

EL TRÁNSITO DEL S. XVIII AL XIX

Contexto histórico	El S. XVIII, es una época de contradicciones entre elementos tradicionales y modernos. La burguesía, enriquecida con el comercio, ve frenado su ascenso social y su enriquecimiento por el mantenimiento del Antiguo Régimen y, con él, de los privilegios estamentales. La ideología de la burguesía, la Ilustración , critica el Antiguo Régimen y propone un cambio social. La resistencia a los cambios por parte de las clases privilegiadas conducirá a la revolución francesa. En el S. XVIII conviven dos estilos artísticos: el Rococó y el Neoclasicismo.
---------------------------	---

EL ROCOCÓ (1730-1770)

Se suele considerar como la etapa final del Barroco. Surgió en Francia en el reinado de Luis XV y su amante, **Madame Pompadour**, fue la principal impulsora. Adquirió gran desarrollo en la Europa Central.

- El término procede de las palabras *rocaille+coquille* por la decoración de formas ensortijadas que imitan las rocas, las conchas marinas o algas.
- Es un arte palaciego que satisface los gustos de una aristocracia decadente centrada en el disfrute de la vida.

Se caracteriza por el refinamiento y complicación decorativa. Importancia de las artes decorativas (muebles, cerámica,...) que contribuyen al refinamiento de los lujosos interiores

Arquitectura palaciega	Grandiosidad y decoración fastuosa en los interiores. Sus principales representantes son Jacques Gabriel (<i>Petite Trianon</i>) y Baltasar Neuman .
Pintura rococó	La pintura rococó: colores claros y brillantes, formas curvilíneas, temas de la vida placentera de la aristocracia –en contacto con la naturaleza- tratados con gran sensualidad y erotismo junto a los retratos. Watteau , creador del género de las <i>fiestas galantes</i> , Fragonard autor de <i>El columpio</i> y Boucher . En Italia: Tiépolo , techos pintados al fresco de efecto ilusionista, como <i>La apoteosis de la monarquía española</i> en el Palacio Real y Canaletto (paisajes venecianos).
La pintura británica	La influencia de Van Dyck dio lugar a la aparición de una escuela de retratistas de fuerte originalidad por lo que no se puede encuadrar dentro del rococó.

En España, la llegada de los Borbones supuso la construcción de numerosos palacios en torno a Madrid siguiendo el estilo francés: *Palacio de la Granja, de Aranjuez y Palacio Real de Madrid* proyectado por **Juvara** y construido por **Schetti, Sabatini** y otros.

EL NEOCLASICISMO (1750-1825)

El nuevo estilo responde al gusto burgués y a la ideología racionalista e individualista de la Ilustración. Se opone al recargamiento decorativo y refinamiento del rococó. Lo racional predomina sobre lo sensible. Imita las formas de la Antigüedad clásica porque en ella se ven los valores morales que los ilustrados quieren resaltar frente a la frivolidad de la aristocracia: sencillez, sinceridad, heroísmo y grandeza. La Antigüedad empieza a ser conocida de forma directa: nacimiento de la Arqueología, grabados de **Piranesi**. En el neoclásico, lo racional predomina sobre lo sensible. Las Academias y los estudiosos del arte imponen el gusto clásico.

ARQUITECTURA

- Empleo de los órdenes clásicos –se prefiere el dórico-, fachada adintelada similar a un templo griego o romano, la columna vuelve a ser protagonista en el edificio, cubiertas generalmente abovedadas, gusto por las enormes cúpulas, austeridad decorativa, búsqueda de la proporción y simetría.
- Gran variedad de edificios. Nuevos edificios que reflejan un cambio social. La forma se pone al servicio de la función
- Homogeneidad en todos los países.

Francia: estilo oficial de la revolución y del periodo napoleónico. La iglesia de *La Madeleine* de **Vignon**, *El Panteón* de **Soufflot**, *Arco de Triunfo del Carrusel*, *Arco de Triunfo de L'Etoile* y *columna Vendôme*.

En **Inglaterra** y **EEUU** se impone el neopalladismo. *Museo Británico* y *National Gallery* (Londres), *el Capitolio* y *la Casa Blanca* (Washington)

Alemania: *Puerta de Brandeburgo* de Berlín y *Gliptoteca* de Munich.

La arquitectura neoclásica en España

Se impone en el reinado de Carlos III y se mantendrá durante el primer tercio del S. XIX (Guerra de la Independencia y reinado de Fernando VII). En España también aparecen las Academias que imponen normas rígidas a los artistas dando cierta uniformidad al arte de esta época.

- Desarrollo del **urbanismo**: embellecimiento de las ciudades –sobre todo de Madrid-, mejora de las infraestructuras y servicios (fuentes, paseos, jardines botánicos, museos)
- Los arquitectos más destacados son:
 - **Sabatini**, que trabajó en el *Palacio Real* y construyó la *puerta de Alcalá*
 - **Ventura Rodríguez**, que dejó numerosas obras por toda España destacando la *fachada de la catedral de Pamplona*
 - **Juan de Villanueva** con el *Museo del Prado*, *Observatorio astronómico*, *jardines del Retiro*, *reconstrucción de la Plaza Mayor*, etc.

ESCULTURA

Imita las formas de la Antigüedad clásica. Temas tomados de la mitología clásica y retratos. Gran presencia del desnudo. Se utiliza el mármol blanco muy pulido y brillante que produce la sensación de absoluta perfección técnica. Búsqueda de la belleza ideal, serenidad, reposo, equilibrio y simetría.

Destaca el veneciano, **Antonio Canova**, con un estilo elegante, austero, de texturas suaves que produce emoción.

En España

La escultura neoclásica tiene escaso desarrollo debido al peso que aún mantiene la imaginería. Algunos artistas, desde la Academia, crearon una escultura de materiales nobles destinada al adorno de edificios públicos. **Francisco Gutiérrez** es el autor de la *Fuente de Cibeles* y colabora en la decoración de la *Puerta de Alcalá*; a la misma época corresponden la *Fuente de Apolo* y *de Neptuno*. Estas fuentes formaron parte de la ordenación urbanística del Salón del Prado (Paseo del Prado) de Madrid diseñado por Ventura Rodríguez, con un programa iconográfico basado en el mitología clásica.

PINTURA

Al escasear las obras pictóricas de la Antigüedad, los pintores son más originales aunque se inspiran en los relieves clásicos.

- Temática moralizante desde el punto de vista político y social: héroes antiguos que sirven de ejemplo o episodios del momento.
- Importancia del dibujo sobre el color. Equilibrio de gamas y tonos.
- Composiciones sencillas, equilibradas y simétricas. Las figuras se disponen esquemas geométricos. Movimiento congelado.
- Luz homogénea, clara y difusa.
- Poco interés por la perspectiva: fondos severos y sencillos. Las figuras se disponen en frisos.

Jacques-Louis David. Es un gran admirador de la antigüedad clásica, de la que toma la austeridad, la severidad y el gusto por los temas heroicos. Pintor de la revolución y del periodo napoleónico. Sus obras tienen un contenido político ejemplarizante o propagandístico (exaltación del compromiso político frente a los intereses personales). Composiciones estáticas y escenas interiores. Colores suaves con un cierto claroscuro para resaltar personajes o detalles. Destacan el *Juramento de los Horacios*, *La muerte de Marat*, el *Rapto de las Sabinas*, *Napoleón cruzando los Alpes*, *la Coronación de Napoleón*, *Madame Recamier*, etc.

En España

- **Los pintores extranjeros en España:**

- **MENGS**. Trabajó en otros Corte europeas y llegó a España con Carlos III para decorar el Palacio Real y se convirtió en pintor de cámara de la corte. Retrata a la nobleza y la monarquía: *Carlos III*, *Mª Luisa de Saboya*,.. Principal difusor del neoclasicismo. Sus pinturas son frías, casi escultóricas, colores pálidos y pincelada minuciosa.
- El italiano **Tiépolo** es un pintor veneciano, del Barroco decorativo, de gran colorido y brillantez, que pinta las estancias del Salón del Trono del Palacio Real. En sus pinturas conviven formas muy dibujadas – propias del Neoclasicismo- con otras más vaporosas –propias del Barroco-.

- **Los pintores españoles** más destacados son:

- **Francisco Bayeu**, cuñado de Goya, muy influido por Mengs y los italianos, es un importante fresquista de que pintó temas mitológicos y paisajes (algo no muy común en España). **Salvador Maello**, muy influido por Mengs, realizó una serie de las estaciones del año. **Luis Menéndez**, pintor de bodegones, que por su carácter desordenado (objetos repartidos en diversos planos) recuerdan a los holandeses.
- Los más clasicistas son dos pintores de principios del S. XIX muy influidos por David, cuya obra conocieron en París: **José Aparicio** y **José Madrazo** al que pertenece *la muerte de Viriato* que se inspira en el Juramento de los Horacios. **GOYA** es el artista que domina la pintura de este periodo.

EL ROMANTICISMO (1815- 1848)

Época de la Restauración tras la derrota de Napoleón. La restauración del Antiguo Régimen lleva a sucesivas oleadas revolucionarias (1820,1830 y 1848). Se difunde el liberalismo y el nacionalismo. La nueva mentalidad “romántica”:

- Defiende la **libertad**, lo subjetivo, la exaltación de los sentimientos y pasiones.
- La afirmación del **nacionalismo** (la libertad de los pueblos frente a la autoridad de los monarcas) conduce a valorar el pasado histórico.
- Interés por lo **exótico**, lo pintoresco o lo excepcional porque emociona.
- La naturaleza se valora como algo fuerte y poderoso que domina al hombre.

La mentalidad romántica se expresa –sobretudo- a través de la **pintura y la literatura**

PINTURA

Se opone estéticamente al Neoclasicismo y rechaza las normas académicas.

- Temática variada destacando lo exótico y pintoresco, lo trágico (tempestades, naufragios), temas de actualidad y retratos. Importancia del paisaje. Los temas son tratados con realismo y fuerte expresividad.
- El sentimiento es el punto de partida de la creación artística.
- Importancia del color como forma de expresión. Fuertes contrastes lumínicos con fines efectistas.
- Composiciones complicadas, dinámicas (líneas oblicuas, curvas) y desordenadas.

Los principales representantes del Romanticismo son dos pintores franceses:

- **Gericault**. Colorismo, expresividad, dramatismo, temas de actualidad de denuncia social como *La balsa de Medusa*, caballos o temas orientales

- **Delacroix.** Color y luminosidad. Temática política en *La libertad guiando al pueblo*, de sufrimiento humano en *La matanza de Quios* o de temas exóticos y orientales en *La muerte de Sardanápalo*.

La libertad guiando al pueblo

La matanza de Quios

La muerte de Sardanápalo

- **Los prerrománticos o visionarios británicos** (2ª mitad del S. XVIII) se oponen al arte oficial de los retratistas ingleses y eligen una temática fantástica, onírica o surrealista, al margen de la razón. Se interesan por el dibujo. **Füssli y Blake.**
- **Los paisajistas ingleses** (1ª mitad el S. XIX) pintan al aire libre y reflejan un momento concreto, interesándose por los efectos de la luz. Usan la acuarela, en muchos casos, porque permite pintar con rapidez. Por ello, son precursores del Impresionismo. **Turner y Constable.**
- **Freidrich**, representante del romanticismo alemán, expresa en sus paisajes grandiosos el concepto de *lo sublime* (lo que sobrecoge al hombre) y el nacionalismo político (belleza del mundo germánico).

ESCULTURA

Composiciones dinámicas, contrastes de luces y sombras y expresividad exagerada.

François Rude con *relieves del Arco de Triunfo de L'Étoile* (destaca *La Marsellesa*).

Carpaux con *La Danza* que decora la fachada de la *Ópera de París*.

LA ARQUITECTURA HISTORICISTA

El Romanticismo, una nueva mentalidad surgida de la revolución liberal, creó la idea de **nación** (pueblo con una cultura común) lo que llevó a la revalorización de las tradiciones populares y a la recuperación de los **estilos artísticos medievales** (revival) que sirvieron para dar prestigio a las nuevas instituciones políticas y a la burguesía dominante. El Romanticismo también se interesó por los mundos exóticos y lejanos.

- Los edificios son diversos (palacetes, iglesias, edificios públicos), aportan pocas novedades al copiar un estilo o varios del pasado o incorporar elementos de otras civilizaciones.
- La principal aportación del historicismo es su contribución a **valorar el patrimonio artístico** y promover su conservación (**primeras restauraciones**)
- El **neogótico** tuvo un gran éxito entre 1750-1880 en la “Inglaterra victoriana”, en el resto de Europa y América del Norte. Destaca el *Parlamento de Londres*, obra de **Barry y Pugin** en el que utilizaron también los nuevos materiales y técnicas de la revolución industrial (hierro fundido para algunas columnas y cubiertas). En España, se usa en numerosas obras como la *Catedral de la Almudena*.
- **John Nash** combinó diversos estilos. El *Royal Pavillon* en Bristol es un conjunto oriental.
- El **neorrománico y neobizantino**. La basílica del *Sacre Cour* de París une los dos estilos.
- El **neomudejar** (*estación de ferrocarril de Toledo, plaza de las Ventas, etc*) es típicamente español.
- El **clasicismo ecléctico** mezcla los estilos clásico de la antigüedad con el Renacimiento y el Barroco. Triunfa en Francia en la época de Napoleón III durante la *reforma urbanística de París (Hausman)* y se copia en toda Europa. Destaca la *Ópera de París* de **Garnier**, los hoteles de lujo, teatros, etc.
- En la restauración de edificios destacan dos figuras opuestas: **Ruskin** y Viollet le Duc.

