UD 10 · Evolución y pluralidad artística del siglo XIX

Del eclecticismo histórico a las puertas de la vanguardia — Historia del Arte · 2.º Bachillerato

2.º BACHILLERATO
Historia del Arte
LOMLOE · C. Valenciana
Bloque V · EBAU

1830–1900	1851–1900	1848–1870	1860–1886	1880–1906	1880–1923
Historicismo	**Arq. del Hierro**	**Realismo**	**Impresionismo**	**Postimpresionismo**	**Simbolismo · Modernismo · Luminismo**
Neogótico · Neobarroco · Eclecticismo	Crystal Palace (Paxton) · Torre Eiffel (Eiffel)	Courbet · Millet · Escuela de Barbizón	Monet · Manet · Degas · Renoir	Cézanne · Van Gogh · Gauguin · Seurat	Klimt · Munch · Gaudí · Horta · Guimard · Sorolla
Parlamento de Londres · Ópera de París	*Rascacielos de Chicago*	*Plein air · compromiso social*	*Luz · pincelada suelta · vida moderna*	*Puente hacia las vanguardias del XX*	*Arte total · introspección · luz mediterránea*

CONTEXTO HISTÓRICO S. XIX

- Revoluciones (1789, 1830, 1848) y Romanticismo
- Industrialización y emergencia de la burguesía
- Mercado libre de arte sustituye al mecenazgo
- Sin estilo único: pluralidad y sucesión acelerada
- Fotografía (1839) transforma la función del arte
- Influencia del ukiyo-e japonés en composición

HISTORICISMO ARQUITECTÓNICO

- Recupera estilos pasados como identidad nacional
- NEOGÓTICO: Pugin+Barry → Parlamento Londres (1840)
- Pugin: gótico = valores espirituales medievales
- Viollet-le-Duc: restaura Notre-Dame, Carcasona
- NEOBARROCO: Garnier → Ópera de París (1861–75)
- Escaparate de la burguesía del Segundo Imperio
- NEOGRIEGO: Alte Nationalgalerie Berlín · Brit. Museum
- ESPAÑA: neomudéjar (plazas de toros, estaciones)
- Est. de Toledo · pabellones de exposiciones
- Eclecticismo: mezcla de varios estilos en un edificio
- ★ *EBAU: relacionar estilo historicista con contexto ideológico*

ARQUITECTURA DEL HIERRO Y VIDRIO

- Hierro forjado: salva luces enormes sin columnas
- 1er puente de hierro: Coalbrookdale, R. Unido (1779)
- CRYSTAL PALACE (Paxton, 1851): prefabricado, 90.000 m²
- Modelo replicado en expos. universales posteriores
- TORRE EIFFEL (Eiffel, 1887–89): 300 m, 18.038 piezas
- Criticada en su época, salvada como antena de radio
- Palacio de Cristal de Madrid (Velázquez Bosco, 1887)
- Hoy sede de exposiciones del Museo Reina Sofía
- ESCUELA DE CHICAGO: Sullivan — «la forma sigue a la función»
- Rascacielos: estructura metálica + ascensor Otis
- Almacenes Carson, Pirie & Scott (Sullivan) · Flatiron NY, 1902 (D. H. Burnham)
- ★ *EBAU: Sullivan como precursor de la arquitectura moderna*

GLOSARIO CLAVE (I)

- Eclecticismo: mezcla de estilos históricos
- Plein air: pintura al aire libre, ante el motivo
- Puntillismo/divisionismo: puntos de color puro
- Sintetismo: colores planos, contorno grueso (Gauguin)
- Trencadís: mosaico de cerámica rota (Gaudí)
- Gesamtkunstwerk: obra de arte total (Modernismo)
- Femme fatale: arquetipo simbolista de mujer peligrosa
- Arts and Crafts: dignidad del trabajo artesanal

REALISMO (h. 1848–1870)

- Representar vida cotidiana y clases trabajadoras
- Sin idealización: acto político en contexto de 1848
- COURBET (1819–77): jefe del movimiento
- El entierro en Ornans (1849): campesinos a escala épica
- Los picapedreros (1849): trabajo manual sin heroísmo
- «Pabellón del Realismo» (1855): exposición alternativa
- ESC. DE BARBIZÓN: primer plein air sistemático
- Millet (1814–75): Las espigadoras · El Ángelus (1857)
- Corot, Rousseau, Dupré: puente Turner→Impresionismo
- ESPAÑA: Fortuny (orientalismo) · Rosales (cuadro de historia)
- ★ *EBAU: Realismo como posicionamiento social y moral*

IMPRESIONISMO (1860–1886)

- Capturar la impresión visual inmediata de la luz
- Nombre: del cuadro Impresión, sol naciente (Monet, 1872)
- TÉCNICA: pincelada suelta · colores puros yuxtapuestos
- Sombras coloreadas (complementarios), nunca negras
- Sin contornos: formas definidas por contraste de color
- Influencia de la fotografía (encuadres) y el ukiyo-e
- MONET (1840–1926): series (catedral de Rouen · pacas de heno)
- Ninfeas (Orangerie): hacia la abstracción
- MANET (1832–83): «padre» sin ser impresionista
- El desayuno sobre la hierba (1863): escándalo académico
- Olympia (1865): desnudo contemporáneo, no mitológico
- DEGAS (1834–1917): bailarinas · encuadres fotográficos
- La clase de danza (1874): prefería interiores y luz artif.
- RENOIR (1841–1919): baile · ocio burgués · desnudo femenino
- Moulin de la Galette (1876): luz fragmentada sobre figuras
- ★ *EBAU: comparar técnica impresionista vs. academicismo*

