Tema 14

El Arte Neoclásico y Francisco de Goya

1.- INTRODUCCIÓN

2.- LAS ACADEMIAS

3.- ARQUITECTURA NEOCLÁSICA:
- 3.1.- Características generales
- 3.2.- Principales edificios neoclásicos internacionales
- 3.3.- Arquitectura neoclásica en España: Juan de Villanueva *(Madrid, 1739 –1811)*

4.- ESCULTURA NEOCLÁSICA
- 4.1.- Características generales
- 4.2.- Bertel Thorvaldsen *(Dinamarca, 1777 – 1844)*
- 4.3.- Antonio Canova *(Italia, 1757 – 1822)*

5.- PINTURA NEOCLÁSICA
- 5.1.- Características generales
- 5.2.- Jacques-Louis David *(París, 1748 – Bruselas, 1825)*

6.- FRANCISCO DE GOYA y LUCIENTES *(Fuendetodos (Zaragoza), 1746 – Burdeos, 1828)*
- 6.1.- Biografía
- 6.2.- Características de su obra
- 6.3.- Principales obras

APÉNDICE
- Relación de imágenes
- Glosario de términos de Arte
- Recursos en Internet
- Criterios para el examen de selectividad

CC BY NC ND

INTRODUCCIÓN

El arte Neoclásico, que se extenderá por el siglo XVIII y parte del XIX, representa en la historia del Arte una nueva recuperación del gusto clásico de la antigüedad greco-latina.

El barroco tardío del siglo XVIII, el que conocemos como **arte rococó**, había supuesto una complicación en los gustos estéticos, sobre todo en las decoraciones interiores. Los artistas de este siglo empiezan a tener un rechazo hacia este estilo del que ya **están cansados** y en el que ven un símbolo del amaneramiento de las cortes europeas. Ello producirá una crisis estética cuya salida posible puede ser el esfuerzo de crear un nuevo estilo o bien confiar en la ejemplaridad del pasado.

Al tiempo, los hallazgos arqueológicos de **Pompeya y Herculano** revitalizan el recuerdo del gusto por lo clásico como expresión máxima de la cultura y de la elegancia, lo que supondrá un empujón más a esta vuelta al clasicismo.

Winckelman está considerado el padre de la Arqueología y de la Historia del Arte. Trabaja en estas excavaciones vesubianas y en 1762 publica *"Observaciones sobre la arquitectura de los antiguos"* y en 1764 *"Historia del arte de la Antigüedad"*. En estas obras examina la historia del arte griego y teoriza sobre sus principios estéticos fundamentales, influyendo de manera notable en muchos artistas, escritores y filósofos. Entre otras cosas dice que *"…a los modernos sólo les queda un camino para ser grandes y quizás inigualados: imitar a los antiguos"*.

Se completa el tema con el estudio de **Goya**, un pintor español coetáneo con el neoclasicismo pero que se aleja de sus gustos y del academicismo, aportando una gran producción en un estilo muy personal.

2.- LAS ACADEMIAS

En la Europa del S.XVIII la cultura se encuentra inmersa en el movimiento de la **Ilustración** y, como resultado de la difusión de nuevo del gusto clásico, aparecerán las **Academias** como centros de enseñanza artística donde se velará por que la formación de los alumnos se ajuste con precisión a los conocimientos clásicos. Serán instituciones de ámbito estatal que gozarán de la protección y apoyo del estado.

Consiguieron uniformar el gusto en todo el orbe europeo, y hacer del artista, ya fuera arquitecto, pintor o escultor, un profesional cualificado, formado y reconocido, que abandonará la imagen de artesano en su taller. Por el contrario, estas instituciones frenaron la originalidad y la innovación, y la producción artística europea se vio muy homogeneizada.

La formación en las "nobles artes liberales" por parte de los alumnos se completaba a lo largo de varios años según la disciplina artística elegida. Los pintores y escultores concentraban sus estudios en los análisis y copias de las anatomías desde yesos hasta naturales desnudos. Los arquitectos por su parte se formaban bajo los preceptos de los grandes tratadistas italianos del renacimiento como Vitrubio, Vignola y Palladio.

Las Academias europeas más prestigiosas fueron:

- La Academia de San Lucas en Roma
- La Academie Royal de Paris
- La Royal Academy de Londres
- La Academia de San Fernando de Madrid

3.- ARQUITECTURA NEOCLÁSICA:

3.1.- Características generales

- Supondrá un abandono de las formas recargadas y complicadas del barroco, volviéndose hacia la sobriedad decorativa y el exclusivo uso de elementos clásicos grecolatinos.
- Lo que veremos como nuevo serán las **tipologías constructivas** fruto de los nuevos tiempos de la Ilustración, como museos, edificios destinados a albergar actividades científicas o monumentos (como arcos de triunfo o puertas de ciudad) con finalidad urbanística decorativa o conmemorativa.
- Grecia más que Roma será la fuente de inspiración del Neoclasicismo.
- Se utilizará más el orden dórico, con fuste acanalado. La columna recobrará su antigua importancia y vuelven los frontones poblados de estatuas.
- Las fachadas o pórticos principales de los edificios recuperarán la estética de la fachada de los templos griegos o romanos.
- La cúpula (como invención romana) seguirá siendo un elemento muy usado siguiendo los modelos del renacimiento, principalmente la miguelangelesca de San Pedro.

3.2-01 USA-Capitolio en Washington (1793) Thornton y Bulfich

3.2.- Principales edificios neoclásicos internacionales.