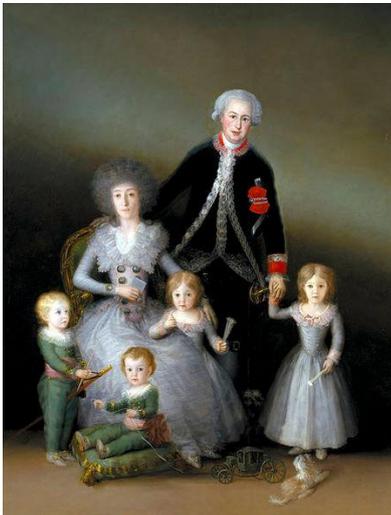

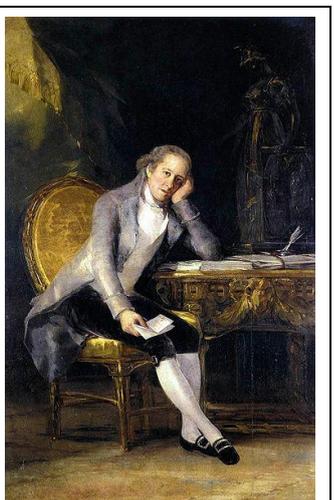
Royal Pavillon	Basílica del Sacre Cour	Ópera de Garnier
		

EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

El **Romanticismo** sustituye al Neoclasicismo en torno a 1830, con retraso respecto a otros países y en algunos campos se mantiene hasta finales del S. XIX.

Arquitectura historicista	La mentalidad romántica, con su valoración del pasado histórico, refuerza la vuelta a los estilos del pasado, especialmente los que se identifican más con la tradición nacional como el <i>neomudéjar</i> y <i>neogótico</i> . Esta arquitectura se extenderá a lo largo del S. XIX .
Escultura	Tendencia de corta duración que coincide durante el reinado de Isabel II . Sus temas giran sobre la espiritualidad, la tradición medieval, la religión y los sentimientos. Se usa para embellecer palacios y monumentos. El principal escultor es José Gragera que inicia un nuevo estilo de estatua en la que cuida el parecido con el representado dejando a un lado la imitación de la antigüedad. Su obra más destacada es el <i>monumento a Juan Álvarez Mendizábal</i> .
Pintura	Es el principal campo de expresión del romanticismo junto al literario. Lo exótico, lo pasional, las costumbres y el folclore tradicional que tanto interesaban al Romanticismo se podían encontrar dentro de una España atrasada. El Romanticismo desarrolló tres campos principales: la pintura de historia, el costumbrismo y el paisajismo. La pintura romántica se desarrolló sobretodo en la segunda mitad del S. XIX .

GOYA (1746-1828)	
Rasgos generales	<ul style="list-style-type: none"> - Obra inmensa: cultiva todos los temas, géneros y técnicas pictóricas (óleos, grabados, cartones para tapices, frescos,...) con gran calidad técnica. - Pintura colorista: de los terrosos pasa a colores claros, brillantes y vivos para terminar oscureciéndose. En su última etapa –en Burdeos- vuelve a colores más alegres. - Su forma de expresión es realista –deformando la realidad en algunos casos-. Los temas religiosos o de la vida alegre van siendo sustituidos por los de la historia del momento y por la expresión de su vida interior. La temática refleja una gran imaginación. - El estilo evoluciona: se forma en el estilo tardo-barroco, después adopta el neoclásicismo y termina creando un estilo personal de pincelada suelta y manchas de color. Recoge el arte de su tiempo a la vez que se convierte en precursor de los estilos contemporáneos (romanticismo, impresionismo, expresionismo y surrealismo). - Su obra es un documento de la sociedad de su época y refleja un compromiso social –por influencia de las ideas ilustradas- al criticar de forma dura y, a veces irónica, la crueldad humana.
Primeros años	<p>En Zaragoza se forma en el taller de Luzón y realiza sus primeras obras importantes –después de un viaje de estudios en Italia que se autofinanció-. <i>Frescos de la Adoración del nombre de Dios o la Gloria</i> en una bóveda de la basílica del El Pilar y <i>las pinturas para la cartuja de Aula Dei</i> sobre la vida de Virgen en óleo sobre muro. Estilo tardo-barroco.</p>
Primera etapa madrileña (1774-1791)	<p>Su cuñado y maestro, Bayeu, le introduce en los círculos artísticos madrileños, aprende de los pintores neoclásicos como Mengs, y conoce las colecciones reales (Velázquez será su ejemplo a seguir). Adopta el estilo neoclásico impuesto por la Academia: importancia del dibujo, temas idealizados y composiciones geométricas. También se deja influir por el rococó de Tiépolo: colores alegres y vivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartones para la Real Fábrica de Tapices con temas costumbristas y alegres e idealizados al principio pero, poco a poco, introduce una temática más realista y crítica (influencia de los ilustrados). <i>El Quitasol, La gallina ciega, La boda, El albañil herido, etc.</i> - Entra en la Academia con su <i>Cristo en la cruz</i> y se convierte en retratista de la alta sociedad: <i>Carlos III, Floridablanca, los duques de Osuna, etc.</i> Se convierte en pintor de cámara de Carlos III y IV.
3ª etapa (1792-1808)	<p>Alcanza su madurez artística y crea un estilo personal, el realismo goyesco, en el que las manchas de color sustituyen al dibujo; realismo, expresividad, colores vivos y contrastados. La enfermedad le vuelve más pesimista.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En <i>Los Caprichos</i> –grabados al aguafuerte- satiriza las costumbres y supersticiones.

	<ul style="list-style-type: none"> - Gran retratista con agudeza psicológica: muchos retratos de la familia real (<i>La familia de Carlos IV</i>), <i>Jovellanos</i>, <i>la duquesa de Alba o de Chinchón</i>, <i>La marquesa de Santa Cruz y de Villafranca</i>, <i>La Majas desnuda y vestida</i>, etc. - Obras de pequeño tamaño de temas dramáticos o de brujería (estilo romántico). <i>El Aquelarre</i>, <i>Asalto de ladrones</i>, etc. - <i>Frescos de San Antonio de la Florida</i> sobre el milagro del Santo. 	
<p>4ª etapa (1808-1829)</p>	<p>Los acontecimientos políticos (guerra de la Independencia, reinado de Fernando VII) y personales (sordera y muerte de su esposa) dan a su obra un sentido dramático y angustioso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuadros de historia de gran dramatismo en los que expone la crueldad de la guerra: <i>La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol</i> (2 de mayo) y <i>Los fusilamientos de la Moncloa</i> (3 de mayo). - Retratos de personajes de la época: <i>Palafox</i>, <i>El Empecinado</i>, <i>Fernando VII</i> al que caricaturiza. - Grabados: <i>Los desastres de la guerra</i> y <i>La Tauromaquia</i>. <p>Entre 1820-1823 realiza las Pinturas Negras –pintura al óleo sobre las paredes de su casa y trasladados después a lienzo-: predominio de colores oscuros, feísmo, subordinación de la forma a la expresión, temática variada (muy relacionada con la muerte o la brujería), composiciones descentradas. <i>La romería de San Isidro</i>, <i>Saturno devorando a sus hijos</i>, <i>El perro</i>, etc.</p>	
<p>Última etapa (1823-1828)</p>		<p>Se autoexilia en Burdeos. Vuelve a la pintura amable y luminosa, de pincelada suelta, precursora de Impresionismo. <i>La lechera de Burdeos</i>.</p>

EL ARTE DEL S. XVIII Y LOS COMIENZOS DEL S. XIX

Contexto histórico. El S. XVIII es un siglo lleno de contradicciones: la burguesía, enriquecida con el comercio, ve frenado su ascenso social y su enriquecimiento por el mantenimiento del Antiguo Régimen y de los privilegios estamentales. La ideología de la burguesía, **la Ilustración**, critica el Antiguo Régimen y propone un cambio social. La resistencia a los cambios por parte de las clases privilegiadas conducirá a la revolución francesa.

A nivel artístico existen dos estilos:

- El **Rococó** es un arte palaciego, propio de una aristocracia decadente, de vida cómoda y placentera, y también de la alta burguesía que la imita. Sus formas son refinadas, artificiosas, sensuales y los temas tomados de la vida cortesana.
- El **Neoclasicismo** es el arte de la burguesía, que responde a la ideología de la racionalista e individualista de la Ilustración. Es un estilo que toma como modelo la Antigüedad clásica porque en ella ven los valores morales que quieren resaltar frente la frivolidad de la aristocracia: sencillez, sinceridad, heroísmo y grandeza.

Rococó y Neoclasicismo conviven durante un tiempo pero se acaba imponiendo el Neoclasicismo que perdurará hasta bien entrado el S. XIX. Francia es el centro de irradiación de los dos estilos, aunque una característica del arte del S. XVIII es la diversidad de centros artísticas, sobre todo de las grandes capitales (Londres, Viena, Madrid,..).

I.- EL ROCOCÓ

1.1. Rasgos generales

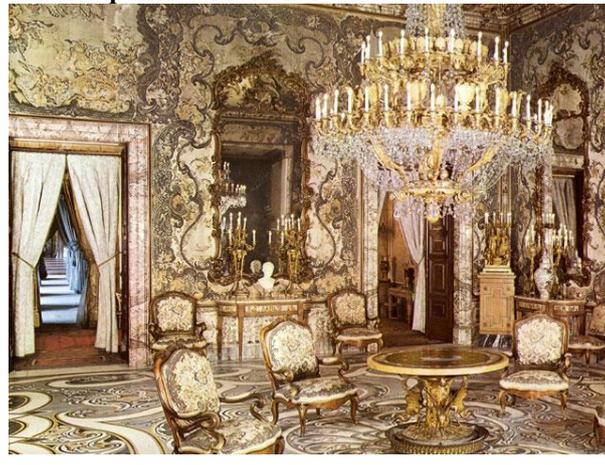
Se desarrolla entre 1730 y 1760. Es considerado como la última etapa del barroco en la que éste evoluciona hacia un mayor refinamiento y complicación decorativa. Surge en Francia en la corte de Luis XV. La **marquesa de Pompadour**, amante del rey, tuvo un papel clave en su desarrollo y extensión dentro de la sociedad francesa acomodada. Desde Francia se extiende al resto de Europa, teniendo gran acogida en Centroeuropa (Alemania, Bohemia y Austria).

El término “Rococó” se relaciona con las palabras *rocaille* (piedra) y *coquille* (concha marina) por la decoración inspirada en las formas de conchas, algas, caracoles o piedras.

El **estilo rococó** se caracteriza por:

- La exuberancia decorativa que inunda los interiores de los edificios y toda clase de objetos.
- La preferencia por la línea curva en plantas, interiores, esculturas, pinturas, etc.
- Interés por lo raro y exótico: influencia del arte oriental.
- Su ámbito de desarrollo son los espacios interiores, especialmente los pequeños salones, que se decoran con estucos con rocallas, pinturas y numerosos elementos lujosos y refinados de las **artes decorativas (muebles, porcelanas, cortinajes, tapices, cristal,..)**
- Su influencia en la arquitectura y la escultura es escasa. La arquitectura religiosa y oficial siguió el Barroco clásico.
- Es un arte al servicio de la comodidad, el refinamiento, el lujo y la fiesta aristocrática.

Sala Gasparini del Palacio Real de Madrid

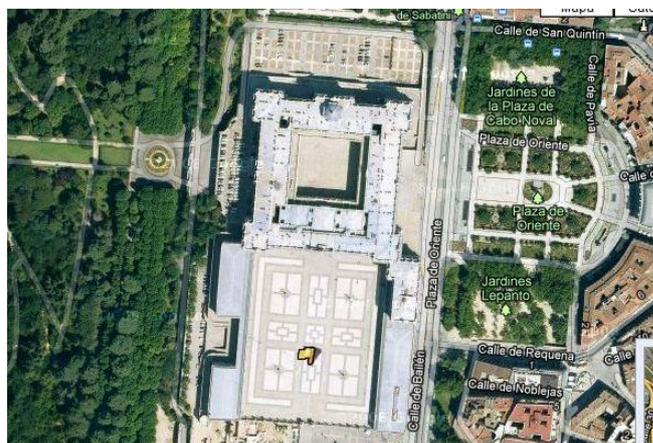
1.2. La arquitectura palaciega

Se caracteriza por la grandiosidad propia del poder absoluto, las formas irregulares y curvas, la decoración fastuosa en los techos y paredes de los palacios. Su principal representante es el arquitecto francés **Jacques Gabriel** que prosiguió las obras de Versalles donde construyó el palacio de *Petite Trianon*, un palacete campestre destinado a Madame Pompadour y la *Ópera Real*, ambas realizadas en la década de 1760. También se debe a él la *plaza de la Concordia* (llamada originalmente de Luis XV) y la *escuela militar* de París.