POSTIMPRESIONISMO (1880–1906)

- Término historiográfico: superar el Impresionismo
- Insatisfacción: falta estructura, volumen, expresión
- SEURAT (1859–91): puntillismo/divisionismo (ciencia)
- Grande Jatte (1884–86): composición hierática, calculada
- CÉZANNE (1839–1906): volumen + geometría de la naturaleza
- «Cilindro, esfera, cono»: múltiples puntos de vista
- Series Sainte-Victoire · Jugadores de cartas
- Precursor directo del Cubismo (Picasso+Braque, 1907–08)
- VAN GOGH (1853–90): expresión emocional, deformación
- Comedores de patatas (1885) → paleta oscura inicial
- Girasoles · Habitación en Arlés (1888) → paleta viva
- La noche estrellada (1889, MoMA): padre del Expresionismo
- GAUGUIN (1848–1903): espiritualidad primitiva · Tahití
- Sintetismo: planos planos, sin perspectiva renacentista
- ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos? (1897)
- ★ *EBAU: cada postimpresionista abre una vanguardia distinta*

LUMINISMO Y SOROLLA (1890–1923)

- Tendencia española: luz mediterránea intensa
- ≠ Impresionismo: conserva volumen y solidez de las figuras
- SOROLLA (Valencia, 1863 – Cercedilla, 1923)
- Formación: Bellas Artes Valencia · pensión en Roma (1885)
- París, 1889: descubre a Zorn y Sargent
- ETAPA SOCIAL (1890–1900):
- ¡Triste herencia! (1899) → Gran Premio, Expo. Universal de París (1900)
- PLENITUD (1900–1915):
- Paseo a orillas del mar (1909) · Niños en la playa (1910)
- Galerías Durand-Ruel, NY (1909): éxito internacional
- Visión de España (1912–19): 14 paneles para la Hispanic Society
- JARDINES (1916–23): Alhambra · Alcázar · Museo Sorolla
- Técnica: pinceladas largas con espátula · blancos cegadores
- Sombras azuladas/violáceas · plein air costero
- ★ *EBAU: Sorolla vs. Monet (luz del norte ≠ Mediterráneo)*

SIMBOLISMO Y CORRIENTES FIN DE SIGLO (1880–1910)

- Rechazo al naturalismo: verdades espirituales interiores
- Temas: muerte · sueño · femme fatale · mitología · misterio
- Manifiesto Simbolista (Moréas, 1886): «vestir la idea»
- BÖCKLIN: La isla de los muertos (1880) — misterio y muerte
- KLIMT (1862–1918): Simbolismo + Modernismo vienés
- El beso (1907–08): oro + geometría · Judith I (1901)
- Olbrich, edificio de la Secession (1898): «A cada época su arte»
- MUNCH (1863–1944): El grito (1893) — umbral del Expresionismo
- Angustia existencial · cielo en llamas · figura convulsa
- PRERRAFAELITAS (fund. 1848): Rossetti · Millais · W. Hunt
- Retorno a la pintura anterior a Rafael: colores saturados
- Temas medievales y literarios · feminidad melancólica
- ARTS AND CRAFTS (W. Morris, 1860–1900)
- Dignidad del trabajo artesanal frente a producción industrial
- «Nada en tu casa que no sea bello o útil» → Modernismo y Bauhaus
- ★ *EBAU: Klimt entre Simbolismo y Modernismo vienés*

MODERNISMO / ART NOUVEAU (1890–1914)

- Art Nouveau (Fr/Bélg) · Jugendstil (Al) · Liberty (It)
- Arte total (Gesamtkunstwerk): arq. + decoración + artes aplic.
- Línea curva orgánica · inspiración en flora y fauna
- Policromía: azulejo · cerámica · bronce · vidrio emplomado
- Arte burgués de fin de siglo (≠ aristocracia historicista)
- HORTA (1861–1947): Casa Tassel, Bruselas (1892)
- Primer edificio plenamente modernista del mundo
- GUIMARD (1867–1942): entradas del metro de París (1900)
- OTTO WAGNER + OLBRICH: Sezessionstil vienés (más geométrico)
- GAUDÍ (Barcelona, 1852–1926): naturaleza + gótico + simbolismo
- Parque Güell (1900–14): arco parabólico + trencadís
- Casa Batlló (1904–06): fachada marina, cubierta de dragón
- Casa Milà / La Pedrera (1906–12): fachada ondulada
- Sagrada Familia (1882–actualidad): única obra en construcción
- Patrimonio UNESCO (1984) · +4 M visitas/año
- Domènech i Montaner: Palau de la Música · Hosp. Sant Pau
- ★ *EBAU: Gaudí fuera de categorías estilísticas convencionales*

Pugin+Barry · 1840 *Parlamento de Londres* icono del neogótico	**Courbet · 1849** *Los picapedreros* obra emblemática del Realismo social	**Monet · 1872** *Impresión, sol naciente* nombre del movimiento	**Seurat · 1884–86** *Grande Jatte* puntillismo y ciencia del color	**Van Gogh · 1889** *La noche estrellada* padre del Expresionismo	**Gaudí · 1882–act.** *Sagrada Familia* síntesis del Modernismo universal