FUNDAMENTOS DE ARTE: SIGLO XIX

TEMA 2: ROMANTICISMO TARDÍO (1850-1900)

Panorama político

La característica fundamental del siglo XIX es la de ser un periodo de grandes cambios políticos, sociales y económicos. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se extenderían por el mundo mediante el imperialismo. La revolución industrial provoca la aparición de una nueva clase social y del movimiento obrero. Se consigue el sufragio universal .

En Europa el siglo XIX se caracterizó por ser el siglo del nacimiento de las democracias y el ocaso de las monarquías absolutas. La Revolución francesa y la posterior era napoleónica extendieron las ideas de libertad, igualdad y soberanía nacional por Europa, las cuales despertaron un sentimiento de nación con personalidad propia que, por primera vez en la historia, considera que el Estado debe estar dirigido por personas de la misma nacionalidad. Este surgimiento del sentimiento nacionalista dio como resultado la unificación y creación de dos naciones: Italia y Alemania

Este periodo es la época del éxodo rural hacia las ciudades más industrializadas, y de la marcha masiva hacia las colonias. Hay un nivel de vida pésimo; crece una clase obrera marginada y desnutrida. Es un periodo de injusticia social.

El capitalismo y la revolución industrial necesitaban expandirse en busca de regiones que les proporcionaran materias primas y mercados. Apareció el colonialismo como doctrina de desarrollo. África fue un territorio colonizado para proporcionar materias primas a Europa.

La emancipación de América Latina dio comienzo en este siglo. Los levantamientos indígenas serían antecedentes de una identidad naciente que sería defendida por los grandes próceres latinoamericanos, promotores de la idea de una nación latinoamericana como José de San Martín y Simón Bolívar,

Panorama artístico

Hacia mediados de siglo se apreciaba un cansancio de los valores románticos y el deseo, entre los artistas más inquietos, de incorporar experiencias más directas y objetivas en sus obras.

Es en Francia donde los cambios sociales provocados por la Revolución industrial y la frustración tras la revolución de 1848 llevan a los artistas a olvidarse del tema político y a centrarse en el tema social. El manifiesto realista entiende que la única fuente de inspiración para el arte es la realidad, no existe ningún tipo de belleza preconcebida más allá de la que suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla.

Sobrevive al mismo tiempo un arte académico oficial, que aunque utiliza técnicas magistrales resulta a menudo falso y vacío de contenidos. En Francia se le conoce como Art Pompier («Arte Bombero»), denominación peyorativa para referirse a la pintura que se hacía bajo la influencia de la Academia de Bellas Artes. A pesar del gran prestigio de que gozaba entre los círculos académicos y oficiales en su tiempo, de su éxito en los Salones oficiales, y entre su clientela burguesa, el estilo pronto cayó en desuso y llegó a ser despreciado por los críticos del siglo XX, aunque

Selectivitat.io

recientemente ha experimentado una revalorización. Son artistas pompier **Alejandro Cabanel** (El nacimiento de Venus de 1863) y **William-Adolphe Bouguereau** (El canto de los ángeles de 1881)

El Nacimiento de Venus

El canto de los ángeles

Retrato de Daguerre

Reaccionando contra este arte academicista surge hacia 1870 el impresionismo, que busca un lenguaje nuevo basado en un naturalismo extremo. Hacia finales de siglo XIX y comienzo del siglo XX surgen una gran variedad de vanguardias. El punto máximo del individualismo implicaba que cada artista debía promover su propia vanguardia. El postimpresionismo, el puntillismo, el simbolismo, el expresionismo, el cubismo, el fauvismo, el surrealismo, el futurismo, darían cuenta de una sociedad que vive en la revolución por la revolución, una sociedad donde los plazos son cada vez más pequeños y el ritmo cada vez más rápido.

