

EL ARTE A FINALES DEL S. XVIII Y PRINCIPIOS DEL S. XIX

EL ARTE NEOCLÁSICO

EL NEOCLASICISMO O EL ETERNO RETORNO

El hombre transforma, destruye, crea y recrea, lo que desea.

El neoclásico o neoclasicismo, será una corriente artística e ideológica que pondrá de manifiesto la seducción del hombre por el pasado, su deseo de regresar a lo que ya no existe y volverlo a revivir; un eterno retorno.

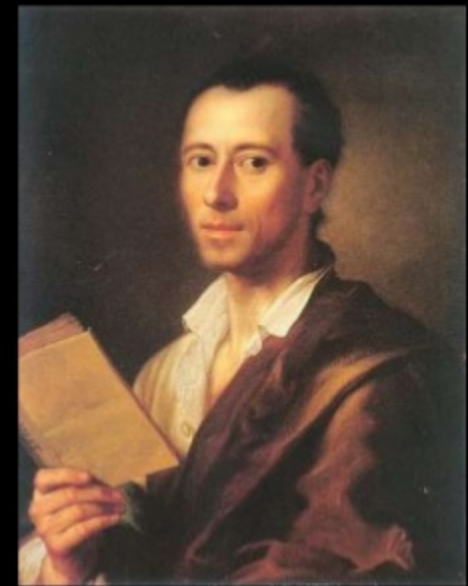

**CONCEPTO DE NEOCLASICISMO:
EL ORDEN RACIONAL.
ORÍGENES DEL TÉRMINO.**

El s. XIX fue un siglo de grandes transformaciones filosóficas, políticas, sociales y económicas (ver **esquema**). Con el impulso de la **Ilustración**, las tendencias artísticas también cambiaron con rapidez. Durante **la Revolución Francesa (1789-1799)**, que seguía **modelos republicanos**, y durante el **período napoleónico (h. 1815)**, que evocaba los modelos de la **época imperial romana**, se produjo un **retorno a los ideales de belleza de la Antigüedad grecorromana**.

Es por eso que a este nuevo estilo, que rompía claramente con el Barroco, se le denominó "**Neoclasicismo**". Las élites que aceptaron esta denominación eran conscientes de que, con este retorno al pasado, se pretendía no sólo recuperar un cierto paradigma de belleza, sino que también aspiraban a imitar los ideales morales y políticos que fundamentaron aquella época, irremediabilmente idealizada ya.

Winckelmann

La toma de la Bastilla

EL NEOCLASICISMO (finales s. XVIII/ Inicios s. XIX)

Orígenes del término
“*neoclasicismo*”

La Lustración y
“La Enciclopedia Francesa”

Significado de la *reacción neoclásica*

- El rechazo y desprecio de la estética del “Antiguo Régimen” (Monarquía absoluta / Barroco)
- El arte como instrumento “educativo” del pueblo, al servicio de determinados valores éticos y virtudes cívicas

EL NEOCLASICISMO

factores históricos:

- Cuestionamiento y **crisis del antiguo Régimen**.
- La **Revolución Francesa** y el **Imperio Napoleónico** (1789-1814).

El papel del Estado:

- Creación de "**Academias**" que convertirán lo **clásico en norma**.
- Fundación de "**Museos**".

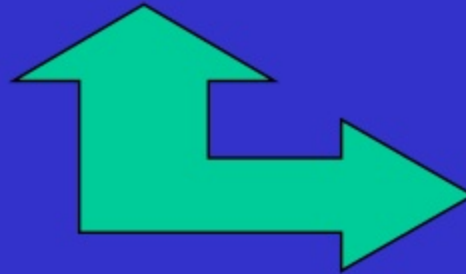
Otras circunstancias:

- Afán por **restaurar el "verdadero arte"**, arquetipo de la **belleza y de la razón**. Por ello, se vuelve a los **modelos griegos y romanos, paradigmas de lo "clásico"**.
- El descubrimiento de las ciudades romanas de **Pompeya** y **Herculano** propicia el desarrollo de las **excavaciones arqueológicas** y el **estudio** de la arquitectura y, en general, las **obras clásicas** de la antigüedad.
- El auge y difusión de **tratados sobre el arte antiguo** contribuye a la **internacionalización** del estilo.
- El alemán **Winckelmann** con su obra "**Historia del Arte en la Antigüedad**", consolida entre las **élites** los **ideales clásicos de belleza**.

