UD9 · Neoclasicismo, Romanticismo y Goya

De la razón ilustrada al genio visionario

2.º BACHILLERATO
Historia del Arte

1738–1764 · Bases neoclásicas
Pompeya y Herculano descubiertos. Winckelmann: "noble sencillez y serena grandeza" del arte griego como modelo estético.

1785–1793 · David y la Revolución
Juramento de los Horacios (1785). La Revolución Francesa (1789) liquida el Rococó. Muerte de Marat (1793): Pietà republicana.

1792–1814 · Goya: sordera y guerra
Goya queda sordo (1792-93). Caprichos (1799): 80 grabados satíricos. Fusilamientos del 3 de mayo (1814): primer cuadro antibelicista.

1815–1830 · Romanticismo triunfante
Balsa de la Medusa (Géricault, 1819). El caminante sobre el mar de nubes (Friedrich, h.1818). Libertad guiando al pueblo (Delacroix, 1830).

1819–1823 · Pinturas Negras de Goya
Quinta del Sordo: Saturno devorando a su hijo. Subconsciente, pesadilla y crítica política. Precursor del Expresionismo del siglo XX.

1824–1867 · Turner e Ingres
Turner: Lluvia, vapor y velocidad (1844), proto-impresionismo. Ingres defiende el dibujo hasta su muerte. Goya muere exiliado en Burdeos (1828).

CONTEXTO HISTÓRICO

- Rococó: arte aristocrático, frívolo y decorativo del Antiguo Régimen
- Revolución Francesa (1789): liquida el Rococó; la burguesía exige arte racional
- Winckelmann (1764): ideal griego = "noble sencillez y serena grandeza"
- Romanticismo (h.1815-1850): antítesis filosófica del Neoclasicismo
- Razón vs. Emoción · Dibujo vs. Color · Orden vs. Pasión

Arte de las revoluciones liberales: 1820, 1830, 1848

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA

- Línea recta · Órdenes griegos (dórico, corintio) · Frontón triangular
- La Madelaine, París (Vignon, 1806-1842): copia del Partenón corintio
- Panteón de París (Soufflot, 1758): pórtico griego + cúpula renacentista
- Puerta de Brandemburgo, Berlín (Langhans, 1791): pórtico dórico + cuadriga
- Juan de Villanueva: Museo del Prado (1785) + Observatorio Astronómico
- Ventura Rodríguez: fuentes de Neptuno y Cibeles, Madrid

El Prado: neoclásico por fuera, apasionado por dentro — símbolo del arte español (EBAU)

ROMANTICISMO — FORMA Y TEMÁTICA

- Color > dibujo · Pincelada visible · Composición en diagonal
- Luz con violentos contrastes; herencia barroca de Rubens y Caravaggio
- Lo sublime (Burke/Kant): terror + admiración ante la naturaleza inmensa
- Naturaleza: protagonista emocional, no fondo decorativo
- Friedrich: Rückenfigur — figura de espaldas, el espectador proyecta sus emociones

"El sueño de la razón produce monstruos" — Goya, Capricho 43 (1799)

ESCULTURA NEOCLÁSICA — CANOVA (1757-1828)

- Ideal de Winckelmann: mármoles pulidos, poses serenas, belleza sin calor humano
- Paulina Borghese como Venus recostada (1808): retrato de la hermana de Napoleón
- Sepulcro de Mª Cristina de Austria, Viena (1805) — EBAU
  - Pirámide de mármol + cortejo fúnebre + ángel lloroso al pie
  - Única obra neoclásica donde la emoción vence a la frialdad académica

Thörwaldsen: Jasón con el vellocino de oro — ideal griego al límite de la abstracción

DAVID (1748-1825) — PINTURA NEOCLÁSICA

- Arte = función política y moral; pintor, profesor y propagandista genial
- Juramento de los Horacios (1785) — EBAU · Louvre · 330 × 425 cm
  - Tres grupos simétricos · Columnas dóricas · Paleta ocres/rojos/blancos
  - Encargado por Luis XVI; adoptado como himno prerrevolucionario
- Muerte de Marat (1793) — EBAU · 165 × 128 cm · Bruselas
  - Pietà laica: mitad inferior llena (cuerpo) / superior vacía y oscura
- Coronación de Napoleón: propagandista del Imperio; exiliado en Bruselas (1815)

Técnica: dibujo > color · Composición simétrica · Iluminación uniforme sin Barroco