La aparición de la fotografía en este siglo tiene influencia sobre la pintura. Tras las primeras imágenes fotográficas, tomadas por **Niepce** en 1824, la fotografía se democratiza y a partir de 1840 se convierte en el principal procedimiento de creación de imágenes. Se popularizan los "retratos al daguerrotipo", que empezaron a divulgarse entre la clase burguesa de la Revolución industrial, por ser mucho más baratos que los pintados, lo que dio un gran impulso a esta nueva técnica. Se crea un conflicto entre la fotografía y la pintura, la primera reacción de los pintores es de rechazo total “A partir de ahora la pintura ha muerto”. Algunos utilizan la fotografía como ayuda para la creación de sus obras, como bocetos, pero se reivindica que la fotografía no es arte. **Daguerre** inicia una corriente fotográfica con pretensiones artísticas llamada pictorialismo, en que la fotografía intenta imitar a la pintura. Por otro lado a pesar del rechazo inicial, la pintura recibirá el influjo de la fotografía, por ejemplo en los encuadres, en los formatos apaisados muy empleados en la pintura realista o en la tendencia a pintar con grisallas.

PINTURA

FRANCIA: REALISMO

Realismo es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX. Se suelen identificar los principios estéticos del realismo pictórico con los del realismo literario contemporáneo de Honoré de Balzac. El compromiso con las clases bajas y los movimientos políticos de izquierda marcaron la sensibilidad social e ideológica de este grupo de pintores realistas.

Selectivitat.io

El principal representante es **Gustave Courbet** (Francia, 1819- Suiza, 1877). Fue un comprometido activista republicano, cercano al socialismo revolucionario. Su obra "El taller del pintor", rechazada por el Salón anual donde exponían los artistas académicos, es considerada el manifiesto del estilo. Courbet tuvo fama de arrogante y efectista; afirmaba que «si dejo de escandalizar, dejo de existir». Esto es patente en sus desnudos femeninos, donde evita las texturas nacaradas e irreales tomadas de la escultura neoclásica. Plasma formas más carnales e incluso el vello corporal que habitualmente se omitía en los desnudos académicos. Ejemplo claro de ello es "El origen del mundo".

El taller del pintor

El origen del mundo

Los picapedreros

Su mayor innovación es la elección de temas costumbristas como motivos dignos de los grandes formatos, que hasta entonces se reservaban a «temas elevados»: religiosos, históricos, mitológicos y retratos de las clases altas. Reivindicaba la honestidad y capacidad de sacrificio del proletariado y afirmaba que el arte debía plasmar la realidad. Influyó y aconsejó a los primeros impresionistas.

Honoré Daumier (1808 - 1879) fue pintor además de caricaturista, ilustrador, grabador, dibujante y escultor. En 1830 inició su labor en la revista humorística La Caricature en donde adquirió merecido renombre por sus grabados y dibujos llenos de sátira y crítica social.

Sus grabados destacan por la mordacidad descarnada, al trabajar sarcásticamente los rostros, las expresiones, los gestos, con precisas exageraciones mediante las que logra dar noción de la personalidad de los sujetos representados. La obra de Daumier "Gargantúa" Compara a Luis Felipe de Orleans con un personaje literario, un gigante que es insaciable, que se come todo, lo que provoca una gran polémica. Es una metáfora de la monarquía que todo lo devora. Este hecho condujo a Daumier a prisión en 1832
Sus litografías tienen una calidad muy próxima a la pintura. En cuanto a su menos conocida pintura, se caracteriza por un patetismo logrado con masas oscuras y contrastes de colores fríos y cálidos; Daumier influyó en los impresionistas y también en los expresionistas, por ejemplo en Emil Nolde y Ensor

Gargantúa

Vagón de tercera

Crispín y Scapin

Selectivitat.io

Jean-François Millet (1814-1875), también francés, destaca por sus escenas de granjeros y campesinos, donde quiere expresar la inocencia del hombre campesino en contraposición a la degradación que acompaña al ciudadano inmerso en la sociedad industrial. En Las espigadoras (1857). Retrata el derecho secular de las mujeres pobres y de los niños de llevarse el grano abandonado en los campos, después de la cosecha.