En Alemania y Austria, artistas franceses y alemanes construyeron numerosas casas, palacios e iglesias. En todos los casos, contrasta la sobriedad exterior con la fantasía y el colorido de los interiores. Domina la forma circular. Uno de los arquitectos más destacados es **Baltasar Neuman**, nacido en Bohemia, que viajó a Italia y a París donde conoció a la familia Schönborn para la que realizó la *residencia del obispo elector* en Wurzburg, un palacio de inspiración italiana y francesa, considerado una de las joyas de la arquitectura alemana.

En España se inicia el siglo con la llegada de una nueva dinastía borbónica, de origen francés, acostumbrada a un lujo mayor que la de los Austrias. Iniciaron la construcción de **nuevos palacios** o la ampliación de los ya existentes siguiendo el estilo francés. El *palacio de la Granja* fue el primero en construirse y en él destacan los jardines y fuentes que siguen los planteamientos geométricos que Le-Nôtre había desarrollado en los jardines de Versalles. El incendio del viejo alcázar de Madrid en 1734 obligó a Felipe V a construir un nuevo palacio real para lo que hizo venir a uno de los arquitectos con más prestigio del momento, el italiano **Filippo Juvara**, que realiza los proyectos de la *fachada del palacio de La Granja* y de los *palacios reales de Madrid y de Aranjuez*. Estas obras serán continuadas a su muerte por **Giovanni Battista Sacchetti** y **Francesco Sabatini**.

El Palacio Real o palacio de Oriente (1736-1764)

El Palacio Real o de Oriente, es el más grande de los construidos en Europa Occidental. **Juvara** había ideado un grandioso palacio (480 metros de fachada) muy alargado en sentido horizontal cuya planta habría duplicado a la de Versalles. El arquitecto muere enseguida y es sustituido por su discípulo **Sacchetti** que se vio obligado a modificar el proyecto debido al cambio de emplazamiento y las sugerencias de rey y de la junta de obras. Redujo su alargamiento, lo elevó en altura y creó una planta cuadrada en torno a un patio cuadrado y en los ángulos cuerpos salientes que se asemejan a torreones. Felipe V pretendía expresar la continuidad con la monarquía de los Austrias con un edificio que se acercara a los tradicionales alcázares españoles (rectángulo en torno a un patio central y torreones en las esquinas).

Desde 1760, **Sabatini** se hace cargo de la dirección de la obra ya que es el arquitecto oficial del nuevo rey Carlos III que procede de Nápoles. Recibe el encargo de ampliar el edificio para lo que construye un ala ("ala de San Gil") en la plaza de la Armería dejando la otra sin terminar. El palacio empezó a ser habitado en 1764 por Carlos III al terminarse las obras interiores aunque faltaba aún la decoración de algunos salones. El edificio y los jardines se completaron en los reinados posteriores.

1.3. La pintura rococó

Tiene preferencia por los colores claros, delicados y brillantes; por las formas curvilíneas; los temas de la vida cotidiana, placentera y cómoda de la aristocracia como las fiestas galantes; la naturaleza es el telón de fondo; las composiciones son dinámicas con tendencia a la diagonal. También son importantes los retratos donde se representa a los personajes con mucha elegancia. Los pintores más destacados son:

a) En Francia

- **Jean-Antoine Watteau**, creador de un nuevo género pictórico, **las fiestas galantes**, reflejo de la vida cortesana que busca artificialmente un contacto la naturaleza. Las escenas se sitúan en inmensos escenarios naturales, con escenas impregnadas de un fuerte erotismo. *Embarque para Citerea* (isla griega en la que se da culto a Afrodita). Otro tema de inspiración fue el mundo del teatro ya que trabajó como escenógrafo (*Guilles*).
- **Francois Boucher**, artista polifacético, de obras coloristas en las que destaca el brillo de las telas y de los objetos refinados (*La toilette*, *El descanso de Diana*) y de sensuales desnudos femeninos. También destacan sus retratos de Madame Pompadour.

- **Jean-Honoré Fragonard**, trabajó para Luis XV en obras que representan escenas de amor y placer cortesano con un gran colorido y buen dibujo. Su obra *El columpio* se ha considerado la más emblemática del Rococó por su espíritu refinado y sensual.

b) **En Italia**, la pintura rococó tuvo un gran desarrollo en Venecia:

- **Giambattista Tiepolo** es un heredero del Barroco decorativo italiano. Domina la técnica al fresco. Emplea colores luminosos y transparentes, como todo veneciano, y sus techos pintados, de efecto ilusionista, engañan a la vista y parecen abiertos al cielo (objetivo del barroco decorativo). Es un pintor de gran éxito que trabajó en diversas cortes europeas como la española. Una de sus obras a destacar es *La apoteosis de la monarquía española* en el Palacio Real.
- **Canaleto** pintó los paisajes venecianos siguiendo una moda de la época llamada *veduta* (vistas muy minuciosas de la ciudad que admiraban los viajeros extranjeros). **Guardi** sigue la misma línea.

c) **La pintura británica. Los retratistas ingleses.**

La pintura alcanza en Gran Bretaña en el S. XVIII, por primera vez, un alto nivel y tiene una fuerte personalidad, por lo que **no puede encuadrarse dentro del Rococó**.

En el siglo XVII, la presencia de **Van Dyck**¹, oscureció a otros pintores y dejó una profunda huella contribuyendo al desarrollo de una importante escuela de retratistas que se caracterizó por:

- Gusto por los colores claros y la pincelada suelta.
- La ambientación de los retratos en fondos de paisaje.
- La disposición de las figuras con naturalidad buscando la psicología del retratado.

Además, tendrá un gran desarrollo la pintura de género y el paisaje.

Los principales autores son:

- **William Hogarth** que demostró un gran interés por la sátira de las costumbres de la época. Cultiva el retrato realista. En *El matrimonio a la moda* retrata las aventuras de un apareja que se ha casado por interés.
- **Joshua Reynolds**.- Sus personajes posan de un modo espontáneo y natural, están muy bien caracterizados psicológicamente y están dotados de una gran elegancia y refinamiento. En *El coronel Banastre Tarleton* aparece un joven que afronta el peligro con valentía.
- **Thomas Gainsborough**.- Sus personajes, de gran sencillez y delicadeza, se sitúan en bellos paisajes o fondos arquitectónicos. Es minucioso en la captación de detalles sobre todo en las telas. Algunos de sus más bellos retratos son los de sus hijas y *El señor y la señora Andrews*. También cultivó el paisaje.

II.- EL NEOCLASICISMO

2.1. RASGOS GENERALES

Es un estilo que surge en torno a **1750** como una reacción contra el decorativismo y la exuberancia del rococó, el estilo que se identificaba con la aristocracia y la realeza. Perdurará hasta bien entrado el S. XIX.

El Neoclasicismo **toma como modelo la Antigüedad clásica**, más la griega que en la romana, cuyas formas artísticas son las únicas admitidas como bellas. A esto contribuyeron diversos factores:

- La ideología de la **Ilustración** que valora el uso de la razón y los derechos del individuo, principios que estuvieron presentes en el mundo clásico.
- El nacimiento de la **arqueología**: se descubren las ruinas de **Pompeya y Herculano** y los templos dóricos de Sicilia (Paestum) en muy buen estado de conservación.
- Los viajes organizados a lugares lejanos por sociedades de amigos de la Antigüedad. Algunos viajeros hacen bocetos de las ruinas que han visto. Los más interesantes son los grabados de las ruinas clásicas de **Piranesi**, que ejercieron una gran influencia en su tiempo.

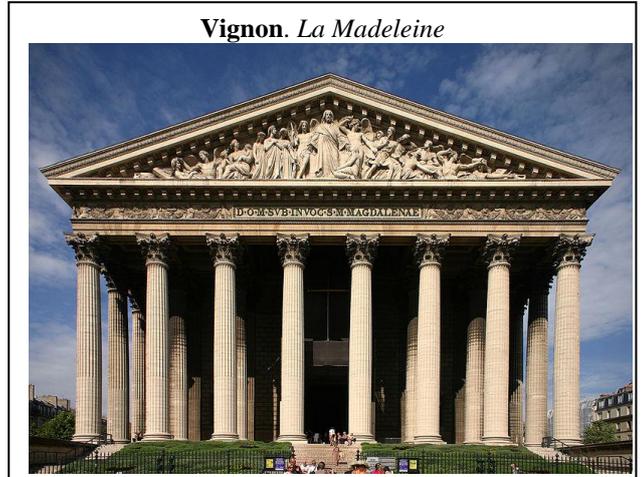
¹ **Van Dyck**: pintor barroco flamenco, discípulo de Rubens, que trabajó para la corte británica como pintor de cámara de Carlos I. Sus retratos destacan por la elegancia y serenidad de los retratados, con gestos y miradas melancólicas, por la importancia dada al espacio natural que les rodea y por la representación de la textura de las telas con una fidelidad asombrosa. Su mejor obra es *El rey Carlos I de caza* (1638).

- Los escritos de estudiosos del arte como **Winckelman y Lessing** que defienden la superioridad del arte clásico frente al barroco.
- La aparición de las **Academias** que, al imponer normas rígidas a los artistas, dieron uniformidad al gusto de la época.

2.2. LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA

Sigue principalmente los modelos del arte griego que se acaban de descubrir en este momento. Sus principales características son:

- El empleo de los **órdenes clásicos**. El dórico es el que adquiere más protagonismo.
- El gusto por las **plantas rectangulares o centralizadas**, tal como las usaron en la Antigüedad.
- La fachada es **adintelada** siguiendo el modelo de templo griego o romano.
- Las **columnas** recuperaron el papel de soporte principal y se convierten en **protagonistas** del edificio. Los fustes vuelven a estar estriados.
- Las **cubiertas** suelen ser **abovedadas** siguiendo el arte romano.
- Los edificios utilizan todo el repertorio clásico: arcos de medio punto, bóvedas de cañón, de arista, cúpulas, etc. Se suelen usar **cúpulas enormes** para cubrir espacios destacados.
- La decoración es escasa: se prefiere la **austeridad** y la **pureza de las formas constructivas** (planitud de los muros). En el exterior se decoran los frontones con esculturas y en el interior se utiliza el repertorio de adornos clásicos.
- Se busca la **proporción y la simetría** pero dentro de una escala monumental.
- La **forma está al servicio de la función**.
- Los **tipos de edificios** son muy **variados** reflejando los importantes **cambios sociales**. Además de palacios e iglesias, hay otras construcciones que tienen como fin mejorar la vida humana: hospitales, museos, bibliotecas, teatros, parques,... o que reflejan cambios económicos: bolsas o bancos. Se vuelven a la tipología romana para los edificios conmemorativos: arcos de triunfo, columnas y puertas monumentales.
- Existe una **homogeneidad en todos los países** sin que se puedan distinguir escuelas.

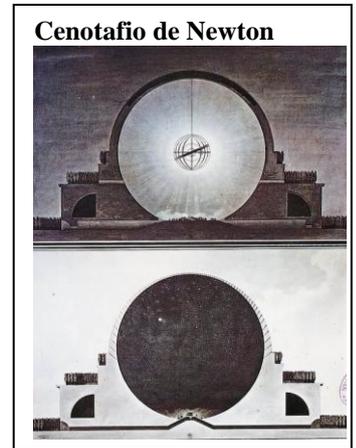

a) En Francia, el Neoclasicismo se convirtió en el arte oficial de la Revolución Francesa y de Napoleón. Éste deseaba convertir a París en la ciudad más importante de Europa y desarrolló un programa artístico de embellecimiento, utilizando los edificios como medio de propaganda de su poder. En la arquitectura neoclásica francesa hay varias tendencias:

- La continuadora del barroco **clasicista**. Su figura más destacada es **Soufflot** que realizó la *Iglesia de Santa Genoveva* convertida durante la revolución en el *Panteón* de los hombres ilustres. Su gran cúpula central se inspira en San Pablo de Londres y San Pedro del Vaticano.
- La que reproduce con fidelidad el **repertorio clásico**. **Vignon** realizó *La Madeleine* de París, inspirada en el templo romano de La Maison Carré de Nimes. El *Arco de Triunfo del Carrusel* fue encargado por Napoleón para conmemorar sus victorias y sigue el modelo del arco de Constantino; al igual que el *Arco de Triunfo de la Estrella* diseñado por **Chalgrin**, e inspirado en el arco de Tito y la columna Vendôme que imita la columna de Trajano.

Panteón	Arco de triunfo del Carrusel	Arco de triunfo de la Estrella

- La corriente más revolucionaria, no ligada a la glorificación del poder, con obras de carácter utópico-en muchos casos simples proyectos- que recrean figuras geométricas puras (pirámides, esferas,...), sin ornamentación y en las que la estructura está condicionada por la función. Los principales arquitectos de esta corriente son **Boulé** (*Iglesia Metropolitana, Cenotafio de Newton*, una tumba vacía o monumento funerario en honor a Newton que no llegó a construirse) y **Ledoux** (*Proyecto para la casa de los leñadores*).

b) En **Inglaterra y EEUU** se impone la influencia de Palladio (neopalladianismo).

c) En **Alemania**, se difunde más tarde pero tendrá mucha fuerza. El edificio más destacado es *La Puerta de Brandeburgo* y la *Gliptoteca* de Munich (primer edificio construido para ser un Museo) de **Leo von Klenze**.

d) **España**

En España se luchó con energía contra el barroco, por su enorme arraigo, desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El reformismo ilustrado de los Borbones se concretó –entre otras cosas- en embellecer las ciudades y mejorar las infraestructuras y servicios (fuentes, paseos, jardines botánicos, museos,...). Las ciudades se intentaron organizar de acuerdo con criterios racionales por lo que el **urbanismo**, que ya se había iniciado en el siglo anterior, alcanzó gran desarrollo. Los nuevos edificios siguieron el estilo neoclásico.

