

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Procesos metodológicos en la pintura. Del paisaje construido al paisaje naturalista

Alberto Biesok Forés
Dra. Amparo Galbis Juan

Unidad de investigación: Lenguajes, Técnicas y Procesos Pictóricos
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Universitat Politècnica de València (UPV), España

Monografía en Acceso Abierto. Libre disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de otro tipo.

Procesos metodológicos en la pintura. Del paisaje construido al paisaje naturalista

Colección Ruta Directa a la Innovación Docente nº 66

2025 AMEC Ediciones Calle Emma Penella 6. 28055. Madrid. España.

ISBN: 978-84-10426-66-5

<https://doi.org/10.63083/lamec.2025.74.abag>

Este documento está bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Esta licencia permite a los reutilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato, únicamente sin adaptaciones, con fines no comerciales y siempre que se cite al creador.

1. Antecedentes: génesis del paisaje en Europa
2. El paisaje clasicista construido: la idealización
 - 2.1. Bocetos preparatorios para cuadros de taller
3. La teoría de lo pintoresco en Gran Bretaña
 - 3.1. William Gilpin y Alexander Cozens
 - 3.1.1. William Gilpin
 - 3.1.2. Alexander Cozens
4. La ruptura neoclásica en Francia: Valenciennes
5. Conclusiones
6. Referencias

1. Antecedentes: génesis del paisaje en Europa

Ya en China a lo largo del primer milenio después de Cristo, surge una cultura paisajística que antecede en prácticamente mil años a la cultura occidental. El lento proceso de asimilación del concepto «paisaje» se dará especialmente durante el Renacimiento, a inicios del siglo XVI, particularmente en los Países Bajos y en Centroeuropa en general, pero estos paisajes aún **serán los fondos o espacios donde los actores principales se mueven.**

De este periodo inicial, rico en imágenes construidas, destaca el naturalismo del alemán Albrecht Altdorfer (1480-1538), o el onirismo de Jan Brueghel «el Viejo» (1568-1625). Con Annibale Carracci (1560-1609) se aprecia la transición finisecular que genera un **nuevo tipo de representación de la naturaleza que dará origen al paisaje «ideal».** Los paisajes idealizados aún serán bastante dibujísticos. Estas pinturas, se crean bajo la influencia manierista, flamenca y veneciana. Construyen ora paisajes de género inspirados en la vida cotidiana, ora escenas de la Antigüedad clásica, así como santos de la fe católica.

1. Antecedentes: génesis del paisaje en Europa

Albrecht Altdorfer (1480-1538)

1. Antecedentes: génesis del paisaje en Europa

Jan Brueghel «el Viejo» (1568-1625)

1. Antecedentes: génesis del paisaje en Europa

Annibale Carracci (1560-1609)

2. El paisaje clasicista construido: la idealización

El paisaje clasicista del siglo XVII se desarrolla durante un período muy concreto: de la muerte de Carracci en 1600 al fallecimiento de Nicolás Poussin en 1665. Este periodo de esplendor tiene como escenario Roma. Los resultados de esa época conformarán tal desarrollo de la pintura de este género que afectará a los movimientos posteriores: Neoclasicismo y Romanticismo.

