

NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

- Se pueden considerar como **núcleos básicos** de todo este período:
 - Roma, foco principal de búsqueda de los principios del Neoclasicismo.
 - París: tuvo una importancia relativa durante el Neoclasicismo, aunque en el período romántico se convirtió en lugar de referencia del arte europeo.
 - Inglaterra y Alemania fueron también centros importantes para la evolución de un Romanticismo propio y singular.
- **Los límites cronológicos entre ambos movimientos son poco claros**, pues convivieron durante el siglo XIX, al ser una contraposición del otro.

3. NEOCLASICISMO

3.1. Características generales

- El **Neoclásico** fue una **reacción contra los excesos del Barroco y del Rococó**. Consideran la decoración excesiva una manifestación del gusto decadente de la aristocracia.
- Es un **arte impersonal**. Pretendió abandonar la imaginación y someter al arte a la razón.
- El arte neoclásico se construye a partir de los **modelos griegos** (basados en el **equilibrio y la armonía**) que consideraban superiores.
- **No fue una simple imitación**, ya que adaptaba estos modelos clásicos al mundo del siglo XIX.
- Es un **arte academicista**: está sometido a unas normas establecidas por las academias.
- Mayor influencia: **Francia napoleónica** y posteriormente **Estados Unidos**.

ARQUITECTURA

La arquitectura neoclásica **rechazó** las decoraciones superfluas y **simplificó** las formas.

Progresivamente desapareció la arquitectura religiosa y se construyeron **numerosos edificios de carácter público** (importante aportación de Napoleón).

Colonne Vendôme, París

CHALGRIN: *Arc de l'Étoile*
(1806-1836), París

SOUFFLOT: *Panteón*
(1757-1790), París

W. THORNTON; B. LATROBE; CH. BULFINCH:
Capitolio (1792-1827), Washington

JUAN DE VILLANUEVA: *Museo del Prado* (1785-1819), Madrid

NEOCLASICISMO

ESCULTURA

Se substituye el dinamismo del Barroco por el **equilibrio y la proporcionalidad**.

Escultura que **busca la armonía**, basada en los **modelos de la antigüedad clásica**.

Idealización de las figuras.

Predominio de la **temática mitológica**.

Materiales: **mármol y bronce**, olvidando la madera **policromada**.

ANTONIO CANOVA: *Eros y Psique* (1787-1793), Musée du Louvre (París)

El elemento principal de la escultura es la belleza de un dibujo perfectísimo y la excelencia de la forma

ANTONIO CANOVA: *Paulina Bonaparte*
(1808), Gallería Borghese (Roma)

NEOCLASICISMO

PINTURA

La pintura del Neoclásico, en contraposición al Rococó, se inspiró en el orden y el equilibrio de la antigüedad.

Aplicación estricta de la perspectiva lineal.

Predominio del dibujo frente al color.

Uso de colores puros para precisar los contornos.

Luz fría.

Predilección por temáticas del mundo clásico, las figuras desnudas y los contenidos ideológicos, heroicos y moralizantes.

JACQUES LOUIS DAVID: *Napoleón cruzando los Alpes* (1801), Castillo de Malmaison

JACQUES-LOUIS DAVID: *El juramento de los Horacios* (1784), Musée du Louvre (París)

JACQUES-LOUIS DAVID: *El rapto de las Sabinas* (1799), Musée du Louvre (París)

JACQUES-LOUIS DAVID: *La muerte de Marat* (1793), Musée Modern Museum (Bruselas)

4. ROMANTICISMO

4.1. Características generales:

- **Rechazo del racionalismo** de la Ilustración y el Neoclasicismo.
- **Expresión de los sentimientos** y la parte irracional del ser humano.
- Aparición de **nuevas temáticas**: el exotismo, oriente, el nacionalismo, la psicología, las pasiones amorosas, los cementerios, las ruinas, los temas populares, la locura, etc.
- **Recuperación del pasado de las naciones** → llevó a la búsqueda de las raíces nacionales en la Edad Media.
- El amor por la **naturaleza**.
- Arte entendida como herramienta de emancipación individual y nacional.

G. COURBET: *El desesperado*
(1844-1845), Colección privada

PINTURA

Fue un estilo eminentemente pictórico en el que se defiende la **libertad creativa** frente al racionalismo neoclásico.

Las composiciones son complejas.

Hay un **predominio del color** sobre la línea, rompiendo con el modelo académico.

Predilección por lo **exótico**, lo **imaginario** y lo **irracional**.

Son obras que intentan transmitir un **sentimiento** al espectador.

EUGÈNE DELACROIX: *Mujeres de Argel*
(1834), Museé du Louvre, París

ROMANTICISMO EN FRANCIA

GÈRICAULT: *La balsa de la Medusa* (1818-1819),
Musée du Louvre, París

ROMANTICISMO EN FRANCIA

GÈRICAULT: *La loca* (1822-1828),
Museo de Bellas Artes de Lyon

ROMANTICISMO EN FRANCIA

DELACROIX: *La libertad guiando al pueblo* (1830), Museé du Louvre, París

ROMANTICISMO
EN GRAN BRETAÑA

W. TURNER: *Lluvia, vapor y velocidad* (1844), National Gallery de Londres

ROMANTICISMO EN ALEMANIA

FRIEDRICH: *El caminante sobre el mar de nubes* (1818), Kunsthalle, Hamburgo

FRANCISCO DE GOYA

La obra de Francisco de Goya (1746-1828) presenta una gran complejidad.