En **Estados Unidos**:

- El Capitolio.- Washington 1793.- Thornton y Bulfinch
- La Casa Blanca.- Washington 1798.- James Hoban

3.2-02 USA-La Casa Blanca en Washington (1798) James Hobarn

En **Francia**:

- **El Panteón de Paris** (1757-1790), obra de Soufflot. La construcción presenta una planta en forma de cruz griega, con el añadido a los pies de un bello pórtico hexástilo corintio, que funciona como fachada y una cúpula muy alta inspirada en la de San Pedro. Inicialmente fue proyectado como una iglesia consagrada a Sainte Genevieve, patrona de Paris. Pero la dilatación de las obras hizo que se terminara en 1790, durante la revolución, ya muerto Soufflot. En 1791 la Asamblea francesa decidió cambiar el destino original del edificio, antes de ser consagrado, y dedicarlo a tumba-panteón de los franceses ilustres.
- La Iglesia de La Madeleine (acabada en 1842), que reproduce con fidelidad un templo romano corintio de 8 x 18 columnas.
- El Arco de Triunfo o de la Estrella (1806-36), que junto con la columna (similar a la trajana) que se erige en la Plaza Vendome de Paris, fueron mandados construir por Napoleón para conmemorar sus triunfos, al estilo romano.

3.2-03 Francia-Panteón de Paris (1757-90) Soufflot

3.2-04 Francia-Iglesia de La Madeleine (1842) Pierre Vignon

3.2-05 Francia-Arco del Triunfo de Paris (1806-36)

3.2-06 Francia-La Columna Vendome (Paris)

3.2-07 Inglaterra-Museo Británico de Londres (1852-57) Robert Smirke

3.2-08 Inglaterra-National Gallery de Londres (1832-38) William Wilkins

En **Inglaterra**:

- El Museo Británico (1852-57), de Smirke, con una columnata jónica en su fachada.
- La Galería Nacional (o National Gallery) de Londres (1832-38), de Williams Wilkins.

BY NC ND

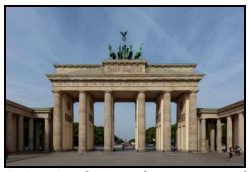
En **Alemania**:

- La Gliptoteca de Munich (1816-30, de Leo Von Klenze.
- La Puerta de Brandeburgo en Berlín (1788-91), de Langhans, con una severa columnata dórica sobre la que se levanta un amplio entablamento. Sobre él se dispone una escultura de caballos en bronce. Fue concebida como puerta de acceso al nuevo Berlín.

En **España**:

- La Puerta de Alcalá, Madrid, 1778, de Sabatini
- **El Museo del Prado**, en Madrid, de Juan de Villanueva

3.2-09 Alemania-Gliptoteca de Munich (1816-30) Leo Von Klenze


3.2-10 Alemania-Puerta de Brandeburgo en Berlín (1788-91) Langhans

3.2-11-España-La Puerta de Alcalá en Madrid (1778) Sabatini

3.3.- Arquitectura Neoclásica en España. Juan de Villanueva (Madrid, 1739-1811)

- Es el principal arquitecto español del neoclásico y prototípico en su formación y producción.
- Se formó inicialmente en la Academia de San Fernando donde adquirió los conocimientos formales con arreglo a las exigencias del gusto clásico. Posteriormente se trasladó a Roma y Pompeya por un periodo de siete años, pensionado por la Academia, donde completó su formación.
- Allí entró en contacto con toda la producción romana y la renacentista, sobre todo la de Palladio, del que se nota su influencia en su obra.
- Volvió con 26 años y fue nombrado arquitecto del Escorial, cerca del cuál construyó entre 1771 y 1775 dos palacetes para los hijos de Carlos III, los Infantes Don Gabriel y Don Carlos. Eran la **Casita de Arriba** y la **Casita de Abajo,** que realiza con planta central al estilo de las villas palladianas y con un pórtico tetrástilo, la segunda.
- En 1784 levanta **La Casita del Príncipe** en el Real Sitio de El Pardo (cercanías de Madrid) un nuevo palacete erigido como pabellón de caza, para uso del infante Don Carlos (futuro Carlos IV). A diferencia de los del Escorial, no usa la planta central, sino un diseño más horizontal y extendido, con una fachada que alterna el ladrillo rojo y el granito.
- En 1785 termina su principal obra que es el Museo o Palacio de las Ciencias en Madrid, que en la actualidad es el **Museo del Prado**, en el que consigue conciliar la monumentalidad clásica, la modernidad de su tiempo y la funcionalidad para la que se destinaba el edificio. Está realizado principalmente en granito gris aunque combina en ciertas zonas con el ladrillo rojo. Se trata de un edificio muy horizontal, de planta alargada con un cuerpo central con ábside del que salen dos largas galerías hacia los lados y que se rematan en cada extremo con un pabellón cuadrado. La fachada principal presenta dos pisos, observándose en la planta baja una sucesión de arcos y hornacinas con jarrones y estatuas. El primer piso presenta una sucesión de ventanales separados por columnas jónicas. El remate superior es una cornisa con grandes ménsulas. El acceso principal se encuentra en el cuerpo central del edificio y lo enmarca con un pórtico dórico hexástilo, coronado con un tímpano rectangular en el que se incluye un relieve que representa una alegoría del rey Fernando VII como protector de las ciencias, las artes y la técnica.
- También en Madrid realiza el **Observatorio Astronómico** en 1790, una pequeña construcción muy palladiana al estilo de sus villas campestres que en su conjunto, representa una síntesis de su estilo. Destacan en su construcción un pórtico hexástilo corintio adelantado en su fachada de acceso, y un cuerpo superior a modo de linterna

3.3-01 Juan de Villanueva-La Casita de Abajo (1773) Madrid

3.3-02 Juan de Villanueva-Casita del príncipe (1784) El Pardo, Madrid

3.3-03 Juan de Villanueva-Museo del Prado (1785) Madrid

3.3-04 Juan de Villanueva-Observatorio Astronómico (1790) Madrid

CC BY NC ND

de gran tamaño, con una estructura de templo griego jónico circular.

