



NEOCLASICISMO

I.- INTRODUCCION

El Neoclásico nace en Francia en el s.XVIII y concluye aproximadamente en el primer cuarto del s.XIX, surgen como una reacción contra el exceso decorativo del Rococó y se define como una recuperación del Mundo Antiguo, a diferencia del renacimiento, la recuperación es histórica, es un arte imitativo. Con el Neoclásico surgen las Academias, las Bibliotecas y los Museos, estas instituciones marcan las pautas a seguir por los artistas, es un arte correcto pero es frío porque carece de originalidad.

En la recuperación del Mundo Antiguo, en el primer lugar colabora las nuevas excavaciones realizadas en Pompeya y en el Herculano, en segundo lugar contribuye al asentamiento de este estilo, la publicación de una serie de libros, son tratados realizados por los que viajan por el Próximo Oriente, Grecia, Norte de Africa y Roma. Los principales tratados son “El Manual de Winckelmann”, es la Historia del Arte y de la Antigüedad, de Stuard: Antigüedades de Atenas. En estos libros se describen los principales monumentos, constan de grabados que facilitan la observación de monumentos.

El tercer factor que contribuye a la aparición del nuevo estilo es la Filosofía, uno de los filósofos que defiende el Neoclasicismo es Rousseau, redacta el Tratado sobre las artes y las ciencias. Aparece otro ensayo redactado por Lessing y se titula “Laocoonte”, como ensayo estético.

II.- EUROPA

La arquitectura neoclásica sinónimo de austeridad.

De Grecia recoge los estilos y de Roma el concepto epical, el uso de la bóveda y cúpula. Se utiliza generalmente el mármol, los frontones triangulares, los ordenes dórico y jónico y como elementos decorativos los meandros (líneas sinuosas y complicadas) y ondas.

FRANCIA

En Francia destacan tres autores:

- I.G. Soufflot ⇒ es el autor del Panteón .
- P.A. Vignon ⇒ realiza la Iglesia - Templo de la Magdalena, homenaje al ejército francés de Napoleón.
- J.F. Chalgrin ⇒ realiza el Arco de la Estrella, de un vano.
- Gondoin y Lepere ⇒ obra Columna de Austerlitz en la Plaza Vendome.

ALEMANIA



En Alemania el ejemplo más destacado es la Puerta de Brandemburgo (Berlín), su autor es Langhans, con columnata córica y grupo escultórico en el remate.

GRAN BRETAÑA

El ejemplo más destacado es el Museo Británico realizado por Smirke y la Galería Nacional de Londres.

ESCULTURA

En Escultura los autores recuperan fielmente tanto los temas, los modelos y materiales del mundo Clásico, el desnudo es una constante al igual que el canon, el contrapuesto (composición de las partes del cuerpo), el mármol. Destacan autores:

- Antonio Canova ⇒ su producción se encuentra en Roma y sobre todo en París, obras dedicadas a Napoleón Bonaparte y su familia y sobre todo a su hermana Paulina. Realiza también conjuntos funerarios como por ejemplo el Sepulcro de la Reina Maria Cristina y las Tres Gracias.
- En segundo lugar, el danés Thorwaldsen ⇒ trabaja en Francia, es calificado como uno de los artistas más académicos del neoclásico, es poco expresivo. Su producción se centra en dioses y héroes clásicos: Venus, Jasón y Las Tres Gracias.
- J.V. Schadow es la cuádriga de la puerta de Brandemburgo.

PINTURA

Las pinturas neoclásicas carecen de modelos a imitar, por este motivo en un primer momento copian los relieves clásicos, esto supone figuras con escasa expresión y dependientes del marco arquitectónico.

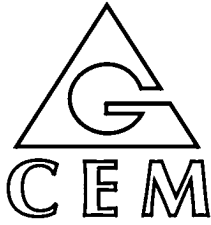
Destacan dos autores:

- Luis David ⇒ director de la Academia de Bellas Artes de Francia, es considerado como uno de sus más representativas artistas del Neoclásico. Tiene dos temas, el primero es la Revolución Francesa, por ejemplo La Coronación de Napoleón. El segundo tema es el Mundo Clásico, en obras como “Muerte de Sócrates”, “El rapto de las Sabinas” “El juramento de los Horacios”.
- Ingres ⇒ es discípulo del anterior, es un especialista del retrato, tiene numerosas obras dedicadas a Napoleón y a su familia, así como a la burguesía francesa, por ejemplo “La baronesa Rothschild”. Otro tema es el exotismo, pinta odaliscas (esclavas turcas). Obra: el bañista de Valpicon.

III.- ESPAÑA

Oficialmente el neoclásico comienza en 1752, cuando se funda la real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Neoclásico en sus comienzos se relaciona con la dinastía borbónica, siendo Carlos III el que más se preocupa por difundir el nuevo estilo. El Rey remodela la capital, aparecen fuentes, plazas y paseos, estos últimos tienen forma de circo romano.