La evolución de su arte fue constante a lo largo de su vida.

En su evolución influyeron tanto sus vivencias personales, como los acontecimientos de su época.

FORMACIÓN

Su época de formación estuvo marcada por el **estudio del Barroco italiano**. Viajó a **Italia**, donde pudo estudiar la obra de los grandes artistas renacentistas y barrocos.

GOYA: *Aníbal vencedor* (1770),
Museo del Prado, Madrid

LLEGADA A LA CORTE

Llegó a la corte durante el reinado de Carlos III.

Durante esta época Goya pintó escenas costumbristas para los tapices y retratos de personajes de la Corte.

La protección de la Duquesa de Osuna le permitió acceder a parte de la nobleza, logrando éxito, reconocimiento y fortuna al convertirse en el artista de moda.

GOYA: *La pradera de San Isidro* (1788), Museo del Prado, Madrid

EL QUITASOL

FICHA TÉCNICA

Autor: Francisco de Goya

Cronología: siglo XVIII
(1778)

Técnica: primero cartón y
luego óleo sobre lienzo

Tema: costumbrista

Estilo: Neoclásico con
influencias del Rococó

Localización: Museo del
Prado (Madrid)

Composición piramidal

Profundidad

Paisaje arbolado de fondo

Joven vestido como "majo"

Joven aristócrata

La prolongación del muro divide el cuadro en dos mitades

Predomina el dibujo, si bien el color comienza a ganar protagonismo

Importancia de la luz

Sombras

Variedades notables

Gama de colores propia del Rococó

LLEGADA A LA CORTE

El estilo de Goya en su primera etapa se caracterizó por:

- Una visión optimista de la vida.
- El predominio de colores claros.
- La elección de una temática amable.

Su obra muestra una **vida alegre y relajada**, de juegos, galanteos y fiestas, con una **composición clásica y cara**.

Los **retratos** de esta época le reportaron **gran éxito y fama**.

Esto le permitirá ser nombrado pintor de cámara de los reyes **Carlos III y Carlos IV**.

