ARTE CONTEMPORÁNEO I: DEL NEOCLÁSICO AL REALISMO. GOYA

I.- ORIENTACIÓN: LA ESTÉTICA EN LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: RAZÓN, ESCEPTICISMO Y SENTIMIENTO.
II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA: JUAN DE VILLANUEVA.
III.- LA ESCULTURA. Antonio Cánova
IV.- GOYA, CLAVE DE LA PINTURA ACTUAL.
- B.- ETAPAS ARTÍSTICAS.
  - B1.- Años de aprendizaje y formación.
  - B2.- Pintor Neoclásico y éxito artístico.
  - B3.- Crisis personal y cambio social.
  - B4.- La Guerra de la Independencia y el desencanto. De los disparates a las pinturas negras.
  - B5.-La estancia en Burdeos y sus últimas pinturas.
- C.- VALORACIÓN DE SU OBRA.

V.-LA PINTURA FRANCESA DEL NEOCLASICISMO, ROMANTICISMO Y REALISMO: DAVID, DELACROIX Y COURBET.
- A.- EL ARTE EN TORNO A LA REVOLUCIÓN FRANCESA: DAVID.
- B.- LA PINTURA ROMÁNTICA: DELACROIX.
- C.- LA PINTURA REALISTA: COURBET.

I.- CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL: RAZÓN, ESCEPTICISMO Y SENTIMIENTO.

- El neoclásico es una tendencia artística que **comenzará a mediados del s. XVIII como reacción al aristocrático "rococó". Es el producto del racionalismo, del enciclopedismo, de la ilustración y del nuevo clasicismo** que estas tendencias imponen. Hay que tener en cuenta que en 1719 se descubría **Herculano** y en 1748, las ruinas de **Pompeya,** sepultadas por las cenizas del Vesubio. Diversas publicaciones habían dado a conocer el resultado de las excavaciones.

- Entre finales del s. XVIII y principios del XIX se van a producir cambios políticos y económicos fundamentales. Desaparecerán el absolutismo monárquico sustituido por los nuevos sistemas liberales y tras varias oleadas de revoluciones (entre ellas, la revolución francesa). **El Neoclasicismo se convertirá en el arte de la Revolución Burguesa.**

- **La burguesía asume el papel de la aristocracia destronada**. Será ella quien pague el nuevo arte para que decore los salones de su casa (muchas obras se "empequeñecen") o las grandes estancias públicas de los nuevos Ayuntamientos, Cortes, etc (ej: cuadros "históricos" casi encargados por metros).

- Las Academias, creadas en este siglo subrayan el valor estético de lo clásico y "las normas artísticas" frente al "mal gusto" barroco y rococó.

- Este nuevo estilo, se prolongará hasta el Imperio Napoleónico. Pero después, **la propia Revolución se verá envuelta en contradicciones. Frente al racionalismo empezarán a surgir tendencias idealistas** que se caracterizarán por el libre desenvolvimiento de la personalidad y proponen una visión espiritualista y sentimental de la Naturaleza, donde el dinero y el cientifismo no existan, y que parten de algunos filósofos como Rousseau. Este nuevo estilo apuntaba a tendencias diferentes, mundo de los sentimientos, nostalgia de la antigüedad medieval, libertad absoluta del artista, predominio del color sobre el dibujo...Todo ello desembocará en el **ROMANTICISMO** a partir de 1815 y hasta 1860 aproximadamente.

- **Goya** podemos considerarlo producto de toda esta época, ya que atraviesa por un estilo Rococó desenfadado en sus primeros tapices, para luego pasar a un estilo crítico, individual, liberado de toda norma; de ahí que se pueda hablar de Goya como producto de una nueva sensibilidad tras la guerra y el fracaso revolucionario que supuso la restauración de Fernando VII.

- **Romanticismo y Neoclasicismo convivirán durante este período** hasta 1830, cuando el Romanticismo se convierte en el estilo artísticamente progresista y el clasicismo en el conservador. Habrá entonces un enfrentamiento entre el arte Neoclásico y propagandístico de la Revolución, representado por **David e Ingres**, y la ten-

dencia Romántica y menos académica representada por **Delacroix**, tanto de cara al público como a la crítica, creando la conocida **polémica razón-sentimiento**. Esta polémica acabará tras 1830 imponiendo tendencias románticas que con el tiempo darán paso al **REALISMO**, producto ya de la Revolución Industrial y de la crítica social a la que dio lugar. Goya será producto de otra problemática nacional, de una sensibilidad nueva, que abrirá paso y será precursor de nuevas tendencias posteriores en el arte del siglo XIX y XX.

- **El autor acabará "independizándose" del comprador**. Aunque intente "vivir" del arte, creará para sí obteniendo o no éxito. Al mismo tiempo el arte derivará en negocio capitalista. Surgen galerías particulares y "marchantes" de arte. Pero aún no hemos llegado a la completa "mercantilización" del arte que se producirá ya en el siglo XX.

II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA: JUAN **DE VILLANUEVA.**

El Neoclásico se basa en el arte Romano, pero sobre todo en el Griego. Veamos cuáles serán sus principales características:

- Triunfó el estilo dórico griego, con fuste acanalado.
- El templo helénico es imitado no solo en iglesias, sino en toda clase de monumentos públicos.
- La base de la arquitectura neoclásica es la columna. Como en los buenos tiempos de Grecia, los frontones se rellenan con esculturas.
- La ciencia del espacio sigue siendo romana, por ello no se prescindió de las bóvedas y cúpulas romanas.
- El Neoclásico tuvo una escasa capacidad creadora, predominó pues la imitación por encima de la invención, estando plenamente convencidos los arquitectos de la superioridad del arte helénico. El renacimiento y el barroco fueron, al contrario, infinitamente más fecundos e innovadores.

La Puerta de Alcalá. Madrid

- El Neoclásico tiene su centro en Francia, país que sucede a Italia en el papel de cuna de los movimientos artísticos. Al Rococó de Luis XV sucede en Francia el **estilo Luis XVI,** cuya decoración está compuesta de temas clásicos y renacentistas tratados con gran sobriedad. Predominan entre estos motivos los meandros y laureles, formando enmarcaciones redondas y cuadradas, y el orden gigante. Bajo la égida de Napoleón, el clasicismo toma un sesgo aún más clasicista. Se constituye entonces el **Estilo Imperio**, que extrema la finura de los motivos decorativos, entre los que figuran los egipcios (lotos, esfinges, pirámides...), además de los pompeyanos y los propios de su imperio (el águila).
- Al producirse la Restauración bajo Luis XVIII, no se interrumpe el Estilo Imperio, pero poco a poco va ganando puestos el arte gótico, preferido por los románticos.

- En cuanto al Neoclásico en España, pocos países opusieron tanta resistencia a este estilo, ya que aquí el Barroco había encontrado un clima muy favorable. Pero ya la entrada de artistas extranjeros, a comienzos del reinado de Felipe V, para trabajar en obras cortesanas, había iniciado una depuración de las formas que alcanza su punto culminante en la segunda mitad del siglo XVIII. Circunstancia decisiva fue la **creación de las Academias,** a imitación de las francesas.

- En la época de **Carlos III**, el **Rey Arquitecto**, se emprende una labor extraordinaria de mejora urbana. Se retiran los pisos volados de las viviendas medievales, imponiéndose el corte a plomo, con lo cual las calles reciben mejor aireación e iluminación. Se crea el alumbrado público (con aceite) y se constituye el cuerpo de serenos. Hay mejoras así mismo, en la pavimentación, abastecimiento y saneamiento. Pero, al propio tiempo, se atiende al ornato público. Se abren calles amplias, se colocan arcos de triunfo, puertas conmemorativas, fuentes con estatuas y surtidores de agua, se concede gran importancia al árbol, que hace irrupción en la calle, y aparece el jardín. La mejor transformación se aprecia en Madrid.

- De conformidad con el Concordato firmado con la Santa Sede, se establecen en España los cementerios públicos, en las afueras de las poblaciones, si bien la aplicación de esta medida se aplazó hasta bien entrado el siglo XIX. El cementerio será una ciudad urbanizada, con sus calles y plazas.