La Lustración y “La Enciclopedia Francesa”

Significado de la reacción neoclásica:
Cuestionamiento del A. Régimen desde
El racionalismo ilustrado (La razón se opone
al irracionalismo emocional barroco)

- El rechazo y desprecio de la estética del “Antiguo Régimen” (Monarquía absoluta / Barroco)

- El arte como instrumento “educativo” del pueblo, al servicio de determinados valores éticos y virtudes cívicas

La Revolución Francesa,
1789-1799

El papel del Estado:

- Creación de “*Academias*” que convertirán lo clásico en norma. Becas para “pensionados” en Roma.
- Fundación de “*Museos*”.

La Monarquía Absoluta y
El Despotismo Ilustrado

El auge y difusión de **tratados sobre el arte antiguo** contribuye a la **internacionalización** del estilo.

El alemán **Winckelmann** con su obra **"Historia del Arte en la Antigüedad"**, consolida entre las élites los **ideales clásicos de belleza basados en la Razón**.

LA REACCIÓN NEOCLÁSICA

La asunción plena del Neoclasicismo se prolongará durante el período napoleónico (estilo Imperio), consolidando el distanciamiento de la burguesía crítica con la aristocracia, amiga de la razón y el orden. El nuevo emperador se apropiaba del lenguaje de los césares para plasmar su idea de imperio universal.

IGLESIA DE LA MADELAINE, PARÍS.
ALEXANDRE PIERRE VIGNON, 1807-
1845.

LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA

En esencia, la arquitectura neoclásica reproduce las formas generadas por los griegos y los romanos (paradigma del auténtico arte, de la verdadera belleza), mas no tarda en suprimir toda referencia a las medidas del cuerpo humano, prefiriendo el nuevo sistema métrico decimal adoptado por los franceses y favoreciendo la monumentalidad.

Usa los símbolos y motivos redescubiertos en los muebles y edificios de Pompeya y Herculano, cuyas excavaciones comienzan a mediados del s. XVIII, impulsadas por el que será Rey Carlos III.

Si las formas artísticas en que se apoyan **resucitan las nobles formas del pasado greco-romano**, es por su gran prestigio moral, por su identificación con los valores y virtudes republicanas, tan opuestas a la monarquía absoluta. La **austeridad neoclásica** se opondrá a la exhuberancia del barroco, permitiendo la **racionalización** de la vida y la actividad social.

Iglesia de San Francisco de Paula
(Nápoles)

Aunque a mediados del siglo XIX se produce un espectacular desarrollo de la **arquitectura historicista**, mezclándose los estilos (eclecticismo), las nuevas clases dominantes y las **instituciones burguesas** (parlamentos, bolsas de comercio, academias, etc.) sintieron la necesidad de ennoblecerse con las formas arquitectónicas del pasado grecorromano.

Bajo el liderazgo de la **Revolución Francesa primero y de Napoleón Bonaparte después**, se construyen edificios romanos en Francia y en la capitales de Europa y América.

Después del Barroco y del Rococó, el Neoclasicismo representa una **simplificación: las líneas rectas dominan sobre las curvas, existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos. La simetría se generaliza, dinteles y columnas remplazan a los arcos.**

LA DIFUSIÓN DEL ESTILO NEOCLÁSICO

EEUU

Los frontones triangulares sustituyen a los circulares y las balaustradas reaparecen sobre los edificios. Los volúmenes dominantes son el cubo y la esfera, como formas geométricas que representan la perfección.

No es, como en el Renacimiento, una reinterpretación del lenguaje clásico de la antigüedad, sino la emulación, casi la copia, de ese mismo lenguaje, considerado el paradigma de la belleza y la perfección.