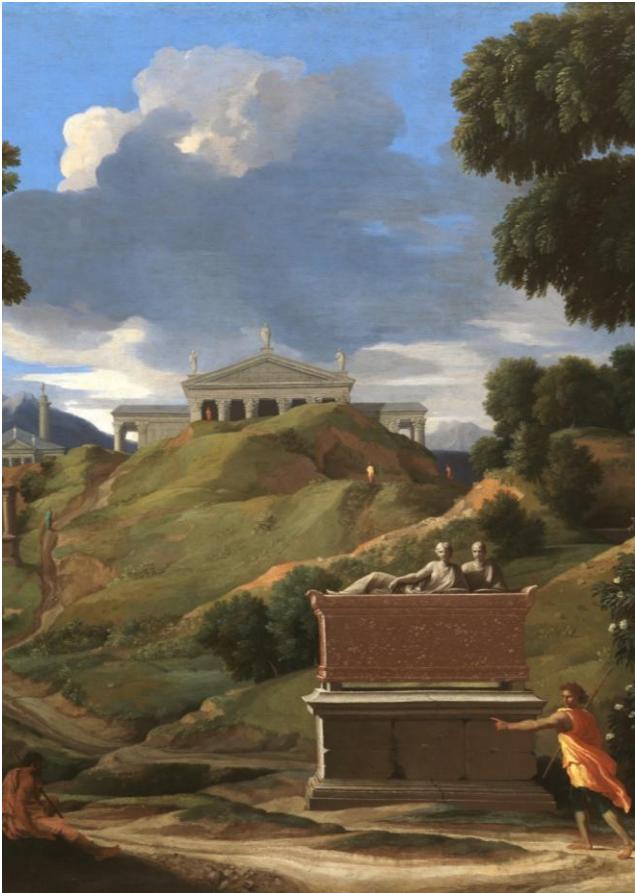
Aún durante los siglos XVII y XVIII el paisaje ocupaba un lugar secundario frente a otros géneros considerados de mayor importancia. En gran medida debido al reconocimiento y al éxito comercial de estos cuadros se generó una moda -de sesenta años de duración- donde las cortes europeas adquieren pinturas de varios autores, normalmente al óleo sobre lienzo. Destacan sobre otros muchos, los pintores barrocos **Claudio de Lorena** (nacido Claude Gellée) y **Nicolás Poussin**. Lorena será conocido por pintar magistralmente la luz y las atmósferas y por la incorporación de una novedad temática al género: la ruina, mientras Poussin intenta recrear la arquitectura del mundo antiguo en una idealizada edad de oro de la Antigüedad Clásica. En ambos, los paisajes intentan recrear un mundo que no existe, una **idealización como máxima que se persigue**.

2. El paisaje clasicista: la idealización

Claudio de Lorena (1600-1682)

2. El paisaje clasicista: la idealización

2.1. Bocetos preparatorios para cuadros de taller

Para la construcción de los paisajes idealizados del periodo barroco, los pintores realizaban **estudios del natural**. Estos trabajos, normalmente no tenían la idea de la captación de un paisaje natural o la atmósfera de un lugar en su totalidad, si no que estaban realizados bajo la premisa de la **comprensión del elemento particular** (un árbol, casa, montaña), para luego, con suma destreza, desarrollar un cuadro al óleo pintado ya en el taller.

Los maestros de este periodo, en el cual destacan también los ya nombrados Claudio de Lorena y Poussin, básicamente usaban las herramientas del dibujo. Dichos estudios del natural se realizaban habitualmente con **plumillas y pinceles** mojados en tinta (por lo general de sepia o bistre). También se usaban diferentes **barras de pigmentos** finamente molidos y aglutinados con materiales grasos.

Los colores más habituales eran la **sepia** (obtenida de un cefalópodo) o la **sanguina** (óxido de hierro). También se usaba el **carboncillo**. Los lápices serán una invención muy posterior, ya en el siglo XVIII.

2.1. Bocetos preparatorios para cuadros de taller

2.1. Bocetos preparatorios para cuadros de taller

3. La teoría de lo pintoresco en Gran Bretaña

Entre los siglos XVII y XVIII lo pintoresco surge como categoría de filosofía de la estética. Será fundamentalmente en Gran Bretaña -durante el último tercio del siglo XVIII- donde vivirá su momento álgido.