Las espigadoras

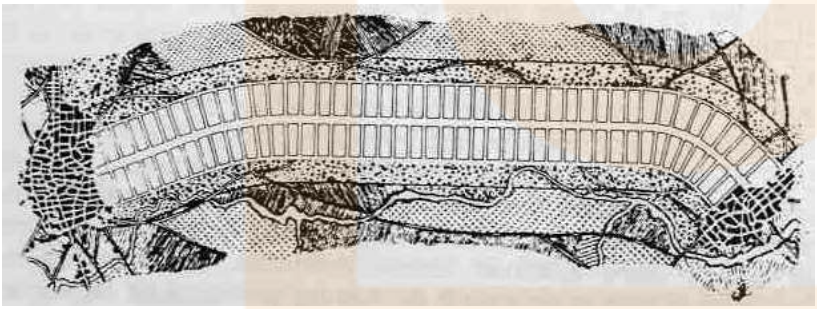
En "El ángelus" retrata dos campesinos que han parado de trabajar cuando suenan las campanas del ángelus, al amanecer. Esta obra obsesionó a Dalí. Más que ver en la obra paz espiritual, Dalí creía que transmitía mensajes de agresión sexual reprimida. Dalí también opinaba que las dos figuras están rezando sobre la tumba de su niño muerto, más que el Ángelus. Cuando radiografiaron el lienzo se vio que la pintura contiene una forma geométrica sobre la que se pintó después, muy parecida a un ataúd. Sin embargo, no se sabe si Millet cambió de opinión sobre el significado de la pintura, o si esa forma es realmente un ataúd.

El Ángelus

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Los cambios demográficos propios de esta centuria, aumento de población, éxodo rural y hacinamiento en torno a las áreas industriales, tendrán notables consecuencias en el urbanismo, la concepción de la ciudad y en su arquitectura.

En Francia Napoleón III encargó al barón Eugene Haussmann el plan urbanístico de París, sustituyendo las calles estrechas del centro de la ciudad por anchas avenidas, de este modo se dificultaba la construcción de barricadas y se facilitaba la carga del ejército en caso de disturbios.



La Ciudad Lineal de Arturo Soria

Plan Cerdá, Barcelona

En muchas ciudades europeas se derribaron las murallas, es el caso de Barcelona, donde se llevó a cabo el Plan de Ensanche de Ildelfons Cerdá. En Madrid también se realizaron transformaciones urbanísticas, por ejemplo la de Arturo Soria, que diseñó la Ciudad Lineal. En Viena se sustituyeron las murallas por el Ring, anillo que circunvala la ciudad antigua y que permitió la construcción de grandes edificios públicos.

Junto a estas realizaciones surgieron otros proyectos llamados de Urbanismo Utópico, ideados con la intención de crear la ciudad ideal que mejorara el sistema de vida de los obreros. Estos proyectos, poco realistas, no llegaron a tener éxito.

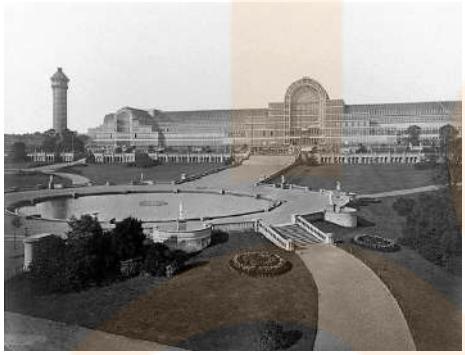
Selectivitat.io

ARQUITECTURA DE CRISTAL Y HIERRO

Desde principios del siglo XIX aumenta la población en las ciudades: se necesita construir rápido y barato y se comienza entonces a utilizar el hierro en grandes obras públicas.

Ya los estilos historicistas de principio de siglo emplean el hierro aunque no lo suelen dejar visto (por ejemplo en el Parlamento de Londres), pero a partir de ahora se construyen edificios cuyas estructuras de hierro forman parte de la decoración y quedan a la vista. Es una técnica constructiva y un estilo arquitectónico, que se popularizó a través de la arquitectura ferroviaria (Puente de las Artes en París y Puente de Austerlitz), las galerías comerciales y mercados cubiertos, y los grandes pabellones de las exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX.

Las Exposiciones Universales de París, Londres y Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX fueron importantes espacios de experimentación que se celebraban para exhibir los progresos industriales, económicos y artísticos.



Palacio de Cristal de Londres

Galería de las máquinas de París

Torre Eiffel

Joseph Paxton diseñó el Palacio de Cristal de Londres, construido para la Gran Exposición celebrada en Londres en 1851; aplicó a gran escala elementos prefabricados y modulares, consiguiendo gran amplitud y diafanidad. Anteriormente había utilizado esta técnica en la construcción de grandes invernaderos.

