

EL NEOCLASICISMO

CONTEXTO HISTORICO

El Siglo de las luces .Al siglo XVIII se le conoce como el Siglo de las luces porque el hombre rechaza todo aquello que le sea impuesto y sólo admite lo que le llega a través de la luz de su razón.

La razón es la norma con la que se valoran todas las manifestaciones humanas. Como consecuencia, aparece en Europa a principios de siglo un grupo de pensadores con un espíritu científico que toman la experimentación como método para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse. Este movimiento recibe el nombre de Ilustración.

Los ilustrados, para llegar a la verdad científica, comienzan a dudar de todo. La duda es el método para descubrir la verdad.

Será necesario un nuevo arte para una nueva sociedad.

Coincide con las excavaciones de Herculano (1719) y Pompeya (1748).

Influido por las expediciones arqueológicas inglesas a Grecia.

Impulsado por la creación de las Reales Academias

El término Neoclasicismo, apareció a principios del siglo XIX con un acentuado valor peyorativo y se utilizó para denominar una breve etapa de "aparente imitativo" de los modelos de Grecia y de Roma. El interés por la antigüedad grecorromana, por el modelo político republicano, por las teorías filosóficas del mundo clásico... se extendió a Europa en la 2ª mitad del siglo XVIII, y tuvo su máxima expresión en la creación del llamado estilo Neoclásico

Bases ideológicas

- Asume el arte clásico de Grecia y Roma y el arte del Renacimiento como modelos.
- Importancia del equilibrio y medida
- condena los excesos decorativos de un arte basado en la imaginación.
- Rechazo del lujo y exuberancia, predominio de la austeridad y sobriedad
- Es un intento de someter la creación artística a reglas racionales de carácter universal: por ello resulta un arte de escasa originalidad.
- Su aceptación popular fue mínima.

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA

CARACTERISTICAS

- Imitación de los modelos de la Antigüedad clásica griega y romana.
- Por eso busca la proporción y la armonía, pero siempre dentro de una escala grandiosa y monumental.
- El material constructivo fundamental es la piedra
- Como soportes emplean el muro, el pilar, la pilastra y, sobre todo, la columna.
- Encontramos todos los órdenes clásicos, aunque no superpuestos; el mayor protagonismo lo tienen el dórico y el corintio.

- Las estructuras interiores suelen emplear arcos de medio punto, cúpulas, bóvedas de cañón, de arista, etc.; sin embargo, en los exteriores, sobre todo en las fachadas, presentan casi siempre elementos adintelados con entablamentos y frontones triangulares al modo griego.
- Los elementos decorativos se usan con mucha moderación.
- Se proyectan muchos tipos de edificios, adecuados a la función que van a desempeñar: palacios, iglesias, museos, bibliotecas, teatros, bolsas, observatorios, bancos, monumentos conmemorativos...; esta variedad refleja el cambio social y los afanes culturales propios de la época ilustrada y de comienzos del siglo XIX.

La arquitectura neoclásica española

Dos circunstancias fueron decisivas para la difusión del Neoclasicismo en España:

La llegada al trono, desde Nápoles, del rey Carlos III, admirador de la Antigüedad, reformista y comitente de numerosas infraestructuras y edificios urbanos;

La fundación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que contribuyó a la difusión del estilo.

Ventura Rodríguez, que evolucionó desde el Barroco hasta el Neoclasicismo. La fachada de la catedral de Pamplona es el ejemplo más representativo de su faceta neoclásica.

En la época de Carlos III, hay una notable actividad constructiva en Madrid, donde se traza el Salón del Prado, adornado con las fuentes de Cibeles, Apolo y Neptuno; se diseña la Colina de las Ciencias (Jardín botánico, Observatorio y Gabinete de Ciencias); y se erige la Puerta de Alcalá, un arco de triunfo obra de **Sabatini**. El arquitecto español más importante del Neoclasicismo es **Juan de Villanueva**

ESCULTURA NEOCLÁSICA

Características

- ✚ Es una escultura más armoniosa basada en modelos de la antigüedad grecorromana.
- ✚ los modelos clásicos no se tomaron como referencia para recrearlos, como hacía el Renacimiento, sino que se copiaron, pues su perfección se consideraba inalcanzable.
- ✚ La temática mitológica, tomada directamente o bien de forma alegórica
- ✚ en los temas religiosos se busca una idealización alejadas de las formas del último barroco.
- ✚ El material escultórico más habitual es el mármol o el bronce, olvidándose las maderas policromadas de etapas anteriores.
- ✚ Los géneros más cultivados por la escultura neoclásica son el retrato (típico de la burguesía), el monumento público y el monumento funerario.
- ✚ Un cambio sustancial fue el hecho de que la monarquía, la alta nobleza y la iglesia dejaron de ser los únicos clientes, siendo sustituidos por una burguesía de gustos más prosaicos.

- ✚ En cuanto a la escultura urbana, que sirve de referente en los ordenamientos viarios, las formas más frecuentes son los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas.
- ✚ Escultor más relevante Cánovas.