La arquitectura neoclásica se opone al estilo de Versalles, es decir, el de los palacios barrocos. Los códigos arquitectónicos de la Revolución Francesa y de los nuevos valores cívicos **renuevan el significado de las formas antiguas**. La simplicidad y la grandiosidad de las construcciones clásicas, el equilibrio de los espacios y la simetría de las masas arquitectónicas eran elementos pertenecientes a un gran pasado histórico, que podían **representar los ideales republicanos y las ambiciones imperialistas de Bonaparte**.

En las ciudades más importantes se erigieron **arcos de triunfo** que imitaban a los antiguos arcos romanos de Constantino o de Tito.

Arco napoleónico de la Paz (Milán). Luigi Cagnola (1806)

El modelo de edificio más imitado, tanto en edificios públicos como religiosos o conmemorativos, fue el del Panteón de Agripa en Roma, con su pórtico de columnas clásicas. Dos famosos teatros italianos, la Scala de Milán y la Fenice de Venecia, se inspiran en este templo romano.

la Scala de Milán

Fenice de Venecia

Teatro de Possagno,
en Treviso
(Italia), obra de
Antonio Canova
Y Antonio Selva

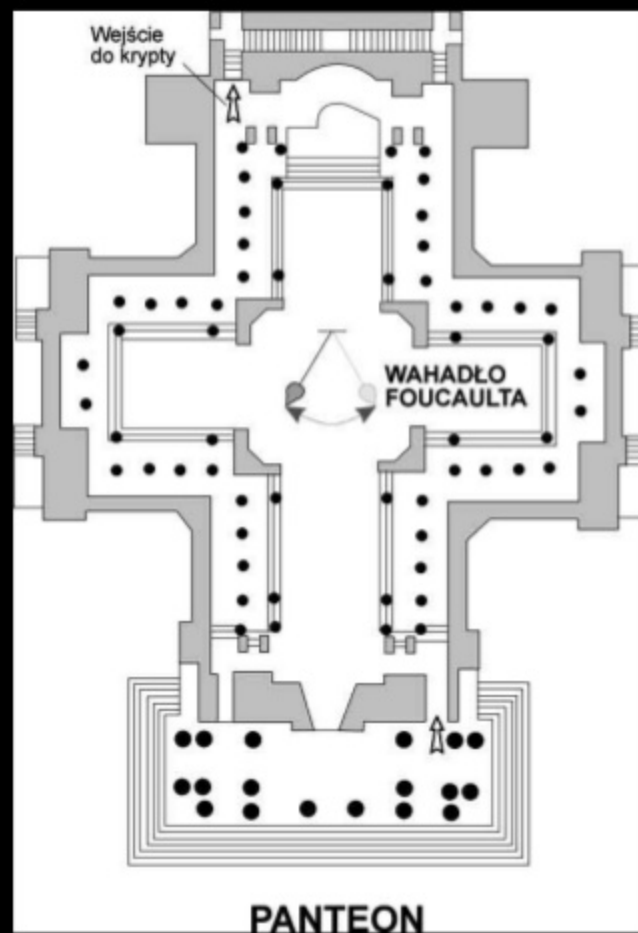
EL CLASICISMO FRANCÉS: EL PUNTO DE PARTIDA