- La historia del Neoclasicismo español empieza con **Ventura Rodríguez,** arquitecto muy entroncado al Barroco, pero que evoluciona pronto al nuevo estilo. En Zaragoza construyó el *camarín de la Virgen del Pilar.* Pero su rápido viraje al neoclásico lo hace en los *Agustinos de Valladolid,* donde resucita formas herrerianas típicamente españolas. Si por fuera las líneas poseen sencillez escurialense, en el interior nos sorprende un templo redondo, barroco, con capillas alrededor. En la fachada de *la catedral de Pamplona* predomina abiertamente el ideal neoclásico, salvo en la estructura de los campanarios. ***El palacio de los Duques de Liria***(➔) obedece a patrones italianos. A ejemplo también de Italia, trazó *altares* de líneas sencillas sirviéndose de mármoles, jaspes, bronces, etc., abandonando el modelo tradicional español de madera.

- Otro arquitecto importante será **Francisco Sabattini,** que remodeló la fachada del *convento madrileño San Francisco el Grande,* construyó la *Aduana,* actual ministerio de Hacienda, armonizando diestramente líneas clásicas y barrocas; la ***Puerta de Alcalá*** y la de *San Vicente,* ésta última derribada en el siglo XIX. La Puerta de Alcalá, de cinco vanos, constituye uno de los monumentos más típicos de Madrid. Sabattini inició el paso hacia al clasicismo griego que encarna Juan de Villanueva.

JUAN DE VILLANUEVA

Es el más grande de nuestros arquitectos neoclásicos. Su formación se realiza primero en Roma, después en el Escorial. En este último punto realiza la *Casa del Cónsul de Francia, el Palacio del Marqués de Campo Villar, la casita de Abajo (o del Príncipe) y la de Arriba.* En la Casita del Príncipe coloca un orden tetrástilo griego mientras que en la Casita de Arriba adopta, ya para siempre, la disposición helena in antis.

La etapa final de Villanueva transcurre preferentemente en Madrid, durante el reinado de Carlos IV. En 1785 comienza la edificación del (➔)***Museo del Prado***, que inicialmente fue proyectado como Museo de Historia Natural y sólo después de la invasión francesa recibió su actual destino. Se compone de un cuerpo central que incluye el pórtico y un salón posterior cerrado en semicírculo, y dos grandes cuerpos cuadrados, que se unen a aquel por medio de vastos corredores, anunciados al exterior por columnatas. El edificio posee tres portadas, una monumental que sale al Paseo del Prado, con robustas columnas dóricas inspiradas en las de El Escorial. Encima, en vez de frontón, traza Villanueva un gran relieve rectangular, a la manera de ático de un arco de triunfo romano. Las esquinas se retraen, formando un entrante, lo que determina un golpe de sombra. Villanueva es el creador de la "arquitectura de sombras". También son primorosas las fachadas norte y sur. Esta apertura va bien a un edificio que se plantea como lugar de atracción cultural para el pueblo.

Otra obra suya es el *Oratorio del Caballero de Gracia,* concebido como basílica, pero con naves laterales tan estrechas que solo hacen el papel de corredores.

Muy conocido es su ***Observatorio Astronómico***➔, donde

la reiteración del tema de la columna habla de su estima por Palladio. Lo concibe en forma central con cúpula, y en él se plasma la idea de ciencia y razón. Tiene planta cruciforme con un gran salón central, en cuya parte superior se sitúa un templete rotondo, elemento muy característico de este arquitecto. El templete posee 16 columnas de orden jónico. En los cuatro ángulos del cuerpo central hay cuatro cupulines de tamaño reducido. El frente se abre en un pórtico hexástilo de orden corintio, con modillones y dentículos. Sus columnas son de fuste liso y base ática.

Tras el incendio de 1790, Villanueva reconstruye *la Plaza Mayor de Madrid,* así mismo a él se deben los *jardines del palacio de Aranjuez, en* que siguió el modelo anglo-chino, con sus trazados serpenteantes, caprichos de rocas, kioscos, casas de madera, etc.

El arte neoclásico produjo edificios muy numerosos en todas las regiones españolas, como *el Palacio Rajoy* en Santiago, *la Lonja de Barcelona, la Catedral de Lérida, la Fábrica de tabacos* de Sevilla, etc. Siguió vigente durante la primera mitad del siglo XIX pero conviviendo con los nuevos gustos románticos, ya que en pleno año 1850 se terminó en estilo neoclásico el ←***Palacio de las Cortes*** *de* Madrid.

III.- LA ESCULTURA. Antonio Cánova (1757-1822).

Escultor veneciano, fue considerado el mejor escultor europeo desde Bernini. **Cánova encarna el ideal de belleza clásica y se deja influir directamente por la Antigüedad Grecolatina**. Su obra es variada: esculturas funerarias, retratos de encargo como Napoleón o su hermana Paulina, así como temas mitológicos como **las tres gracias.**

IV.- GOYA, CLAVE DE LA PINTURA ACTUAL.

A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Su obra es una constante y positiva evolución paralela a la sufrida por la sociedad española. . Cultivó todos los géneros pictóricos: mural al fresco, tapices, lienzos, grabados y litografías, dibujos al carboncillo, miniatura sobre marfil. Pasó por todos los temas: religiosos, retratos, costumbrismo, cronista de guerra, etc. La crisis radical de la sociedad de su tiempo (luchas entre el absolutismo y el liberalismo, Rev. Francesa, Guerra Independencia, Fernando VII..), se ve reflejada en su crisis personal a partir de su sordera en 1793.

- Podemos dividir su obra en dos grandes etapas: Pertenece al S.XVIII, racionalista e ilustrado, hasta 1808, alegre y triunfante, con una fuerte influencia de **Velázquez (**perspectiva aérea**, composición, reproducción vida cotidiana, paleta clara y brillante) y Rembrandt** (preocupación por la luz, penetración psicológica de los personajes, expresividad, sobriedad del color..) Y una segunda en la que pasa de un liberal romántico a un descreído social y un enfermo cínico con su tiempo. Pasará de la sensualidad y belleza de la **Maja Desnuda** al horror de **las pinturas negras**, Goya representa el puente entre los dos estilos tan contrapuestos. Su pintura tiene influencias del **Greco** (retorcimiento figuras, temas relacionados con la muerte, uso de blancos y negros..) y del **Bosco** (surealismo, fantasías..).

- La pintura de Goya **está en permanente autorrevisión. Es un pintor de contrastes.** Es el autor de las fiestas casi de estilo rococó, pero también de los fusilamientos; de los niños que juegan despreocupados y de las brujas horribles que se reúnen en aquelarre. ¿**Es un pintor realista, o un artista fantástico** que huye de una realidad que no le satisface y crea su propio mundo visionario?. Las dos facetas pueden aplicársele, aunque probablemente, **domine en el fondo siempre el realismo, y la fantasía sea una especie de realismo al revés,** un grito con el que pretende cambiar la realidad que tan bien distingue.

B.- ETAPAS ARTÍSTICAS.

B1.- Años de aprendizaje y formación. (1756-1775)

Goya nació en 1746 en el pueblo aragonés de Fuendetodos. Sus primeros años transcurrieron en Zaragoza, en el taller del pintor José Lujan. Después pasó a Parma donde pintó *Aníbal pasando los Alpes, El Sacrificio de Vesta* y *Visitación.* A su regreso a Zaragoza se le encargó el fresco de la bóveda del coreto del Pilar, *La gloria del nombre de Dios,* todavía con rasgos del Barroco. En 1774 se traslada a Madrid, donde la sociedad cortesana ofrecía incentivos para el pintor. Allí contrae matrimonio con Josefa Bayeu, hermana de un pintor importante de la capital.

B2.- Pintor Neoclásico y éxito artístico.

