

Romanticism: overview

- 1 For those of you who are new to the world of art, the word *romanticism* may conjure up visions of an adorable Cupid cruising the clouds, poised with his bow and arrow, ready to make two people fall in love.
- 2 However, this image, while certainly romantic, has nothing to do with the Romanticism period in art.
- 3 So we already know what Romanticism is not.
- 4 But what is Romanticism then?
- 5 If there is one thing that art historians can agree on, it's that Romanticism is virtually impossible to define.
- 6 However, that need not prevent us from understanding what this period encompassed and how it changed the course of art.
- 7 While Romanticism doesn't have much to do with love or romance, it is all about passion.
- 8 Romanticists expressed their passions, their strong beliefs and their feelings to an audience through their art.
- 9 This intense personal expression could adapt itself to any theme.
- 10 In fact, Romanticism was not limited to the visual arts, but influenced music and literature as well.
- 11 Beethoven's *Fifth Symphony* is believed to have sparked off a period of Romanticism in music.
- 12 Three well-known Romantic novels include *Les misérables*, *The Hunchback of Notre-Dame* and *Frankenstein*.
- 13 While these novels are more gloomy than they are beautiful, they are mystical and passionate, and, like Romantic paintings, evoke passion in their audience.
- 14 This is the core of Romanticism: art with a heart, meaning artists express their deepest beliefs.
- 15 One example of a passion-evoking Romantic painting is Delacroix's *Abduction of Rebecca*.
- 16 This painting depicts a scene from Sir Walter Scott's novel *Ivanhoe*.
- 17 Delacroix used scenes from Sir Walter Scott's novels as inspiration for paintings throughout his career.
- 18 The medieval settings, revolutionary themes and introspective melancholic characters found in Sir Walter Scott's novel pro-

Romanticismo: perspectiva general

- 1 A los que seáis nuevos en el mundo del arte la palabra *romanticismo* puede que os haga pensar en un Cupido adorable surcando las nubes, listo con su arco y flecha, dispuesto a hacer que dos personas se enamoren.
- 2 Sin embargo, esta imagen, aunque sin duda romántica, no tiene nada que ver con el período del Romanticismo en el arte.
- 3 Así que ya sabemos lo que no es el Romanticismo.
- 4 ¿Pero qué es el Romanticismo entonces?
- 5 Si hay algo en que lo que los historiadores del arte pueden estar de acuerdo, es en que el Romanticismo es virtualmente imposible de definir.
- 6 Sin embargo, eso no tiene que impedirnos entender lo que este período abarcó y cómo cambió el curso del arte.
- 7 Aunque el Romanticismo no tenga mucho que ver con el amor o el idilio, sí se trata ante todo de pasión.
- 8 Los románticos expresaban sus pasiones, sus firmes convicciones y sus sentimientos a un público a través de su arte.
- 9 Esta intensa expresión personal podía adaptarse a cualquier tema.
- 10 De hecho, el Romanticismo no se limitó a las artes visuales, sino que influyó en la música y la literatura también.
- 11 Se cree que la *Quinta sinfonía* de Beethoven desencadenó un período de Romanticismo en la música.
- 12 Tres novelas románticas famosas son *Los miserables*, *Nuestra Señora de París* y *Frankenstein*.
- 13 Aunque estas novelas sean más lúgubres que bellas, son místicas y apasionadas, y, como las pinturas románticas, evocan pasión en el público.
- 14 Esta es la esencia del Romanticismo: arte con corazón, lo que significa que los artistas expresan sus creencias más profundas.
- 15 Un ejemplo de cuadro romántico que evoca pasión es *El rapto de Rebeca*, de Delacroix.
- 16 Este cuadro representa una escena de la novela *Ivanhoe*, de sir Walter Scott.
- 17 Delacroix usó escenas de las novelas de sir Walter Scott como inspiración para cuadros durante toda su carrera.
- 18 Los escenarios medievales, temas revolucionarios y personajes melancólicos introspectivos hallados en la novela de sir Walter Scott