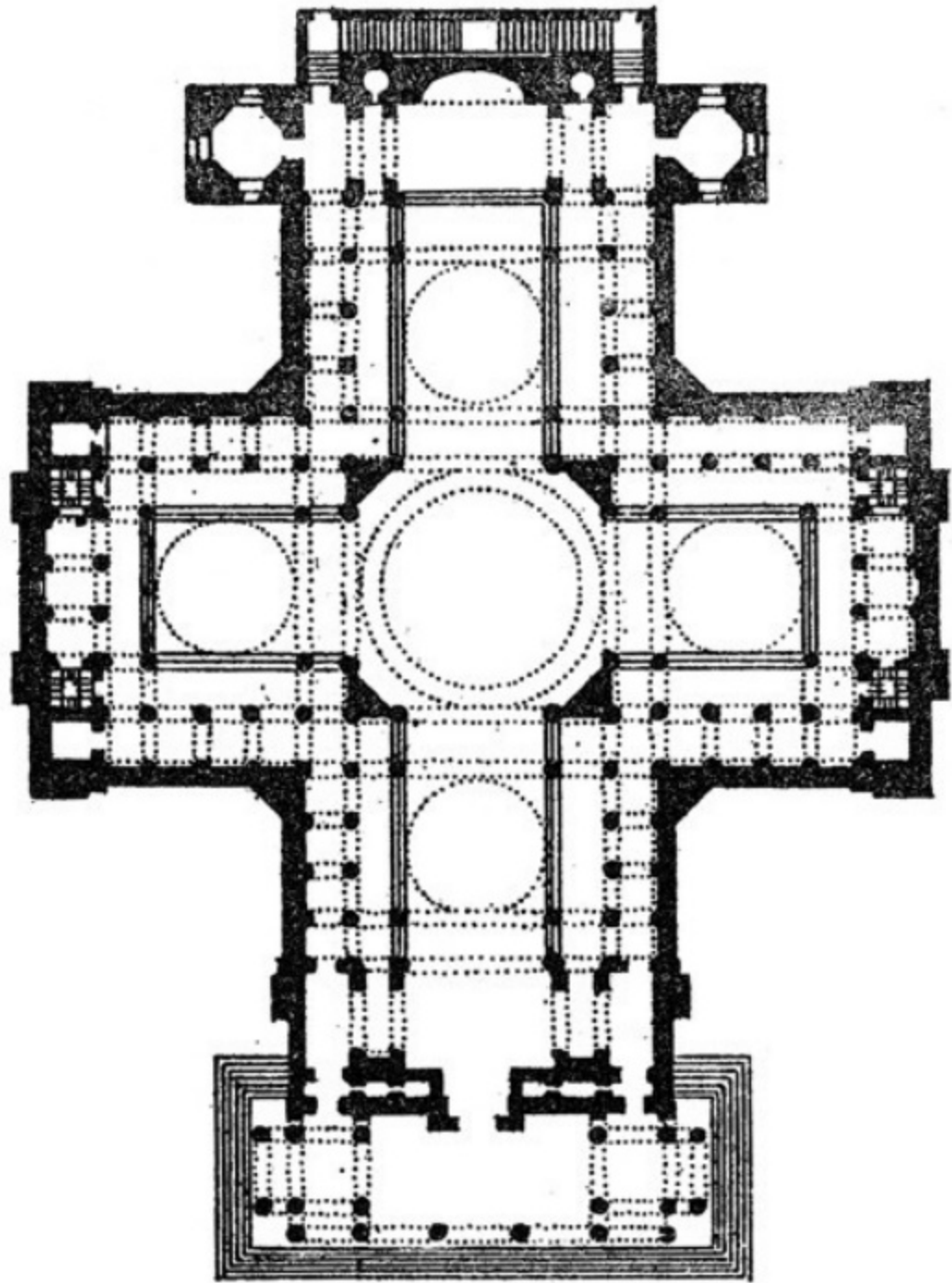

PETIT TRIANON. VERSALLES, J. A. GABRIEL. 1762-64.

EL ACADEMICISMO FRANCÉS

IGLESIA DE SANTA
GENOVEVA.
PANTEÓN. PARÍS.
JACQUES-GERMAIN
SOUFLOT. 1764.