A través de su cuñado Bayeu, recibió el encargo de pintar cartones para la Real Manufactura de Tapices, industria fomentada por el reformismo borbónico. *Los* cartones fueron los que formaron a Goya como pintor ya que lo introdujeron en el camino de la libertad formal que en la pintura religiosa hubiera sido imposible recorrer. Estos tapices representan el gusto aristocrático del momento, casi rococó. Se tiende a los temas populares, y los nobles , a los que les gusta vivir y retratarse como plebeyos, aparecen representados en verbenas, romerías y todo tipo de fiestas populares, toros y teatros.
En estos tapices recoge la línea que había iniciado la pintura ligada a la Academia, y abandona definitivamente la retórica barroca. En 1785 es nombrado subdirector de la Academia de San Fernando, y su pintura sigue los gustos neoclásicos, lo que se aprecia en la forma de componer los cuadros y en el uso de colores vivos. Los temas son costumbristas, pero ya empieza a parecer la preocupación social, y la crítica sarcástica a la sociedad del momento. Destacan *El albañil herido, La boda, El ciego de la guitarra..* .También realiza muchos más temas, la mayoría para cartones de tapices, como **El cacharrero, Las cuatro estaciones, serie** de cuatro cuadros en el que destaca La vendimia, **La gallina ciega**, La caza del jabalí, Niños con mastines, **La pradera de San Isidro.**

Tras el retrato hecho al *conde de Floridablanca. es* nombrado, en 1790, pintor de cámara de Carlos III. Antes realizó un viaje a Italia donde conoció la obra de los grandes pintores venecianos, el estudio que realizaron de la luz y la vaporosidad. Pero será después de ser nombrado pintor de cámara, cuando en la Corte conozca la obra de Velázquez, que tanto influyó en su pintura. Serán momentos de triunfo, pinta numerosos retratos de personajes de la aristocracia que le darán mucha fama, más que la obtenida por sus temas religiosos, que anteriormente habían sido generalmente rechazados. Entre los retratos más destacables hay que citar los de *La condesa de Benavente, y el famoso* ***Carlos III cazando→.***

B3.- Crisis personal y cambio social(1792-1808)

En 1792 Goya enferma hasta quedar totalmente sordo en 1793. Este hecho le produjo una terrible crisis que le convirtió en una persona introvertida, crítica y desconfiada. La enfermedad le ataca en el momento en que los acontecimientos en Francia alcanzan mayor virulencia (ejecución de Luis XVI y período del Terror). Francia podía ser el ejemplo de lo que le había de suceder a España. Goya se sintió agobiado por este planteamiento.

Por una parte sigue pintando retratos de los personajes famosos del momento al tiempo que se implica políticamente con e liberalismo ilustrado. De esta etapa son los reretratos de *la duquesa de Alba,* ***las Majas←****, la marquesa de Villa franca****,* ***la condesa de Chinchón****. En* estos cuadros los rostros son orgullosos, en oposición a la forma sencilla y delicada con que pinta a sus amigos los ilustrados, *Jovellanos, Triarte, Moratín...*Nada queda en estos retratos de los rasgos académicos de sus primeros cartones, el estilo goyesco se ha ido configurando lentamente, su pincelada es suelta y su preocupación por la luz denota la influencia de Velázquez. Otros retratos como los de ***La Tirana. La duquesa de Alba, La marquesa de Solana*** serán en los que más claramente se aprecie su estilo. La luz es lo esencial, las figuras se recortan sobre un fondo neutro o sobre un paisaje que es pura atmósfera, donde el volumen se crea mediante la luz, que compone la transparencia de las ropas, los tonos de la piel, de las mejillas, de las manos.. Esta luz alcanza su mayor expresión en el vestido de la duquesa de Alba.

En la marquesa de Solana realiza una penetración psicológica del personaje, anuncia lo que serán sus pinturas negras. También en ***La familia de Carlos IV*** hace un estudio psicológico y saca a la luz la verdadera fisonomía de sus personajes, de los cuales sólo el infante de Paula no resulta maltratado por la mirada del autor. El **cuadro recuerda a Las Meninas** de Velázquez, con la familia reunida y el pintor trabajando. Pero

todo lo barroco ha desaparecido, el juego de contradicciones y la importancia dada al espacio. El espacio ha sido recortado, como si la habitación fuera pequeña o el grupo estuviera al fondo, cerca de la pared; el juego de la iluminación ha desaparecido, lo mismo que la perspectiva. Goya no necesita ni el uno ni el otro para crear un espacio verosímil, lo consigue mediante la atmósfera y el volumen de los cuerpos.
Se le encarga la decoración de la ermita de *San Antonio de la Florida,* donde el tema del milagro sirve de excusa para crear un ambiente de vida, donde se mezclan lo solemne, lo místico y lo tierno. Será uno de sus temas religiosos más conocidos, y precisamente en esa iglesia descansan actualmente los restos del pintor.

Pero vendrán los tiempos difíciles, los acontecimientos franceses y el peligro que se cierne sobre la monarquía ilustrada española hacen difícil la posición de Goya en la Corte, muy relacionado con sus amigos los ilustrados. Iba apareciendo la cólera y la desesperación del pintor, dibujos irónicos, críticos, mostrando su impotencia, y comienza la serie de ***Los caprichos,*** que serán publicados más tarde, en el 1799, de forma conjunta. En muchos de ellos comienzan los sueños y delirios monstruosos, producto de un alma atormentada por la realidad. Su intención, según anunciaba la prensa de la época, era censurar los errores y vicios humanos. Pero Goya aclara que lo hace de forma general y que no hay que buscar en sus obras referencias expresas a individuos concretos. No quiere, como otras estampas costumbristas de la época, conformarse con ridiculizar, sino que expone su concepción del mundo. En los caprichos, se muestra combativo y cruel, pero tiene aún esperanza de que ese mundo corrompido se puede corregir. De lo contrario carecerían de

sentido sus sátiras contra la superstición y la brujería. Será más tarde cuando pierda la esperanza y se vuelva un visionario pesimista y desengañado, postura que estudiaremos en otro apartado al hablar de sus *Disparates* y de sus *Pinturas negras.*

En los caprichos encontramos 84 grabados en los que destacan claramente cuatro temas principales: la corrupción de las costumbres (prostitución, celestinaje...), la superstición (sobre todo en forma de brujería), el anticlericalismo (que se apoya en los vicios de los clérigos y en su poder sobre las personas) y la ignorancia (la "burromaquia"). De entre los caprichos más conocidos cabe citar: *La vieja dama y sus galanes, Nadie nos ha visto, No grites tonta, linda maestra. Devota pro festón...*

También hay escenas difíciles-de clasificar por la ambigüedad de la imagen y .de la leyenda: ***El sueño de la razón produce monstruos***→*, Sueños de la mentira y la inconsciencia.* En el primero, su interpretación es muy debatida. De todas las hipótesis, la más aceptadas son : los monstruos que produce la razón son esos mismos caprichos que el pintor está realizando, o una interpretación crítica de la Ilustración, ya que el autor está atravesando una crisis, lo mismo que muchos otros ilustrados, a causa de los sucesos de Francia.

Muchas veces se sirve de la ambigüedad para intrigar al espectador y para despistar al censor, como en su grabado *Bien tirada está, donde* no se sabe si la leyenda se refiere a la línea de la media o a la muchacha contemplada por la vieja, pero solo ambiguamente la escena adquiere toda su consistencia.

Los Caprichos implican una novedad formal en el hecho de que son la culminación del lenguaje, y una novedad en la concepción de la composición (la escenografía es sustituida por "un encuadre de instantánea fotográfica" que va a caracterizar a Goya), del tratamiento y del dibujo de las figuras, y de la utilización de las luces y las sombras. Todo ello trae consigo una frescura que poco tiene que ver con la pintura academicista y las normas del siglo.

B4.- La Guerra de la Independencia y desencanto (1808-1824)

Al estallar la guerra, y con ella el cambio violento de las estructuras tradicionales, Goya va a sentirse totalmente afectado. Parece muy posible que el pintor fuera afrancesado, aunque no está demostrado. Él ve en la guerra no la lucha entre dos facciones, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana y la indignidad, el aplasta miento del inocente, la desolación y el exterminio. Parece como que el artista se mostrara escéptico ante las teorías y enormemente realista en cuanto a los hechos. La óptica en la que se sitúa es en la del pueblo que padece los hechos. Las obras de estos años son: ***El 2 de mayo de 1808, Los fusilamientos del 3 de mayo***→, los doce cuadros de *Los horrores de la guerra: Hospital de apestados, Escenas de asesinatos, Cárcel, Fugitivos,* ...:los retratos de *Palafox, El duque*

de Wellington, Fernando VII etc., y ante todo la serie de grabados titulados *Los desastres de la guerra*🡻, en los que empezó a trabajar a partir de 1810.