4.- ESCULTURA NEOCLÁSICA

4.1.- Características generales

- Los escultores neoclásicos abandonan las poses contorsionadas y el uso de mármoles de colores propios del rococó y se entregan a la pureza y severidad del arte antiguo con obras realizadas en mármol blanco, con formas idealizadas y una reposada actitud.
- El círculo de Winckelman en Roma es el foco de esta recuperación neoclásica.
- El italiano **Antonio Canova** y el danés **Bertel Thorvaldsen** son los principales escultores del neoclasicismo.

4.2.- Bertel Thorvaldsen (Dinamarca, 1777 – 1844)

- **Bertel Thorvaldsen** esculpió en mármol, relieves, estatuas y bustos. Sus temas fueron principalmente tomados de la mitología griega, aunque también realizó retratos de personalidades importantes. Entre sus obras destacamos **Jasón** (1803) con el vellocino de oro, con la que llegó a hacerse famoso

4.2-01 Bertel Thorvaldsen - Jason (1803)

4.3.- Antonio Canova (Italia, 1757 – 1822)

- Nació en Possagno y estudió escultura cerca de Venecia, donde obtuvo un gran prestigio con sus estatuas de mármol.
- Se instaló en Roma en 1781 para estudiar los modelos de la antigüedad clásica y fomentó activamente la recuperación del gusto por los estilos romano y griego antiguos.
- Aunque trabajó principalmente para clientes romanos recibió encargos de muchos países europeos y Estados Unidos.
- Se trasladó a París reclamado por Napoleón para realizar retratos de él y su familia. Tras la caída de Napoleón en 1814, regresó a Roma para recuperar y catalogar los tesoros italianos expoliados por el emperador francés, gestión que le valió el título de Marqués de Ischia.
- También viajó a Londres por razones de trabajo, donde conoció de primera mano los mármoles del Partenón de Fidias; y a Austria para realizar la tumba de María Cristina de Austria.
- El último gran encargo del extranjero lo recibió de Estados Unidos, adonde viajó para realizar una estatua sedente de Washington, obra de la que sólo se conserva una copia en yeso al destruirse el original en un incendio.

Características de su obra:

- Aunque sus obras son retratos en su mayoría, presentan una iconografía e inspiración en modelos grecorromanos.
- Son imágenes idealizadas, con una gran serenidad y equilibrio, lejos del escorzo y expresionismo barroco.
- La mayoría de su obra está realizada en mármol blanco, y alguna estatua en bronce.
- Otra clave de su estilo es la calidad sensorial de sus acabados, extremadamente finos al aplicar una última lija con piedra pómez.

Principales obras:

- **Dédalo e Ícaro** (1779). Alegoría de la escultura, ya que hace aparecer las herramientas de escultor a los pies. Ganó un premio con ella que le permitió viajar e instalarse en Roma
- **Sepulcros de Clemente XIII** (1783-1792) y **Clemente XIV** (1783-87) en el Vaticano. Dos construcciones parietales que presentan una imagen del difunto sobre el sarcófago, rodeado de imágenes alegóricas.
- **Retrato de Paulina Bonaparte Borghese** (1804-08). Se trata de su obra maestra y es una de las que realizó por encargo de Napoleón. Un retrato de la hermana del emperador muy idealizado. La representa como una Venus vencedora, sosteniendo una manzana en su mano izquierda como atributo de la diosa, semidesnuda, recostada en un diván, y a la que le aporta una gran serenidad, equilibrio y sensualidad.
- **Retrato de Napoleón** (1809). Estatua en Bronce que efigia al emperador desnudo, de pie, con gesto decidido pero contenido, con un modelado de la anatomía y de los paños, propio de una escultura griega.
- **Las Tres Gracias** (1815-17). Una obra que recupera la iconografía presentada por Rubens pero sin la opulencia de aquellas. Son las hijas de Zeus que personifican la sonrisa de la dicha frente al dolor. Las representa igualmente desnudas, de pie, mimosas y abrazadas, simbolizando la liberalidad de dar, de recibir y agradecer.
- **Eros y Psiqué.** Abrazados o besándose, es un grupo escultórico del que realizó varios trabajos a lo largo de los años y en diferentes actitudes y por el que obtuvo un gran éxito. Con esta escultura pretende simbolizar el amor ideal. La composición se estructura con una forma de X y con unas figuras que, extrañamente a su estilo sereno, presentan un forzado escorzo y un gran movimiento, además de una alta dosis de pasión y sensualidad.
- **Teseo y el Minotauro** (1781), **Hércules y Licas** (1795) y **Perseo con la cabeza de Medusa** (1800-1801 inspirada en el Apolo Belvedere), son otras de sus obras en las que se recrea en la temática mitológica griega.
- **Estatua de George Washington** (1821). Obra encargada por los congresistas de Carolina del Norte. Realiza una estatua sedente de George Washington, basada en el Dionisos griego del Partenón y vestido como un emperador romano. La obra original se perdió en un incendio en 1831 y original del autor solo se conserva una copia en yeso en Passagno. No obstante, en la actualidad, en el Capitolio norcarolino hay otra copia en mármol pero de otro autor.