GOYA: *Los duques de Osuna y sus hijos*
(1788), Museo del Prado, Madrid

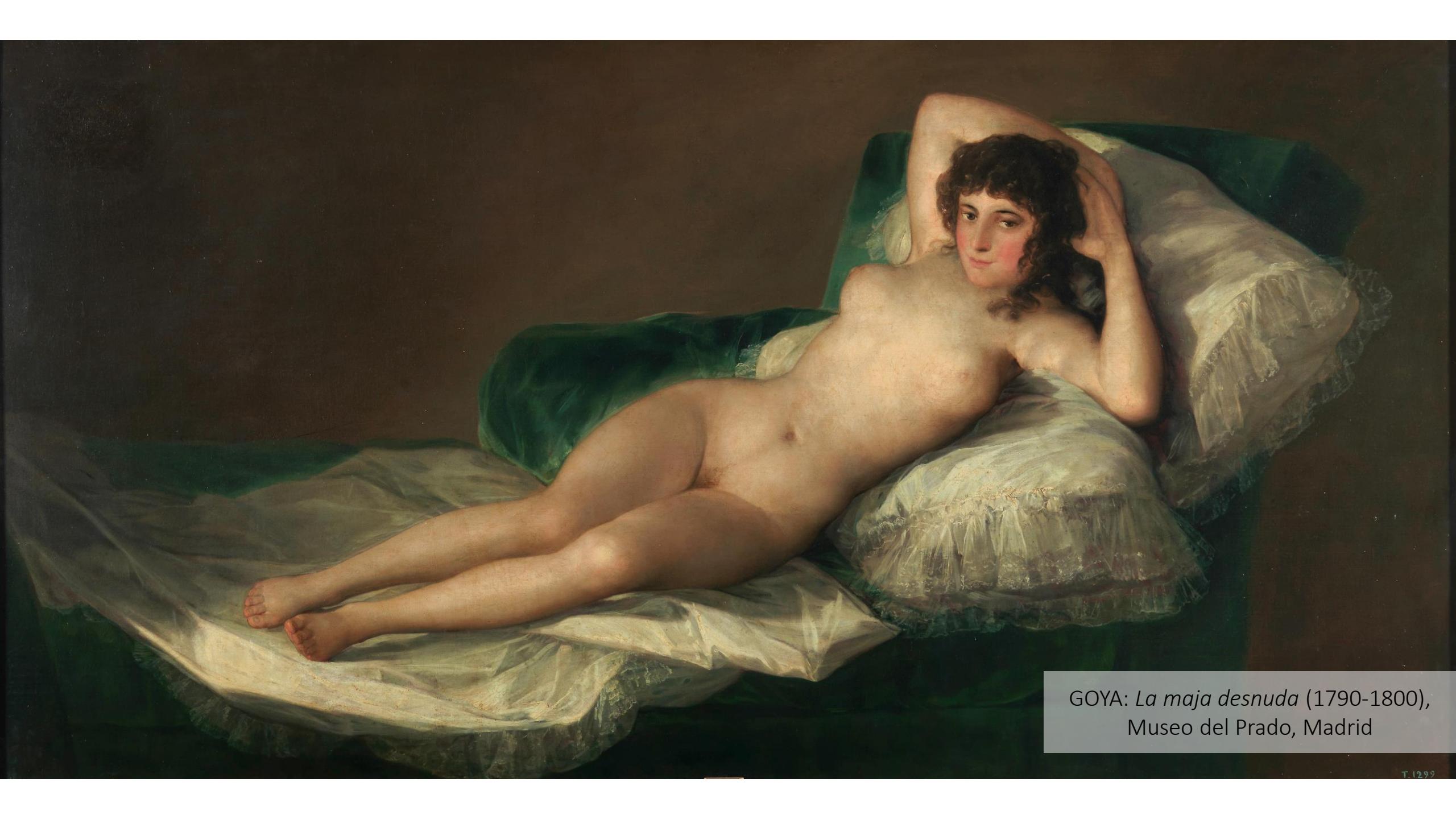

GOYA: *La duquesa de Alba*
(1795), Colección Privada

GOYA: *La condesa de Chinchón*
(1800), Museo del Prado, Madrid

GOYA: *La maja desnuda* (1790-1800),
Museo del Prado, Madrid

GOYA: *La maja vestida* (1802-1805),
Museo del Prado, Madrid

FAMILIA DE CARLOS IV

FICHA TÉCNICA

Autor: Francisco de Goya

Cronología: siglo XIX (1800)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: retrato colectivo

Estilo: neoclásico/romántico

Localización: Museo del Prado
(Madrid)