- vided a rich source of inspiration for Delacroix, who addressed the same themes in his visual art.
- 19 In *Abduction of Rebecca*, based on the novel *Ivanhoe*, the artist encapsulates the intense drama of the moment, depicting the shock and turmoil of the events described in the novel in a very realistic manner.
 - 20 In stunning contrast is Rebecca's sweet expression, which somehow only adds to the sheer momentum of the piece.
 - 21 The dramatic nature of artworks belonging to the Romanticism era can be explained by the fact that this period followed the Age of Revolution, when monarchies across the world were replaced with constitutions securing the people's rule.
 - 22 Romanticism was born in the wake of the American Revolution in 1776 and the French Revolution in 1789.
 - 23 Between 1800 and 1860 Romanticism was at its peak.
 - 24 Political, economic and social upheaval was the norm, and these themes carried over into the world of art.
 - 25 The existing styles and methods of expression would come to be changed dramatically.
 - 26 The revolutionary energy that fueled Romanticism was one important reason these artists believed in expressing themselves with great intensity.
 - 27 In addition to emphasizing the passion of the individual, Romantic art also depicted nature as a fierce and all-powerful force.
 - 28 The destructive power of nature was a common theme in paintings created during this era.
 - 29 One of the best-known Romantic artists, Géricault, based his famous work *The Raft of [the] Medusa* on a French frigate that was wrecked off Senegal's coast.
 - 30 The painting was inspired by the harrowing tale shared by two of the shipwreck survivors.
 - 31 Géricault used this tale of suffering and lost hope to express the anguish of humankind abandoned to fate.
 - 32 The canvass depicts pallid, emaciated bodies, juxtaposed with the few remaining survivors on the raft that is left battered by the turbulent sea.
 - 33 The feeling of hopelessness, the despair of the men facing the raging ocean's relentless onslaught, is only too evident for all who look upon this brilliant work.
 - 34 Interestingly, this was Géricault's first major work.

- le proporcionaban una rica fuente de inspiración a Delacroix, que trataba los mismos temas en su arte visual.
- 19 En *El rapto de Rebeca*, basado en la novela *Ivanhoe*, el artista condensa el intenso dramatismo del momento, representando la impresión y confusión de los acontecimientos descritos en la novela de una manera muy realista.
 - 20 En impresionante contraste está la dulce expresión de Rebeca, que de algún modo contribuye al puro ímpetu de la pieza.
 - 21 El carácter dramático de las obras pertenecientes a la época del Romanticismo puede explicarse por el hecho de que este período vino después de la era de las revoluciones, cuando las monarquías de todo el mundo fueron reemplazadas por constituciones que salvaguardaban el gobierno del pueblo.
 - 22 El Romanticismo nació tras la Revolución americana de 1776 y la Revolución francesa de 1789.
 - 23 Entre 1800 y 1860 el Romanticismo estaba en su apogeo.
 - 24 La agitación política, económica y social era la norma, y estos temas se transferían al mundo del arte.
 - 25 Los estilos y métodos de expresión existentes resultarían alterados radicalmente.
 - 26 La energía revolucionaria que alimentaba el Romanticismo era una razón importante para que estos artistas creyeran en expresarse con gran intensidad.
 - 27 Además de enfatizar la pasión del individuo, el arte romántico también representaba la naturaleza como fuerza violenta y todopoderosa.
 - 28 El poder de destrucción de la naturaleza era un tema común en los cuadros creados durante esta época.
 - 29 Uno de los artistas románticos más conocidos, Géricault, basó su famosa obra *La balsa de la Medusa* en una fragata francesa que naufragó frente a la costa de Senegal.
 - 30 El cuadro se inspiró en la desgarradora historia compartida por dos de los supervivientes del naufragio.
 - 31 Géricault usó esta historia de sufrimiento y esperanza perdida para expresar la angustia de la humanidad abandonada al destino.
 - 32 El lienzo representa cuerpos pálidos y consumidos, yuxtapuestos con los pocos supervivientes que quedan en la balsa, que está abandonada al azote del turbulento mar.
 - 33 La sensación de desesperanza, la desesperación de los hombres que se enfrentan a la implacable arremetida del océano furioso, es evidente para cualquiera que mire esta brillante obra.
 - 34 Curiosamente, esta fue la primera obra de importancia de Géricault.