4.3-01 Antonio Canova-Dédalo e Ícaro (1779)

4.3-02 Antonio Canova-Tumba de Clemente XIII (1783-92) Vaticano

4.3-03 Antonio Canova-Tumba de Clemente XIV (1785-92) Vaticano

4.3-04 Antonio Canova-Paulina Bonaparte Borghese (1804-08) Frontal. Galería Borghese-Roma

4.3-05 Antonio Canova-Paulina Bonaparte Borghese (1804-08) Trasera

4.3-06 Antonio Canova-Napoleón Bonaparte (1809)

4.3-07 Antonio Canova-Las tres Gracias (1815-17) Hermitage

4.3-08 Antonio Canova-Eros y Psique

4.3-09 Antonio Canova-Teseo y el Minotauro (1781)

4.3-10 Antonio Canova-Hércules y Licas (1795) Galería Nacional Arte

4.3-11 Antonio Canova-Perseo con la cabeza de Medusa (1800-01)-Vaticano

4.3-12 Antonio Canova-George Washington (1821) Copia en el capitolio de

BY NC ND

moderno Roma Carolina del Norte

5.- PINTURA NEOCLÁSICA

5.1.- Características generales

Las recientes excavaciones de Pompeya, el ambiente arqueológico romano y las influencias de los tratados del arqueólogo **Winckelman** y el pintor **Mengs** fueron los elementos que configuraron el nuevo estilo pictórico.

5.1-01 Mengs-Retrato de Carlos III

Anton Raphael **Mengs** fue un pintor y tratadista de origen checo que desarrolla la mayor parte de su trabajo en Roma y que rompe con los gustos estéticos de la tradición barroca. Estima que lo expresado debe presentarse de forma clara y precisa, sin el rebuscamiento usado en el barroco y rococó. La realidad no era lo que había que representar, pues ésta era imperfecta, sino algo aderezado con la imaginación del autor, que corrija estas imperfecciones. Difundió sus ideas estéticas de retorno a la antigüedad clásica con su obra pictórica y con su tratado "*Reflexiones sobre la belleza y el Gusto en la Pintura"*

5.1-02 Ingres-El Baño Turco

Muchos pintores europeos acudieron a Roma a formarse, recibiendo por tanto todas estas influencias. Las Academias también se contagiaron de las ideas de Winckelman y Mengs, por lo que el nuevo estilo se extendió de forma homogénea.

Los rasgos estilísticos más destacados y comunes serán el uso de temáticas históricas, las alegorías de situaciones actuales, teatralidad y estatismo en las figuras, una composición lógica y clara, y una iluminación uniforme y limpia.

5.1-03 José De Madrazo-La Muerte de Viriato

El pintor francés **Jacques Louis David** es la figura más destacada de la pintura neoclásica.
Entre el resto de pintores podemos destacar al francés **Jean August Dominique Ingres** (1780-1867), uno de los alumnos más aventajados de David, autor de "El baño turco" (1863), y al español **José de Madrazo** (1781-1859), cuyo cuadro más famoso es "La muerte de Viriato" (1808)

5.2.- Jacques-Louis David (París, 1748 – Bruselas, 1825)

David nació en París el 30 de agosto de 1748 en el seno de una familia de clase media alta. Estudió en la Academie Royal, y en 1774 ganó el Premio de Roma y viajó a Italia donde recibió una fuerte influencia del arte clásico.

Después de 1789 se compromete políticamente con los ideales de la revolución y pone su arte al servicio de la difusión y propaganda revolucionaria. Fue diputado en la Asamblea y votó a favor de la decapitación de Luis XVI. Entre 1799 y 1815 siguió al servicio de la política como pintor oficial de Napoleón Bonaparte, ensalzando en sus cuadros la figura del emperador en obras de gran formato. También recibía el encargo de organizar las grandes ceremonias.

Después de la caída de Napoleón, David se exilió en Bruselas, donde habría de vivir hasta su muerte.

Características de su obra

- Dibujo preciso, buen conocedor de las anatomías, posturas forzadas y rígidas.
- Claridad ambiental y narrativa
- Composición de todas las figuras en un mismo plano, consecuencia de la imitación de los relieves romanos.
- Teatralidad
- Temática: Retratos con ambientación clásica (vestuario, peinado y mobiliario) y

escenas históricas que alegorizan valores transplantables al modelo liberal.

- A través de su obra difunde la moda del vestuario, peinados y mobiliario "a la romana"

Principales obras:

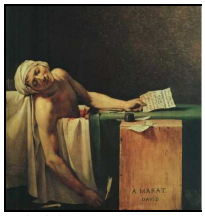
- **El juramento de los Horacios** (1785) Esta obra se convertirá en el ejemplo y modelo más destacado de la pintura neoclásica. En ella destacan el dramatismo, pasión y teatralidad del momento histórico reflejado. La obra representa el momento en el que los tres hermanos Horacios juran ante su padre la defensa de Roma frente a los albanos. Con este hecho histórico quiere ensalzar las virtudes del patriotismo y el sacrificio. La composición es simple, la luz es clara e inunda toda la escena, aunque abusa algo del claroscuro, las figuras presentan un gran clasicismo… Con todo ello quiere clarificar el mensaje y no distraer de la finalidad del cuadro con otros recursos pictóricos. El cuadro se convirtió en el modelo de la pintura histórica de tono heroico y aleccionador de las dos décadas siguientes.

5.2-01 Jacques Louis David-El Juramento de los Horacios (1784) M.Louvre

- **La muerte de Sócrates** (1787). Un cuadro con los mismos rasgos técnicos que el anterior. En él hace una analogía con la Última Cena al rodear a Sócrates de 12 discípulos en el momento de beber la cicuta y los equipara a los condenados por la revolución.