El primer autor neoclásico es Ventura Rodríguez, tiene unos orígenes Barrocos, por ejemplo construye la Iglesia de San Marcos de Madrid, consta de una nave compuesta de cinco tramos elipsoidales, cada uno de ellos cubiertos con una cúpula. Como ejemplo neoclásico “La Fachada de



la Catedral de Pamplona”, consta de un pórtico compuesto por doble fila de columnas que sostiene un frontón triangular.

Otro ejemplo, el Palacio de Liria.

El autor más representativo de nuestro neoclásico es Juan de Villanueva, junto con Hermosilla diseña el Paseo del Prado y en un lateral Villanueva construye el Antiguo Gabinete de Ciencias Naturales que desde el s.XIX es el Museo del Prado, consta de tres entradas, izquierda, entrada Goya, derecha Murillo y Pórtico Principal, entrada de Velazquez.

La entrada principal se compone de columnas toscanas rematadas por frontón adintelado, este cuerpo central es perpendicularmente atravesado por una galería, en el exterior de la galería columnas jónicas.

Otro ejemplo de este autor son la Iglesia de Caballero de Gracia, la Reconstrucción de la Plaza Mayor que se incendió en el s.XVIII. Antiguo observatorio astronómico, se compone de un cuerpo central circular con cuatro pórticos y simétricos (imita la Rotonda de Paladio) con templete y cruz griega.

Sabatini presenta orígenes barrocos, trabajó en los Palacios Reales. Como Neoclásico diseña Ministerio de Hacienda, la Puerta de Alcalá que tiene cinco vanos los laterales adintelados y los centrales de medio punto y tiene un pequeño atico formado por un frontón triangular.

Otro autor Antonio Lopez Aguado. Obras: Palacio de Villa Hermosa, Puerta de Toledo.

Otro autor Narciso Pascual Colomer ⇒ Palacio de las Cortes, es el último ejemplo de Neoclásico.

Joveño⇒ Biblioteca Nacional.

ESCULTURA

Destacan dos ejemplos, la Fuente de la Cibeles, diseño original de Ventura Rodríguez, siendo su autor material Francisco Gutierrez y la Fuente de Neptuno que tiene como autor a Pascual de Mena.

PINTURA

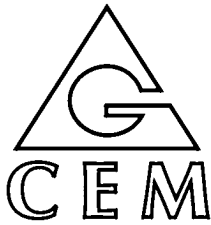
Entre otros autores, el neoclásico se inicia con dos autores extranjeros, son Mengs y Tiépolo, son los autores de los numerosos frescos existentes en los distintos palacios reales, tuvieron continuadores como Salvador Maella y Francisco Bayeu, culminando el neoclásico académico con Vicente López.

FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)

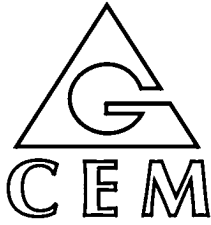
Cronológicamente es un autor neoclásico, pero desde el punto de vista artístico es difícil de encuadrar porque conoce los últimos momentos del Barroco y los primeros ejemplos del romanticismo y es un antecedente del impresionismo, del expresionismo y del surrealismo.

Técnicamente utiliza indistintamente la pincelada corta y ligera mancha y emborrona o puede trabajar con litografías y grabados, tintas o dibujos y en ocasiones podemos apreciar tenebrismo perspectiva lineal y aérea.

En el estudio de Goya se diferencian cuatro etapas:



- Primera etapa ⇒ etapa de formación 1746-1774
Goya tiene como maestros a José Luzán y a los hermanos Bayeu, sobre todo a Francisco aunque según este autor sus maestros son Rembrandt, Velázquez y la naturaleza.
En sus primeros cuadros son académicos y tienen un cierto tono Barroco, son los Frescos de la Basílica del Pilar en Zaragoza y los Frescos de la Cartuja Aula Dei en Zaragoza también. En repetidas ocasiones intenta obtener una beca para viajar a Italia pero la Academia de San Fernando le niega esta ayuda, finalmente decide costearse su estancia en la Península italiana. En Italia estudia a los artistas renacentistas y sobre todo a los barrocos, su principal pintura es Aníbal atravesando los Alpes, que consigue el segundo premio en la Academia de Parma. El cuadro está perdido.
- Segunda etapa: Etapa de los cartones (1774-1790)
De regreso a España entra en la corte y pinta al Rey “Carlos III”, es destinado a la Real Fábrica de Tapices donde trabaja realizando bocetos que se conocen como cartones, son pinturas con técnica al óleo siendo el soporte el lienzo. Hasta Goya la temática de los cartones es mitológica, histórica, alegorías, a partir de ahora incorpora el costumbrismo. Muestra un ambiente feliz, hay colores cálidos, la luz invade y los personajes son populares, la composición es académica y la perspectiva es aérea.
Ejemplos: Gallinita ciega, El quitasol, El baile de San Antonio de la Florida, la Romería de San Isidro, el Albañil herido.
En repetidas ocasiones Goya solicita abandonar su trabajo en la Fábrica de Tapices, finalmente su petición es aceptada, comenzando una nueva etapa.
- Tercera etapa (1792-1808). Madurez
Comienza con los primeros síntomas de enfermedad, desconoce las posibles causas, la consecuencia principal es su pintura extravagante.
Esta etapa comienza con la primera serie de grabados que lleva por título Los Caprichos, su mentalidad ilustrada analiza la sociedad de su época. Hay una visión crítica y a veces sarcástica de la España del s. XVIII, algunos ejemplos son “Que viene el coco”, “El sueño de la razón produce monstruos”, “El matrimonio desigual”.
En esta tercera etapa realiza infinidad de retratos, son subjetivos porque quieren mostrarnos la personalidad del retratado, hay numerosas condiciones sociales, retrata la nobleza “La Duquesa de Alba” “La marquesa Viuda de Pontejeos” “La Condesa de Chinchón” “La familia de los Duques de Osorio”. Retrata también a elementos populares como La tirana, también intelectuales como Jovellanos, Moratín y sobre todo retrata a la Familia Real, siendo su pintura más célebre La Familia de Carlos IV. Tiene una composición lineal, el centro del cuadro es la Reina María Luisa y el monarca. A nuestra izquierda aparece el futuro rey Fernando VII y al fondo apreciamos el retrato del pintor. También hay referencias a las Meninas.
Pinta pequeños lienzos para la Academia de Bellas Artes de San Fernando, son “El entierro de la sardina” “La casa de los locos” y “Los disciplinantes”. A primera vista asemejan cartones pero ya encontramos antecedentes de sus pinturas negras por el tema y la técnica.
Esta etapa se cierra con dos temas completamente distintos. Por un lado Los frescos de San Antonio de la Florida. En la cúpula se encuentra el santo realizando milagros que son apreciados por el pueblo representado en el tambor.
Por otro lado pinta La Maja vestida y la Maja desnuda posiblemente fueron retratos de la Duquesa de Alba pero Goya superpone unos rastros impersonales para evitar problemas con la Inquisición y consigue generalizar la belleza española.



- Etapa cuarta (1808-1814)

Empieza con la invasión napoleónica, Goya presenta frente a la invasión una lucha interior, es un ilustrado, es favorable a los ideales franceses pero es ante todo un patriota y refleja en sus trabajos la barbarie de la invasión. Hay dos pinturas históricas que representan la lucha popular y la represión francesa son respectivamente “El Dos de Mayo o la carga de los Mamelucos” y “El tres de mayo o los fusilamientos de Príncipe Pío”.

En el primer lienzo hay una confusión entre los personajes, se impone la mancha, los colores cálidos y las diagonales. En el segundo lienzo hay una oposición entre la máquina de matar y los patriotas que manifiestan su horror ante la proximidad de la muerte. Con este mismo tema realiza una serie de grabados llamados “Los desastres de la guerra”.

Durante la invasión pinta retratos de generales tanto franceses como españoles, por ejemplo “El general Murat” y “El general Palafox”, también retrata al rey José I Bonaparte, hermano de Napoleón.

Cuando los franceses son derrotados, regresa a España Fernando VII. Goya es su pintor de Cámara, mantiene diferencias políticas y personales con el rey y como evasión trabaja en una serie de pinturas. Goya decide finalmente abandonar la corte, se instala en una casa situada en la orilla del Río Manzanares, la Quinta del Sordo, comienza sus pinturas negras, representa su mundo interior, se puede clasificar como oníricas, muestra un mundo lleno de fantasía, miedo de luchas ... el calificativo de negras hace referencia a la técnica, temas y mensaje. Algunos ejemplos son, Viejos comiendo sopa, Perro Muerto, Saturno devorando a su hijo, Riña a garrotazos, El coloso, El aquelarre.

Estos ejemplos eran frescos que decoraban el comedor y escaleras que dirigían a la primera planta. Dentro de la serie de las pinturas negras tenemos que incluir una colección de grabados titulada Los Disparates.

Finalmente Goya abandona España, se establece en Burdeos donde abandona el pesimismo de las pinturas negras, aparece una técnica más luminosa con colores cálidos, la pincelada es más ágil, estos últimos trabajos son antecedentes del impresionismo: Retrato de mi nieto Marianito, La lechera de Burdeos.

En Goya parten de forma directa:

- el realismo (Los desastres de la guerra)
- el expresionismo (Los fusilamientos y pinturas negras)
- el surrealismo (Los disparates)
- el impresionismo (La lechera de Burdeos).