Palacio de Cristal, Retiro, Madrid

Estación de Atocha, Madrid

La Galería de las máquinas en París fue un pabellón construido para la Exposición Universal de París de 1889. El enorme pabellón hecho de hierro, acero y vidrio fue reutilizado para la exposición de 1900, y más adelante como velódromo, salón de exposiciones agrícolas y otros propósitos. Fue demolido en 1910 para mejorar la vista a lo largo del Campo de Marte. Para la misma exposición **Gustav Eiffel**, ingeniero especialista en construcción de puentes y estaciones, (Puente sobre el Duero, Pont Garabit) construyó la Torre Eiffel, símbolo de la arquitectura de hierro, para conmemorar el centenario de la revolución francesa. Alcanza los 300 metros a base de piezas prefabricadas de hierro y no está guiada por la idea de utilidad: usa el hierro como elemento decorativo.

Ejemplos de esta arquitectura del hierro y el cristal en Madrid son la estación de Atocha o el Palacio de Cristal del Retiro, construido en 1887 con motivo de la Exposición de las Islas Filipinas.

Selectivitat.io

ESCUELA DE CHICAGO

La Escuela de Chicago es la denominación de un estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pionera en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. Es la cuna de la arquitectura funcional y racionalista.

Home Insurance Company Building

En 1871 un incendio destruye Chicago, ciudad que por otro lado experimentaba un importante auge económico y comercial. El incendio lleva a los arquitectos a abandonar la madera y optar por nuevos materiales; hay una gran demanda de oficinas, almacenes, viviendas, hoteles. Los arquitectos, que no tienen los condicionantes espaciales y estéticos del viejo continente, recurren a las técnicas de los puentes y estaciones y se construyen los primeros rascacielos: por un lado la especulación del suelo edificable va a obligar a construir en altura; hay necesidad de aprovechar al máximo los solares, por otro el descubrimiento del ascensor y la utilización de armaduras metálicas permiten superponer muchos pisos.

William Le Baron Jenney fue cabeza de la escuela y constructor de los primeros rascacielos. Su principal aportación fue sustituir los muros exteriores por columnas de hierro que permiten abrir grandes ventanales en las fachadas. Como ejemplo el Home Insurance Company Building.

Auditorium Building

Destacan también **Louis Sullivan** y **Dankmar Adler**, asociados que concilian el rigor funcional con una estética cercana al modernismo. Su lema es “La forma sigue a la función”. Como ejemplo el Auditorium Building de Chicago en el que se conjuga el rigor cúbico exterior con la rica decoración interior.

ESCULTURA

El escultor más representativo del Neoclasicismo (siglo XVIII) fue el italiano **Antonio Cánova**. Su estilo estuvo inspirado en el arte de la Antigua Grecia y sus obras fueron comparadas por sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad. No tuvo discípulos directos, pero influyó en la escultura de toda Europa, manteniéndose como una referencia durante todo el siglo XIX especialmente entre los escultores de la comunidad académica. *Las tres Gracias* encarnan el desnudo femenino en toda su perfección, en esta obra perviven los modelos clásicos en la fisonomía, anatomía y peinado.

La escultura romántica tuvo por tanto un desarrollo mucho menor que la pintura, pues siguieron haciéndose esculturas en mármol de corte neoclásico. Ya en la segunda mitad del siglo XIX el realismo-romanticismo está representado por el francés **Jean-Baptiste Carpeaux**. A través del bronce, el material preferido por los escultores románticos, Carpeaux muestra la expresividad de sus figuras con una marcada gestualidad en los rostros.

Selectivitat.io

En su obra todo es movimiento, con un mayor naturalismo en la anatomía y un fuerte contraste de texturas. Causó gran admiración por su fuerza dramática y le sirvió de inspiración a Rodin, el verdadero innovador en la escultura del siglo XIX, para concebir su Pensador.

