

LAS RAICES DEL ROMANTICISMO
EPISODIO 10 | GUIÓN TÉCNICO

ARTÍSTICA DE APERTURA

FX [Máquina de escribir Olivetti]

MÚSICA FADE IN [I Spy por Earle Hagen]

Locutor 1

Esto es “No-ficción, un podcast de libros”.

FX [Máquina de escribir Olivetti]

Locutora 1

Gracias por acompañarnos.

Recordá que podés escucharnos en Soundcloud, también podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet.

¡Buscáanos en iTunes, Stitcher, Pocketcasts o tu app favorita!

Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.

FX [Máquina de escribir Olivetti]

Locutor 2

Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.

MÚSICA FADE OUT [I Spy por Earle Hagen]

FX [Máquina de escribir Olivetti final]

MÚSICA FADE IN [Walk On The Wild Side por Si Zentner]

Locutora 2

Hoy: “Las raíces del romanticismo”.

Un libro de Isaiah Berlin.

Publicado por Editorial Taurus.

MÚSICA FADE OUT [Walk On The Wild Side por Si Zentner]

FX [Puerta que se abre]

FX FADE IN [Ambiente Galería de arte]

Track 1

«Bienvenidos al Museo del Romanticismo. En la visita de hoy vamos a descubrir algunas de las obras más representativas del movimiento romántico.

Artistas como Friedrich, Runge y Delacroix se destacan en la colección que hemos dado a conocer como “Románticos en movimiento”. Una exposición que proviene de una colección privada, que fue donada recientemente y que gracias al trabajo de los restauradores está disponible para el disfrute de todo el público. Una muestra imperdible que recomendamos recorrer. Sin lugar a dudas, una experiencia única para ustedes, los visitantes del Museo».

FX FADE OUT [Ambiente Galería de arte]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Impromptu in G flat major de Franz Peter Schubert]

Narradora 1

El libro *Las raíces del romanticismo* es el resultado de una serie de seis conferencias que Isaiah Berlin dictó en 1965 en la Galería Nacional de Arte de Washington.

“Estas conferencias están fundamentalmente dirigidas a genuinos expertos en arte, a historiadores del arte y a especialistas en estética. Mi única excusa válida para acoger este tema es que, naturalmente, el movimiento romántico tiene relevancia para el arte”. Así fundamentaba el autor su pasión por lo que, para él, sería uno de los movimientos artísticos más influyentes de la historia.

La edición de las conferencias estuvo a cargo de su colega Henry Hardy quien se limitó a hacer los cambios mínimos y necesarios para lograr que el texto pueda leerse con fluidez.

***Las raíces del romanticismo* traza el desarrollo del romanticismo desde su despertar en el siglo XVIII hasta su desenfrenada apoteosis, y muestra cómo su legado perdura en la conciencia y el pensamiento contemporáneos.**

MÚSICA FADE OUT [Impromptu in G flat major de Franz Peter Schubert]

FX [Transición]

FX FADE IN [Ambiente Galería de arte]

Track 2

«A su izquierda pueden ver la obra “El caminante sobre el mar de nubes” del pintor alemán Caspar David Friedrich. ¿Lo conocen? En él podemos apreciar la espalda de un hombre parado en la cornisa de una montaña, con los picos de otras montañas en el horizonte cubiertas por un denso manto de nubes. Este caminante pareciera contemplar la inmensidad de la naturaleza que contrasta con su evidente pequeñez humana.

Con este conmovedor cuadro, Friedrich representa la angustia del hombre, y aunque no lo crean, ningún otro artista ha sabido canalizar la fragilidad humana a través de la naturaleza que estamos observando, inmensa e infinita en ese cuadro; como verán se despliega en toda su grandeza ante nuestros ojos. El óleo fue realizado hacia 1817. Friedrich no pintaba paisajes decorativos. Su trazo los despojaba. A pesar del estilo minucioso que tiene su pintura, les imprimía sentimiento. Sus paisajes son la proyección de la espiritualidad del hombre. El artista se vale de la naturaleza para poder expresar su metafísica, por eso no es raro encontrar en algunos de sus cuadros a personajes de espaldas, insignificantes, frente a un entorno vasto y cargado de simbolismo. Sus colegas reconocían en Friedrich un género nuevo: la tragedia del paisaje. Vamos por acá por favor».

