

Universidad Veracruzana
Facultad de Historia

HISTORIA DE ARTE

EL ARTE NATURALISTA
Siglo XIX

Maestro: Dr. Raúl Romero Ramírez

Ideas Estéticas

Naturalismo

Inglaterra, Francia, EE.UU.

Sentido	Desaparición del cristianismo como religión entre la sociedad intelectual. Un marcado idealismo hacia la naturaleza. La naturaleza armónica en relación con el hombre de la que debe tomar una enseñanza moral.
Gusto	Paisajes pintorescos; la montaña; “el buen salvaje”; lo rústico y lo sencillo de la campiña, comprender cómo se presentan las cosas en la naturaleza y cómo funcionan libres de interferencia humana.
Ideal	“Siento, luego existo”; una religión Natural antijerárquica; culto a la sensibilidad; naturalidad y compasión hacia los animales, plantas y al hombre mismo.
Valor	Las plantas, los árboles, el bosque, el río, el campo, el cielo, las nubes, la bruma, la neblina, la lluvia, el vapor de agua; la armonía del trabajo de los campesinos; “el hombre natural es virtuoso”.
Pasión	Disfrutar sensorial y ordinariamente de la belleza natural; la existencia; la moral; la mística; la “religión natural”; disfrutar el paisaje natural del campo. El color puro en las pinturas; el registro de una experiencia armónica.
Sentimientos	Dulce melancolía; armonía natural; seres piadosos; vergüenza por la corrupción de la sociedad europea; lo pintoresco; lo sublime.

NATURALISMO

El **Naturalismo** en las artes plásticas se refiere a la representación de **objetos realistas** en un **ambiente natural** por ello *Naturalista* es el arte que presta atención a detalles muy precisos y apropiados, y que retrata las cosas tal como son.

El movimiento naturalista del siglo XIX se defendía **en contra de las representaciones estilizadas e idealizadas (simbólicas) del Romanticismo.**

El naturalismo pictórico se caracteriza en sus obras presentando los **temas de paisaje, actividades humanas al aire libre** o en relación directa con **animales o plantas**. Una parte importante del movimiento naturalista radica en su *perspectiva darwiniana de la vida* y su creencia en la futilidad de los esfuerzos humanos contra las fuerzas de la naturaleza.

Del Naturalismo del siglo XIX pueden distinguirse claramente dos escuelas: la **Inglesa** y la **Francesa**.

La **Escuela Inglesa** aún presenta reminiscencias románticas y para algunos no es reflejo fiel del naturalismo, sin embargo sus temas y la forma de abordar puede decirse que si los son. De esta primera escuela están los pintores **John Constable** (1736-1837) y **John Linnell** (1792-1882).

La carreta de heno. Constable. 1821.
Galería Nacional de Londres.

Siendo enteramente un “naturalista” a **John Constable** se le considera como uno de los **primeros en pintar paisajes al aire libre**; decidió empezar a hacerlo en 1810.

En 1819 viajó a Venecia y a Roma, ciudades en las que **conocería los paisajes clasicistas de Claudio de Lorena y las recreaciones de Nicolas Poussin**. En ese mismo año, fue nombrado **miembro asociado de la Real Academia**. A partir de esta época frecuentó Hampstead (Londres), donde, en los años 1821 y 1822, hizo una serie de **estudios de nubes** anotando la hora y la fecha exacta de la realización y, a menudo, incluso el tiempo que hacía. Entre 1816 y 1825 produjo grandes obras maestras: ***La bahía de Weymouth, La inauguración del puente de Waterloo, Caballo blanco, La catedral de Salisbury y La carreta de heno.***

Wivenhoe Park, naturalismo inglés pintado por [Constable](#). [Inglaterra](#). 1816.

Weymouth Bay, por [Constable](#). 1816.

Trigo. Linnell. 1860.

John Linnell fue un naturalista y un rival de **John Constable**. Tenía un gusto por el arte del norte de Europa del Renacimiento, sobre todo Alberto Durero. También asociado con **William Blake**.

En 1805 fue admitido un estudiante de la Real Academia, donde obtuvo medallas para el dibujo, el modelado y la escultura. Se formó como grabador.

Sus obras tratan habitualmente con alguna escena del paisaje típico de Inglés sin incidentes, que se hace por un efecto impresionante y magnífico del amanecer o atardecer. Están llenos de verdadero “sentimiento poético”.

Campiña, naturalismo inglés pintado por [Linnell](#).

Gravel pits of Kensington, (Graveras de Kensington) Linnell. 1811-1812.

Por lo que se refiere a la tendencia Naturalista de la **Escuela Francesa** cabe citar a los pintores de la *Académie Julian* (París), de *Bande noire* (Bretaña) y de *Barbizone*.

Otoño. Marie Bashkirtseff. 1883.

Egresada de la *Académie Julian*, de París, a la que acudían de toda Europa y los EE.UU. Mujeres, **la rusa Marie Bashkirtseff**, escogió el naturalismo para demostrar su vista sobre la vida.

De la *Bande noire* (Bretaña) Charles Cottet fue el mas reconocido.

Charles Cottet: *Rayons du soir*. 1892.

Charles Cottet: *Douleur* o *Les victimes de la mer*, del Tríptico *Au pays de la mer*, 1898.

La escuela de **Barbizon** de pintura (1830–1870) fue el conjunto de pintores europeos, mayormente franceses, **reunidos en torno al pueblo de Barbizon**, cercano al bosque de Fontainebleau, donde los artistas de este círculo llegaron a establecerse.

El hecho de que los pintores de Barbizon dejaran París para refugiarse en un pequeño pueblo ya es una actitud de abierta oposición al sistema vigente, no sólo en el ámbito plástico, sino también en el orden social.

Los pintores de Barbizon fueron parte del Realismo pictórico francés, que surgió en reacción al más formalista Romanticismo, su fundador fue **Théodore Rousseau**.

Encinos.
*Théodore
Rousseau.*
Escuela de
Barbizon. 1852.

Una puerta de Ávila.
Aureliano de Beuret.
Escuela de Barbizon.
España. 1898.

Mujeres desplumando gansos. Primer lienzo de gran formato creado por el pintor alemán [Liebermann](#) en 1872. Escuela de Barbizon.

Cosecha de papas en Barbizon. El alemán [Max Lieberman](#). Escuela de Barbizon. 1874.

***Pastora con
ovejas. Albert
Chapin. Escuela
de Barbizon.
Francia. 1898.***

Sus pinturas mostraron pastoras sin rostro definido que junto a un perro guardián, controlan el ganado vacuno u ovino. Con suaves praderas naturales, con una luz matinal que trasmite una imagen de transhumancia propia de la actividad. En ocasiones en la montaña, como también en la pradera.

Léon-Augustin Lhermitte: *A la fontaine*. Barbizon. 1914.

Al final de la época las pinturas naturalistas europeas adquirieron tonos más vivos para los que se les preparaba una nueva etapa de luz y colorido.

El naturalismo pasó a los
EE.UU. A través del pintor
William Baker (1800-1900).

Fielding. William Baker.
EE.UU.

Torea bay. William Baker.
EE.UU.