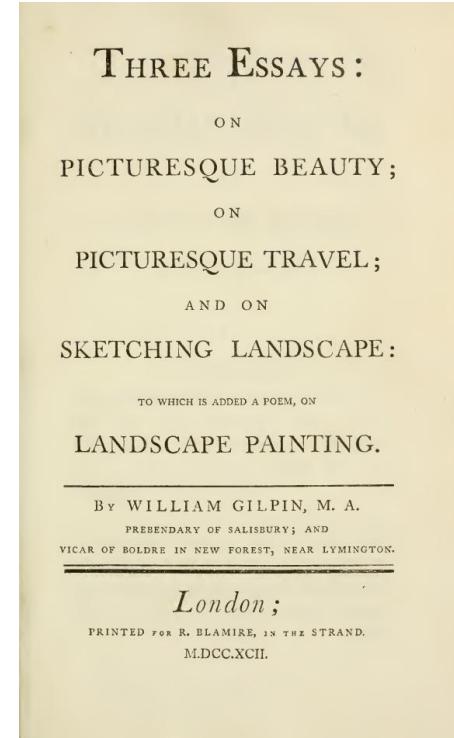
Va unido al viaje (*Grand Tour*) que los *gentlemen* ingleses -de familias acomodadas- hacían por Europa, especialmente Italia, a la **búsqueda del conocimiento, la experiencia y la belleza** de las ruinas de la Antigüedad Clásica. *Pittoresco* se refiere, en italiano, a la forma en la pintaban Ticiano o Veronés, entre otros.

No obstante, son fundamentalmente los clasicistas Poussin y Claudio de Lorena quienes influyen en los viajeros y pintores ingleses del siglo XVIII, por ello los adeptos a la teoría pintoresca buscan **apreciar la naturaleza y el paisaje en aquello que es imperfecto**, rugoso y que se parece y debe ser inmortalizado tal y como se percibe en un cuadro.

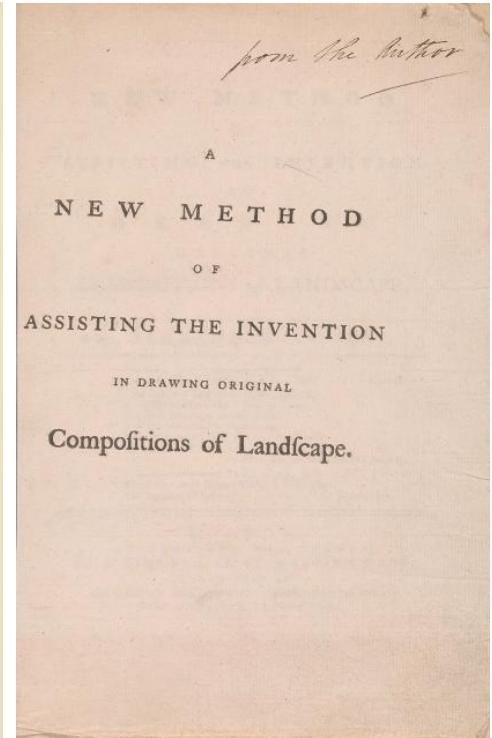
3.1. William Gilpin y Alexander Cozens

Ambos autores británicos desarrollan durante su carrera varios manuales con **métodos para la realización de bocetos de paisajes del natural, dentro de la teoría de lo pintoresco**. Tienen en común el uso del papel como soporte, pero sus planteamientos se diferencian sensiblemente.

Gilpin aboga por el uso del **dibujo** y la **mina de plomo** (análoga al actual lápiz de grafito), pudiendo dar aguadas posteriormente para captar mejor la luz y la atmósfera. Por el contrario, **Cozens** tratará de fomentar el uso del **pincel** y la **aguada** (de tinta o sepia) graduando el claroscuro según la composición, para obtener resultados mucho más frescos de clara influencia orientalizante.

William Gilpin
Three Essays: On Picturesque Beauty; On Picturesque Travel and On Sketching Landscape: To which is added a Poem, on Landscape Painting (1792)

Alexander Cozens
A New Method of Assiting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape (1785)

3.1.1. William Gilpin

William Gilpin (1724-1804)

Británico, nacido en Cumberland, escritor, grabador, sacerdote, pintor y maestro de escuela, es **considerado uno los creadores de la idea de lo pintoresco en la Inglaterra del siglo XVIII**.