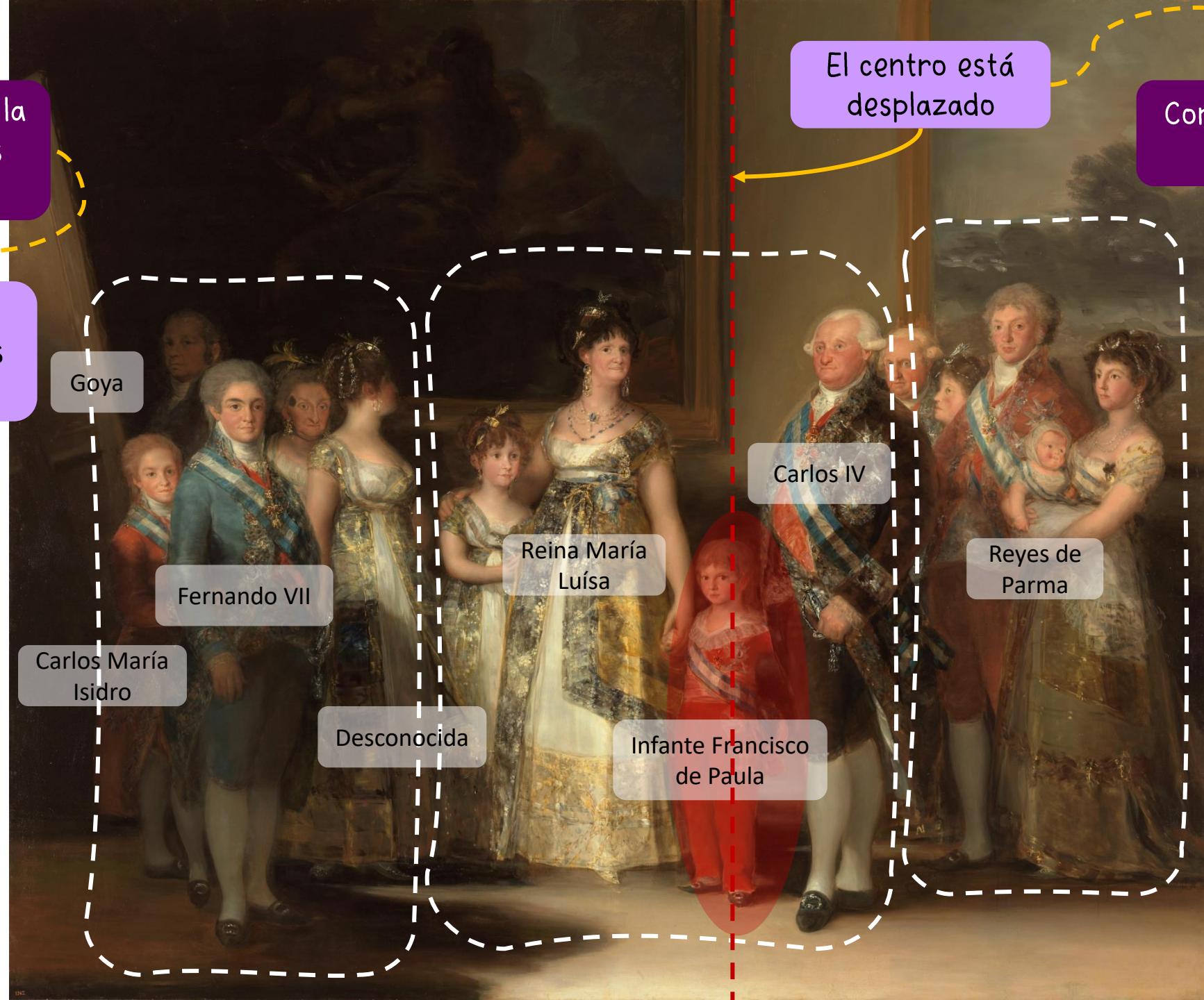

Importancia de la posición de los personajes

Posibles interpretaciones políticas

El centro está desplazado

Composición cerrada y asimétrica

Gran importancia
de la luz

Sombras

Pincelada
suelta y corta

Predominio del color
sobre el dibujo

Capacidad del artista
para captar las
personalidades

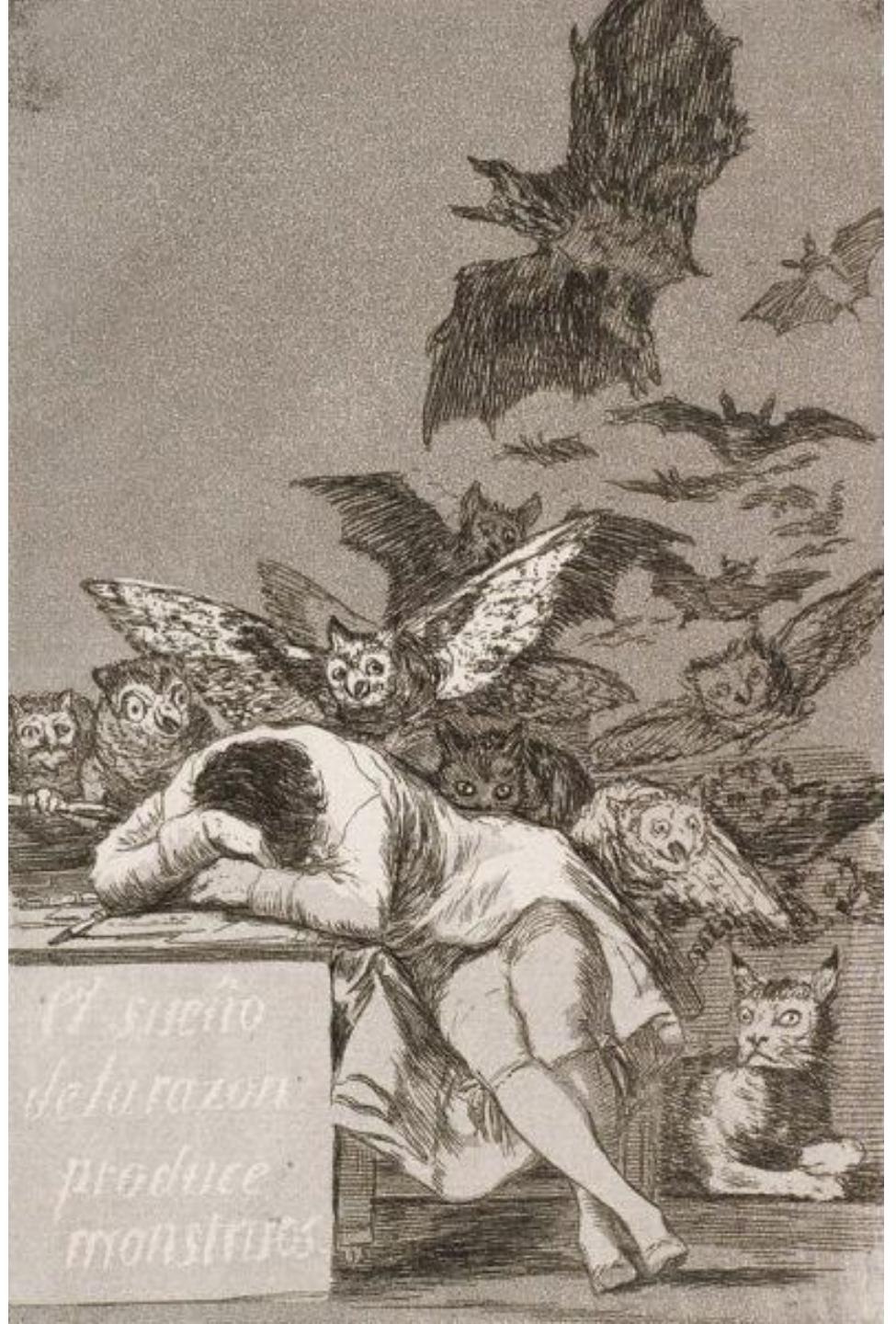
LA ENFERMEDAD Y LA GUERRA

Cuando Goya había alcanzado el éxito artístico y el reconocimiento social, una serie de acontecimientos torcieron su destino.

El pintor sufrió una **enfermedad** que le dejó **sordo**, aislando del mundo → **se volvió más introspectivo** y cambió su visión optimista de la sociedad por otra más **negativa y crítica**.

El segundo elemento que cambia la vida de Goya fue la **Guerra de Independencia** (1808-1814). Presenciar los horrores derivados de esta **incrementó su pesimismo**.

GOYA: *El sueño de la razón produce monstruos*
(1797-1799), Colección privada

LA ENFERMEDAD Y LA GUERRA

Dos de sus grandes obras maestras, aunque realizadas al acabar la guerra, tienen esta como temática (*El dos de mayo* y *El tres de mayo*).

En ellos podemos apreciar **cambios técnicos** con respecto a su primera etapa:

- Enriquecimiento de la paleta cromática.
 - Uso de la pintura como manchas.
 - Movimiento en la composición.
- Movimientos y gestos trágicos en los personajes.
- Antecedente/origen del **expresionismo**.