Fachada de entrada

Vista general del interior

Cúpula central

Detalle del interior

Cúpula de uno de los brazos

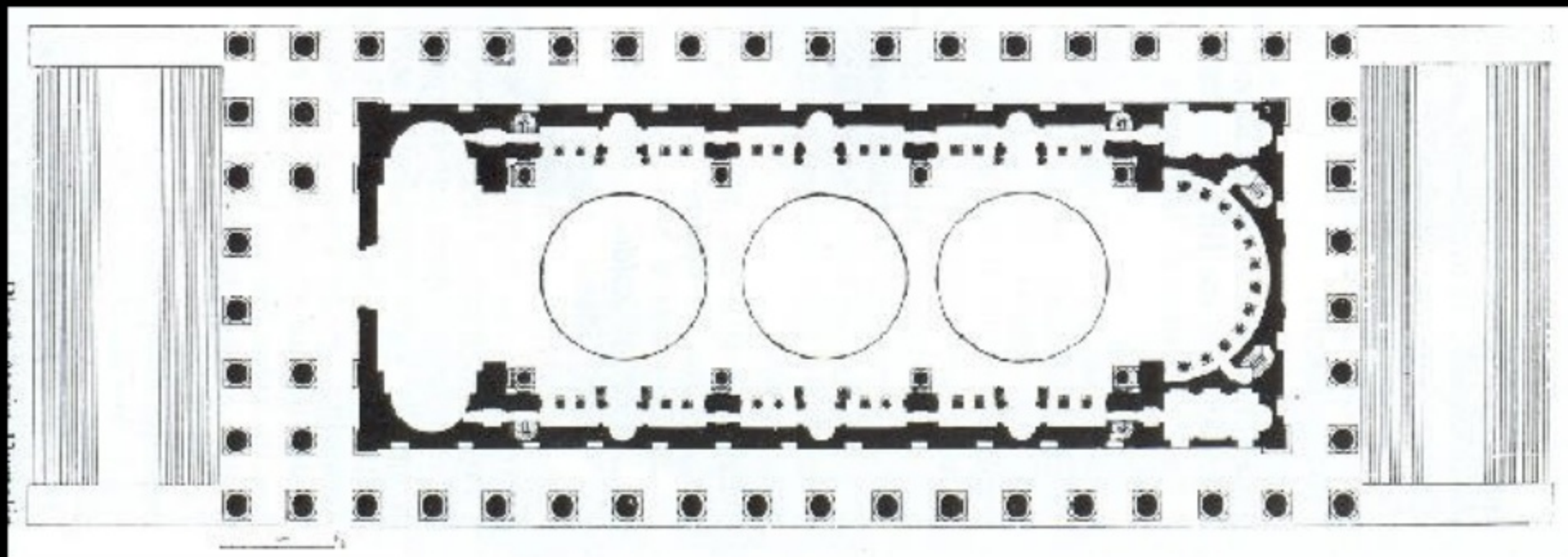
Detalle interior del pórtico

ESCUELA DE MEDICINA. JACQUES GONDOIN, PARÍS. 1769-1775.

**La Iglesia de la Madeleine (París). Vignon, 1806-1842.
Levantada en tiempos de Napoleón en honor de su ejército,
como un templo "laico". Se inspira en la "Maison Carré", templo romano
sito en Nimes.**

PLANTA DE LA IGLESIA DE LA MADELEINE (1807-1842)

PIERRE VIGNON (1762-1828)

Fachada de entrada

El interior es impresionante en su despliegue de mármol y elementos clásicos

**ARCO DEL CARROUSEL. PARÍS. 1806-1808,
CHARLES PERCIER Y L. FONTAINE.**

ARCO DEL CARROUSEL

**Arco de la Plaza de la Estrella,
obra de J. A. Raymond y J. F. T.
Chalgrin, comenzado en 1806**

Columna de la Grande Armée (1807-1810), en la plaza Vendôme , obra de J. Gondoin y J. B. Lepère. Conjunto y detalle de los relieves que la decoran