Three Essays: on Picturesque Beauty; on Picturesque Travel; and on Sketching Landscape: to which is added a poem, on Landscape Painting, es su obra publicada en 1792. Triple ensayo que define desde el **punto de vista del artista** -y no de la filosofía- la belleza pintoresca, aportando además un **método para el abocetado** de paisajes pintorescos, donde son fundamentales el contacto con la naturaleza y la captación de la primera impresión.

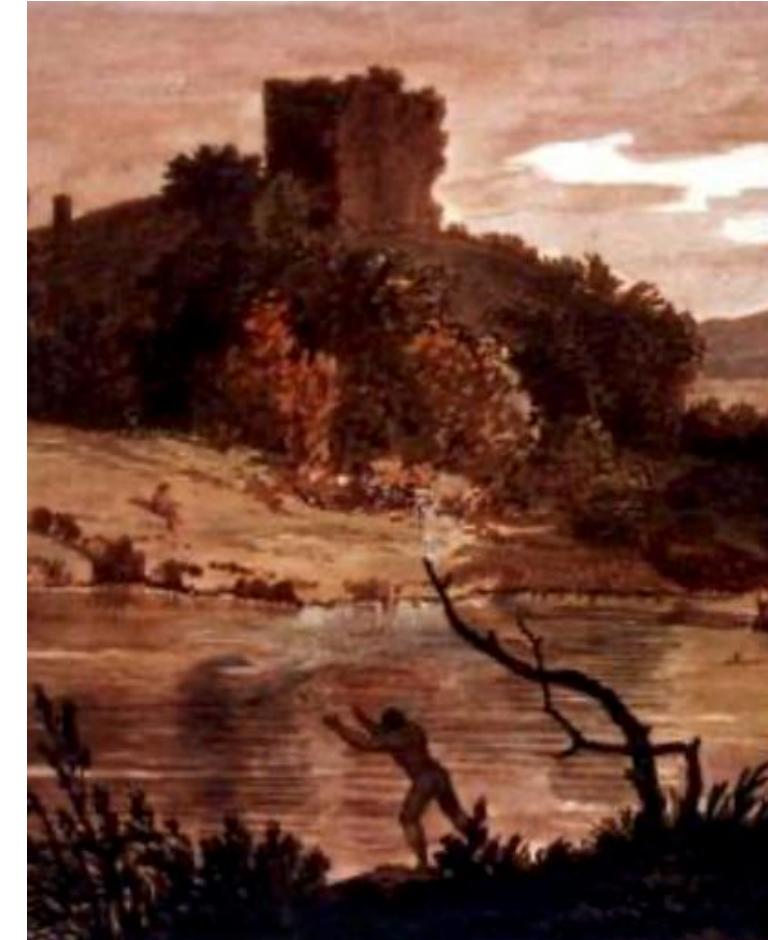
3.1.1. William Gilpin

Alexander Cozens (1717-1786)

Nacido por circunstancias paternas en Rusia, desarrolló toda su vida artística y académica en Inglaterra. Además del trabajo pictórico, destaca su labor como profesor de dibujo en la Escuela Eton, donde publicó varios manuales con sistemas de dibujo.

Su obra más popular fue *A New Method of Assiting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape* (1785), donde aboga por el **esbozo a pincel creando manchas y claroscuro**. Su aporte más significativo para el abocetado es el **uso de la mancha** (*blot* en inglés) con una frescura y naturalidad muy significativas para su tiempo.