Las actuaciones oficiales se produjeron en todo el país pero Madrid acaparó la mayor atención sobre todo durante el reinado de Carlos III. Madrid fue sometida a un programa de remodelación –afectó más a los espacios exteriores a la cerca o muralla que al casco antiguo- para darle el esplendor que necesitaba como capital del Estado: se planificó el *Paseo del Prado* como vía cultural en torno al que se construyó el *Museo del Prado*, el *Jardín Botánico* y el *Observatorio astronómico* y en el que se situaron esculturas como la *Cibeles*, *Apolo* y *Neptuno*, y cerca se construyó la *Puerta de Alcalá*. En España, destacaron tres arquitectos:

- **SABATINI**, un arquitecto italiano de Palermo, que fue nombrado por Carlos III –al acceder al trono español- maestro mayor de las obras reales. Evolucionó desde el barroco al neoclasicismo. Trabajó en el Palacio Real e inició *la Puerta de Alcalá* (1778), que sustituía a una antigua puerta que fue derribada al ampliarse la calle de Alcalá.

La Puerta de Alcalá era una de las cinco entradas de la capital a la que se llegaba desde el camino de Aragón y Cataluña. Se realiza en piedra granítica madrileña. En su origen hubo dos

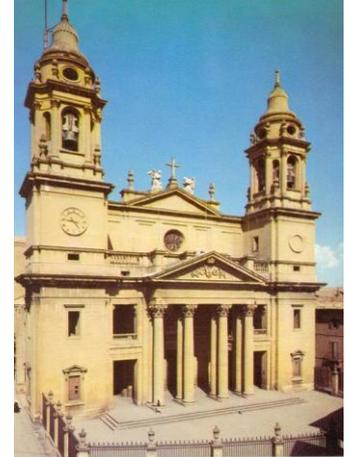

proyectos –uno con columnas y otro con pilastras adosadas- que se fundieron en uno por lo que las fachadas son distintas. Tiene cinco vanos: tres arcadas de medio punto con la clave en forma de cabeza de león y dos laterales adintelados con decoración de pares de *cornucopias*². El arco central, más desarrollado, es el único que está flanqueado por columnas en sus dos caras y tanto

² **Cornucopia**: es el cuerno de la abundancia que simboliza la prosperidad. Su origen se encuentra en la mitología griega: **Amaltea** crió a **Zeus** con la leche de una cabra y, en agradecimiento, Zeus le dio uno de los cuernos de la cabra que tenía el poder de dar a la persona que lo poseía todo lo que deseaba. El cuerno solía representarse lleno de frutas y flores.

las columnas como las pilastras de orden jónico de ambas caras se rematan con un gran ático que se desarrolla en su parte central de forma curvilínea para resaltar el arco principal. En los áticos de ambas fachadas aparece una inscripción en latín: *Rege Carolo III. Anno MDCCLXXVIII* ("Siendo rey Carlos III. Año 1778"). En la fachada exterior sobre la inscripción aparece un escudo de armas sostenido por la Fama y el Genio y, a los lados, cuatro esculturas de niños. En la fachada interior, sobre los arcos laterales aparecen las virtudes cardinales. Los motivos ornamentales corresponden a Roberto Michel y Francisco Gutiérrez, y fueron tallados con piedra caliza y su estilo es más barroco que puerta. La puerta está hecha en estilo neoclásico pero el juego de luces y sombras le da un cierto barroquismo.

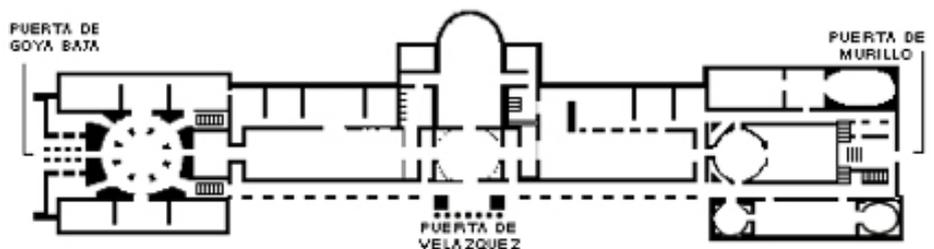
- **VENTURA RODRÍGUEZ** es uno de los mejores arquitectos del S. XVIII. Evoluciona del barroco borrominesco al neoclasicismo. Hijo de un albañil, con el que colaboraba en las obras reales, llamó la atención de Juvara por su habilidad como dibujante y éste se convirtió en su maestro. Sachetti le ascendió al cargo de aparejador en las obras del Palacio Real. Llegó a ser director de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha dejado numerosas obras por toda España entre las que podemos destacar la finalización de la *basílica del Pilar* de Zaragoza, *el palacio de Boadilla del Monte* (Madrid) y la *fachada de la catedral de Pamplona* con un pórtico tetrástilo de columnas corintias pareadas, rematado por un frontón y sobre el que se dispone una terraza y se abre el óculo que ilumina la nave central. Está flanqueado por dos grandes torres cuadradas.

- **JUAN DE VILLANUEVA** es el representante más importante del Neoclasicismo en España. Fue alumno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y como pensionista de esta institución viajó a Roma, donde permaneció ocho años. También viajó por Andalucía donde se interesó por el arte islámico. De vuelta a la capital, fue nombrado académico y, en 1768, arquitecto de la comunidad de monjes *jerónimos del Monasterio del Escorial*, donde terminó la Lonja, un espacio que bordea al edificio por el norte y oeste, sintetizando el estilo herreriano y el neoclásico. Después construye la *Casa de Infantes* en Aranjuez, la *Casita del Príncipe* en el Pardo y las *casitas de Arriba y Abajo* en El Escorial. En 1777, Carlos III lo vincula a la Corte y a partir de ahora trabajará casi exclusivamente para ella. Su estilo se caracteriza por el predominio de las líneas rectas, la horizontalidad y la disposición simétrica de los elementos arquitectónicos, la austeridad decorativa y el uso del ladrillo y la piedra.

El *Museo del Prado* es la obra maestra de Juan de Villanueva. En su origen era el Museo de Historia natural y formaba con el *Jardín Botánico* y el *Real Observatorio astronómico*, también de Juan de Villanueva, el conjunto conocido como *Colina de las Ciencias*. El edificio sufrió graves destrozos durante la guerra de la Independencia durante la que se convirtió en cuartel. Por iniciativa de la segunda esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza, fue restaurado y convertido, en 1818, en el actual museo.

Es un edificio monumental y de gran austeridad ornamental, construido con granito y piedra blanca. Está organizado en cinco cuerpos: el central de forma basilical, dos galerías alargadas que lo unen con los dos pabellones laterales cuadrados con rotondas. El espacio central sobresale del conjunto y presenta una fachada principal con seis grandes columnas toscanas que sostienen el entablamento, la cornisa y el ático. Las dos galerías contiguas son de dos plantas: la inferior de ventanales de medio punto peraltados y la superior tienen columnas jónicas. Hay una tercera planta añadida con posterioridad. Las fachadas norte y sur con columnas de orden jónico y corintio, se construyeron con posterioridad y de forma desigual por un desnivel existente entonces; por ello, a la norte se accede por una

escalinata. El edificio ha sufrido numerosas intervenciones que han ido alternando el edificio de Villanueva. La última ha sido la reciente ampliación de Rafael Moneo.

El *Observatorio Astronómico*, un edificio de planta central con un gran pórtico de acceso y un templete circular jónico como coronación. Carlos III lo mandó construir a propuesta de **Jorge Juan**, científico y marinero destacado, en lo que es ahora el parque del Retiro y entonces una colina a las afueras de Madrid. También sufrió los efectos de la guerra de la Independencia y sería rehabilitado posteriormente. Actualmente, sigue siendo un centro de investigación astronómica.

Otras obras madrileñas destacadas de Sabatini son: los *jardines del Retiro*, la *Real Academia de la Historia*, el *Oratorio de Caballero de Gracia* y la *reconstrucción de la Plaza Mayor* después del incendio de 1790, en la que cerró el recinto con grandes arcadas e igualó la altura de las casas

2.3. LA ESCULTURA NEOCLÁSICA

Se inspira en el mundo clásico tanto en la forma como en el contenido. Los modelos clásicos son tan admirados por los artistas y por la sociedad que muchos de ellos se limitan a imitarlos al pensar que no se puede hacer nada mejor.

- La escultura se revaloriza en todas sus formas: relieve, grupos escultóricos y retratos.
- Las esculturas producen la impresión de increíble **perfección técnica**.
- Se usa el **mármol muy blanco** e inmaculado **sin policromar** debido a que se creía –por error- que así era la escultura clásica. Se trabajan mucho las superficies para que resulte brillante y no aparezca ninguna sensación de claroscuro.
- En las esculturas de bulto hay un punto de vista preferente y los relieves se desarrollan a modo de friso sin interesar la profundidad.
- Las composiciones se rigen por los principios de sencillez, proporción, orden, **equilibrio y simetría**; las figuras se prefieren las **figuras en reposo y serenas**, lo que se traduce, a veces, en expresiones de melancolía.
- La **luz** ha de incidir de forma difusa, **suave y clara** para potenciar la sensación de reposo y suavidad.
- La forma de expresión es figurativa pero con un **fuerte idealismo y poca expresividad**. Se persigue la belleza ideal huyendo de lo imperfecto y de lo concreto.
- La temática predominante está tomada directamente de la **mitología clásica**, o de las alegorías sobre las virtudes cívicas.
- Gran presencia de **desnudo**, símbolo de intemporalidad, en un contexto mitológico o de retrato idealizado. También es importante la escultura funeraria.

ANTONIO CANOVA (Possagno 1757 - Venecia 1822).

Nació en el seno de una rica familia arruinada. De joven no pudo realizar estudios artísticos y tuvo que ejercer diversos oficios como carpintero y cantero. En 1768 se traslada a Venecia donde se forma como escultor. Sus primeras obras están influidas por el estilo barroco que dominaba en Venecia. En 1781, se instala en Roma donde se inspira en la Antigüedad y se convierte en el principal representante de la escultura neoclásica. Tuvo un gran éxito, recibiendo encargos de personajes ilustres como Napoleón o Catalina de Rusia. Su obra artística es de una gran diversidad, desde las esculturas funerarias de papas y reyes, a retratos de encargo, como los de Napoleón y su hermana, y sobre todo las estatuas de figuras mitológicas.

Su estilo se caracteriza por la **expresión de una belleza ideal** a imitación de la Antigüedad; el gusto por las líneas elegantes, nítidas, sin irregularidades y las texturas suaves; la austeridad y claridad compositiva y el uso del mármol y el bronce con un acabado y pulido perfecto, y su capacidad para captar las emociones lo que le aleja de la frialdad de otros escultores.

Las Tres Gracias es un grupo escultórico en mármol que encarna la belleza ideal femenina de forma sencilla y cuidada. Según la mitología griega, las Gracias son hijas de Zeus que representan la belleza, la alegría y la fertilidad

y deleitaban en los banquetes y reuniones a los invitados de los dioses. Aparecen representadas de pie, inclinadas hacia dentro, unidas en una por un abrazo suave y por el velo que se enrosca en las tres.

Canova renovó la escultura funeraria, rompiendo con el dramatismo y la teatralidad de la tradición barroca, para inclinarse por los ideales clásicos de equilibrio, elegancia y reposo. Sus tumbas no son retratos funerarios de sus destinatarios, sino imágenes arquetípicas de la muerte.

Realizó los cenotafios de los Papas y diseñó el de Tiziano, que terminó siendo construido tras su muerte por sus ayudantes para utilizarlo como tumba del propio Canova.

Pero su obra más destacada es el *Monumento fúnebre de María Cristina de Austria*, realizado entre 1789 y 1805. Se trata de una gran pirámide blanca abierta en el centro por una oscura abertura, hacia la cual se dirige una triste procesión de figuras anónimas en diferentes etapas de la vida: un anciano acompañado por una joven (la Piedad) y una mujer de edad avanzada (la Virtud) junto a dos niñas lleva la urna funeraria a la sepultura. El retrato de la persona fallecida sólo aparece en un pequeño medallón, símbolo de la inmortalidad, que sostiene un ángel que representa la Felicidad. En la esquina derecha aparece un ángel inclinado sobre un león, símbolo de la fortaleza, un atributo de la fallecida.

Eros y Psique (1786-1793). Museo del Louvre, París. Canova realiza la obra por encargo del coronel británico John Campbell pero terminó perteneciendo a Murat, uno de los generales de Napoleón. Se inspira en el tema clásico de Eros, dios del amor que se enamora de Psique. La escultura recoge el momento en el que Eros besa a la joven para despertarla de un sueño en el que había caído tras tomar una poción. Está realizada en mármol blanco muy pulido que brilla como si fuera una piel muy suave. La composición se caracteriza por la sencillez y claridad: los dos cuerpos forman una X. El centro lo ocupan los labios. Los brazos del Psique forman un círculo entorno al punto central para aumentar el interés de esa zona. La ternura de los rostros y la actitud de sus brazos y cuerpos transmiten mucha sensualidad. La obra es un perfecto ejemplo del estilo neoclásico por el tema mitológico, la sencillez y serenidad y el uso del desnudo.