ALEMANIA

**PUERTA DE BRANDENBURGO, BERLÍN. 1788-1791.
KARL GOTHARD LANGHANSE.**

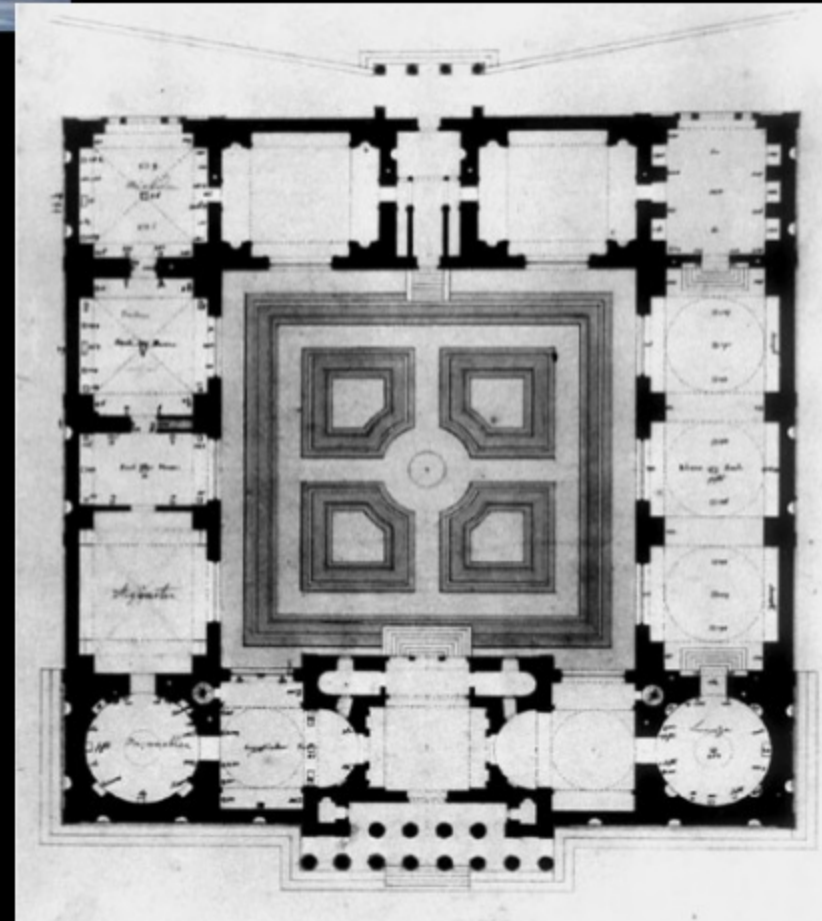
**PUERTA DE BRANDENBURGO
(1789-1791), Berlín
Obra de Karl Gotthard Langhans**