5.2-02 Jacques Louis David-La muerte de Sócrates (1787) M. Metropolitano Nueva York

- **La muerte de Marat** (1793). David quiso homenajear a Marat, un periodista y parlamentario revolucionario, uno de los impulsores del terror, y amigo suyo. Había sido asesinado cuando tomaba un baño. Es una de sus obra más conocidas y representa a Marat muerto en la bañera en una imagen simple y poderosa
- **Retrato de Madame Recamier** (1800). En él se anticipa a la obra de Canova retratándola recostada en un diván y con ambientación clásica en los ropajes y peinados.
- **Retrato ecuestre de Napoleón pasando el puerto alpino del Gran San Bernardo** (1800). Una obra en la que potencia la pasión y las sensaciones por lo que se anticipa al romanticismo, y también en detalles como la ambientación tormentosa y el movimiento de las crines del caballo que está en corveta.


5.2-03 Jacques Louis David-Muerte de Marat o Marat asesinado (1793) M.Bellas Artes Bruselas

- **La Coronación de Napoleón y Josefina** (1805-07) Una obra de gran formato con gran cantidad de personajes y figuras, donde representa la escena de la autocoronación de Napoleón como emperador en la catedral de Notre Dame en París, reflejando el momento en que pone la corona a su esposa.

5.2-04 Jacques Louis David-Retrato de Madame Recamier (1800) M.Louvre

5.2-05 Jacques Louis David-Napoleón atravesando los Alpes (1800) M.Malmaison Paris

5.2-06 Jacques Louis David-Coronación de Napoleón y Josefina en Notre Dame (1805-07) M.Louvre

BY NC ND

6.- FRANCISCO DE GOYA y LUCIENTES (Fuendetodos, 1746 – Burdeos, 1828)

6.1.- Biografía

Nació en Fuendetodos (Zaragoza) el 30 de marzo de 1746. Su padre era pintor y dorador de retablos y a los 14 años entró como aprendiz en el taller de José Luzán, pintor local poco conocido, donde Goya pasó casi cuatro años.

Viajó a Madrid por dos veces, en 1763 y 1766, con la intención de conseguir el acceso a la Academia de San Fernando, pero no lo consiguió.

En estos viajes entabló amistad con **Francisco Bayeu** pintor de éxito y académico, el cuál le ayudaría enormemente en su formación y en la consecución de encargos en Zaragoza, ciudad en la que se había establecido. En 1774 se casó con Josefa, la hermana de Bayeu.

6.1-01 Goya - Autorretrato de 1815 (M.Prado)

En 1769 marchó a Italia para completar su formación aunque estuvo sólo dos años ya que en 1771 volvió a Zaragoza.

En 1775 su cuñado Bayeu lo reclama en Madrid para que se establezca en esta ciudad y le facilita trabajos. Así lo hace y se instala definitivamente en Madrid, comenzando a trabajar poco más tarde en la Real Fábrica de Tapices haciendo cartones, esto es, pintando los bocetos que habrían de copiarse.

En 1789 entró como pintor al servicio de Carlos IV y un año más tarde ascendió a primer pintor de cámara junto a Mariano Maella, disfrutando desde entonces de una posición privilegiada en la corte,

En el invierno de 1792, durante una visita al sur de España, Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo, lo que marcó un punto de inflexión en su vida y en su expresión artística.

La experiencia de la Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso una influencia enorme en el contenido de su obra, que, a partir de entonces presentó un contenido y rasgos formales muy distintos.
Al finalizar la guerra quedó relegado como pintor de cámara y comenzó su declive apreciándose un descenso significativo del número de encargos.

Tras el trienio liberal decidió exiliarse a Francia, instalándose en Burdeos, donde moriría el 16 de abril de 1828

6.2.- Características de su obra

- Su estilo es difícil de encuadrar en algún movimiento artístico del momento pues convivió con el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo sin participar plenamente ni técnica ni formalmente de los principios de ellos.
- Por contra es un **pintor único, muy original** en sus rasgos estilísticos, con características que incluso se adelantan a estilos posteriores como el *expresionismo*, el *impresionismo* y el *surrealismo*.
- Además, a lo largo de su vida, manifestó una **constante evolución artística** presentando diferentes rasgos con el paso del tiempo.
- Su pintura reflejará su **trayectoria vital** que estará marcada por múltiples episodios históricos y personales que dejarán una profunda huella en su personalidad.
- Concienciado con **la historia que le tocó vivir**, lo reflejará en sus cuadros. Así

6.1-02 Vicente López Portaña - Retrato de Goya en 1826 (M.Prado)

BY NC ND

asistiremos en su obra a la influencia de la Ilustración, la vida de la corte, la lucha entre el Absolutismo y el Liberalismo, La Guerra de la Independencia, la vuelta del Absolutismo…

- Su obra es inmensa. Cultivó **variados géneros pictóricos** como frescos, óleos sobre lienzo, cartones para tapices, grabados y litografías.
- Asimismo en sus **temas fue muy diverso** pues pintó obras religiosas, escenas costumbristas, retratos, hechos históricos, bodegones, la tauromaquia, mitológicos, fantásticos u oníricos…
- Como dijimos al principio manifiesta rasgos de diferentes movimientos artísticos coetáneos y posteriores:
    - **Romanticismo**: porque sabe manifestar los sentimientos y los rasgos psicológicos en sus retratos, y porque pone a las multitudes como protagonista en algunos de sus cuadros.
    - **Impresionismo**: porque hace un sabio uso de la luz y utiliza pinceladas sueltas.
    - **Surrealismo**: porque en varias de sus obras manifiesta una gran imaginación y fantasía presentando escenas y personajes irreales que parecen salidos de sueños.
    - **Expresionismo**: porque utiliza la simplificación, abandonando el detalle, para conseguir centrarse y acentuar la expresión de sus personajes.