A finales del siglo XIX, el Impresionismo, que era un movimiento fundamentalmente pictórico, ejerció una profunda influencia en la escultura. Se introdujeron las sensaciones lumínicas a través de la renovación de las técnicas, explotando las posibilidades del material y estudiando los efectos de lo inacabado, técnica que ya había iniciado Miguel Ángel. Se renuevan los ideales de la escultura, alejándola de los modelos clásicos y de las inclinaciones exageradas del Naturalismo.

François-Auguste-René Rodin (1840-1917) fue un escultor francés contemporáneo del impresionismo, y considerado como uno de los padres de la escultura moderna.

Estudió en la Escuela de Artes Decorativas, pues fue rechazado en tres ocasiones en la Escuela de Bellas Artes. Sus primeros trabajos son de corte neoclásico.

En 1863 conoció a la que sería su compañera de por vida, Rose Beuret, una costurera que pronto se convirtió en su modelo.

En 1875 viajó a Italia donde se sintió atraído por el tratamiento del movimiento y la acción muscular en las obras de los grandes maestros renacentistas Miguel Ángel y Donatello.

Rodin dedicó gran parte de su juventud a acumular conocimientos sobre anatomía que en más de una oportunidad le valieron la envidia y el descontento de otros escultores. Célebre fue el escándalo en torno a su escultura "La edad de bronce" (1875), de la cual se dijo que, debido a su perfección, los moldes habían sido sacados directamente del cuerpo del modelo y no de una arcilla . Rodin logró salir de esta deshonrosa acusación con una fama que le puso entre los artistas más importantes de París.

Entre sus monumentos y encargos más importantes, están "Los burgueses de Calais" (1884) y el célebre "Monumento a Balzac" (1897).

Los burgueses de Calais

Monumento a Balzac

Las puertas del infierno

El pensador

Su obra más importante es "Las Puertas del Infierno" (1880-1917), para la que en un comienzo fueron pensadas las figuras El pensador y El beso.

La Puerta del Infierno fue encargada a Rodin en 1880 por el gobierno francés. Según los términos Rodin recibiría 8,000 francos por la ejecución de una puerta «adornada con bajorrelieves que representaran a la Divina Comedia de Dante». Ésta se tenía que colocar como entrada del futuro Museo de Artes Decorativas

Selectivitat.io

de París. El encargo debía estar terminado en tres años, pero se convirtieron en muchos más, tan es así, que Rodin nunca vería terminada la "Puerta". Los cambios continuos que Rodin hacía en el proyecto ejemplifican el modus operandi del artista, quien difícilmente consideraba acabada una obra. Al final de su vida se realizó una reconstrucción en yeso siguiendo las indicaciones del artista y los moldes que había creado. La primera edición en bronce fue realizada a partir de mediados de 1920 por parte del Museo Rodin.

Son varios los personajes que nacieron a partir del gran encargo y que a lo largo del proyecto tomaron vida propia. La figura central, "El pensador", que actualmente se ha convertido en la representación de un personaje anónimo inmerso en sus preocupaciones, es en origen un retrato de Dante, el cual se ve afectado por lo que está viendo (frisos con las figuras pecadoras bajo él). Anatómicamente no hay realismo en las proporciones, pues éstas son utilizadas para resaltar el sentimiento. La luz y la técnica del modelado son impresionistas, pero el vigor de las formas, el trabajo de la materia y las texturas dejan entrever rasgos expresionistas.

El proceso por el cual están hechas sus esculturas es el vaciado, y aunque en la actualidad conocemos estas piezas trabajadas en bronce, en su época Rodin elaboraba estas piezas en yeso: usaba el yeso, material usado como borrador y desechado por los escultores, como una manera de criticar al circuito del arte y a la escultura en mármol (blanco igual que el yeso, pero infinitamente más costoso), reconocida como la única oficial. Su mensaje era claro: la imagen es superior al material con el que está construido. Esta y otras figuras fueron reproducidas por el autor más tarde de modo independiente. Existen más de veinte versiones de El Pensador en diferentes museos alrededor del mundo, todas estas se conocen bajo el nombre de original múltiple.

Camille Claudel (1864 -1943) fue una escultora francesa hermana del escritor Paul Claudel. En 1882 mientras estudia escultura en la escuela de Bellas Artes conoce a Auguste Rodin. Al año siguiente empieza a trabajar en su taller, posa para él y colabora en la realización de las figuras de La puerta del Infierno. Además de ser una de las principales colaboradoras del escultor, fue también su amante durante algunos años y se convirtió en su modelo y su musa.