La fama de Antonio Canova atrajo la curiosidad de Napoleón, que quedó extasiado al contemplar *Eros y Psique*, por lo que decidió contratarlo pues su estilo encajaba a la perfección con su programa propagandístico (Napoleón trataba de legitimar su poder presentándose como un dios o héroe de la Antigüedad). Así, Canova realizó varios retratos de Napoleón en los que aparece desnudo al igual que los dioses los romanos y griegos; pero el retrato más famoso es el de su hermana Paulina.

Paulina Bonaparte (1805-1808). Galería Borghese (Roma). Canova retrata a la hermana de Napoleón a los 25 años, desnuda, en pose seductora, como si fuera una Venus victoriosa (la manzana que lleva en la mano alude a su triunfo en el juicio de Paris³. La

³ **Mito de Eride o Eris** (diosa griega de la discordia). Eride, enfadada por no haber sido invitada a las bodas de Peleo, sembró la discordia entre los asistentes cuando arrojó una manzana de oro y dijo que era para la más bella de las presentes. Afrodita (Venus), Atenea y Hera disputaron por la manzana y Zeus, para zanjar la discusión, decidió que Paris eligiera a la más hermosa de las tres. Paris entregó la manzana a Venus que le había ofrecido su amor si era la elegida

estatua se esculpió en un único bloque de mármol blanco de Carrara. La figura tiene una belleza ideal, un gesto sereno, sin expresividad y un aspecto monumental. La luz se refleja en la blancura del mármol. La serenidad, la idealización y el desnudo dan atemporalidad a la escultura, que no parece el retrato real de alguien sino un símbolo de la belleza y el poder.

Otros dos importantes escultores neoclásicos son: el danés **Bertel Thorvaldsen** (*Jasón*) muy apegado a la escultura griega y el francés **Houdon**, un retratista excepcional que dejó bustos y esculturas de cuerpo entero de los personajes de la época captados con gran realismo (*Voltaire, Washington, Franklin, Napoleón* etc.)

LA ESCULTURA NEOCLÁSICA EN ESPAÑA

Tiene un escaso desarrollo debido a la importancia que aún mantiene la imaginería. Algunos artistas desde la Academia crearon una escultura de materiales nobles destinada al adorno de edificios públicos. **Francisco Gutiérrez** es el autor de la diosa y el carro de la *Fuente de Cibeles* y colabora en la decoración de la *Puerta de Alcalá*; a la misma época corresponden la *Fuente de Apolo y de Neptuno* en el Paseo del Prado de Madrid.

2.4. LA PINTURA NEOCLÁSICA

Es la manifestación artística en la que los artistas debieron de acudir con mayor frecuencia a la improvisación, al no conservarse las pinturas clásicas exceptuando las de Pompeya que tuvieron poca repercusión. Los pintores se inspiraron principalmente en los relieves, de ahí la importancia del dibujo frente al color.

- El **dibujo** delimita claramente las figuras. El **color** es un elemento secundario. Se busca el equilibrio entre gamas y tonos.
- La **luz es homogénea, clara y difusa** iluminando todo más o menos por igual; a veces resulta fría. Ha perdido el protagonismo y el efectismo del barroco.
- La perspectiva no interesa y las figuras se distribuyen a modo de friso como en los relieves. Los fondos se caracterizan por la severidad y austeridad.
- La **composición** busca la **claridad, la sencillez**, el equilibrio y la simetría. Con frecuencia los personajes aparecen sometidos a rígidos **esquemas geométricos**. El movimiento aparece congelado.
- La **temática moralizante** y ejemplarizante desde el punto de vista político y social. Para ello representaron a los héroes griegos y romanos y los grandes episodios de su propio tiempo como la Revolución Francesa.

Jacques-Louis David. *El juramento de los Horacios*

La pintura neoclásica se desarrolló con más fuerza en Francia. El principal representante de esta corriente es Jacques-Louis David pero otros pintores en algún momento adoptaron este estilo como Mengs, Goya o Ingres.

JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825)

Es el autor que mejor representa al Neoclasicismo porque admira la Antigüedad clásica de la que recoge la **austeridad y severidad** así como el gusto por los temas heroicos. Vivió una época de transición: los últimos años del Antiguo Régimen, la Revolución Francesa y el imperio napoleónico. En 1775 viajó a Roma donde se dejó

influir por los artistas italianos –especialmente, Rafael- y admiró las ruinas romanas antiguas y, después, quedó fascinado con las de Pompeya.

En todas sus obras predominan las escenas interiores, las composiciones algo rígidas y estáticas, el claroscuro es utilizado para resaltar personajes o detalles y las temáticas moralizantes (prioridad de lo público sobre lo privado o exaltación del compromiso).

En Roma pintó *El juramento de los Horacios* (1784). El tema, tratado en una tragedia de Corneille, representa el momento en que los tres hermanos se prestan a tomar las espadas de manos de su padre para luchar contra sus cuñados por la salvación de su patria. Se trata de un conflicto entre los afectos familiares y el deber civil: mientras las mujeres parecen partidarias de seguir sus sentimientos y asisten desfallecidas al juramento, los hombres se muestran decididos a sacrificar su vida. El tema tiene una clara intención didáctica y moralizante, de exaltación de la virtud cívica, el patriotismo y el heroísmo. Por ello, se convirtió en un símbolo de la revolución francesa.

En la época de la revolución francesa se compromete con los ideales revolucionarios: es amigo de Robespierre y se identifica con los radicales jacobinos. Su pintura se convierte en un instrumento propagandístico de las virtudes revolucionarias.

A esta época corresponde su obra más sobrecogedora, *La muerte de Marat*, un escritor jacobino que fue apuñalado mientras escribía en su bañera por Carlota Corday, una girondina que logró entrar en su casa con la excusa de presentarle una lista de nombres, traidores a Francia, que debían ser ejecutados. El personaje aparece como un hombre de vida austera que muere de forma tranquila y serena por defender su ideología. Su rostro dulce simboliza la virtud y el heroísmo. Las alusiones a la pobreza del revolucionario (caja de madera como mesa y paño remendado a la izquierda) así como la oscuridad y vacío de casi la mitad del cuadro sirven para resaltar la austeridad y nobleza de Marat (auténtico defensor de las clases más desfavorecidas).

También realizó el esbozo del famoso cuadro del *Juramento del juego de la pelota* que llevó a cabo uno de sus discípulos.

Al caer el gobierno jacobino, David fue arrestado junto con Robespierre y sus partidarios, se libró de la guillotina pero no de la cárcel. Aquí ideó su obra *Rapto de las Sabinas* en la que vuelve a utilizar un tema

mitológico para transmitir valores (el amor como forma de recuperar la paz).

El cuadro se basa en una leyenda según la cuál en los orígenes de Roma había pocas mujeres y Rómulo, su primer rey, decide que los romanos secuestren a las hijas de sus vecinos, los sabinos, para casarse con ellas. Años después, como venganza, los sabinos atacaron a los romanos pero las mujeres se interponen para evitar la guerra en la que perderían a sus maridos e hijos o a sus hermanos y padres. Aquí se ve a Hersilia –hija del líder de los sabinos pero casada con Rómulo- interponiéndose entre los combatientes. La obra fue realizada para demostrar el amor que tenía a su esposa pero se ha interpretado también como un ruego a la unificación nacional y a la paz entre los

franceses. Napoleón tomará esta obra como símbolo de su gobierno.

En la etapa siguiente, se vincula ideológica y artísticamente con Napoleón convirtiéndose en pintor de su corte. En sus pinturas convertirá a Napoleón en el nuevo héroe. En 1800 pinta el retrato de *Napoleón cruzando el San Bernardo* y, poco después, *La coronación de Napoleón*, donde desaparece la austeridad a favor del espectáculo propagandístico. Al caer Napoleón y restaurarse la monarquía borbónica rechazó la petición del rey Luis XVIII de convertirse en pintor de cámara y se exilió en Bélgica donde murió.

Uno de sus mejores retratos es *Madame Récamier*. Juliette Récamier, esposa de un banquero, era una de las jóvenes más notables y bellas de su época. Tenía un salón en el que se reunían los realistas (los partidarios de la restauración borbónica y contrarios a Napoleón) al que acudían muchos intelectuales. Cuando se realizó este cuadro tenía 23 años. Por sus relaciones con escritores antimonárquicos y negarse a ser dama de honor de Josefina, Napoleón la envió al exilio. A pesar de la ideología monárquica de la mujer, David la retrata con sobriedad y sencillez como si fuera una heroína de la República. La ambientación tiene muchas alusiones a la Antigüedad: la joven parece una virgen o vestal romana recostada en un tipo de diván o triclinio (a partir de ahora se llamara *Récamier*), al lado tiene un reposapiés y una lámpara romana (este mobiliario de la antigua Roma acababa de ser descubierto en Pompeya), viste un sencillo vestido blanco de estilo griego, no lleva joyas, el peinado es un sobrio recogido tipo romano con una cinta y tiene los pies desnudos. Aunque mira de frente de forma algo descarada, tiene el cuerpo vuelto para indicar castidad. La figura aparece en la lejanía -el rostro parece bastante pequeño- lo que puede indicar que se trata más de un ideal de elegancia femenina que de un auténtico retrato. La obra quedó inacabada sin saberse el motivo.

David fue el pintor más influyente de su época y fueron alumnos suyos Gros e Ingres, etc.

Jean-Auguste-Dominique Ingres. Su estilo destaca por la importancia del dibujo frente al color y por la representación del cuerpo humano como encarnación de la belleza ideal. Es un importante retratista de la alta sociedad de su tiempo. *La bañista de Valpinçon*, *La gran odalisca* y *el Baño Turco* en las que destaca la textura blanca y aterciopelada de la piel. Muestra fascinación por el mundo oriental adelantándose al Romanticismo.

LA PINTURA NEOCLÁSICA EN ESPAÑA

• Los pintores extranjeros en España

El más importante de los pintores extranjeros es **MENGS**, hijo de un miniaturista de Bohemia. Trabajó en varias Cortes europeas y llegó a España de la mano de Carlos III para decorar los techos del Palacio Real. Retrata a la nobleza y a la monarquía: *Carlos III*, *Mª Luisa de Saboya*,... Sus pinturas son frías, casi escultóricas, colores pálidos y pincelada minuciosa, dentro del más puro estilo neoclásico.

El italiano **Tiépolo** es un pintor veneciano, heredero del Barroco decorativo italiano, que pinta las estancias del Salón del Trono del Palacio Real. Es el mejor fresquista de la época, caracterizado un estilo grandioso de gran dinamismo, colores vivos y luz brillante. Su estilo es opuesto al de Mengs y ambos están enfrentados artística y personalmente. En sus pinturas conviven formas muy dibujadas –propias del Neoclasicismo- con otras más vaporosas –propias del Barroco-.

La *Apoteosis de la monarquía española* es un ejemplo perfecto de ilusionismo visual de forma que parece que los personajes flotan en el cielo.

- **Los pintores españoles** más destacados son:

- **Francisco Bayeu**, cuñado de Goya, muy influido por Mengs y los italianos. Fue un importante fresquista que pintó temas mitológicos y paisajes, algo que no era muy común en España.
- **Salvador Maello**, muy influido por Mengs, realizó una serie de las estaciones del año.
- **Luis Menéndez**, pintor de bodegones, que por carácter desordenado (objetos repartidos en diversos planos) recuerdan a los holandeses.
- Los más clasicistas son dos pintores de principios del S. XIX muy influidos por David, cuya obra conocieron en París: **José Aparicio** y **José Madrazo** al que pertenece *La muerte de Viriato* que se inspira en el Juramento de los Horacios.
- **GOYA** es el artista que domina la pintura de este periodo.

III. EL ROMANTICISMO

Contexto histórico. El **Romanticismo** es una nueva corriente cultural que se impone en las primeras décadas del S. XIX. Sus orígenes se encuentran en el S. XVIII (prerromanticismo inglés). Su momento de máxima vigencia se sitúa entre **1815-1848** durante la época de la Restauración que sucedió a la derrota de Napoleón, de las oleadas revolucionarias (1820, 1830 y 1848) y de la difusión del liberalismo y el nacionalismo. Es una forma de sentir opuesta a los valores del Neoclasicismo, que representa al “hombre nuevo” amante de la libertad y el patriotismo.

3.1. RASGOS GENERALES

- Defensa, por encima de todo, de la **libertad, el individualismo y la subjetividad**, y rechazo de las normas academicistas.
- Exaltación de los **sentimientos** y pasiones frente a la razón.
- Afirmación del **nacionalismo** –sentimiento de pertenencia a un pueblo- como manifestación de la libertad frente a la autoridad. La búsqueda de la identidad nacional de cada pueblo condujo a la **valoración del pasado histórico**, especialmente de la Edad Media.
- Búsqueda de lo **exótico** y lo **pintoresco** como forma de evasión de la realidad (mundo oriental, bandidos españoles, etc.).
- La belleza está en lo excepcional, en lo extraño o en lo exótico e incluso en lo horrible porque es lo que produce emoción.
- La naturaleza se valora como algo fuerte y poderoso, superior al hombre.