- Entre sus **rasgos formales** destacamos:
    - Una rica paleta cromática en la que destacan sus intensos rojos. Cuando se hace mayor, el negro inundará sus cuadros
    - Una pincelada suelta y desenfadada que transmite una gran frescura y que se hará más gruesa y libre conforme va haciéndose mayor

- En la evolución de sus **temáticas** apreciamos cronológicamente:
    - **Escenas costumbristas** en su etapa inicial, principalmente para los llamados "cartones" que hacía para la Fábrica de Tapices, que no eran otra cosa que óleos que en su mayoría representan temas bucólicos, cinegéticos, rurales y populares.
    - **Retratos** de Reyes y personajes notables de la corte en la época que fue pintor de cámara, tanto con Carlos IV como con Fernando VII.
    - Obras románticas de **contenido histórico** como las que reflejan hechos de la Guerra de la Independencia.
    - Varias series de **grabados con temáticas variadas** fantásticas, costumbristas y de crítica social, que publicó y vendió como colecciones completas encuadernadas. Utilizó para hacerlos diferentes técnicas de grabado como aguafuerte, punta seca y aguatinta.
    - Al final de su vida y como consecuencia de su edad, su sordera, su personalidad y el horror por la guerra vivida, realiza las llamadas **"Pinturas negras"**. Son pinturas al óleo que realizó sobre los muros de su casa (La Quinta del sordo) y que reflejan escenas monstruosas, turbulentas, trágicas, de brujas etc.

6.3-01 Goya - El Quitasol (1777) M.Prado

6.3.- Principales obras

- **El Quitasol** (1777). Obra que forma parte de los cartones para la fábrica de tapices y en el que se observa una escena campestre y bucólica. Una pareja que quizá sean criado y señora o representen un galanteo. Los refleja con gran espontaneidad, realismo y naturalidad. Los colores son luminosos y contrastado de vivos tonos y la composición presenta líneas de fuerza diagonales que enmarcan a la muchacha en un triángulo y que hace converger la mirada hacia su rostro.
- **El cacharrero** (1779). Se trata de otra escena costumbrista de los cartones. En él se aprecia un vendedor de vajilla ofreciendo su género a unas damas que la analizan. La escena se completa con una carroza tras ellos, en la que viajan personas de la alta sociedad. Esto se convertirá también en recurrente para Goya: la representación en la misma escena de personajes de variada condición social.

6.3-02 Goya - El cacharrero (1779) M.Prado

BY NC ND

- **La pradera de San Isidro** (1788). Otro cartón para la fábrica de tapices. En él se aprecia una multitud en una zona campestre que celebra un día festivo en Madrid. En las pequeñas dimensiones del cuadro representa un amplio espacio, muy abierto, y de nuevo aparecen grupos de diferente condición social.

- **La Maja vestida** y **la Maja desnuda** (1798). Se trata de dos cuadros realizados quizá por encargo de Manuel Godoy para sus estancias privadas. En ambas pinturas se retrata a la misma mujer, de cuerpo entero, recostada en un lecho y mirando directamente al observador. Se ubican dentro de la estética del neoclasicismo en las que Goya concentra una gran luminosidad en los cuerpos frente a la penumbra del ambiente.

6.3-03 Goya - La pradera de San Isidro (1788) Prado

6.3-04 Goya - La Maja desnuda (1798) M.Prado

6.3-05 Goya - La Maja vestida (1798) M.Prado

- **La familia de Carlos IV** (1800-01).- Vemos un retrato múltiple de la familia real al completo en el que Goya los coloca a todos de pié convirtiéndolos en protagonistas únicos de la composición, obviando ampliar el cuadro con una sala y una decoración amplia. Él pintor se autorretrata tras ellos, al estilo de Velázquez en Las meninas, pero aquí coloca a los modelos mirando hacia un espejo (que no vemos pues ocupa el lugar del espectador) y así pueden observarse mientras los retrata. Destaca en la ejecución la pincelada suelta y luminosa que hace destacar los bordados, los trajes y las condecoraciones. También observamos como Goya intenta plasmar algo más que la representación fisonómica de los personajes. Las expresiones, posturas y posición que ocupan reflejan las personalidades y el papel dentro de la familia. No es gratuito que la esposa del Rey ocupe el lugar central cuadro.

6.3-06 Goya - La familia de Carlos IV (1800-01) M.Prado

6.3-07 Goya - El 2 de Mayo o La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol (1814) M.Prado

- **El 2 de Mayo o La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol** (1814). Este cuadro y el siguiente fue una proposición al gobierno regente tras la Guerra de la Independencia, para plasmar *"los hechos más heroicos de nuestra guerra contra el tirano de Europa".* El gobierno aceptó pagarlos. En él cuadro se refleja la lucha del pueblo de Madrid contra los mamelucos, unos mercenarios egipcios al servicio de Napoleón. Se aprecia en la obra un gran movimiento expresado en los caballos, la lucha y los cuerpos caídos, así como un gran realismo.

6.3-08 Goya - Fusilamientos de la Moncloa o El 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío (1814) M.Prado

- **Fusilamientos de la Moncloa o El 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío** (1814). Como se decía en la explicación de la obra anterior fue pintado a propuesta de Goya al gobierno regente. Representa la represión al pueblo madrileño tras su levantamiento del 2 de Mayo contra el ejército francés. Formalmente supone una ruptura con el neoclasicismo al suprimir elementos superfluos y concentrar la composición en los protagonistas, principalmente en las víctimas. El gran número de figuras y el heroísmo con el que se entregan al fusilamiento, convierten al cuadro en

una obra romántica y modelo para posteriores pinturas históricas. Aquí la pincelada de Goya es mucho más suelta que en el cuadro anterior, el ambiente de noche en el que la luz se concentra en los fusilados, y el realismo con la sangre en el suelo, acentúan el dramatismo de la escena.