Su tormentosa relación la plasmó Camille en su obra "La edad madura". En esta escultura vemos representada la escena de Camille arrodillada y suplicante, dirigiendo sus manos hacia Rodin, quien le da la espalda mientras una mujer mitad ángel mitad bruja, que representa a Rose Beuret, se lo lleva.

Mientras sus obras alcanzan cierto éxito y aparecen con frecuencia artículos sobre ella en las revistas de arte, en medio de una crisis emocional, Camille se encierra en su taller, se aleja del mundo y en diciembre de 1905 realiza su última gran exposición. Sus crisis nerviosas se agudizaron, vivió recluida en su casa-taller en medio de la miseria y comenzó a destruir sus obras. Camille pasó encerrada en un manicomio los últimos treinta años de su vida.

Selectivitat.io

Mariano Benlliure y Gil (1862-1947) nació en Valencia en el seno de una familia de artistas.

Su pasión por la escultura se despertó muy pronto, fue autodidacta y no asistió a ninguna academia ni escuela artística, aunque sí trabajó en varios talleres dibujando, tallando y cincelando. En 1881 viajó a Roma, donde residió. En 1887 se instaló definitivamente en Madrid, donde participará en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes consiguiendo gran renombre. También contó con el apoyo de la crítica, lo que le llevó a ser uno de los artistas más influyentes de su época.

Su escultura funde el clasicismo y el realismo en un estilo muy efectista, con algunas influencias de la plástica modernista. Artista minucioso y detallista, usó recursos pictóricos como los juegos de luces.

Realizó muchos trabajos con temas como la imaginería religiosa, los monumentos funerarios, los asuntos taurinos y los conjuntos conmemorativos, pero sobre todo realizó retratos.

El monumento al poeta Antonio Trueba pasa por ser la primera obra de la escultura conmemorativa española del siglo XIX que adoptó la solución de efigiar al homenajeado sentado relajadamente en un banco de un parque público, con un aire de naturalidad que sería muy imitada por numerosos escultores posteriores que huían de formas solemnes y grandilocuentes a la hora de retratar personajes ilustres.

Entre sus monumentos destaca la estatua ecuestre del General Martínez Campos, situada en el parque del Retiro de Madrid. Es 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.

El Monumento a Emilio Castelar y Ripoll situado en el el madrileño Paseo de la castellana, representa a Don Emilio Castelar, presidente de la I República. Se levantó en el año 1908 por suscripción popular, empleando bronce y mármol para las figuras, y piedra caliza y granito para el pedestal arquitectónico.

La producción de Benlliure fue muy extensa. Fue un escultor muy versátil, por lo que alcanzó una gran popularidad y recibió numerosos encargos tanto en Madrid como en Europa y América, además de innumerables premios.

LAS PRIMERAS IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS

A principios del siglo XIX, en el año 1824, el francés **Nicéphore Niepce** obtuvo unas primeras imágenes fotográficas, inéditas. La fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la imagen conocida como "Vista desde la ventana en Le Gras", obtenida en 1826 con la utilización de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún. Cuando Niepce comenzó sus investigaciones necesitaba un poco más de ocho horas de exposición, a plena luz del día, para obtener sus imágenes.

Vista desde la ventana en Le Gras. Debido a las 8 horas de exposición, la luz del sol ilumina los edificios de ambos lados.

Selectivitat.io

En 1827, Niepce entra en contacto con **Luis Daguerre**, quien se interesa por su invento e insiste en un acuerdo de trabajo para que le revele su procedimiento, el cual logra firmar con Niepce poco antes de su muerte en 1833.

Daguerrotipo experimental de 1837. Bodegón, por Daguerre.

Desde entonces, Daguerre continúa sus experimentaciones, regresando al uso de las sales de plata que habían sido desestimadas por Niépce, y en 1839 hace público -con apoyo del Estado Francés y gran despliegue mediático-, su proceso para la obtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida, a la que denominó **daguerrotipo**. Resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía los tiempos necesarios de exposición, para hacerlo más adecuado al retrato de personas.