EL DOS DE MAYO (La carga de los mamelucos)

FICHA TÉCNICA

Autor: Francisco de Goya

Cronología: siglo XIX
(1814)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: histórico

Estilo: romanticismo

Localización: Museo del
Prado (Madrid)

Fuerte expresividad
del cuadro

Rostros
desencajados

Madrileños
enfadados

Composición abierta
y unitaria

Curvas, diagonales y
escorzos aportan
gran dinamismo y
movimiento

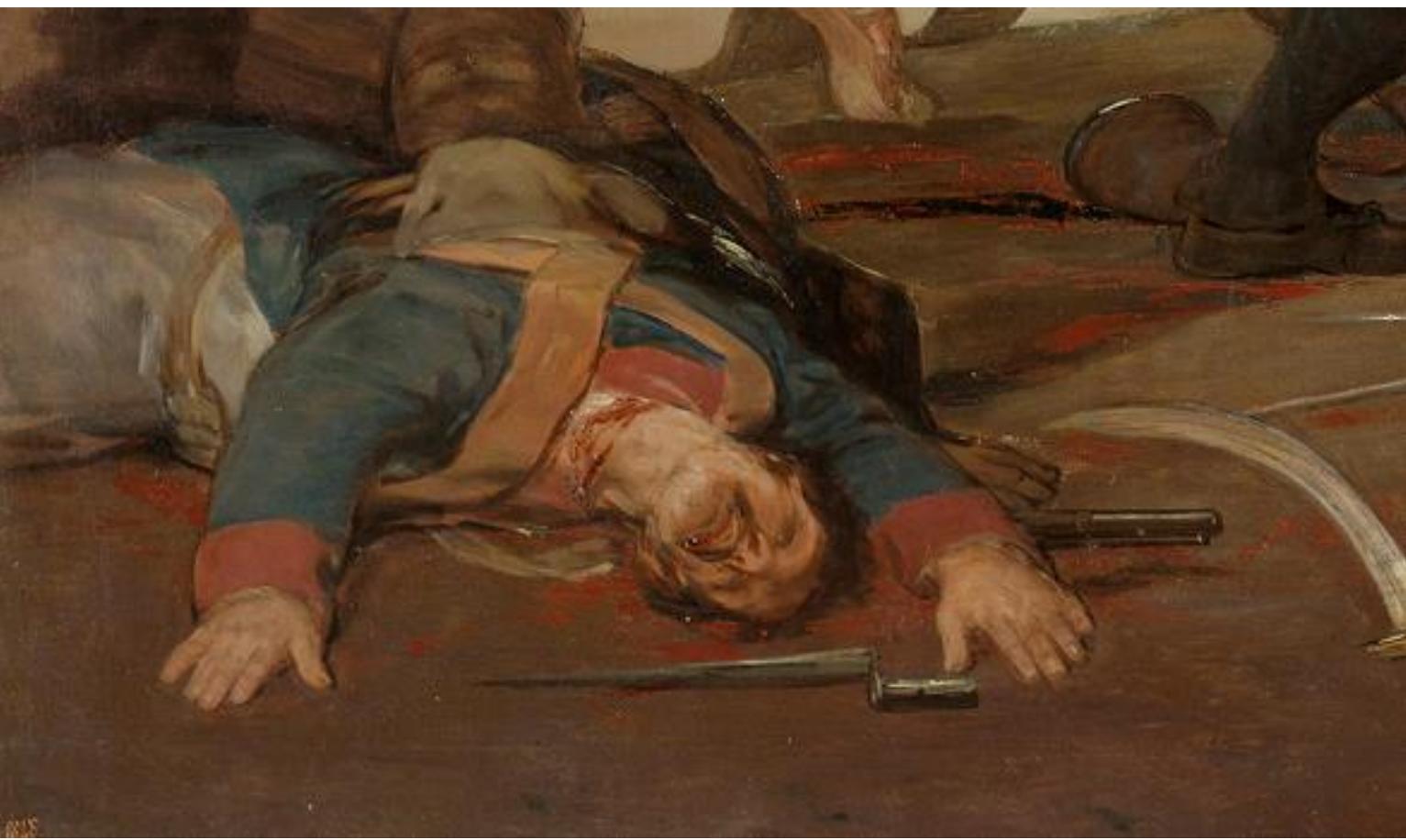
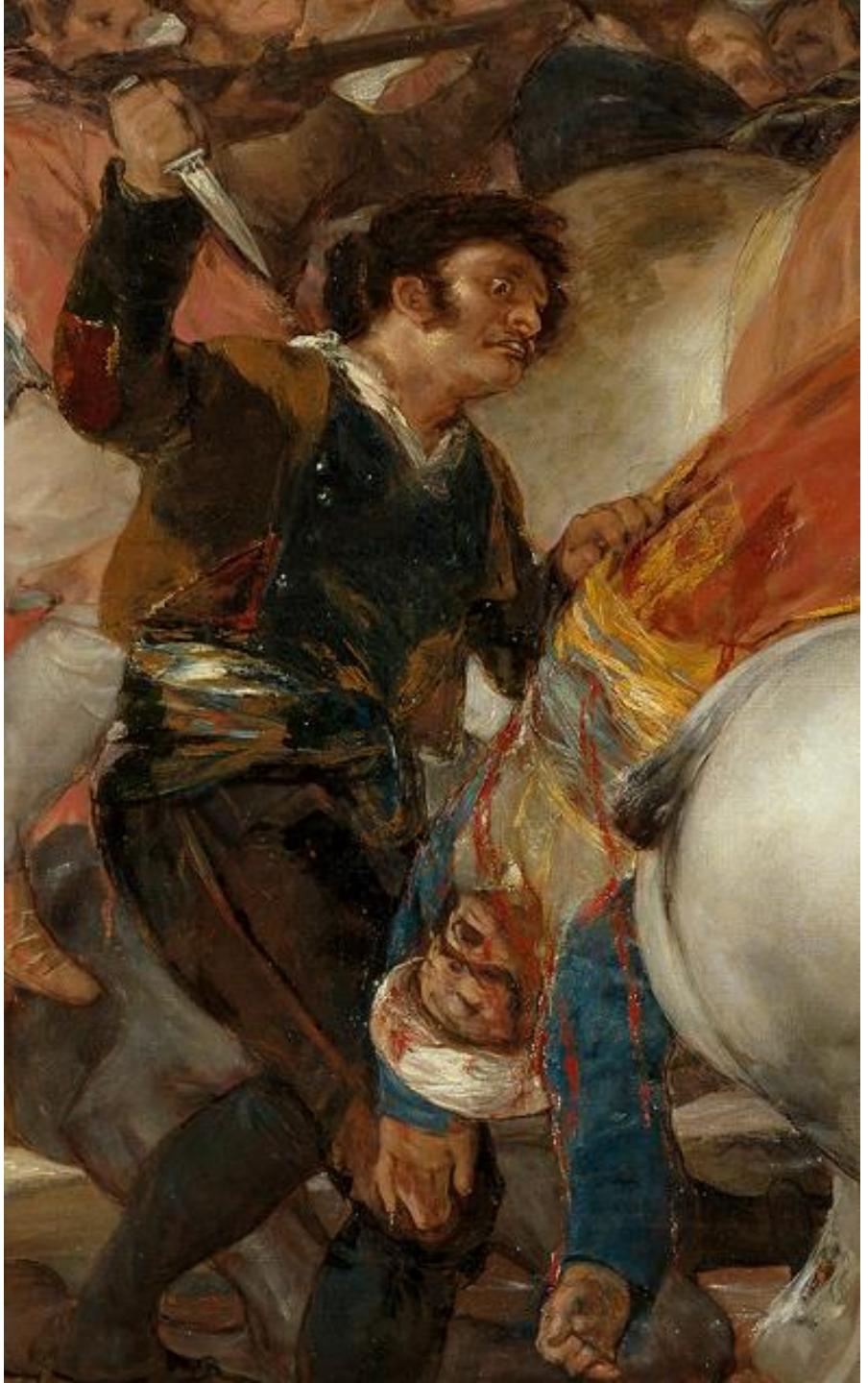