En su **2 de Mayo**🡻 cuando pinta a los patriotas lanzándose sobre los mamelucos en la Puerta del Sol, lo que le interesa es la imagen de la multitud, del desorden y de la violencia. En el cuadro no hay uno o varios protagonistas, el protagonista es la masa. Todas las fisonomías y gestos de los personajes configuran un conjunto. El sistema pictórico del que se sirve en sus "Fusilamientos" es casi el mismo. El pelotón de ejecución de los soldados franceses es un pelotón anónimo, oscurecido, una simple máquina de matar, que solo tiene interés por la función que cumple. Entre los patriotas que van a ser ejecutados, convenientemente iluminados por la luz de un farol, podemos encontrar diversas actitudes frente a la muerte, desde el que alzando los brazos insulta a sus verdugos, hasta el que reza arrodillado, pasando por el que llora de terror y de odio, y por los que avanzan resignados. En este contexto la figura en escorzo del cadáver del primer plano cobra toda su significación, es un tipo representativo de la angustia del momento, un ser ya inerte.

Goya será uno de los artistas que se preocupe por la *tipificación,* es decir, por la representación de lo universal en lo concreto y singular. Este rasgo, fundamental del realismo, le separará del romanticismo, del que tan cerca está por la forma y el concepto de algunos de sus retratos, y le convertirá en el gran precedente del arte del siglo XIX., , ,

Esta tipificación aparece clara en "Los desastres de la guerra", donde pasa revista a las crueldades que trae consigo la guerra, cualquier guerra. No se pierde en lo anecdótico, ya que aunque son escenas cotidianas y sin artificiosidad, le sirven para ofrecer el mundo de todos los días, un mundo asolado por la tragedia que le ha tocado vivir. Se convierte en una meditación sobre acontecimientos concretos, pero también en una meditación sobre la condición humana, sobre un mundo donde la violencia es la actitud habitual.

A partir de 1815, ya concluida la guerra, pinta sus once cuadros de "Diversiones populares" para la Academia de San Fernando. Entre ellos están *El entierro de la Sardina*➔ *y Corrida de Toros.*

De los Disparates a las Pinturas Negras.

En 1819 realiza una serie de aguafuertes sobre cuya titulación no hay unanimidad absoluta pero que generalmente se denominan 🡸*Los Disparates.* Goya vuelve a ser pintor de cámara de un rey de escasa inteligencia, lo que el maestro se encarga de reflejar, con gran realismo, en sus retratos. En esta etapa de absolutismo, Goya es mirado con recelo por sus ideas políticas y recibe menos encargos, lo que agudiza su aislamiento. En todo el país hay una atmósfera de inseguridad, de terror, de sospecha y de conspiración que atosiga al artista. Su pincel se torna más expresivo, y un gran dramatismo preside sus cuadros: *La oración en e] huerto,* y *La última, comunión de San José de Calasanz.* En este contexto pintará la serie de Los "Disparates", donde está presente ese clima de desasosiego continuo, lo mismo que estará en sus llamadas "pinturas negras" de la quinta del sordo, que realiza entre 1820 y 1822, es decir,

durante el trienio liberal.

Los Disparates suponen la vuelta a los temas que le ocuparon al principio de su carrera, pero lo que entonces era una exposición costumbrista llena de bondad y tranquilidad, ahora se torna una visión fantástica y pesimista, rodeada de un aire siniestro. Es un mundo al revés dominado por lo absurdo, donde los hombres vuelan o se apoyan con las manos. Pero semejante proceder no es un juego, sino que saca a la luz la verdadera fisonomía de las cosas, donde lo absurdo es la pauta de lo cotidiano. Realiza además un enigmático tratamiento del espacio, acumulando multitudes en espacios reducido y dejando el resto del espacio vacío. Introduce como elemento de terror figuras gigantescas, casi seres monstruosos, deformes, a medio hacer, con dos o tres caras. Por este motivo, sus Disparates, son considerados como introductores del surrealismo.

Las pinturas negras muestran su inclinación a lo macabro y fantástico. Brujas, hechiceras, viejas... aparecen continuamente. La fealdad, el vicio, toda la maldad de la tierra, están encarnados en la mujer. Destacan escenas como *Aquelarre**, Saturno devorando a su hijo*** ←. Las figuras se muestran agitadas sorprendidas por el ojo del pintor. Representan la realidad histórica de la España de la época, el fracaso de toda sublevación frente al absolutismo.

B5.- La estancia en Burdeos y sus últimas pinturas. (1824-1828)

Con el fin del trienio liberal y la represión consiguiente Goya deja España. En 1824 se instala en Burdeos donde morirá en 1828. De esta época son las 10 litografías tituladas *Los toros de Burdeos,* los retratos de *Moratín y* de *Don Pío de Molina,* y la conocida ***Lechera de Burdeos*** →, obra que anuncia de modo inequívoco lo que será el impresionismo. La lechera parece situada en una altura y está rodeada completamente por un inmenso cielo, de brillo y luz transparentes, quedando integrada y a su vez desdibujada en el ambiente. Utiliza pinceladas largas y rápidas, como luego harán los impresionistas franceses del XIX.

Goya ha recuperado en parte la esperanza en el mundo y en el ser humano, ya no ve la vida de forma tan trágica. En estos últimos años de su existencia, la dulzura vuelve a estar presente en sus obras.

C.- VALORACIÓN DE SU **OBRA.**

Si resumimos los aspectos más importantes que hasta este momento hemos dicho de su obra, podemos remarcar que presenta:

- Amplitud y variedad en cuanto a géneros y temas.
- Evolución constante de su estilo.
- Evolución del color, primero colores terrosos, luego coloraciones intensas, y finalmente el negro como color predominante.
- Pintura naturalista que evoluciona hacia el realismo.
- Imaginación extraordinaria: sátira, crítica, fantasía...
- Su obra se convierte en un documento histórico, donde se reflejan todas las etapas 'políticas por las que atraviesa la España del momento.
- Visión crítica del ser humano.
- Inicia una serie de cambios que transformarán la historia del arte. Será

el precursor del **Romanticismo,** por el análisis sentimental de los personajes y el tratamiento de las masas como protagonistas; del **Impresionismo,** por el tratamiento de la luz, del color y por sus pinceladas sueltas; del **Expresionismo,** porque sacrifica la forma, el detalle, en aras de resaltar la expresión, simplificando las figuras; del **Surrealismo,** porque refleja el mundo del subconsciente, de los sueños, como El Bosco lo había ya hecho. Podemos decir que Goya rompe con la tradición, con el hecho de pintar siempre lo que se ve, y crea un mundo propio, donde la fantasía y la crítica juegan un papel más importante que la realidad visual. Todos los movimientos pictóricos posteriores a Goya, beben de su obra, no es por tanto exagerado llamarle "el primer pintor moderno".

V.-LA PINTURA FRANCESA DEL NEOCLASICISMO, ROMANTICISMO Y REALISMO: DAVID, DELACROIX Y COURBET.

A.- EL ARTE EN TORNO A LA REVOLUCIÓN FRANCESA: DAVID.

La pintura neoclásica que reacciona contra el rococó intentará de nuevo volver a los valores clásicos heroicos. Pero en el caso de la pintura, la dificultad de copiar directamente de los modelos antiguos, debido a los escasos restos conservados, hará que se inspire sobre todo en la escultura, y después se le añadirá un color convencional. Los pintores serán por tanto extraordinarios dibujantes: dibujo de academia. La técnica es preferentemente lineal, se prefiere el dibujo sobre la mancha de color. Busca claridad de contornos y nitidez escultórica en el modelado. El color pierde calidad y el dibujo se impone decisivamente.
El espacio se logra por medio de planos que se escalonan hacia el fondo de la imagen.
Los temas serán clásicos históricos, pero transportados a la época revolucionaria. Precisamente el arte victorioso de los cesares, sirve perfectamente a la intención de narrar los mensajes políticos de la Revolución francesa. Se trata de una pintura manejada por el poder político.