William Fox Talbot inventó en Inglaterra otro método: obtenía negativos sobre un soporte de papel, y a partir de esos negativos reproducía copias positivas, también en papel. El procedimiento negativo-positivo de Talbot se llamó **calotipo** o talbotipo. Inicialmente el daguerrotipo era mucho más popular, ya que era muy útil para obtener retratos, y su calidad de imagen era muy superior al calotipo, que se utilizaba más para paisajes.
Los "retratos al daguerrotipo" empezaron a divulgarse entre la clase burguesa de la Revolución industrial, por ser mucho más baratos que los pintados, lo que dio un gran impulso a esta nueva técnica.

Calotipo de la catedral de Sevilla. Negativo de papel encerado. 1860

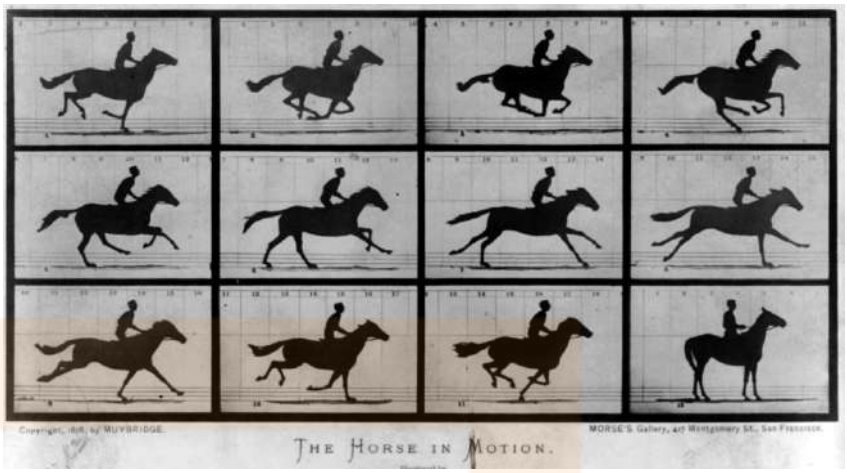
Los procedimientos fotográficos utilizados durante el siglo XIX fueron muy diversos, empezando por el daguerrotipo, y el calotipo. A partir de 1855 triunfó el sistema de los negativos de **colodión húmedo,** que permitían positivar muchas copias en papel a la albúmina, con gran nitidez y amplia gama de tonos. Estas copias a la albúmina fueron el tipo de papel fotográfico más empleado en la segunda mitad del siglo XIX. Todos estos sistemas se basaban en procesos artesanales, y requerían destrezas manuales significativas por parte de los fotógrafos, así como conocimientos prácticos de química y física.

Después de 1880 se desarrollaron las **nuevas placas secas al gelatino-bromuro,** que podían ser producidas de modo industrial y comercializadas sin limitaciones. Los fotógrafos compraban cajas de placas vírgenes, ya sensibilizadas, listas para cargar en chasis y ser expuestas en la cámara. También eran placas de vidrio; pero pronto empezó a usarse el soporte flexible de película de nitrato.

Tampoco deben olvidarse las aportaciones de George Eastman y la casa Kodak, que permiten concluir el camino hacia la **instantánea** fotográfica. A partir de 1888, Kodak sacó al mercado una cámara que utilizaba carretes de película enrollable, en lugar de placas planas. El sistema inventado por Kodak se complementaba además con el revelado de las tomas después de expuestas, y la carga de la cámara con nueva película. Bajo el concepto "Ud. aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", Kodak inauguraba la fotografía de aficionados. Desde 1888, Kodak fabrica carretes de película enrollable.

Selectivitat.io

En el campo de las investigaciones científicas efectuadas con la utilización de la fotografía pueden resaltarse los estudios sobre locomoción humana y animal de **Étienne Jules Marey** y **Edward Muybridge**. Así, muy interesante fue poder averiguar la secuencia de movimientos de las patas de un caballo al galope, que era un tema de amplio debate entre los pintores de la época.



LA TÉCNICA DEL RETRATO UTILIZADA POR NADAR

Gaspard-Félix Tournachon más conocido como **Nadar,** fue un fotógrafo, periodista, ilustrador, caricaturista y aeronauta francés.