PINTURA

Características

A diferencia de lo que ocurre con la escultura, la pintura apenas contaba con modelos clásicos, puesto que los hallazgos de Pompeya y Herculano, únicas pinturas de la Antigüedad grecorromana conocidas entonces, tuvieron escasa repercusión.

Por eso los pintores neoclásicos se inspiraron en los relieves antiguos.

La técnica preferida es el óleo sobre lienzo. La aplican cuidadosamente de modo que resultan texturas lisas y brillantes.

Predominio de la línea sobre el color, con contornos firmes y seguros

La luz: suaves gradaciones de luces y sombras pintan con una luz uniforme y clara, frecuentemente fría.

El color tiene menos importancia. La gama cromática se redujo, de modo que se imponen los colores primarios que sirven para crear límites definidos entre zonas, evitando superposiciones.

Interesa poco la perspectiva. No se suelen representar grandes espacios en profundidad, quizás porque los pintores, al tomar como modelo los relieves clásicos, optan por distribuir las figuras sobre un plano dominante, a modo de friso.

Las composiciones buscan la claridad, el equilibrio y la simetría.

A veces el gesto y la actitud de las figuras pecan de excesiva teatralidad.

El movimiento parece estereotipado

Temas: mitológicos e históricos

Autores y obras más significativas

❖ David

La temática de su obra está inspirada en el mundo antiguo, aunque le otorga un significado contemporáneo con un mensaje moral destinado a la sociedad del momento.

Elegía acontecimientos de la antigüedad que glorificaban las virtudes del patriotismo, el valor y el sacrificio, asociándolos a comentarios políticos sobre la Francia de su época: desde la revolución hasta el imperio napoleónico.

- ❖ El Juramento de los Horacios, está concebido como espacio arquitectónico (sistemas de perspectiva del Renacimiento). David se apropia de una leyenda romana para expresar un compromiso político que exalta el patriotismo. Horacio entrega las 3 espadas a sus tres hijos, después de prestar ellos el compromiso de luchar por su país.

Las mujeres las agrupa es un extremo de la obra, con una expresión trágica, sin saber que uno de sus comprometidos morirá en el combate.

- ❖ David fue autor de retratos: Muerte de Marat. En este último convierte un hecho histórico, el asesinato del héroe de la revolución francesa.
- ❖ También retrata momentos de la historia política de Francia en: El juramento del juego de la pelota, La coronación de Napoleón.

GOYA

Pintor de corte de los monarcas borbónicos (Carlos IV y Fernando VII). Recibió muchos encargos de la burguesía y aristocracia.

Comenzó realizando obras en un estilo próximo al Rococó y sobrevivió al academicismo (Neoclasicismo).

Tras un periodo inicial de formación en Zaragoza y Roma, Goya se trasladó a la corte, donde pintó los cartones para la Real Fábrica de Tapices. **Los cartones** guardan cierto gusto rococó, como El quitasol, La gallina ciega... con colores suaves, cierta elegancia, gracia y delicadeza.

En este periodo empezó a trabajar como retratista en la corte. Los retratos son fieles a la realidad y, en ellos, recoge además la realidad psicológica del personaje. Retrata a los monarcas y familiares con un gran parecido físico y, a la vez, demasiado humanos y casi decadentes. Pone más atención en los rostros que en los vestidos, en los que la pincelada es una mancha de color. Los retratos fueron muy numerosos: Los duques de Osuna y sus hijos, La condesa de Chinchón, La familia de Carlos IV, La maja vestida y La maja desnuda.

GOYA: FAMILIA DE CARLOS IV. RETRATOS

Realizará ochenta aguafuertes titulada **Los caprichos**, en la que cada grabado incluye una leyenda que explica el contenido irónicamente. Estos comentarios sociales en forma de grabados didácticos contenían observaciones sobre realidades de la vida pública. En estos aguafuertes se censuran los vicios y errores humanos. Los temas aluden a las extravagancias y locuras de la sociedad de la época, el mundo de las brujas, los monstruos, la locura, la desgracia...

La guerra: Desde 1808 comenzó a trabajar en una serie de **82 aguafuertes, Los desastres de la guerra**. Se trata de imágenes de la guerra, sobre las matanzas civiles, mutilaciones y saqueos, con fondos nocturnos. En estas estampas contrasta la iluminación blanca con distintas intensidades de negro, lo que aumenta el dramatismo.

GOYA: "LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO".

En 1814 realizó dos cuadros emblemáticos del enfrentamiento con los franceses. El 2 de mayo de 1808 en Madrid (**la carga de los mamelucos**) y Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (**los fusilamientos de la Moncloa**).

Pinturas Negras. Su nombre se debe al hecho de que están envueltas en una siniestra negrura, en tonos y temas oscuros. Son pinturas casi monocromas, de colores apagados, representan escenas nocturnas (aquelarres, misas negras) y figuras casi monstruosas. La técnica se basa en la mancha.