3.1.2. Alexander Cozens

Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819)

Pintor francés, su obra es neoclásica dentro de la tradición del **paisaje construido**, con un profundo conocimiento de la pintura realizada del **natural**. Considerado el gran referente del subgénero llamado «paisaje histórico». Formado en la *Real Academia* de Toulouse, mantiene íntima amistad con Jacques-Louis David (1748-1825). Docente en la *Academia de Pintura de París* y en la *Escuela Politécnica de París*.

En 1799 publica su tratado, *Elementos de la Perspectiva Práctica para artistas, seguido de: Reflexiones y consejos a un estudiante sobre la pintura y en particular sobre el género del Paisaje*.

Muchos de sus bocetos del natural, tanto sobre papel como en lienzo, están realizados ya con **óleo y clara intención naturalista**.

4. La ruptura neoclásica en Francia: Valenciennes

4. La ruptura neoclásica en Francia: Valenciennes

5. Conclusiones

- ✓ La evolución evidente en el lapso entre el siglo XVI a las postrimerías del siglo XVIII, nos indica que la pintura de paisaje como género pictórico se desarrolló hacia una autonomía plena. Además, el naturalismo entendido como aquello que representa la naturaleza buscando parecerse a esta, se convertirá paulatinamente en la tónica dominante.
- ✓ Los diferentes métodos para abocetar, desarrollados especialmente a partir del siglo XVIII, comparten como idea central la necesidad de realizar sus trabajos del natural, para poder captar y entender aquello que la naturaleza otorga. A su vez, se instala en la conciencia finisecular la existencia del valor funcional de los bocetos. Esto se evidencia por el esmero en la conservación de las obras por parte de los autores. La subjetividad, nacida a partir de la filosofía de la estética, especialmente en su vertiente artística, ya no tendrá vuelta atrás.
- ✓ Aunque algunos movimientos posteriores se mantendrán en el paisaje construido e idealizado, a finales del siglo XVIII se observan casos como Gilpin, Cozens o Valenciennes que buscan claramente su inspiración en la naturaleza circundante y no en un pasado mítico.

6. Referencias

Burke, E. (2023). *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello* (C. Fernández-Jáuregui Rojas, Ed.; 3a ed.). Alianza.

Calvo Serraller, F., et al. (1993). *Los Paisajes del Prado*. Editorial Nerea.

Cassidy, B. (2011). Alexander Cozens and the patronage of the Grant family: With a recipe for varnish and a treatise on landscape. *The British Art Journal*, 12(3), 32 - 41.

Cozens, A. (1785). *A new method of assisting the invention in drawing original compositions of landscape*.

Cramer, C. A. (1997). Alexander Cozen's «New Method»: The Blot and General Nature. *The Art Bulletin* (New York, N.Y.), 79 (1), 112.

Gilpin, W. (2004). *Tres ensayos sobre la belleza pintoresca* (J. Maderuelo, Ed.) Abada.

Gómez Molina, J. J., et al. (2002). *Máquinas y herramientas de dibujo* (J. J. Gómez Molina, Ed.; 1a). Cátedra Ediciones.

6. Referencias

Llorens Moreno, N. (2023). Nothing but light and dark masses: Alexander Cozens y el dibujo de paisajes. *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, 35, 89-113.

Loire, S., et al. (2011). *Roma. Naturaleza e ideal. Paisajes 1600-1650* (1a). Museo Nacional del Prado.

Maderuelo, J. (2020). *El espectáculo del mundo: una historia cultural del paisaje*. Abada.

Maderuelo, J. (2021). *Jacob van Ruisdael: el paisaje holandés*. Abada.

Prada Pérez de Azpeitia, M. de. (2007). Notas sobre la irregularidad. Reconsideración de lo pintoresco. *Cuaderno Notas*, 11, 113-132.

Radisich, P. R. (1982). Eighteenth-Century Plein-Air Painting and the Sketches of Pierre Henri de Valenciennes. *The Art Bulletin* (New York, N.Y.), 64(1), 98-104.

Roger, A. (2007). *Breve tratado del paisaje*. Biblioteca Nueva.