Por consejo de un amigo compró una cámara fotográfica que utilizó para recoger los retratos que habrían de servir de base de las caricaturas de su obra "Panthéon Nadar", 1853, donde aparecieron grandes personajes de la política y la cultura del momento pertenecientes a su círculo de amistades, tales como Charles Baudelaire. Una foto que hizo a éste fue luego empleada como modelo por Manet para un grabado.

También retrató a Sara Bernhardt, la más famosa actriz francesa de la época, que posó desnuda para él, y que se transformaría en una bohemia y *femme fatale* de los intelectuales de la época.

En 1854 Nadar abre un estudio de fotografía que se convierte en centro de una élite de intelectuales. Nunca se planteó el retrato fotográfico como una actividad con la que ganar dinero, pues mantenía unas ideas estéticas sobre cómo realizar los retratos que le alejaban de los criterios más comerciales, pero que por el contrario lo elevaban al rango artístico.

En todo momento se negó a colorear los retratos, así como a practicar cualquier tipo de retoque. También renunció a la utilización de elementos de atrezzo, sus fondos son planos. Nadar únicamente se sirve de la luz –modo de iluminar al modelo– y del gesto –mirada y actitud de los modelos favorecida por la relajación de los amigos fotografiados–, como elementos principales de la fotografía.

En 1855 patentó la idea de utilizar las fotografías aéreas en la cartografía y la topografía. En 1858 consiguió tomar la primera fotografía aérea de la historia, desde un globo aerostático, sobre los tejados de las casas del pueblo Petit-Becetre en Francia. Desgraciadamente esta fotografía no se ha conservado.

Nadar tuvo relación con varios pintores impresionistas, por lo que la primera exposición de éstos se hizo en su taller, en 1874.

Selectivitat.io

LA APARICIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA

Los hermanos Lumiere

La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI.

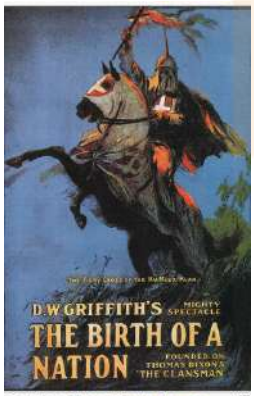
Los hermanos Lumière

Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el kinetoscopio, pero éste solo permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en este invento e integrándolo con otros descubrimientos de la época, los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antoine Lumière, crearon el cinematógrafo: este dispositivo que desarrollaron permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento. También incluía el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato. La primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895, en París, y consistió en una serie de imágenes documentales, como aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica (propiedad de los mismos Lumière), o la de un tren (en la estación de La Ciotat) que parecía abalanzarse sobre los espectadores; ante estas imágenes las personas reaccionaron con un instintivo pavor, creyendo que el tren los atropellaría. La función de las primeras "películas" era mayormente documental.

El viaje a la Luna, de George Méliès.

George Méliès fue un ilusionista que en principio usó el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos. Luego los desarrollaría en el cine, creando rudimentarios -pero eficaces- efectos especiales. Su obra más conocida es El viaje a la luna (1902).

Segundo de Chomón fue un cineasta español que destacó como director pionero del cine mudo y técnico de trucajes en películas como Cabiria (1914), o Napoleón (1927). Frecuentemente comparado con Méliès, por su gran calidad técnica y creatividad, fue considerado uno de los grandes hombres del cine de su tiempo, siendo contratado por las más importantes empresas cinematográficas de la época, como la Pathé Frères o la Itala Films.



Cartel de El nacimiento de una nación.

LOS ORÍGENES DEL CINE NORTEAMERICANO

El punto de partida para el cine estadounidense fue **David W. Griffith** con **The Birth of a Nation** (1915)**.** El nacimiento de una nación es uno de los grandes hitos de la historia del cine, y lo es porque Griffith reúne y sistematiza todos los recursos narrativos que había ido desarrollando el cine hasta ese momento: la forma en que se establece el salto de eje, el uso de los primeros planos, la alternancia entre planos generales que permiten que el espectador comprenda y organice mentalmente el espacio donde transcurre la acción y planos cortos donde se aprecia el detalle, etc.

Selectivitat.io