David (1748-1825) será el máximo representante de esta tendencia académica. Se convirtió en el pintor oficial de la revolución y de la era napoleónica, siendo el verdadero promotor del neoclasicismo en Francia y poniendo su arte al servicio de los ideales revolucionarios.
Se inspira en los relieves antiguos, de ahí la simetría de sus composiciones. Además de las características generales del neoclasicismo, en David podemos encontrar una gran sencillez y claridad a la hora de componer sus escenas, sin colores matizados ni complicados escorzos. Su colorido es frío y racional.
Busca en la antigüedad sobre todo el heroísmo, el noble aspecto de la belleza. Transferirá el heroísmo de los romanos a la Francia revolucionaria.
Entre sus obras más importantes se pueden señalar: **El Juramento de los Horacios⬇ y El rapto de las sabinas⬇,** ambas dentro de la temática mitológica romana.

En el "**Juramento de los Horacios**" se aprecian todas las características antes citadas. El color es racional, solo se utiliza allí donde es necesario y antes se ha pensado que debe estar. Los tonos del vestuario son los que dan la nota de color a todo el cuadro, se repiten los rojos y verdes, lo que crea un contraste al ser colores complementarios. El fondo es de una tonalidad agrisada y cálida. El foco de luz entra por la izquierda del cuadro y se centra en la parte más importante, en los brazos de los guerreros. Todo el conjunto da al espectador una sensación de frescor.
El centro de la composición está en el centro geométrico del cuadro, donde reside su máximo interés. Viene dado por la dirección de los brazos de los horacios, y en contraposición, el autor coloca las espadas.
Existen dos escenas bien diferencias dentro del mismo cuadro, por una parte el grupo de los hombres, con aspecto heroico, que aparece en primer término; por la otra, el grupo de mujeres en segundo plano, que podríamos aislar perfectamente y que forman una escena por sí misma. Las mujeres dan una imagen de reposo y relajación, protegiendo a los niños, los hombres, son guerreros.
Se trata de una composición que utiliza una perspectiva cónica frontal remarcada por el cuadriculado del suelo. En general, las composiciones de David, por su fácil simetría y la ordenación de las figuras, recuerdan los relieves o frisos clásicos.

De la revolución destacan sus temas *El Juramento del Juego de la Pelota,* y *Marat muerto. Marat* es representado como un héroe, un mártir sacrificado por la causa. También su retrato *Madame Recamiei* es una muestra de clasicismo por su serenidad, pulcritud y claridad de líneas. Como pintor de cámara de Napoleón pintó el gigantesco cuadro **La cronación de Napoleón➔,** donde muestra el lujo de la corte, la solemnidad de la ceremonia, el heroísmo de los ideales revolucionarios. Tras la caída de Napoleón se exilió a Bruselas. Sus seguidores irán apartándose cada vez del neoclasicismo y se inclinarán hacia el romanticismo, a excepción de otro gran artista, J.A.D. Ingres.

B.- LA PINTURA ROMÁNTICA: DELACROIX.

Junto al arte neoclásico irá configurándose otra tendencia artística, el prerromanticismo, que en un principio solo tendrá una vida subterránea, eclipsado por el esplendor neoclásico, pero que conseguirá triunfar posteriormente, entre 1815 y 1860, con el Romanticismo, un arte que no practicó la revolución pero al que preparó el camino. Esta tendencia supone una nueva interpretación de la idea de libertad artística, negando el valor de toda norma objetiva. Es pues el producto de la lucha por la libertad, que va no solo contra las Academias, iglesia, Corte o mecenas, sino contra el mismo principio de tradición, autoridad y regla. El romanticismo será un arte producto de la expresión de un hombre solitario, del individuo (el individualismo era proclamado por la revolución) que no se someta a las exigencias de ningún colectivo.

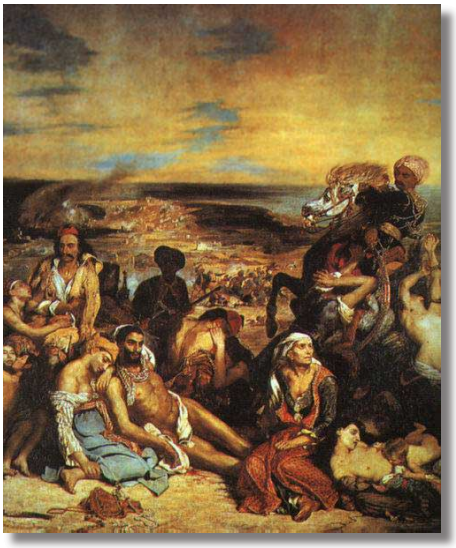
No rompe definitivamente con el Neoclásico, sino que irá separándose paulatinamente de él. Será a partir de 1830, tras las revoluciones liberales, cuando el romanticismo se convierte en el estilo del elemento artísticamente progresista y el clasicismo en el conservador. Permanecerá aún un arte oficial, académico, tradicionalista representado por **Ingres** a la vez que triunfa el romanticismo de ←**Delacroix**.

El romanticismo coincide con la revolución del 30 y del 48, con el progreso industrial y el colonialismo, el nacionalismo y la independencia de países sojuzgados (independencia de América, de Grecia...)- Todos estos hechos influirán en el nuevo estilo y configurarán muchas de sus características artísticas. Resumiendo esas características generales del romanticismo podemos señalar:

- Reaparición de los temas relacionados con el pasado, con el goticismo. Se prefiere la Edad Media por su intimismo y su espiritualidad. También hay una predilección por los temas fantásticos u orientales, exóticos, que tienen una interpretación simbólica de libertad. En realidad se trata de indagar más allá de lo visible, buscando lo desconocido y misterioso.
- Se exalta la realidad íntima del individuo, lo que acentúa la personalidad, el individualismo, la sensibilidad, la emoción y el subjetivismo. Pero también se destaca la libertad colectiva, el nacionalismo, el historicismo, y el antimaterialismo.
- Por encima de la razón se impone lo sentimental, lo pasional, lo espiritual, la naturaleza _ libre. Como repertorios complementarios aparecen el aislamiento, la tensión emocional, la aventura, lo bohemio, lo terrorífico, lo legendario y lo dramático.
- Mayor potencia del color en detrimento del dibujo neoclásico. Las formas aparecen liberadas, sin límites y las luces son vibrantes. El gran precedente de este estilo será Goya.
- También Goya sirve a los románticos para descubrir la brutalidad de la guerra. Vuelven temas que serán reflexiones sobre el fatalismo del hombre, la muerte, la enfermedad, y los desastres de la revolución y de la guerra.
- La pasión y el pensamiento se expresan con violencia, por eso hay una exaltación de la libertad y del patriotismo.
- Dinamismo, formas convulsas y dramáticas. El paisaje es concebido como algo dramático que transmite un

estado de ánimo. El hombre se funde con el paisaje. En cuanto a los retratos se cargan de melancolía y sentimiento.
- Es el momento en que desaparecen los gremios, las obras empiezan a surgir ahora sin encargos previos.

Será **Delacroix** (1798-1863) el que plasme en sus obras los nuevos ideales del romanticismo: libertad, individualismo, exaltación emocional, anticonservadurismo. Polemizará con Ingres ya que cada uno representa una forma diferente de interpretar el arte. Ingres defiende los valores antiguos de la pintura, Delacroix los nuevos. Saldrá triunfante la técnica romántica, la libertad del artista, el éxito del color.
Delacroix plasma su personalidad en su obra y se muestra inconformista con la demanda, no aceptando las normas de la Academia que aún dirigirá Ingres. Para él, la pintura es una vivencia y no puede estar al servicio ni del poder ni de la Academia. Pinta sin convencionalismos, sin clasicismo, por ello está mas cerca de la pintura barroca que del neoclásico.