3.2. LA PINTURA ROMÁNTICA

La pintura es uno de los campos en los que mejor se expresa el espíritu romántico. Sus valores estéticos se oponen al Neoclasicismo:

- El **color** adquiere más importancia que el dibujo y tiene un carácter expresivo. Gran **riqueza cromática**.
- La **luz** es importante. Los fuertes **contrastes lumínicos** se usan con carácter efectista y teatral.
- Las **composiciones** son **dinámicas**, con predominio de líneas oblicuas y curvas, y desordenadas, figuras en posiciones forzadas con gestos dramáticos. Algunos artistas (Friedrich) se muestran más reposados y prefieren esquemas geométricos.
- La forma de expresión es **figurativa, realista**, pero llena de subjetivismo y con gran preferencia por los **valores expresivos**.
- Se inspiran en los pintores barrocos, como Rubens, Rembrandt y Velázquez porque en éstos encuentran los rasgos anteriores.
- Las técnicas más utilizadas son el óleo sobre lienzo, la acuarela y el grabado.
- La **temática** es **variada** y con **temas nuevos**. Destacan los aspectos trágicos e inusitados de la vida (enfermedades, cementerios, tempestades...); los temas de evasión, exóticos o medievales; los temas contemporáneos de contenido político; y el paisaje. El paisaje refleja una **naturaleza hostil**, no dominada por el hombre, como aludes, torrentes, naufragios, etc.

El **género histórico** es uno de los más cultivados, debido al interés por el pasado y las tradiciones de los pueblos, con preferencia por la Edad Media o lo oriental que recrean a través de fuentes literarias; también es el de mayor prestigio por la dificultad que entraña para el artista hacer comprensible la acción y conseguir una ambientación adecuada.

El **paisaje** se convierte en un género muy apreciado porque la contemplación de la naturaleza es una de las más genuinas experiencias románticas al producir una emoción subjetiva. En este género se producirán las **mayores innovaciones**: los paisajistas ingleses anteceden al impresionismo.

El **retrato** es demandado por clientes burgueses dando importancia a la psicología y a la indumentaria que refleja su categoría social.

a) **En Francia** encontramos a los dos pintores que mejor expresan el espíritu romántico.

- **THÉODORE GÉRICAUT** (1791-1824)

Aunque contemporáneo de Jacques Louis David, se aleja totalmente de éste, y se le considera el iniciador del Romanticismo gracias a su obra *La balsa de la Medusa*. Es un destacado colorista que da a sus obras una gran expresividad con escenas dramáticas y desesperadas, protagonizadas por gente anónima. Se inspira en hechos de la vida cotidiana de gran repercusión, como los trágicos naufragios, mostrando la desesperación y el sufrimiento de las personas. Para ello, se documentaba en las hemerotecas y en los testimonios de los testigos presentes. Sus grandes cuadros se caracterizan por el movimiento y la tensión que nacen de la observación directa de la realidad.

La balsa de Medusa (1819). Museo del Louvre. Óleo sobre lienzo. Se expuso por vez primera en el Salón de 1819, el certamen donde se daban a conocer periódicamente las novedades pictóricas, sin que tuviera mucho éxito por su carácter tan novedoso. La obra fue pintada después de una estancia en Roma donde recogió la influencia de Miguel Ángel y Caravaggio. Para ella, se documentó con relatos de la prensa y de los protagonistas sobre el tema.

El tema elegido es un suceso que conmovió a la sociedad francesa tres años antes. En las costas africanas se había producido un naufragio de un

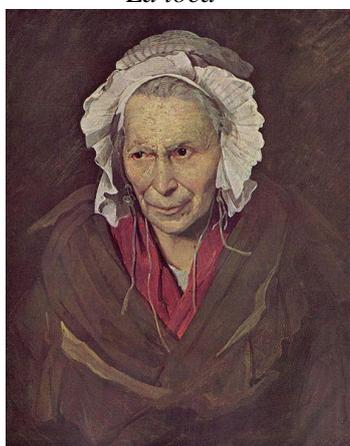

barco francés con 150 soldados después de que el capitán y otros aristócratas –para salvarse ellos- los dejaron abandonados. Los marineros estuvieron durante 13 días en una balsa a la deriva sufriendo terribles penalidades y sólo sobrevivieron 15. Los relatos de los supervivientes impactaron al público porque contaron que –presos del pánico, el hambre y la sed- se produjeron casos de locura y canibalismo. El cuadro representa el momento en que los naufragos finalmente divisan un barco. Se trata de un tema típicamente romántico: una tragedia, en medio de una naturaleza hostil, producida por la injusticia de los poderosos. Por tanto, además de un tema de actualidad, es una denuncia social y política, que acusa al gobierno de la Restauración. Se ha interpretado como una gran alegoría de toda la sociedad, embarcada en un último esfuerzo por sobrevivir.

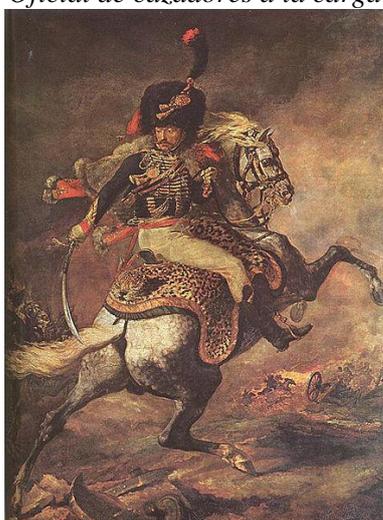
La recuperación de elementos típicos del barroco - la composición a base de diagonales, el dinamismo, los fuertes escorzos de las figuras, los contrastes lumínicos y la fuerte expresividad- que contribuyen a emocionar al espectador y la introducción de una nueva temática de denuncia social y compromiso político hacen que esta obra se convierta en un modelo a seguir por la pintura romántica.

También estuvo interesado por los temas orientales y los caballos, y realizó una serie de pinturas con modelos de locos o maníacos, tomando del natural a una serie de personas que eran tratadas en un asilo psiquiátrico hasta crear un repertorio de expresiones de locura. También se interesó por los temas orientales, por los caballos y por temas sociales en su serie litográfica sobre la vida en Londres donde refleja los aspectos negativos de la sociedad industrial.

La loca

Oficial de cazadores a la carga

La carrera de caballos libres en Roma.

- **EUGÈNE DELACROIX** (1798-1863)

Es el principal pintor romántico francés. Es un hombre brillante, culto y famoso. Su pintura es colorista, de gran luminosidad, fuertes contrastes y de gran sensualidad. Está muy influenciado por Rubens y los venecianos y, como ellos, pinta a base de manchas de color. Esto le lleva a enfrentarse con Ingres, pintor neoclásico muy preocupado por el dibujo.

En 1832 viaja a Marruecos, en misión diplomática, donde quedó fascinado por un mundo exótico lleno de luz y color.

Antes del viaje a Marruecos ya había pintado sus mejores obras como *Dante y Virgilio* o *La barca de Dante* (1822), con un tema tomado de la Divina Comedia - la visita de Dante al Infierno acompañado por Virgilio-, utilizado para mostrar la desesperación humana en sus límites a través de los cuerpos desnudos de los condenados que intentan huir agarrándose a la barca de Caronte.

La matanza de Quíos (1824), en la que cultiva la pintura histórica, hace referencia a un acontecimiento destacado de la época: la masacre sufrida allí por los griegos. Es una representación cruda del horror pero también un canto a la libertad de un pueblo que está luchando por su independencia frente a los turcos.

Su obra maestra, de gran colorido, dinamismo, exotismo y sensualidad es *La muerte de Sardanápalo* (1828) inspirada en un relato de Byron. El cuadro representa un hecho dramático y exótico: un monarca asirio al ver su palacio cercado y sin posibilidad de resistir ordena matar a sus mujeres, caballos y perros, mientras que él y su favorita, la esclava que aparece en la cama, se arrojan a una inmensa hoguera con todas sus pertenencias.

La muerte de Sardanápalo

La libertad guiando al pueblo

Su obra más conocida es *La libertad guiando al pueblo*, la primera obra política de la pintura moderna que conmemora la revolución de 1830 en Francia. La escena está dominada por un figura alegórica de la *Libertad* –con fusil en una mano y la bandera de Francia en la otra– ondeando la bandera sobre las barricadas y encabezando el levantamiento. La figura aparece como una diosa clásica (recuerda a la Victoria de Samotracia o a la Venus de Milo) y lleva un gorro frigio que simboliza la libertad pues era el gorro que recibían los esclavos liberados. A la *Libertad* le acompañan personas de todo tipo: jóvenes, adultos, burgueses y obreros, y soldados que luchan contra la tiranía. A la derecha, el burgués con las armas en la mano es el autorretrato del pintor. En el primer plano aparecen los muertos caídos en la revolución.

(Ver comentario)

Después del viaje a Marruecos, pinta escenas de temas orientales de gran luminosidad y riqueza cromática (retratos del sultán, escenas de cacerías de leones, etc.). De ellas, destaca *Mujeres de Argel en su habitación*, una escena interior de gran colorido.

b) En Inglaterra

La pintura inglesa tiene una fuerte originalidad. Aquí encontramos las primeras manifestaciones de la pintura romántica en la **segunda mitad del S. XVIII**, con **pintores visionarios** o **prerrománticos**. Se oponen al arte oficial (los retratistas ingleses); eligen una temática fantástica, onírica o surrealista, que escapa a la razón. Los temas son propios del Romanticismo pero los pintores ingleses se interesan por el dibujo.

- **Johann Heinrich Füssli** (1774-1840). Trata temas relacionados con la muerte, lo sobrenatural o lo truculento como *Las pesadillas* donde explora el mundo de los sueños de los que emergen monstruos demoníacos. Interesado por la literatura, se inspiró en el “Sueño de una noche de verano” para *Titania*.
- **William Blake**, famoso en la historia del arte por su actividad como ilustrador de composiciones propias o ajenas como el *Paríso perdido* de Milton. Sus temas son fantásticos, el dibujo es potente por su formación de grabador, los colores estridentes e irreales y la luz de amanecer o crepúsculo o artificial y transmiten un mensaje religioso. Tiene influencia de Miguel Ángel y de los manieristas.

En el S. XIX destacaron los **paisajistas** que trasladaron al cuadro la emoción subjetiva que produce la contemplación de la naturaleza. Los pintores románticos ingleses son los primeros en abandonar el taller y pintar directamente del natural; se interesan por reflejar un momento concreto y especialmente las condiciones lumínicas. Emplearon mucho la acuarela porque permite pintar con rapidez. Por todo ello, anuncian el impresionismo.

- **William Turner** (1775-1851). Representa el asombroso poder de la naturaleza sobre el hombre. Sus paisajes iniciales son muy academicistas pero evoluciona hacia un estilo personal de pincelada suelta. Su principal preocupación es la luz y como consigue ésta penetrar en los objetos hasta disolver sus formas. Sus obras más destacadas son *El naufragio*, *El temerario remolcado a dique seco*, *Lluvia, vapor y ferrocarril*.
- **John Constable** (1776-1837). Presenta la vida campesina tal como la veía, sin idealizar, centrándose en los aspectos sencillos que producen una emoción agradable (prados, colinas,...). Destaca el estudio del cielo y la luz que se refleja en los objetos. La atmósfera –casi siempre cubierta de nubes- es típicamente inglesa. Entre sus obras destacan *La carreta de heno*, *La catedral de Salisbury*, y *La casa de Willy Lot's*.

c) En Alemania

Los artistas e intelectuales alemanes desempeñaron un importante papel en el Romanticismo. Muchos, entre ellos Kant, reflexionaron sobre lo “**sublime**”: aquello que por su grandeza produce una emoción sobrecogedora que nos produce temor y nos atrae a la vez.

El paisajista **Caspar David Friedrich** (1774-1840). Tiene un estilo peculiar en el que los paisajes reflejan el concepto de lo “sublime”: amaneceres o atardeceres en escenarios naturales grandiosos en los que el ser humano se vuelve insignificante. La naturaleza es interpretada desde un punto de vista religioso, como una manifestación de lo divino. Su pintura también es político- nacionalista: nos da a conocer la belleza del mundo germánico. Entre sus obras destacan *Abadía en el encinar*, *Mar glacial*, *Amanecer en los Montes Gigantes*.

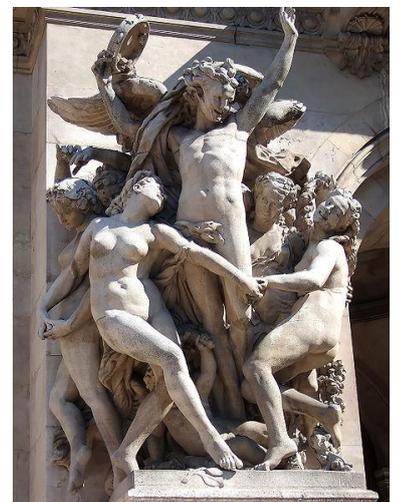
3.3. LA ESCULTURA ROMÁNTICA

Se caracteriza por las composiciones dinámicas y complejas, los contrastes bruscos de líneas y zonas de luces y sombras, la exageración expresiva de los rostros y de los cuerpos. Se desarrolla sobretudo en Francia.