FX FADE OUT [Ambiente Galería de arte]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Impromptu in G flat major de Franz Peter Schubert]

Narradora 2

El propósito de Isaiah Berlin no es definir el romanticismo, sino concentrarse en la revolución de la que el romanticismo, al menos en algunos de sus aspectos, es su más vivida expresión y síntoma.

El autor intenta demostrar que la revolución que este movimiento artístico le imprimió a la cultura europea fue una de las más profundas y duraderas. No menos trascendental que la revolución industrial de Inglaterra, la política de Francia y la social y económica de Rusia.

Sus esfuerzos por desentrañar este misterio son el motivo del libro. Su método; seguir un minucioso y paciente repaso histórico.

Analizar los comienzos del siglo XVIII y tratar de descubrir los motivos que marcaron un antes y un después en la transformación de la conciencia de Occidente.

MÚSICA FADE OUT [Impromptu in G flat major de Franz Peter Schubert]

FX [Transición]

FX FADE IN [Ambiente Galería de arte]

Track 3

«Sigamos a la próxima galería por favor. Frente a nuestros ojos encontramos “El mar de hielo”, también del alemán Friedrich. Esta pintura fue realizada en el año 1824. En muchas ocasiones este cuadro fue asociado erróneamente al título de “El naufragio del Esperanza”, que sin duda resulta un nombre mucho más evocador, pero que no es el suyo, sino el de otra obra de Friedrich que desapareció misteriosamente a mediados del siglo XIX. Todo parece indicar que ambos lienzos compartían una suerte de hermandad en la representación más pura del pensamiento romántico.

En “El mar de hielo”, Friedrich crea un universo imaginario en medio del Ártico en el que un buque, del que ya sólo asoma la popa y algunos mástiles estropeados, está terminando de hundirse. En este lienzo podemos encontrar todas las características fundamentales que implican que una pieza sea una obra romántica: el movimiento, el dinamismo, la expresividad y por sobre todas las cosas encontramos la fuerza. El hielo que rodea al barco es el testimonio de un gran estruendo, las piezas de madera, si miran con atención, están esparcidas entre los grandes trozos de hielo. Cada trazo, ante todo, nos trasmite un sentimiento sublime. Continuemos con el recorrido».

FX FADE OUT [Ambiente Galería de arte]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Podington Bear por Vibe Drive]

Narradora 3

¿Qué es lo que hace que este movimiento artístico sea único? En sus conferencias, Berlin presenta el romanticismo como una nueva forma de pensar en la que ya no se asume que las respuestas a las grandes preguntas de la humanidad deban tener una respuesta verdadera.

En *Las raíces del romanticismo*, el autor sitúa el comienzo del romanticismo en el ambiente intelectual de la Alemania del siglo XVIII. Herder y Kant serían así los afluentes teóricos del movimiento.

Por un lado, Herder pone de manifiesto la importancia de la capacidad humana del lenguaje y subraya que todo ser humano pertenece a un grupo. Asimismo destaca que los verdaderos ideales pueden estar en un momento dado, en contradicción.

Por otra parte, Kant personificó el orden y la moderación. La anécdota es que sus vecinos podían poner, al inicio de su paseo diario, sus relojes en hora, tal era la regularidad de sus salidas. Sabemos que detestaba el romanticismo. El filósofo siempre creyó, como los ilustrados del siglo XVIII, en la primacía de la voluntad. Sin embargo, la idea de la libertad humana estaba tan enraizada en Kant como para llevarle a afirmar que el hombre es hombre en cuanto elige y puede ejercer su capacidad para elegir.

En el rechazo del determinismo, sobre todo del llamado determinismo mecanicista, incompatible con la idea de libertad y por tanto de moralidad, en el rechazo de los deterministas del XVIII como Spinoza, es donde Berlin contempla a Kant como uno de los padres del romanticismo.

Tras Herder y Kant el romanticismo pasa a Inglaterra, se extiende por Europa y luego, con variaciones propias de cada territorio incluso hasta a América. Cambia la concepción de la política moderna. Si ya no hay una sola respuesta a las grandes preguntas, y si los valores pueden estar en contradicción, el conflicto se hace inevitable y la lucha estalla excepto cuando surge una moralidad distinta.