Será un gran colorista que no utiliza el gris, creando nuevas armonías policromas frente a la reglamentación neoclásica. Sus colores son cálidos, intensos y puros (rojo, amarillo, naranja...) siempre dando la sensación de movimiento, de agitación. Para Delacroix el color será más importante que el dibujo. Ello se debe a que a pesar de su formación académica, siempre sintió preferencia por los pintores barrocos venecianos y por Rubens.
Sus obras más destacadas son: ←***La matanza de Quíos*** donde muestra alegóricamente la independencia griega frente a los turcos. Se inspira en esta obra en los cuadros de Goya; otro cuadro suyo es *La muerte de Sardanápalo,* donde trata un tema de la antigüedad, la muerte del monarca asirio. Encontramos también una marcada influencia de los paisajistas ingleses; muy conocida es su obra ***La libertad guiando al pueblo***→*,* donde exalta el patriotismo y la revolución, también aquí se nota que se inspira en Goya. No hay en el cuadro precisión de contornos ni desnudos modelados gradualmente por degradación de tonos de luz y sombra, ni forzado equilibrio en la composición, ni tan siquiera se trata de un tema edificante o patriótico. Lo único que pretende es hacer partícipe al espectador de un instante intensamente sugestivo y deleitar con el movimiento y el atractivo de la escena.

Tomará sus temas de la literatura, como en *Hamlet en el cementerio,* de la historia, de los sucesos contemporáneos, pero tan solo presta atención a lo fantástico y simbólico.
A partir de 1832, tras el fracaso de la revolución liberal y con motivo de su viaje al Norte de África, estudiará el brillante colorido y los románticos ornamentos del mundo árabe, introduciendo en el romanticismo el tema oriental, el exotismo, como forma de evasión: *Mujeres de Argel, Fantasías árabes, Boda judía...*

C.- LA PINTURA REALISTA: COURBET.

La corriente realista se va ya abriendo paso dentro el período romántico. Produce sus personalidades más representativas bajo el Segundo Imperio, en el tercer cuarto del siglo XIX.
"Surge dentro de un nuevo contexto histórico: el fracaso de la revolución del 48, la segunda revolución industrial, el colonialismo, la concentración industrial. El proletariado ya está plenamente configurado como clase social.
Nos encontramos en una época en que la realidad es la base de todas las teorías. Se impondrá el positivismo de Compte (las fuentes del conocimiento se deben basar en la observación y la experiencia); el empirismo aporta conquistas notables a la ciencia, la clasificación de los elementos químicos de Mendeleiev, las leyes de la herencia de Mendel, la doctrina de la evolución de Darwin; la historia acepta como procedimiento la rigurosa crítica de los datos; la literatura es el fiel reflejo de la realidad existente (Zola); incluso se aplica el racionalismo a la historia de la cristiandad, rechazando toda fuerza espiritual. En el aspecto político-ideológico se abre paso el socialismo, la idea del progreso y triunfa el materialismo.

La pintura realista será una manifestación más de este momento histórico. **Las características principales de esta pintura** serán:

- Su técnica presenta escasa novedad, ya que se trata de la técnica tradicional barroca. Por tanto es revolucionaria frente a las normas del Neoclasicismo. Pero tanto la textura de la pintura realista como el tratamiento del paisaje abrirá paso al impresionismo, aunque éste se centre más en la captación de la luz a través de los colores.
- Los temas preferidos delatan una nueva actitud ante la vida: deseo de atenerse al natural (influencia del barroco español) y de representar las preocupaciones de los nuevos tiempos. El tema del trabajo como problema, visto desde su ángulo doloroso, entra en el mundo de la pintura. Más que un canto lírico al trabajo, se presenta una censura contra su dureza. Late un fondo de protesta y un deseo de mejora social. Los artistas toman conciencia de los terribles problemas sociales de la industrialización, del trabajo de mujeres y niños, de los horarios extenuantes y de las viviendas insalubres donde malviven los obreros. El arte ha entrado en los dominios de una nueva finalidad: la político-social.
- Los aspectos sociales y políticos acaparan todo el interés. Desaparece toda preocupación por el alma, por los asuntos espirituales tan importantes en épocas anteriores. Hay un verdadero desdén por los temas religiosos, hasta incluso aparece la sátira religiosa.
- El objeto en sí aumenta su valor en la obra, se ensalza la materia. El realismo se niega a idealizar las imágenes, los objetos y las figuras aparecen tal y como son.
  Incluso en el tratamiento del paisaje, los pintores realistas, son tremendamente auténticos, lo pintan como es, sin exaltar el sentimiento interno que puede producir ese paisaje. Se limitaron a la percepción predominante del principio de la tranquilidad y la armonía de la naturaleza, de la coherencia de los elementos de la misma, del análisis de las masas de luz y color, y por ello serán precursores indiscutibles del impresionismo.

Surgió en Francia, un grupo de pintores paisajistas que se diferenciaron de la tradición paisajista romántica, precisamente por la nueva actitud, que antes hemos explicado, al tratar la naturaleza. Estos pintores franceses se han considerado como pertenecientes a la llamada **Escuela de Barbizon** (en la zona de Fontainebleau, al sur de París), porque fue en estos parajes trigueños donde pintaron la mayoría. Destacan dentro de estos pintores realistas-paisajistas, **Camille Corot y Jean-Franc.ois Millet.** Precisamente una obra de Millet inicia la serie de los cuadros considerados realistas. Se trata de la obra que el pintor envió en 1848 al Salón representando a un aldeano cribando trigo, el enfoque directo, sin adornos, supuso un choque con las convenciones, con la concepción del arte como una categoría sublimadora de la realidad. Otras obras de Millet, que muy pronto se hicieron famosas serán *Los levadores, Los canteros. La colada. El sembrador y* sobre todo ←**El Ángelus**.

El realismo francés, al margen de la escuela paisajística de Barbizon, tendrá sus máximos representantes en **Honoré Daumier y en Gustave Courbet.** El primero, siempre con intenciones político-sociales, practicó la litografía en sus caricaturas políticas contra el gobierno de Luis Felipe de Orleans, pero también utilizó la técnica del óleo para reflejar su preocupación por la situación de las clases humildes. Destaca su obra *El vagón de tercera.* De Courbet nos vamos a ocupar más detalladamente.

G. Courbet (1819-1877) hubo de esperar a la Revolución del 48 y a la suspensión del sistema de jurados para ser admitido en el Salón; incluso después su pintura siguió provocando enormes polémicas por los temas elegidos y por los personajes vulgares que utilizaba. Estaba convencido de que la pintura, lo mismo que la literatura, tienen una finalidad social.

Llegó a montar una muestra paralela a la Exposición Universal de 1855, destacando entre sus obras allí reunidas el cuadro titulado **El taller del pintor**→, que al tiempo de enfurecer a los moralistas, concitó la admiración del rebelde estudiantado. En este cuadro Courbet resume su mundo social. A la derecha, sus amigos los artistas, en el centre, el pintor con su musa, la Realidad, a la izquierda, los miserables y quienes viven explotando su miseria. Es precisamente en este último

grupo, de colores oscuros y textura suelta, donde se exponen de forma más directa los objetivos del Realismo.
Su trayectoria artística se confunde con una febril actividad política de carácter revolucionario. Sus actividades políticas durante la revolución del 48 y la Comuna de París (1871) le obligaron a exiliarse a Suiza donde murió.
Courbet acaudilla el movimiento realista del que llegará a ser teorizante. Él dice que el título de realista le ha sido impuesto de la misma manera que a los pintores del 1830, les fue impuesto el título de románticos. Afirma que solo se ha limitado a reflejar las costumbres, las ideas, los aspectos de su época, de acuerdo con su propia apreciación, creando un arte vivo, que es lo que constituye su principal objetivo.