Uno de los principales escultores de este momento fue el francés **François Rude** (1784-1855), al que se deben los *relieves del Arco de Triunfo de L'Etoile* de los que sobresale *La partida de los voluntarios de 1792*, conocido habitualmente por *La Marsellesa* (1833-1836). En el Genio de la Patria, que sobrevuela sobre los combatientes, se traduce una fuerza sobrehumana.

Carpaux se formó en el círculo de Rudé. Su obra más importante es el grupo de *La Danza* que decora la fachada de la *Ópera de París*.

3.4. LA ARQUITECTURA. LAS TENDENCIAS HISTORICISTAS

Se caracteriza por la vuelta al pasado que ya se había iniciado en el siglo XVIII con el Neoclasicismo. El **Romanticismo**, una nueva mentalidad surgida de la revolución liberal, creó la “idea de nación” (pueblo con una cultura común) lo que llevó al estudio y a la recuperación de las tradiciones de cada pueblo y, con ello, **una vuelta a la Edad Media** y, también, al interés por los mundos exóticos y lejanos. Otro factor fue la necesidad de las nuevas instituciones y de las nuevas clases dominantes de ennoblecerse con el prestigio que daban las formas arquitectónicas del pasado.

- Aportan pocas novedades y poca inventiva porque se inspira en el pasado tanto en los aspectos constructivos como decorativos. También descubrieron e incorporaron elementos de otras civilizaciones gracias al colonialismo.
- Los edificios son diversos: palacetes, iglesias, edificios públicos,... con estilos diferentes o mezcla de estilos según el gusto del cliente o el deseo del arquitecto.
- Su mayor aportación fue la de contribuir a **valorar el patrimonio artístico** y promover su conservación. En esta época se iniciaron las **primeras restauraciones**.

- El historicismo más importante es el **NEOGÓTICO**. Se inició en Inglaterra, en 1750, y continuó muy activo durante todo el S. XIX, especialmente en la época de la “Inglaterra victoriana”, y también en toda Europa y América del Norte. En 1880 disminuye la importancia pero no desaparece.

La obra cumbre de este estilo es el *Parlamento de Londres*, obra de **Barry y Pugin**. Pugin también trabajó con su padre, uno de los principales arquitectos neogóticos, en la restauración del *Castillo de Windsor*. Para el Parlamento se eligió este estilo por considerarse al gótico el símbolo de la nación británica. Sin embargo, no se despreciaron los nuevos materiales ni las nuevas técnicas de la revolución industrial. Los muros son de ladrillo y piedra pero se emplea el hierro fundido para algunas columnas y para la cubierta con el fin de aligerar el peso y resistir mejor el fuego.

En España, el neogótico se utilizó en numerosas obras como la *Catedral de la Almudena*.

- **John Nash** es un importante arquitecto, interesado por el gótico y la arquitectura oriental de India o China. En sus obras combinó diversos estilos con mucha originalidad. El *Royal Pavillon* en Brighton, residencia real de descanso junto al mar, es un conjunto oriental.

- Otros historicismos fueron el **neorrománico** (*Basilica de Covadonga* en Asturias), el **neobizantino** y el **neomudéjar** (*estación de ferrocarril de Toledo*, *plaza de las Ventas*) típicamente español. La *Basilica del Sacre Cour* (París) mezcla el neorrománico y el neobizantino.

- El **clasicismo ecléctico** se inspira en la Antigüedad clásica, el Renacimiento y el Barroco mezclando todos los estilos. Es un estilo importante que se impuso en Francia en el Segundo Imperio de Napoleón III, periodo de la importante *reforma urbanística de París* (**Haussman**). Su principal arquitecto es **Garnier**, autor de la *Ópera de París*. Este estilo se copió en toda Europa. Es el estilo elegido para los hoteles de lujo de todo el mundo en la 2ª mitad del siglo. En España se utilizó en edificios administrativos, teatros, palacetes, etc.

En la restauración de edificios destacan dos figuras opuestas:

- **John Ruskin**, es un teórico de la arquitectura que aportó importantes ideas para las restauraciones. Defendió el valor de las ruinas, ejemplo de “lo pintoresco”, al comparar el edificio con un cuerpo humano que se va deteriorando.
- **Viollet le Duc**, gran teórico y conocedor del gótico, que intervino en Notre Dâme y Santa Magdalena de Vezelay. Sus restauraciones son reconstrucciones ideales que no respetan las aportaciones o anexiones posteriores a las obras.

3.5. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

El **Romanticismo** sustituye al Neoclasicismo en torno a 1830 con retraso respecto a otros países. Es una forma de pensar que defiende la libertad, el individualismo, la subjetividad, y los sentimientos frente a las normas academicistas y la razón. Afirma los valores nacionales, propios de cada pueblo, y busca lo exótico y pintoresco.

- a) **La arquitectura historicista.** La mentalidad romántica, con su valoración del pasado histórico, refuerza la vuelta a los estilos del pasado, especialmente los que se identifican más con la tradición nacional como el neomudéjar y neogótico. Esta arquitectura se extenderá a lo largo del S. XIX.
- b) **La escultura romántica** es una tendencia de corta duración que coincide durante el reinado de Isabel II. Sus temas giran sobre la espiritualidad, la tradición medieval, la religión y los sentimientos. Imita los modelos medievales, especialmente el Renacimiento. Se usa para embellecer palacios y monumentos. El principal escultor es **José Gragera** que inicia un nuevo estilo de estatua en la que cuida el parecido con el representado dejando a un lado la imitación de la antigüedad. Su obra más destacada es el *monumento a Juan Álvarez Mendizábal*.
- c) **La pintura romántica** es el principal campo de expresión, junto al literario, del Romanticismo. Lo exótico, lo pasional, las costumbres y el folclore tradicional que tanto interesaban al Romanticismo se podían encontrar dentro de una España atrasada. El Romanticismo desarrolló tres campos principales: la pintura de historia, el costumbrismo y el paisajismo. La pintura romántica se desarrolló sobretodo en la segunda mitad del S. XIX.

IV. GOYA (1746-1828)

4.1. Rasgos generales

Francisco de Goya es un genio de la pintura, cuya obra colosal distribuye entre dos siglos, reflejando los caracteres estéticos del siglo XVIII y XIX. Goya parte de un conocimiento del arte de su época para terminar creando un estilo propio personal dominado por el color y la expresividad que lo convierten en precursor de la pintura moderna.

- **Su obra es inmensa**, cultivando todos los temas y géneros. Su obra grabada y dibujada iguala en importancia a la pictórica; también realiza cartones para tapices, frescos y dibujos. Es apreciada no sólo por sus cualidades técnicas y estéticas, sino también por ser un documento de la época en la que vivió.
- Es un pintor esencialmente **colorista**. El colorido, primero terroso, se limpia y llena de colores brillantes y luminosos sintiendo cada vez más entusiasmo por los rojos y las coloraciones intensas. Entrado ya el S. XIX, su paleta se va oscureciendo paulatinamente hasta llegar a las pinturas negras, aunque recupera el colorido en la última etapa de su vida en Burdeos. Su sentido del color –utilizado como medio de expresión– influirá mucho en el arte contemporáneo.
- Tiene una decisiva vocación **naturalista** y huye del idealismo. En su primera época trata temas religiosos o amables de la vida rococó (primeros tapices), pero después se va imponiendo la temática realista relacionada con la historia del momento y su desgarrada vida interior. Su vida personal –enfermedad y sordera o pérdida de sus hijos y la vida política del momento –atrocidades de la Guerra de la Independencia represión de los liberales durante el reinado de Fernando VII– influyen en el cambio de estilo.

Autorretrato de Goya
(1815), Real Academia de
Bellas Artes de San
Fernando (Madrid)

- Su **técnica** es extraordinaria: utiliza indistintamente los pinceles, los dedos, la espátula, la brocha, esponjas, trapos, etc.
- Su **estilo** varía a lo largo del tiempo: se inicia en el tardobarroco, al llegar a Madrid seguirá sigue las reglas academicistas del Neoclasicismo que impone Mengs, pero después adopta un estilo propio de pincelada suelta, manchas de color, relegando el dibujo a un plano secundario.
- **Imaginación** extraordinaria. Partiendo del comentario satírico y humorista de la realidad, llega a deformarla y a complacerse en lo monstruoso y en lo puramente fantástico.
- Desde el punto de vista filosófico y moral, adopta una postura de compromiso, con una **crítica pesimista y dura del ser humano**, sus ambiciones, su crueldad y, todo ello, con una visión irónica.
- Su obra es una síntesis de la época en que vivió pero sobretodo es un precursor de las tendencias artísticas modernas: del **Romanticismo** por convertir a la multitud anónima en protagonista, por el color y los sentimientos; del **Impresionismo** por el tratamiento de la luz; del **Expresionismo** porque sacrifica la forma para resaltar la expresión; del **Surrealismo** por su reflejo del mundo subconsciente.

4.2. ETAPAS DE SU VIDA PERSONAL Y ARTÍSTICA.

a) Los primeros años.

Francisco de Goya y Lucientes nació en una familia de mediana posición social en Fuendetodos (Zaragoza). Su padre era un artesano dorador de cierto prestigio. En su juventud se formó en Zaragoza, en el taller de Luzón, dentro de la tradición barroca. De esta etapa se sabe poco, aunque se le han atribuido algunos cuadros religiosos. En 1763 viaja a Madrid buscando un nuevo maestro y protector, Bayeu, un pintor aragonés –familiar de Goya- que había sido llamado por Mengs para decorar el Palacio Real. En 1770 viaja a Italia por cuenta propia donde completa su formación.

En 1771 regresa a Zaragoza donde realiza sus primeros trabajos importantes. Eran pinturas murales de temática religiosa y **estilo tardobarroco** como los *frescos de la Adoración del nombre de Dios o la Gloria* en una bóveda de la basílica del El Pilar y un friso de grandes pinturas al óleo sobre muro *las pinturas para la cartuja de Aula Dei* que relatan la vida de la Virgen.

Su evolución como pintor ha sido lenta pero al final de esta etapa ya es considerado el mejor pintor de Aragón.

En 1773 se ha casado con Josefa Bayeu, hermana del pintor, quién le ayuda a instalarse en Madrid.

b) Primera etapa madrileña (1774-1791).

Goya se ha trasladado a Madrid donde –con el apoyo de su cuñado- se introduce en los ambientes artísticos y aprende de los pintores de moda, **Mengs** y sus discípulos **Maello y Bayeu**, que siguen el estilo neoclásico, en el que destaca la corrección del dibujo, los temas con modelos establecidos e idealizados y las composiciones teatrales. Es contratado para pintar **cartones para tapices para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara**, que dirige Mengs, y que se encuentra en un momento de apogeo. Este trabajo le proporcionó fama y admiración por parte de sus superiores y durará hasta 1792 (con una interrupción de seis años).

Realizó cuatro serie de cartones en los que predominan los temas **costumbristas** (tipos populares, diversiones o momentos de la vida cotidiana), de la vida popular madrileña, y **amables**. En ellos, destaca el esplendor del colorido, realizado con tonos vivos (cereza, amarillo, azul).

Aunque, en los primeros cartones sigue la moda costumbrista poco a poco va ampliando los temas y apareciendo una temática social típica de los ilustrados de la época o realista.

El parasol

La gallina ciega

El cacharrero

La **temática realista** aparece en los cuatro cuadros alegóricos sobre las estaciones del año que aparecen representadas por las tareas del campo: *el invierno* con la matanza del cerdo, *el verano* con la siega, etc.

La pradera de San Isidro

El invierno

La Boda

El albañil herido

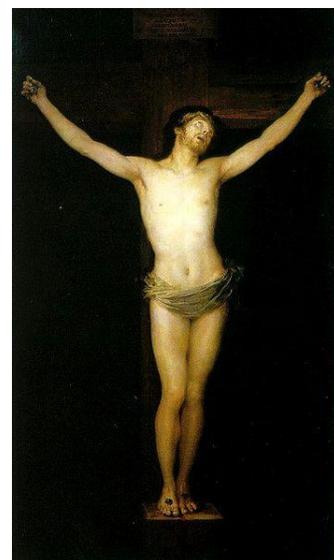
El Pelele

La **temática social** aparece en *El albañil herido* y en *El Pelele* y *La Boda* en los que adopta una actitud crítica y caricaturesca de la sociedad. En *El Pelele* aparecen las mujeres como burladoras de los hombres: cuatro majas se regocijan mantendo a un muñeco grotesco que simboliza al sexo masculino. En *La Boda* critica las bodas por interés, un tema típico de los ilustrados: representa el desfile de los novios y de la comitiva ante un gran arco de puente; la novia campesina es arrastrada por un marido casi deforme; los parientes aparecen con sus mejores galas; los chiquillos alborotan, etc.

Desde su llegada a Madrid, Goya tuvo acceso a las colecciones reales de pintura y tomó como ejemplo a Velázquez. En 1788 realiza una serie de grabados al aguafuerte en los que reproduce las obras de Velázquez que tuvieron gran acogida⁴. La influencia de Velázquez es muy evidente en *el retrato de Carlos III, cazador*.