Obra cargada
de violencia

Predominio
del color

EL TRES DE MAYO (Los fusilamientos de la Moncloa)

FICHA TÉCNICA

Autor: Francisco de Goya

Cronología: siglo XIX
(1814)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: histórico

Estilo: romanticismo

Localización: Museo del
Prado (Madrid)

Composición en dos grupos diferenciados

Rostros individualizados y visibles

Las víctimas

Colores claros

Iluminados

Los verdugos

Anónimos

En penumbra

Colores oscuros

Predominio del color

Potencia el dramatismo, la violencia y la expresividad

Pincelada suelta

GOYA: *El aquelarre* (1823)

LAS PINTURAS NEGRAS

Tras la guerra Goya continuó en la corte como pintor de cámara de Fernando VII, pero su rechazo al absolutismo le situaba bajo continua sospecha.

Finalmente se alejará instalándose en *La Quinta del Sordo*.

Las paredes de su casa fueron cubriendose con pinturas de inquietantes temáticas que muestran su **sufrimiento y visión pesimista y patética de la sociedad**.

LAS PINTURAS NEGRAS

Estas pinturas **se caracterizan** por:

- Ausencia del color: predominio del negro.
- La pintura se aplica con **manchas**.
 - El dibujo desaparece.
- Temática onírica. Es un mundo de pesadilla. Una fantasía sombría.
- Las figuras aparecen deformadas y monstruosas.