- 35 And that he chose tragedy as its central theme speaks volumes about the importance of intense emotions to the Romantic artist.
- 36 Goya, another well-known artist who left his mark during this period, is also known for his famous twin panels, *The Nude Maja* and *The Clothed Maja*.
- 37 *The Nude Maja* was revolutionary in the direct gaze of the nude woman he depicted.
- 38 Previous nude paintings featured modest women who averted her gaze from the viewer.
- 39 The nude *maja*, however, was unabashed.
- 40 Goya switched to darker themes during the late 1790s, which is when his *Fantasy and Invention* series, a set of eleven pictures, came to be.
- 41 His *Yard with Lunatics* hints at social alienation, perhaps an indication of his inner fear as a result of the mental and physical illness he was recovering from at that point.
- 42 It was well into the Romanticism era that Goya's *Disasters of War* prints came to be.
- 43 Critics describe these as the artist's protest against the atrocities perpetrated during the Dos de Mayo Rebellion in the Peninsular War.
- 44 Goya's outrage at what was happening is only too evident through these prints.
- 45 To truly understand Romanticism, it is important to understand that these artists hope to share some of their deepest emotions through these works.
- 46 Whether the emotion was of a spiritual nature or dealt with physical gratification, whether the subject was tangible or intangible,
- 47 the objective of the artist was to glorify it, to make it larger than life, supernatural, so that it would get the attention he believed it deserved.
- 48 Although Great Britain and Germany are believed to be the strongholds of Romantic art, this era left its mark on artists and art critics all over the world.
- 49 By elevating imagination far above realism, these artists show that art can be interpretative and not just representative.
- 50 The era of Romanticism opened artists' minds to themes, techniques and styles that were less conventional, and encouraged a highly personal approach.

- 35 Y que eligiera una tragedia como tema central dice mucho de la importancia de las emociones intensas para el artista romántico.
- 36 Goya, otro artista conocido que dejó huella durante este período, es también conocido por sus famosas tablas gemelas *La maja desnuda* y *La maja vestida*.
- 37 *La maja desnuda* fue revolucionaria en la mirada fija de la mujer desnuda que representaba.
- 38 En los cuadros de desnudos anteriores aparecían mujeres pudorosas que apartaban la mirada del espectador.
- 39 La maja desnuda, sin embargo, no se inmutaba.
- 40 Goya cambió a temas más oscuros a finales de la década de 1790, que es cuando su serie del capricho y la invención, conjunto de once cuadros, vio la luz.
- 41 Su *Corral de locos* insinúa marginación social, quizá indicación de su temor oculto como resultado de la enfermedad mental y física de la que se estaba recuperando en ese momento.
- 42 Estaba bien entrada la época del Romanticismo cuando vieron la luz los grabados de *Los desastres de la guerra*, de Goya.
- 43 Los críticos los describen como la protesta del artista contra las atrocidades cometidas durante el levantamiento del dos de mayo en la guerra de la Independencia Española.
- 44 La indignación de Goya ante lo que estaba pasando es evidente en todos estos grabados.
- 45 Para entender realmente el Romanticismo, es importante entender que estos artistas esperaban compartir algunas de sus emociones más hondas a través de estas obras.
- 46 Fuese la emoción de carácter espiritual o se tratase de gratificación física, fuese el tema tangible o intangible,
- 47 el objetivo del artista era glorificarlo, hacerlo grandioso, sobrenatural, para que recibiera la atención que creía que merecía.
- 48 Aunque se crea que Gran Bretaña y Alemania fueron los bastiones del arte romántico, esta época dejó huella en artistas y críticos de arte de todo el mundo.
- 49 Al elevar la imaginación muy por encima del realismo, estos artistas muestran que el arte puede ser interpretativo y no solo representativo.
- 50 La época del Romanticismo abrió la mentalidad de los artistas hacia temas, técnicas y estilos que eran menos convencionales y fomentó un enfoque muy personal.