6.3-09 Goya - Los Caprichos (Estampa 43) El sueño de la razón produce monstruos (1799)

- **Los Caprichos (Estampa 43: El sueño de la razón produce monstruos)** (1799). Los Caprichos se trata de una serie de 80 estampas realizadas con la técnica del grabado en los que la temática es la crítica al comportamiento y costumbres de la sociedad española de finales del XVIII. En esta estampa 43 se representa a sí mismo, dormido y soñando, acechado por búhos y animales fruto de su sueño y que representan los vicios, los defectos y los pecados.
- **Los Desastres de la Guerra (Estampa 15: Y no hay remedio)** (1810-15). Otra serie de grabados, en este caso de 82 estampas, en las que se detallan las crueldades cometidas durante la Guerra de la Independencia.
- **La Tauromaquia (Estampa 20: Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la Plaza de Toros de Madrid)** (1816). Esta serie de grabados de 33 estampas se centra en imágenes del mundo del toreo. Posteriormente hizo otras 11 estampas más.
- **Los Disparates (Estampa 13: Modo de Volar)** (1815-23). Esta será la última serie de grabados que hiciera. Consta de 22 estampas en las que critica al poder absolutista del Antiguo Régimen a través de imágenes oníricas, de gran imaginación, plagadas de seres extraños y monstruosos y situaciones disparatadas. Se ambienta con escenas de violencia, sexo, la noche, el carnaval, lo grotesco etc.

6.3-10 Goya - Los Desastres de la Guerra (Estampa 15) Y no hay remedio (1810-15)

6.3-11 Goya - La Tauromaquia (Estampa 20) Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la Plaza de Toros de Madrid (1816) Círculo B.Artes Madrid

6.3-12 Goya - Los Disparates (Estampa 13) Modo de Volar (1815-23)

6.3-13 Goya - Saturno devorando a su hijo (1819-1823) M.Prado

- **Saturno devorando a su hijo** (1819-1823). Es una de las obras pintadas sobre el muro de su casa “la Quinta del Sordo”. Se trata de una de las llamadas pinturas negras, de su etapa de mayor turbulencia vital. En esta obra de pincelada muy suelta, con colores muy oscuros, representa al dios Saturno (o Cronos para los griegos) devorando a su hijo. Lo refleja con la máxima crueldad, expresividad y sangre. Representa el horror al paso del tiempo que devora la juventud, la belleza y la felicidad. Sentimientos que el pintor estaría viviendo.

- **El aquelarre** (1820-23). Otra de las pinturas negras realizadas sobre los muros en la Quinta del Sordo. Se trata de una obra de 5 metros de ancha en la que se representa una reunión de brujas. De nuevo la pincelada muy suelta y rápida y el abuso del negro para reforzar el ambiente nocturno de esta ceremonia satánica. Las figuras y rostros tienen un aspecto grotesco y caricaturizado, con una alta expresividad. La figura en primer plano del macho cabrío representa al demonio, el cual parece estar iniciando a una joven en las artes de brujería.

6.3-14 Goya - El aquelarre (1820-23) M.Prado

6.3-15 Goya - La Lechera de Burdeos (1825-27) M.Prado

- **La Lechera de Burdeos** (1825-27). Este cuadro lo pinta ya en el exilio, en Francia, un año antes de su muerte. Destaca por la recuperación del color a diferencia de las obras de su etapa anterior en España. El cuadro tiene muchas características del Goya anterior, pero se discute su autoría por algunos detalles impropios del pintor como una mala composición en la que el espacio está mal encuadrado, el no pintar las manos algo que Goya dominaba, el colorido distinto al de su última etapa… y

BY NC ND

otros.

APÉNDICE

Relación de imágenes de este tema

3.2-01 USA-Capitolio en Washington (1793) Thornton y Bulfich
3.2-02 USA-La Casa Blanca en Washington (1798) James Hobarn
3.2-03 Francia-Panteón de Paris (1757-90) Soufflot
3.2-04 Francia-Iglesia de La Madeleine (1842) Pierre Vignon
3.2-05 Francia-Arco del Triunfo de Paris (1806-36)
3.2-06 Francia-La Columna Vendome (Paris)
3.2-07 Inglaterra-Museo Británico de Londres (1852-57) Robert Smirke
3.2-08 Inglaterra-National Gallery de Londres (1832-38) William Wilkins
3.2-09 Alemania-Gliptoteca de Munich (1816-30) Leo Von Klenze
3.2-10 Alemania-Puerta de Brandeburgo en Berlín (1788-91) Langhans
3.2-11-España-La Puerta de Alcalá en Madrid (1778) Sabatini
3.3-01 Juan de Villanueva-La Casita de Abajo (1773) Madrid
3.3-02 Juan de Villanueva-Casita del príncipe (1784) El Pardo, Madrid
3.3-03 Juan de Villanueva-Museo del Prado (1785) Madrid
3.3-04 Juan de Villanueva-Observatorio Astronómico (1790) Madrid