SATURNO DEVORANDO A SU HIJO

FICHA TÉCNICA

Autor: Francisco de Goya

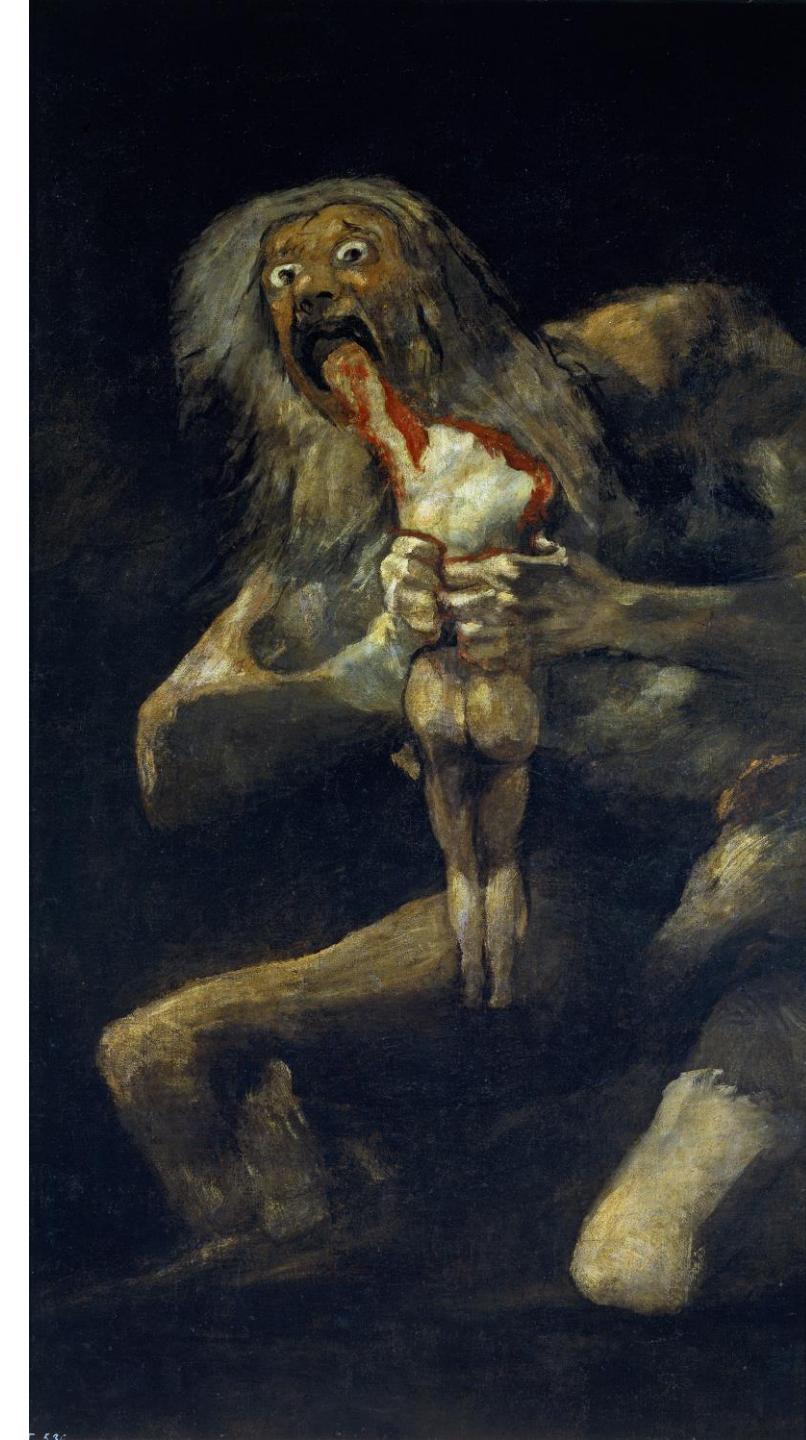
Cronología: siglo XIX (1820-1823)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: mitológico y alegórico

Estilo: romanticismo

Localización: Museo del Prado (Madrid)

