiempos.

3º **Análisis formal:**

La **composición** es abierta pues las vías del ferrocarril parecen querer prolongarse fuera del cuadro y los ojos del puente están incompletos.

Horizontalmente **se puede dividir en dos mitades** : la superior consta de una **textura** relativamente esponjosa de tonos amarillos , clareada por secciones de blanco y sombreados gris azulado; en la parte inferior **las formas son difusas** apenas podría descifrarse , si Turner no hubiera dado a la izquierda signos concretos -la pequeña barca y el gran puente-que permiten reconstruir el conjunto como un paisaje.

Hacia el lado derecho e inferior del cuadro , los colores forman una diagonal negra acercándose al observador en una **perspectiva en movimiento**. Partículas de pintura blanca y roja , aplicadas con el cuchillo de la paleta , marcan-en el negro de la locomotora- el proceso de combustión que mueve la máquina. . Cruzando el tren trazos de color a modo de cortina de agua , nos señala la lluvia arrastrada por el viento.

La gran protagonista es la atmósfera creada por la lluvia y el vapor que hace que la luz se filtre débilmente y desdibuje los contornos.

En el cuadro **predomina el color sobre el dibujo. Las líneas y contornos se encuentran desdibujadas**. Los **colores predominantes son los terrosos** como ocre.,marrón y amarillos del paisaje, más algunos violetas y azules en el cielo y el río. Las pinceladas o son muy diluidas o con mucha materia y empaste como en la locomotora.

Ritmo. Existe un efecto de movimiento pues parece que el tren avanza hacia nosotros. Contrasta este movimiento del ferrocarril y de la liebre(difícilmente reconocible) con la lentitud de la barca casi imperceptible.

4º. **Análisis técnico y de materiales:**

- **Materiales:** de carácter permanente y eterno.
- **Técnica:** óleo
- **Herramientas:**

Turner usaba una técnica particular con la que obtenía efectos lumínicos cambiantes. **Aplicaba los colores rascándolos hasta extraer esquemáticamente del fondo las formas figurativas.**

Con su particular técnica obtiene una textura inconfundible. Con esta obra, al igual que con muchas otras, el artista está casi cerca de pintar cuadros abstractos. A Turner le impresionaban el movimiento de los objetos, la forma en que éstas se desfiguraban si iban a una velocidad sorprendente y, por ende, pintó este tren a vapor que, aparte de estar en movimiento, con su humo cubre por completo los rieles, los puentes y el cielo. Por lo tanto, la vista hace que no se pueda determinar bien lo que está a su alrededor, pero sí se puede entender qué es lo que se está acercando o alejando.

5º **Análisis iconográfico:**

Parece ser que el origen de esta **composición paisajística** fue 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. Este viaducto se inició en 1837 y se finalizó dos años después, siendo el diseño de Brunel. Su construcción fue motivo de encendida polémica 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.

6º **Análisis iconológico:**

El protagonista de la obra no es el tren que por primera vez se convierte en elemento del cuadro como símbolo de modernidad, sino que son:

- **La atmósfera que crean tanto la lluvia como el vapor y que contribuyen casi a desmaterializar las formas que son poco visibles como el puente , la barca sobre el río o el propio ferrocarril.**
- **La grandiosidad de la naturaleza** manifestada por las nubes y la lluvia que parece enpequeñecer al hombre

Turner realizó apuntes del natural y luego creó el cuadro en su taller. A diferencia de otros pintores de la época, que despreciaban la industrialización y no veían en el progreso industrial temas merecedores de tratamiento pictórico, **Turner admiraba la técnica moderna** y por ello pinta la locomotora más moderna de su género y el entonces vanguardista puente de Maidenhead.

7º Conclusiones:

Turner realiza una **obra inspirada en artistas** de la talla del barroco holandés **Rembrandt**, el paisajista italiano de *vedutes* **Canaletto** y el paisajista barroco **Claudio de Lorena**.

Esta obra de Turner fue presentada en 1844 a la Royal Academy de Londres y fue una de las primeras escenas de Turner conocidas en Francia donde tuvo una **gran influencia, especialmente entre los Impresionistas** y muy particularmente en las figuras de **Eduard Monet y Alfred Sisley**.