Entre sus **principales características de la pintura de Courbet** podemos citar:

- Reacciona contra todo lo clásico del momento. Si comparamos su pintura con la Ingres, teniendo en cuenta las normas vigentes para la pintura de aquella época, su obra fue un fracaso, porque en ella no se registraba nada eminente, y parecía no existir tema alguno, en el sentido tradicional, ni siquiera moraleja. Sus figuras aparecían rígidas y no graciosamente modeladas, su composición no estaba cuidadosamente organizada, y sus superficies espesamente pintadas ofendían la vista del público de ese momento. El estilo de Courbet rechazaba deliberadamente cualquier uso franco de anteriores recursos pictóricos de composición, tales como la pirámide, el movimiento físico armonioso, los contornos netamente trazados y las superficies suavemente acabadas.
- Pinta sirviéndose de grandes manchas, con gruesos toques de negro y de grises, sobre todo en las ropas y en el firmamento. Estos tonos contrastan con el colorido rubicundo de los rostros.
- Su realismo es independiente de la representación exacta de los detalles. Es, sobre todo, un realismo ambiental
- Tampoco se ocupó de la exactitud de los fenómenos de la luz. Los volúmenes de sus figuras no parecen mostrar alguna referencia especial hacia la luz, que resulta abierta e independiente, acentuando la agresiva masa y el peso de lo material. Solo en algunos cuadros de paisaje de su última época, la luz y la materia presentan un valor similar y se penetran mutuamente.

- Entre sus obras destacan *Mujer durmiendo,* **Los picapedreros➔**, *El entierro de Ornans* ... "Los Picapedreros" muestra un trabajo duro y terrible. En el cuadro se percibe una condena contra esa vida, fiel reflejo de sus ideas políticas. Representa el fin y el comienzo de la vida del hombre que de niño lleva piedras y de viejo acaba picándolas de rodillas. Su obra cumbre es **"El entierro de Ornans"🡻,** de enormes proporciones, y que fue criticada como caricatura irreverente. Se trata de un cuadro desconsolador, donde todo es deprimente, el cielo plomizo, los acantilados, gentes que no esperan

ya nada de la vida... Se comprende el cuadro recordando que el artista había dicho de sí mismo que era un

hombre "sin ideal y sin religión". Su arte pues, lleva una profunda carga patética, pero a la vez delicada.

- Su preocupación por la materia le llevará a una perfección en el dibujo que luego recogerá, tras una etapa impresionista, la pintura de Cézanne. La grandiosidad de sus figuras influirá también en pintores posteriores como Van Gogh. Su pintura es un manifiesto personal que se concentra en lo visible y lo actual, con lo que se abre un campo inmenso a la pintura, que intentará lograr la esencia o la totalidad de un fenómeno. Cuando represente a la naturaleza, muestra la fuerza de la misma, como en su cuadro *Ola.* Pero la crudeza realista de la que se le ha acusado constantemente, no es tal, ya que en sus cuadros se descubren inéditos sentimientos de belleza a pesar, de que en *Jóvenes en el borde del Sena* escandalice por la manera tan antiacadémica con que se extienden sus cuerpos por el suelo.

Actividades

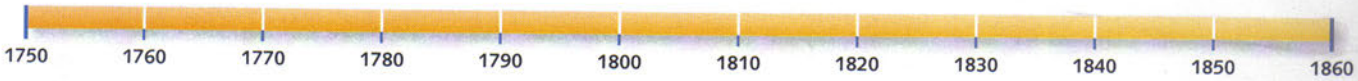
1 Analiza la obra

Comenta este cuadro siguiendo la pauta que tienes a continuación:

- Ficha técnica:
  - Obra
  - Autor
  - Cronología
  - Estilo
  - Técnica
  - Tema
- Descripción formal:
  - Líneas compositivas
  - Perspectiva
  - Cromatismo: luz y color
- Temática: iconografía, significado y función.
- Modelos e influencias.

2 Eje cronológico

Copia este eje en tu cuaderno y sitúa las obras que aparecen a continuación. Para ello, primero deberás identificar al autor de cada obra:



- La familia de Carlos IV
- La muerte de Sardanápalo
- Ofelia
- La libertad guiando al pueblo
- Paulina Borghese
- Lluvia, vapor y velocidad

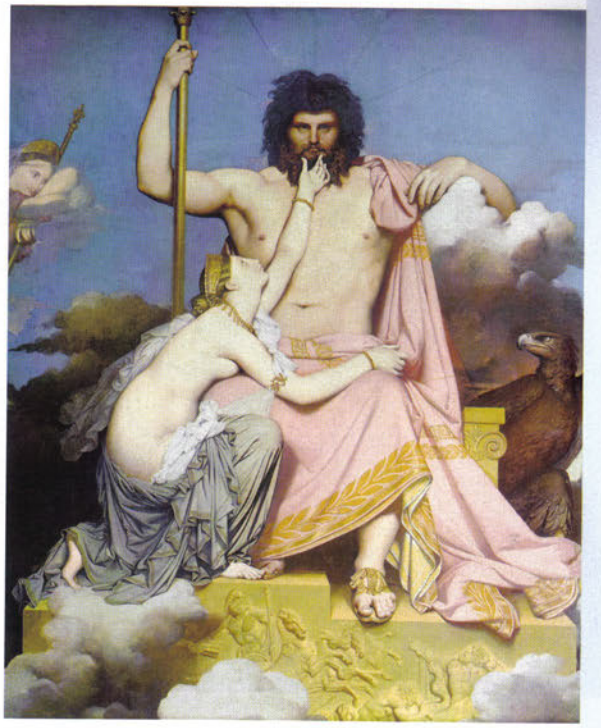
3 Tema

La pintura romántica en oposición a la pintura neoclásica.

Observa las siguientes imágenes y compara la pintura romántica con la pintura neoclásica teniendo en cuenta estos aspectos:

- Diferencias formales y estilísticas.
- Diferencias temáticas.
- Para terminar, nombra a los artistas más representativos de cada uno de estos dos movimientos.

FRIEDRICH: *Cruz en la montaña (1807-1808).*



INGRES: *Júpiter y Tetis (1811).*

4 Para visualizar el Neoclasicismo y el Romanticismo

Museos:

Musée du Louvre de París: <http://www.louvre.fr>

Neue Pinakothek de Múnich: <http://www.pinakothek.de>

Museo del Ermitage de San Petersburgo: <http://www.hermitagemuseum.org>

Tate Britain de Londres: <http://www.tate.org.uk>

Galleria Nazionale d'Arte Moderna: <http://www.gnam.beniculturali.it>

Museo Thyssen-Bornemisza: <http://www.museothyssen.org>

Filmografía:

DAYAN, JOSÉE (dir.). *Los miserables*. 2000.

ROHMER, ERIC (dir.). *La inglesa y el duque*. 2001.

Bibliografía:

ARIAS ANGLÉS, E.: *Goya*. Madrid, Debate, 1996.

NOVOTNY, F.: *Pintura y escultura en Europa*, 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1989.

TOMAN, R.: *Neoclasicismo y Romanticismo*, 1750-1848. Colonia, Köneman, 2000.

18 SIGLO XVIII. ROCOCÓ Y NEOCLASICISMO

CONTEXTO HISTÓRICO	CARACTERÍSTICAS GENERALES
• El siglo se debate entre el Antiguo Régimen y la sociedad burguesa.	• Aparición de las Academias de Arte. • Conviven formas ligadas al siglo pasado y actitudes nuevas.

ROCOCÓ
(Primera mitad del siglo)

- Surge de la complicación de la ornamentación barroca.
- Conecta con la aristocracia.
- Exalta lo sentimental y sensible.

ARQUITECTURA	ESCULTURA	PINTURA
• Ligada a la corte francesa de Luis XV. También se desarrolla en otros países. • La curva es constante, principalmente en planta y en espacios interiores. • Interiores recargados. • Triunfa lo decorativo y lo sensual. • Mantiene la línea del Barroco.	• Ligada a la escultura barroca. • Se centra en la gracia y refinamiento de la obra. • Mezcla de materiales. • Se desarrolla principalmente en Alemania.	• La luz es fundamental, potenciando el claroscuro. • El color y el dibujo se complementan. • Temática ligada a la vida cómoda y desenfadada. • Composiciones dinámicas con tendencia a la diagonal. • La naturaleza aparece como telón de fondo y escenario. • Se valoran los colores, sus gamas y riquezas.

NEOCLASICISMO
(Segunda mitad del siglo)

- Ligado al racionalismo.
- Se adecua a la burguesía.
- Valora el orden y la austeridad de las formas.