4.2-01 Bertel Thorvaldsen - Jason (1803)
4.3-01 Antonio Canova-Dédalo e Ícaro (1779)
4.3-02 Antonio Canova-Tumba de Clemente XIII (1783-92) Vaticano
4.3-03 Antonio Canova-Tumba de Clemente XIV (1785-92) Vaticano
4.3-04 Antonio Canova-Paulina Bonaparte Borghese (1804-08) Frontal. Galería Borghese-Roma
4.3-05 Antonio Canova-Paulina Bonaparte Borghese (1804-08) Trasera. Galería Borghese-Roma
4.3-06 Antonio Canova-Napoleón Bonaparte (1809)
4.3-07 Antonio Canova-Las tres Gracias (1815-17) Hermitage
4.3-08 Antonio Canova-Eros y Psique
4.3-09 Antonio Canova-Teseo y el Minotauro (1781) Museo Victoria y Alberto-Londres
4.3-10 Antonio Canova-Hércules y Licas (1795) Galería Nacional Arte moderno Roma
4.3-11 Antonio Canova-Perseo con la cabeza de Medusa (1800-01)-Vaticano
4.3-12 Antonio Canova-George Washington (1821) Copia en el capitolio de Carolina del Norte

5.1-01 Mengs-Retrato de Carlos III
5.1-02 Ingres-El Baño Turco
5.1-03 José De Madrazo-La Muerte de Viriato
5.2-01 Jacques Louis David-El Juramento de los Horacios (1784) M.Louvre
5.2-02 Jacques Louis David-La muerte de Sócrates (1787) M. Metropolitano Nueva York
5.2-03 Jacques Louis David-Muerte de Marat o Marat asesinado (1793) M.Bellas Artes Bruselas
5.2-04 Jacques Louis David-Retrato de Madame Recamier (1800) M.Louvre
5.2-05 Jacques Louis David-Napoleón atravesando los Alpes (1800) M.Malmaison Paris
5.2-06 Jacques Louis David-Coronación de Napoleón y Josefina en Notre Dame (1805-07) M.Louvre

6.1-01 Goya - Autorretrato de 1815 (M.Prado)
6.1-02 Vicente López Portaña - Retrato de Goya en 1826 (M.Prado)
6.3-01 Goya - El Quitasol (1777) M.Prado
6.3-02 Goya - El cacharrero (1779) M.Prado
6.3-03 Goya - La pradera de San Isidro (1788) M.Prado
6.3-04 Goya - La Maja desnuda (1798) M.Prado
6.3-05 Goya - La Maja vestida (1798) M.Prado
6.3-06 Goya - La familia de Carlos IV (1800-01) M.Prado
6.3-07 Goya - El 2 de Mayo o La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol (1814) M.Prado
6.3-08 Goya - Fusilamientos de la Moncloa o El 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío (1814) M.Prado
6.3-09 Goya - Los Caprichos (Estampa 43) El sueño de la razón produce monstruos (1799)
6.3-10 Goya - Los Desastres de la Guerra (Estampa 15) Y no hay remedio (1810-15)
6.3-11 Goya - La Tauromaquia (Estampa 20) Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la Plaza de Toros de Madrid (1816) Círculo B.Artes Madrid
6.3-12 Goya - Los Disparates (Estampa 13) Modo de Volar (1815-23)
6.3-13 Goya - Saturno devorando a su hijo (1819-1823) M.Prado
6.3-14 Goya - El aquelarre (1820-23) M.Prado
6.3-15 Goya - La Lechera de Burdeos (1825-27) M.Prado

Glosario de términos de Arte de este tema

Rococó
Academia
Yeso (escultura)
Fuste acanalado
Panteón
Pórtico hexástilo
Pórtico tetrástilo
Columnata
Gliptoteca
Tímpano rectangular
Construcción palladiana
Vellocino
Expolio
Escorzo
Construcción parietal
Imagen alegórica
Tratadista
Teatralidad
Claroscuro
Cartón para tapiz
Escena costumbrista
Surrealismo
Onírismo
Pincelada suelta
Aquelarre

RECURSOS EN INTERNET

Este tema, su colección de imágenes y otros recursos, en la web del autor (Domingo Roa):

http://historia.iesdiegodeguzman.net/domingoroa/index.html

Otros sitios con temas de arte, presentaciones, imágenes, comentarios de imágenes:

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/Teoria/Teoria.htm
http://javier2pm-arte.blogspot.com.es/
http://iesjorgejuan.es/node/35

Diccionario de términos de arte: ***http://www.sitographics.com/dicciona/a.html***

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEBAU)

La Comisión de Universidades establece las siguientes recomendaciones para los contenidos del Arte Neoclasico que deben tratarse en Bachillerato, de cara a la Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEBAU).

1.- Características generales del Neoclasicismo. Las Academias.
2.- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David.

Explicar este tema como una vuelta a los ideales clásicos tras el cansancio y agotamiento de las fórmulas barrocas, haciendo notar al alumno el flujo y reflujo que han tenido los grandes ciclos y ritmos de la Historia del Arte entre lo clásico y lo barroco.
Dentro de las consideraciones generales del Neoclasicismo y utilizando a Francia como epicentro, señalar la función social del nuevo movimiento estético, puesto al servicio de las clases medias y populares que, tras la Revolución y la caída del Antiguo Régimen, ven en él la derrota de la aristocracia y del gusto barroco.
Exponer la influencia de la cultura de la Ilustración en las artes y el control de la enseñanza de las mismas por las Academias.
Plantear los caracteres de la arquitectura neoclásica en torno a la obra de Juan de Villanueva.
Caracteres de la escultura neoclásica y reseña artística de Antonio Canova.
Jacques-Louis David, por su vida de compromiso político y por las propuestas formales y morales que desarrolla en su pintura, viene a ser el mejor representante de los pintores del Neoclasicismo.

Con respecto a **Francisco de Goya**, la nueva legislación lo coloca en los contenidos del siglo XIX. No obstante, como en años anteriores se incluía junto con el estudio del neoclasicismo, yo lo dejo en este tema

La vida y la obra de Goya condensan con categoría genial los sentimientos artísticos y los aportes plásticos de la generación que vivió los difíciles decenios del paso de siglo.