En 1780, es elegido académico, presentando su *Cristo en la cruz*, de estilo claramente neoclásico, inspirado en Velázquez y Mengs, y en el que demuestra un dominio de la anatomía y la luz.

⁴ El acceso a las colecciones de pinturas reales no era fácil por lo que existía una fuerte demanda de reproducciones de las obras de arte. Además en este momento hay una corriente, encabezada por Jovellanos, que revaloriza la pintura de Velázquez.

A lo largo de toda la década de 1780 entra en contacto con la alta sociedad madrileña que desea ser retratada por Goya (*Los duques de Osuna, Floridablanca, Carlos III*). A esto contribuyó decisivamente su amistad con Jovellanos y otros intelectuales ilustrados.

En 1789 será nombrado pintor oficial de cámara de Carlos III y después de Carlos IV, cargo que proporcionó relaciones, encargos, dinero y prestigio.

Su estilo en esta etapa es alegre, optimista y luminoso, de gran riqueza cromática, de tonalidades cálidas, influido por el rococó de Tiépolo.

Retratos principales de la década de 1780

Los duques de Osuna.

Floridablanca

Carlos III

Manuel Osorio Manrique

c) Tercera etapa (1792-1808).

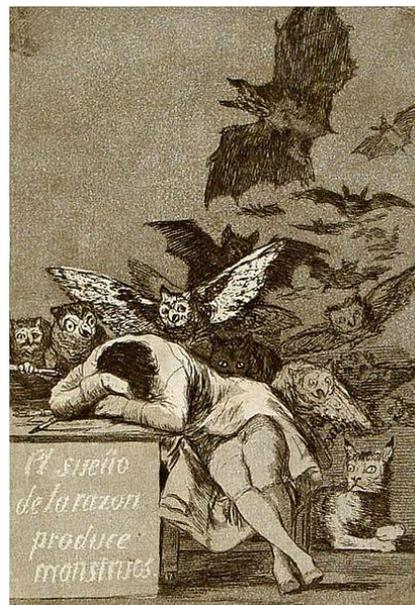
En pleno éxito, a los 47 años, sufre una grave enfermedad (leucemia) que le deja sordo, lo que unido al giro de los acontecimientos políticos españoles por el impacto de la Revolución Francesa y la paralización de las reformas ilustradas, provoca un cambio en su forma de ser - se vuelve más solitario y pesimista- y también en su pintura –cada vez más dramática y triste.

En este momento, empieza su **madurez artística**, en la que renuncia a la perfección del dibujo y a los modelos academicistas y elabora un estilo personal denominado **“realismo goyesco”**: **inspiración e interpretación imaginativa de la realidad, estilo de manchas, colores vivos, fuertes contrastes de luz y sombra, gran expresividad y dramatismo**. En un discurso en la Academia rechaza las normas neoclásicas y defiende la libertad del pintor.

En 1793, convaleciente de su enfermedad, descubre las posibilidades del grabado y realiza la serie de aguafuertes, *Los Caprichos*, en los que en una primera parte hace una crítica de las costumbres de la sociedad: injusticia de los privilegiados, incomprensión, superstición, ignorancia, falsa sabiduría, etc. Y en una segunda parte entra en el mundo de la brujería y la noche ridiculizando las falsas supersticiones. Estos temas guardan relación con las ideas y los textos literarios de los ilustrados (Moratín, Feijoo o Jovellanos). Para representarlos recurre a un mundo fantástico de figuras grotescas, monstruos, diablos o animales.

El grabado más conocido es *El sueño de la razón produce monstruos* en el que un hombre vencido por el sueño entra en el mundo de los monstruos, una vez apagado el mundo de la luz.

A partir de 1794, Goya reanuda los retratos de la nobleza madrileña y de destacados personajes de momento que ahora incluyen, como Primer Pintor de Cámara, a la familia real. Como retratista toma como maestro a Velázquez, cuya pintura estudió a fondo muy bien, y crea un *retrato psicológico* en el que las figuras aparecen tal como Goya las ve sin hacer nada por embellecerlas y utiliza para los vestidos una técnica de manchas de pintura que le permiten reproducir bordados en oro y plata y telas diversas. *Jovellanos*, parece apesadumbrado por la dificultad de llevar a cabo las reformas que preveía; la *duquesa de Alba* aparece como una personalidad

extrovertida frente a su marido que aparece inclinado y retraído; La *condesa de Chinchón* produce un incomparable sensación de ternura y bondad, bondad que también transmite en todos los retratos de niños; *El retrato de Godoy* como un militar arrogante en la cumbre de su poder; *La marquesa de Santa Cruz* de gran belleza (hija de los duques de Osuna y a la que había retratado como niña) aparece, como una musa, apoyada en una guitarra en forma de lira y coronada con hojas de vid y racimos de uvas (referencias a Apolo y Baco) por la protección que prestaba a los poetas y artistas; *La condesa de Villafranca*, una mujer de amplia formación intelectual que destacó como pintora, *La familia de Carlos IV* (**Ver comentario**), *las dos Majas*, etc.

Retratos principales de la década de 1790

La familia de Carlos IV

Godoy

La duquesa de Alba

La condesa de Chinchón

Jovellanos

La marquesa de Villafranca

La marquesa de Santa Cruz

La Maja desnuda

La Maja vestida

La Maja vestida y *la Maja desnuda*, son dos cuadros míticos de Goya, cuya fama se debe a la polémica sobre su origen. Algunos piensan que fueron encargados por Godoy, el primer ministro de Carlos IV porque aparecen en su colección tras el motín de Aranjuez. Se supone que se realizarían para un marco doble en el que la vestida se colocaría encima de la desnuda protegiéndola de las miradas puritanas (costumbre muy extendida en Francia). También se ha dicho que pertenecían a la duquesa de Alba porque al morir en 1902 sus cuadros pasaron a ser propiedad de Godoy que poseía muchos otros desnudos (como la Venus del Espejo). Tampoco se sabe quién es la retratada: se ha especulado con que es la propia duquesa por su cuerpo pero su rostro no coincide con el de ella y pudo ser un falso añadido que no coincide con ninguna mujer conocida de la época. También se ha sugerido que podía ser la amante de Godoy, Pepita Tudó.

La Maja desnuda, anterior a la vestida, es un desnudo muy original porque no se trata de una figura mitológica, como era costumbre, sino de una mujer real que mira fijamente al espectador, algo tampoco habitual. El cuadro le llevó a un proceso inquisitorial en 1815, del que salió absuelto gracias a un amigo poderoso. Por el colorido suave y la perfección del dibujo se puede considerar de estilo neoclásico.

La Maja vestida lleva un traje blanco muy ceñido de forma que parece tan desnuda como la primera. El estilo es muy diferente con pinceladas sueltas, colorido más vivo y bañada por una luz que destaca las diferentes texturas. Se puede considerar de estilo romántico.

Los retratos le permiten llevar una vida desahogada y pintar para sí mismo con total libertad, de lo que se siente orgulloso. Realiza cuadros de pequeño formato con temas dramáticos o de brujería, grandes contrastes lumínicos y dinamismo, que pueden considerarse el inicio de la pintura romántica. Son ejemplos de ello:

Asalto de ladrones

Corral de locos

El Aquelarre

De esta época es una obra religiosa, las excelentes pinturas de la bóveda del templo de *San Antonio de la Florida* en Madrid donde distribuye a los personajes a distintas alturas en una composición muy escenográfica. Destacan las pinturas de la cúpula en las que se representa el *Milagro de San Antonio de Padua*, un fraile, vestido con ropa humilde, que está rodeado de personajes de las clases más bajas madrileñas que contemplan el milagro desde una barandilla.

d) Cuarta etapa (1808-1828)

Iniciado el S. XIX, muere su esposa y se produce la Guerra de la Independencia. Goya será testigo de excepción de la lucha y sufrimientos del pueblo español. Los acontecimientos van imprimiendo un sentido angustioso a su obra. El tema de la guerra y la violencia, la crueldad y la desolación que crea inspirará una serie de obras como los cuadros de historia de gran dramatismo que realiza por encargo del gobierno de la Regencia:

- *La carga de los mamelucos* cuyo cromatismo y dinamismo la convierten en precursora de las obras características de la pintura romántica francés.
- *Los fusilamientos de la Moncloa o del 3 de mayo*, uno de los cuadros más valorados de Goya, en el que denuncia el sufrimiento de la guerra. **(Ver comentario)**

Con estos cuadros y otros como el retrato ecuestre de *José Palafox*, general que destacó en el sitio de Zaragoza y el de *Juan Martín, el Empecinado*, un famoso guerrillero, quería aparecer como patriota ya que al finalizar la guerra está en una situación delicada porque había trabajado para José I y sus amigos habían sido afrancesados aunque él no se había definido políticamente al menos en público.

También realiza la serie de grabados de *Los desastres de la Guerra* (1810-14) donde presenta una galería de tipos y situaciones que hacen meditar sobre la violencia y sus efectos. El protagonista es la multitud, el pueblo.

A esta época pertenece también la *Tauromaquia* (1815) sobre la historia del toreo.

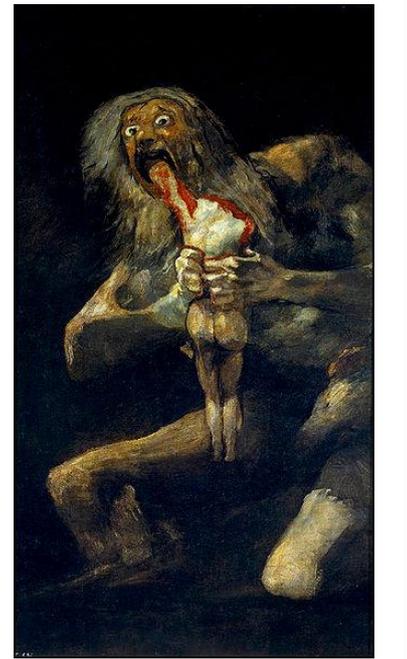
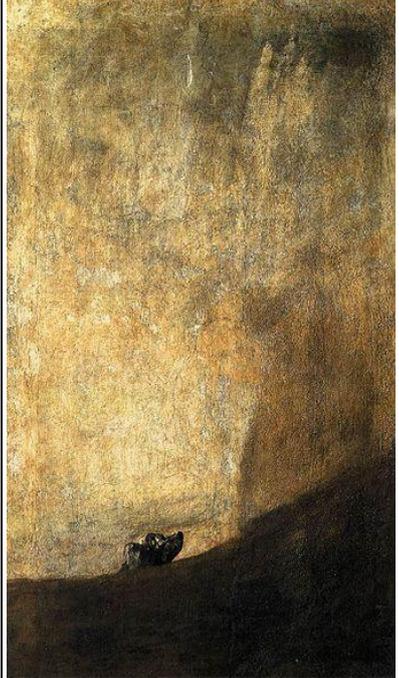
En el reinado de Fernando VII, rey al que retrata de forma caricaturesca, Goya es hombre viejo, enfermo y desengañado por las nuevas circunstancias políticas – la política absolutista de Fernando VII, que persigue a liberales y afrancesados- .

Las **Pinturas Negras** -realizadas entre 1820 y 1823 en las paredes de su Quinta del Sordo, que compró en 1819 a orillas del río Manzanares- son una serie de catorce cuadros con la técnica del *óleo al secco* que serían trasladados a lienzo en 1873. Actualmente se exhiben en el Museo del Prado. Son las obras de mayor modernidad de Goya en las que la forma se subordina a la expresión.

En ellas se describe una sociedad tenebrosa y demoníaca, con una paleta muy oscura a base de negros, pardos y ocre, con alguna nota de color vibrante, aplicado a manchas; los personajes, de feísmo acusado, y las composiciones descentradas. Las temáticas son variadas, unas cotidianas (*La romería de San Isidro*, otras mitológicas (*Saturno devorando a sus hijos*, *Las parcas*), otras enigmáticas (*El perro*) y algunas son sátiras de la religión (la *Peregrinación del Santo Oficio*, *el Aquelarre*) o de los enfrentamientos políticos (*Duelo a garrotazos*).

Saturno devorando a sus hijos. El dios Saturno, al que se ha anunciado que uno de sus hijos lo destronará, decide comérselos uno a uno según nacen, para que la profecía no se cumpla. Saturno tiene los ojos extraviados y la boca abierta en una mueca brutal, las manos agarran a su víctima con fuerza como nos indica la postura del cuerpo. La escena se sitúa en un espacio indefinido y oscuro y transmite angustia y violencia. Esto lo consigue con un paleta muy oscura: en medio de la penumbra sólo destacan los ojos del dios y el cuerpo de la víctima iluminado, blanco y con un reguero de sangre.

<p><i>La romería de San Isidro</i></p> 	<p><i>Lucha a garrotazos</i></p> 	
<p><i>Saturno devorando a sus hijos</i></p> 	<p><i>El perro</i></p> 	<p><i>Las parcas</i></p> <p><i>Dos viejos comiendo sopa</i></p>

El mismo pesimismo se traduce en la serie de grabados de *Disparates* (1816-18).

En 1823 se autoexilia a Burdeos. En Francia se siente libre y tranquilo, su pintura se hace amable y luminosa, de pincelada suelta, casi impresionista (*La lechera de Burdeos*). Muere en esa ciudad en 1828.