ARQUITECTURA	ESCULTURA	PINTURA
• Ligada a la corte de Luis XVI y al Imperio Napoleónico. • Se difunde también por Inglaterra, Alemania y España. • Busca los modelos en la Antigüedad: importancia de la arqueología. • Se despoja de lo decorativo. • La forma está al servicio de la función arquitectónica. • La columna vuelve a ser protagonista en el edificio.	• Busca formas más severas que el Barroco. • Imita las formas de la Antigüedad en lugar de recrearlas. • Pierde libertad al buscar las directrices del clasicismo. • Arte definido por las Academias. • Se desarrolla en Francia e Italia. • Utilización habitual del mármol.	• El pintor tiene como máximo ideal el dibujo, subordinando a éste el color. • Luz homogénea y difusa. • Temática ligada a Grecia y Roma: historia, mitología. • Gusto por la severidad y austeridad en los fondos. • Composiciones claras y sencillas frecuentemente geométricas. • Se desarrolla en Francia e Inglaterra.

FRANCISCO DE GOYA

Características

- Búsqueda de un lenguaje personal y expresivo.
- Deshace las formas a favor de la expresividad. Pincelada suelta.
- Gran variedad de colorido en los primeros años.
- Reducción de la gama cromática al final de su vida.
- En los retratos muestra la psicología del retratado.
- La situación política, social y personal son constantes referentes en su obra.

Técnica

- Óleo: cartones y retratos.
- Grabado: *Desastres de la Guerra*.
- Pintura mural: Frescos de San Antonio de la Florida, Pinturas negras.

Temática

- Retrato.
- Costumbrista.
- Asuntos religiosos.
- Social y política.
- Fantasías personales.
- Evolución hacia una temática más crítica y comprometida.

19 EL SIGLO XIX. ROMANTICISMO Y REALISMO

CONTEXTO HISTÓRICO

- Oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848.
- Difusión de las ideas liberales y de los nacionalismos.
- La revolución industrial provoca el nacimiento de una nueva clase social: el proletariado.
- Auge del colonialismo y enriquecimiento de Europa.
- Desencanto ante el fracaso de las revoluciones burguesas.
- Política: reacción contra el absolutismo.
- Exaltación de los nacionalismos.

ROMANTICISMO (HACIA 1820)

CARACTERÍSTICAS	PAÍSES
• Constante lucha por subrayar el ideal de libertad. • La naturaleza se valora como algo fuerte y poderoso, superior al hombre. • Expresión violenta de la pasión y el sentimiento. • Valoración de lo subjetivo. • Valoración del pasado histórico. • El sentimiento es el punto de partida de la creación artística. • Empleo del color como forma de expresión. • Temática: escenas históricas o literarias; retrato como muestra del talante romántico; naturaleza. • Obras de gran tamaño y composiciones complicadas. • Se busca lo exótico y lo pintoresco: bandidos españoles y escenas turcas y orientales.	**Gran Bretaña** • El cambio se produce a través de los paisajistas. • Constable: gusto por paisajes sencillos. • Turner: nueva forma de concebir la luz y los fenómenos atmosféricos. **Francia** • Influencia del paisajismo inglés. • Delacroix: imaginativo y libre en el uso del color. • Géricault: interés por las situaciones extremas. **Alemania** • Friedrich: temática centrada en el paisaje.

REALISMO (HACIA 1850)

CARACTERÍSTICAS	MANIFESTACIONES
• Nueva finalidad política y social: intención de denuncia. • Presenta la realidad contemporánea de forma objetiva. • Temática: paisaje; representación de la clase obrera. • Intento de simplificación de las escenas. • Vuelve a valorarse la línea y el dibujo.	**Francia** • Daumier: emplea una caricatura muy expresiva. • Courbet: arte muy comprometido que une pintura y política, presenta dureza en los personajes y delicadeza en el paisaje. • Millet: muestra el trabajo en el campo. En ocasiones da mucha libertad a la pincelada.

EJERCICIO B:

Imagen 1: La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1831.

Imagen 2: Escenas de la masacre de Quios, Eugène Delacroix, 1824.

Texto 1:

"El romanticismo surgió como respuesta a la situación de principios de siglo y fue, más bien, un cúmulo infinito de opciones individuales ante una situación en cambio constante. No existía una actitud romántica coherente ni es posible sintetizar la inmensa variedad de ideas románticas en una sencilla fórmula. El término "romántico" se adoptó, como señalan los escritores de la época, a falta de otro que definiera aquello que eludía toda definición".

H. Honour, J. Fleming, **Historia del Arte**, Editorial Reverté, Barcelona, 1987.

Texto 2:

"La política de Delacroix, y en general de los románticos, no es clara; combate el intento de restablecer los privilegios feudales como si la revolución no hubiera ocurrido, pero comprende que nuevas formas revolucionarias están madurando en la sociedad y expresándose en la lucha de clases. Revolucionario en 1830, Delacroix se hace contrarrevolucionario en 1848, cuando la clase obrera se levanta contra la burguesía capitalista que la explota. Como todos los románticos, se declara antiburgués".

G.C. Argan, **El arte moderno**, Fernando Torres, Valencia, 1977.

PREGUNTAS:

1.- Analiza y comenta la imagen 1.

2.- Características de la pintura romántica y aportaciones específicas de Delacroix.

3.- Explica el contexto social en el que surge el arte romántico.

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ
SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO

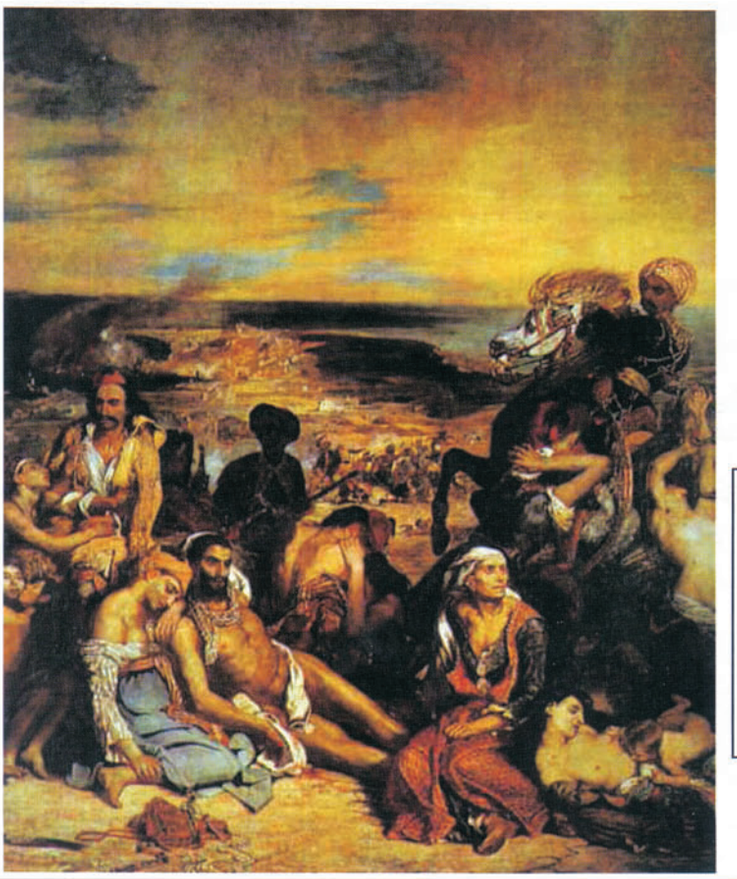
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT	PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2010	CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2010
HISTÒRIA DE L'ART	**HISTORIA DEL ARTE**

HISTÒRIA DE L'ART / HISTORIA DEL ARTE
EXERCICI B / EJERCICIO B SETEMBRE 2010 / SEPTIEMBRE 2010

IMATGE 1 / IMAGEN 1

Imatge 1: La llibertat guiant al poble, Eugène Delacroix, 1831.

Imagen 1: La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1831.



IMATGE 2 / IMAGEN 2

Imatge 2: Escenes de la massacre de Quios, Eugène Delacroix, 1824.

Imagen 2: Escenas de la masacre de Quios, Eugène Delacroix, 1824.