MÚSICA FADE OUT [Podington Bear por Vibe Drive]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Concerto for Hapsicord & Strings de Bach]

Track 4

«Si bien el concepto sobre lo sublime fue utilizado por primera vez por el crítico griego Longino, el término encontró su desarrollo más profundo en la obra del alemán Imanuel Kant.

En 1790 el filósofo escribió su “Crítica del juicio”. El texto esboza las ideas de Kant acerca de la estética, sobre lo bello y lo sublime. El libro está dividido en dos secciones, aquella que se ocupa de la analítica de la facultad de juzgar la estética y la que se ocupa la dialéctica de la facultad de juzgar la estética.

En la primera parte -en general la más estudiada de la obra- Kant inicia los primeros esbozos de un sistema estético que posteriormente influenciará fuertemente al romanticismo alemán. Es por eso que el inicio del libro hace referencia al deseo del autor por concluir su obra filosófica, ocupándose del último de los ámbitos de interés. Si el entendimiento fue analizado en la “Crítica de la razón pura”, la moral y el deber fueron desarrollados en la “Crítica de la razón práctica”, en esta tercera obra Kant hace referencia al juicio estético, el arte y el gusto».

FX [Transición]

Narradora 4

¿Qué diferencia al romanticismo de otros movimientos artísticos? Para Berlin, las bases fundamentales del movimiento romántico son: la voluntad, el hecho de que no hay una estructura de las cosas, de que también podemos darle forma a las cosas según nuestra voluntad; y finalmente la oposición a toda concepción que intente representar la realidad con alguna forma susceptible de ser analizada, comprendida, comunicada a otros y tratada científicamente.

El campo artístico en el que se manifiesta con mayor evidencia esta actitud es el campo de la música. Resulta interesante seguir el desarrollo de las posiciones que se tomaron frente a la música desde principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.

Durante el siglo XVIII y en particular en Francia la música era considerada como un arte menor. La música vocal sin embargo era más valorada ya que realizaba la importancia de la palabra. La música religiosa también revestía importancia, pues contribuía a la disposición de ánimo que la religión había de provocar. La música instrumental en cambio era muy cuestionada y subestimada.

La música era por aquel entonces, concebida como algo abstracto, apartado de la vida, como una forma de expresión directa y no imitativa y estaba muy alejada de cualquier tipo de descripción objetiva. Sin embargo, los románticos no creyeron que el arte debía ser algo indisciplinado. Schubert sostenía con un lenguaje más que poético que las señas de gran compositor debían capturarse en la abrumadora batalla de la inspiración, donde las fuerzas azotan del modo más descontrolado, pero que era necesario mantener el tino durante la tormenta y guiar así las tropas.

Sin lugar a dudas, una expresión genuina de la función del artista.

MÚSICA FADE OUT [Concerto for Hapsicord & Strings de Bach]

FX [Transición]

FX FADE IN [Ambiente Galería de arte]

Track 5

«Ya nos acercamos al final del recorrido. A su derecha podrán disfrutar de “La mañana” de Philip Otto Runge. Este cuadro tan curioso, con figuras celestiales enlazadas con el mundo natural seguramente les habrá llamado la atención.

Ruge es, junto a Caspar David Friedrich, el iniciador de la pintura romántica en Alemania.

“La mañana” es inspirador en el color, impresionante en la técnica, e inesperadamente lleno de significado.

Esta pintura es una de las obras más misteriosas de la época romántica alemana temprana, y es tan actual que es difícil de creer que tenga más de doscientos años y que surgió en una época melancólica y complicada. Avancemos hacia nuestra última parada. Por favor, tengan cuidado con el escalón».

FX FADE OUT [Ambiente Galería de arte]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Ave Maria de Franz Peter Schubert]

Narradora 5

¿Qué nos deja el movimiento romántico?

Berlin afirma que el romanticismo no es solo una reacción contra el racionalismo de la Ilustración, sino “el cambio puntual de más envergadura ocurrido en la conciencia de Occidente en el curso de los siglos XIX y XX.”