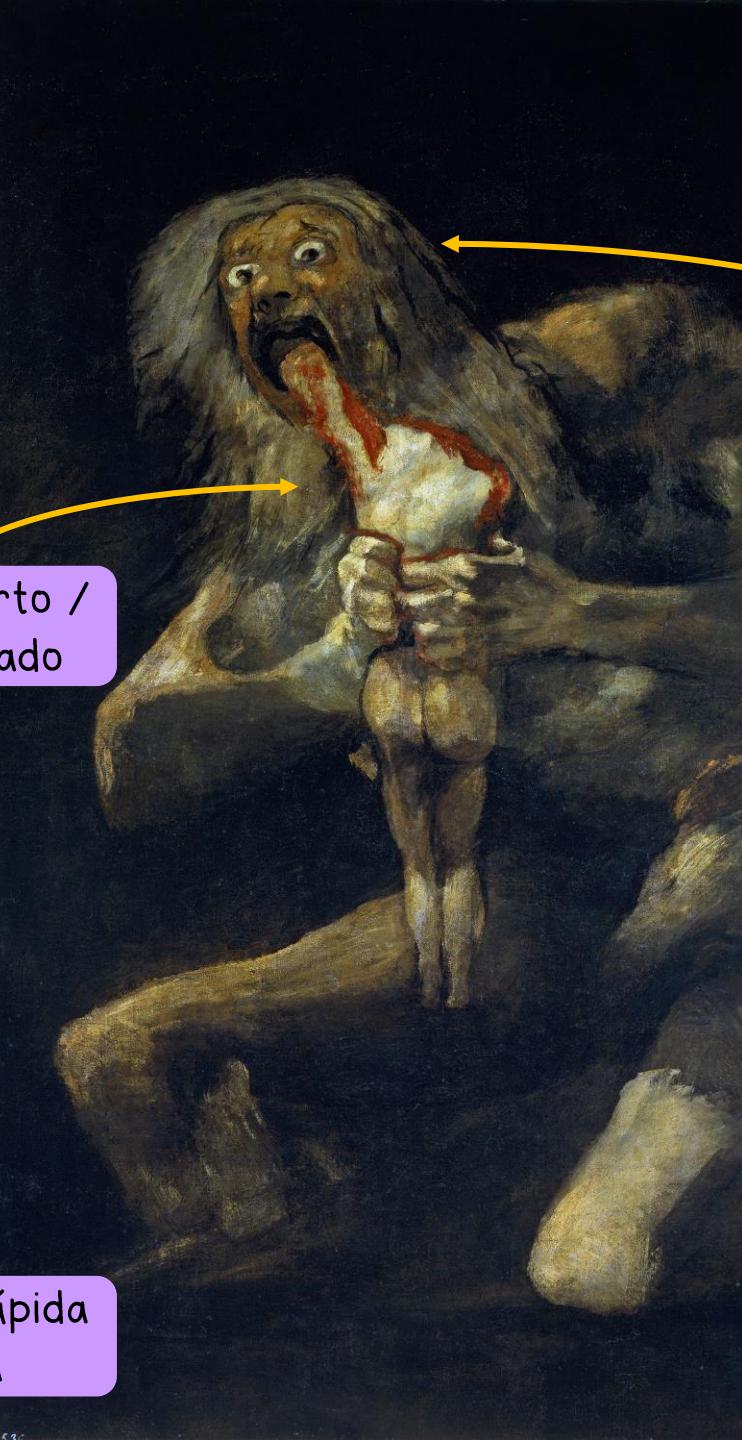
Carece de profundidad

Fondo negro del que emerge Saturno

Tenebrosidad y violencia

Predominio del color

Pincelada rápida y suelta

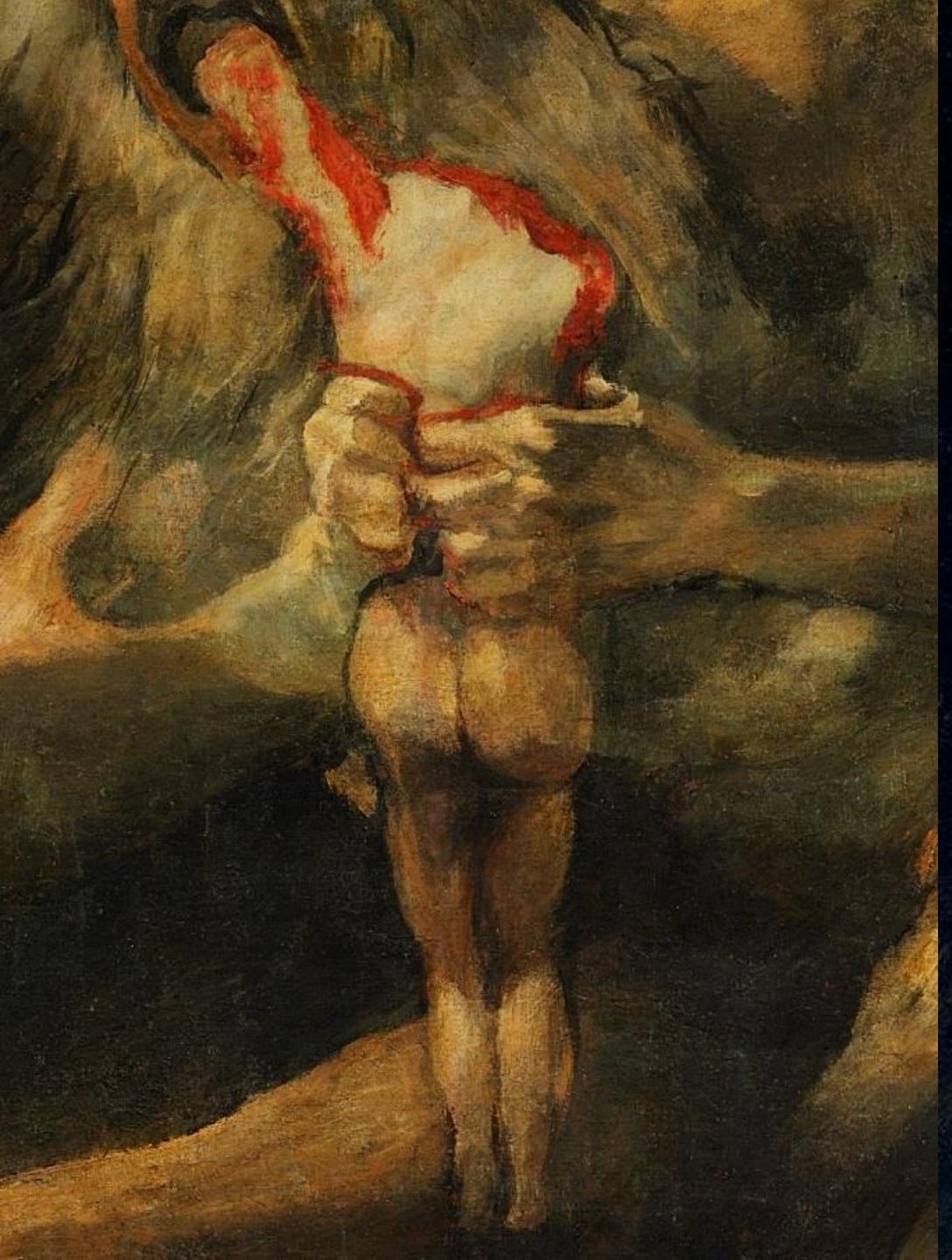

Saturno

Importancia de la luz

Un único foco de luz

Gama cromática muy limitada

ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA

Sus últimos años de vida los pasó en Burdeos.

Tras lograr el permiso del rey para abandonar España
retomará una **visión más amable** de la vida.

Técnica de **pincelada rápida** que anticipa el
Impresionismo.

GOYA: *La lechera de Burdeos*
(1827), Museo del Prado