INGRES (1780-1867) — ÚLTIMO NEOCLÁSICO

- Gran defensor del dibujo frente al color; adversario declarado de Delacroix
- La gran odalisca (1814) — EBAU · Louvre
  - Desnudo de harén; vértebras de más pero estéticamente perfecta
  - Sensualidad que desborda el frío ideal winckelmanniano

Paradoja de Ingres: rigor académico en la forma, sensualidad desbordante en el resultado

ROMANTICISMO ALEMÁN E INGLÉS

- Friedrich: El caminante sobre el mar de nubes (h. 1818) — icono del Romanticismo alemán
  - Das Erhabene (lo sublime) · Paisaje = manifestación de lo divino y el infinito

GÉRICAULT Y DELACROIX — ROMANTICISMO FRANCÉS

- Balsa de la Medusa (Géricault, 1819) — EBAU · Louvre · 491 × 716 cm
  - Naufragio Méduse 1816: 149 abandonados, 15 supervivientes; denuncia política
  - Pirámide clásica + diagonal romántica; primer cuadro moderno comprometido
- Libertad guiando al pueblo (Delacroix, 1830) — EBAU · Louvre · 260 × 325 cm
  - Revolución de julio; Libertad = mujer real, no alegoría fría
  - El pueblo anónimo como protagonista; El Gobierno lo compró y retiró por "incendiario"

La matanza de Quíos (1824) · La muerte de Sardanápalo (1827): Delacroix en estado puro

GOYA — LAS CUATRO ETAPAS

- Etapa festiva (1770-1792): cartones de tapices · El quitasol · La gallina ciega
  - Colores vivos, vida popular madrileña · 1789: Primer Pintor de Cámara de Carlos IV
- Etapa crítica (1792-1807): sordera → mirada interior
  - Los Caprichos (1799): 80 grabados, sátira de los males de España
  - La familia de Carlos IV (1800): retratos sin adulación; La Florida (1798): pre-impresionismo
- La guerra (1808-1814): horror sin glorificación
  - Fusilamientos del 3 de mayo (1814) — EBAU · Prado · 268 × 347 cm
  - Luz del farol · Pelotón anónimo vs. víctimas individualizadas · Primer cuadro antibelicista
  - Los Desastres de la guerra: 82 grabados, no publicados hasta 1863
- Pinturas Negras (1819-1823): Quinta del Sordo · Solo para sí mismo
  - Saturno devorando a su hijo — EBAU · Prado · 143,5 × 81,4 cm
  - Saturno = Fernando VII · Pincelada libre, sin contornos · Precursor del Expresionismo XX

Exilio en Burdeos (1824). La lechera de Burdeos (1827): proto-impresionismo. Muere 1828.

GOYA ANTICIPA — CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD

- Romanticismo: emoción y pueblo como protagonista colectivo

	▸ Turner: Lluvia, vapor y velocidad (1844) — National Gallery · 91 × 122 cm ▸ Veladuras superpuestas · Forma disuelta en luz · Proto-impresionismo *Turner pintaba la percepción de la realidad, no la realidad en sí*	▸ Impresionismo: manchas y luz (frescos de la Florida, La lechera de Burdeos) ▸ Expresionismo: Pinturas negras = deformación expresiva como crítica social ▸ Surrealismo: Caprichos y Disparates = primer viaje al subconsciente ▸ Fusilamientos → Fusilamiento de Maximiliano (Manet, 1867) → Guernica (Picasso, 1937) *Debate actual: ¿mostrar el horror bélico sensibiliza o desensibiliza? — origen en Goya*		
David · Ingres • Juramento de los Horacios (1785, Louvre) · Muerte de Marat (1793, Bruselas) • La gran odalisca (1814, Louvre) · Arte = función política y moral	**Canova · Thörwaldsen** • Paulina Borghese como Venus recostada (1808) • Sepulcro de Mª Cristina de Austria, Viena (1805)	**Géricault · Delacroix** • Balsa de la Medusa (1819, Louvre, 491 × 716 cm) • Libertad guiando al pueblo (1830, Louvre, 260 × 325 cm)	**Friedrich · Turner** • El caminante sobre el mar de nubes (h. 1818) • Lluvia, vapor y velocidad (1844, National Gallery)	**Francisco de GOYA (1746-1828)** • Los Caprichos (1799) · Fusilamientos del 3 de mayo (1814, Prado) • Saturno devorando a su hijo (h. 1820-23, Prado) · Inclasificable: precursor de todo el arte moderno