A lo largo de las conferencias el autor demuestra que fueron los románticos los que introdujeron la idea de originalidad en el arte. La idea del artista creador según Berlin es herencia romántica.

No fue hasta el florecimiento del romanticismo, a principios del siglo XIX cuando la novedad empezó a considerarse por sí misma una valiosa virtud artística; solo entonces llegamos al convencimiento de que el cometido del artista era traer algo nuevo al mundo.

La autenticidad, a su vez, se convirtió en uno de los valores más importantes del movimiento. Con el tiempo este concepto evolucionó para transformarse en otra idea, la de que las culturas son un todo unitario, puro e intocado por fuerzas extrañas. Desde ese momento, el romanticismo trasciende las artes y comienza a influir en la ética y política y fomentando muchas ideas que perduran hasta hoy, el nacionalismo entre ellas.

Para el autor los románticos pusieron en marcha una revolución sin precedentes: *“El mundo no ha sido el mismo desde entonces. Nuestra política y nuestra moral se han visto profundamente transformadas por ellos. Sin dudas, éste ha sido el cambio más radical y más dramático, por no decir el más pavoroso, en la perspectiva del hombre de los tiempos modernos”.*

MÚSICA FADE IN [Ave Maria de Franz Peter Schubert]

FX [Transición]

FX FADE IN [Ambiente Galería de arte]

Track 6

«Ahora sí, este es el final de nuestro recorrido. Adelante por favor, pasen. Al final de la sala encontramos una de las obras más destacadas del pintor francés Delacroix; Esta obra se titula “La Libertad guiando al pueblo”, donde se reproduce un momento de la Revolución de París del año 1830. Es muy conocida y seguramente la habrán visto reproducida muchas veces e incluso satirizada.

La pintura romántica francesa posee particularidades que la alejan de la realizada en Inglaterra y Alemania. Así lo demuestran las obras de Delacroix quien fue considerado como el máximo representante del Romanticismo en Francia.

En el cuadro la libertad es representada por una mujer con gorro frigio alzando la bandera tricolor republicana, mientras que dirige a una variada muchedumbre, situada en segundo plano. El primero de los valientes es el mismo Delacroix quien, como otros pintores del pasado y muchos más en el futuro, se autorretratara en su obra. El tercero de los focos de atención en la composición son los cuerpos inertes de los guerreros muertos quienes, tendidos en el suelo, aportan ese contraste junto con aquellos alzados. Entonces, gracias a este dualismo Delacroix consigue una gran sensación de movimiento y dinamismo.

Si al momento de atravesar la puerta de salida sienten que recorrer este maravilloso museo fue una experiencia indescriptible, entonces nuestro trabajo habrá valido la pena.

¡Gracias por visitar el Museo del Romanticismo!».

FX FADE OUT [Ambiente Galería de arte]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Walk On The Wild Side por Si Zentner]

Narradora 6

Isaiah Berlin fue politólogo e historiador de las ideas, es considerado uno de los principales pensadores liberales del siglo XX. Fue catedrático de Teoría Social y Política y presidente fundador del Wolfson College, en Oxford. También fue presidente de la Academia Británica.

El movimiento romántico ha sido su tema central. *Las raíces del romanticismo* ha visto la luz luego de la muerte del autor. Hasta sus últimos días Berlin tenía la esperanza de poder escribir un tratado dedicado exclusivamente a este movimiento que tan bien conocía.

MÚSICA FADE OUT [Walk On The Wild Side por Si Zentner]

ARTÍSTICA DE CIERRE

FX [Máquina de escribir Olivetti]

MÚSICA FADE IN [I Spy por Earle Hagen]

Locutora 3

Hoy leímos: “Las raíces del romanticismo”.

Un libro de Isaiah Berlin.

Publicado por Editorial Taurus.

FX [Máquina de escribir]

Locutora 4

¡Encontrálo en todas las librerías o buscá el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar!

Locutora 5

Recordá suscribirte a No ficción en tu app de podcasts favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.

Locutor 3

Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo

Editorial.

MÚSICA FADE OUT [I Spy por Earle Hagen]

FX [Máquina de escribir Olivetti final]