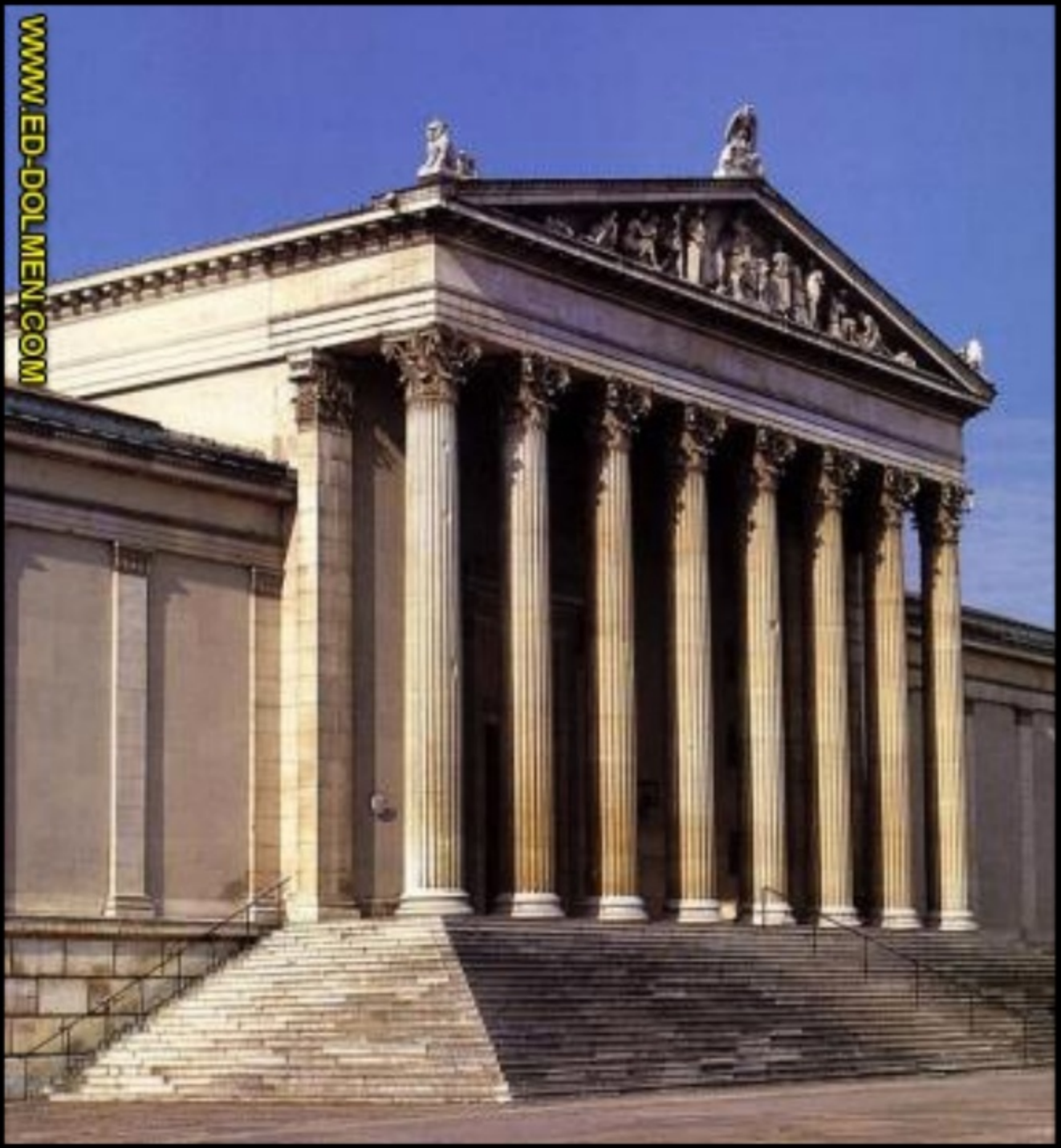

**GLIPTOTECA DE
MUNICH, ALEMANIA.
LEO VON KLENZE,
1816-1834**

La Plaza Real abierta, en el Munich romántico, se inició con la construcción de la Gliptoteca. **Klenze se inspiró en las tipologías de galerías de exposición de Durand para realizar este edificio dominado en su exterior por un pórtico de templo de orden jónico y por un aspecto compacto**, propio de la **severidad neogriega**. La Gliptoteca había de servir de marco para una extraordinaria colección de escultura antigua que fue instalada por Thorvaldsen. El museo distribuye sus salas abovedadas en torno a un patio cuadrado.

WWW.ED-DOLMEN.COM

Leo von KLENZE (1784-1864) WALHALLA. Regensburg, 1816-42

**Leo von KLENZE (1784-1864) RUHMESHALLE
(HALL DE LA FAMA) Munich, 1833-53**

**LOS PROPÍLEOS DE MUNICH (ALEMANIA), 1846.
LEO VON KLENZE**

EL NEOPALLADIANISMO INGLÉS

**OSTERLEY PARK HOUSE, MIDDLESEX. INGLATERRA, 1761.
ROBERT ADAM**

VISTA DEL INTERIOR

ROYAL CIRCUS, BATH. INGLATERRA. JOHN WOOD EL JOVEN, 1764

**VISTA DE SECCIONES
DEL ROYAL CIRCUS.**

EL MODELO AMERICANO

KING'S CHAPEL, BOSTON (EEUU), 1749-1754. PETER HARRISON

**MONTICELLO, CHARLOTTESVILLE (EEUU). 1771-82.
THOMAS JEFFERSON.**

DETALLES DE MONTICELLO

**EDIFICIO DEL CAPITOLIO DEL ESTADO DE VIRGINIA, RICHMOND
(EEUU). THOMAS JEFFERSON. 1785-1789.**

DETALLES

**George Divers House, CHARLOTTEVILLE (VIRGINIA, EEUU).
THOMAS JEFFERSON. 1785-1802.**

**ROTONDA DE LA UNIVERSIDAD DE VIRGINIA, EEUU.
THOMAS JEFFERSON. 1819-1826.**

**ROTONDA DE LA UNIVERSIDAD DE VIRGINIA,
THOMAS JEFFERSON.**

VISTA INTERIOR

Los edificios oficiales de Washington (EEUU)

The Capital Building, Washington Monument, Lincoln Memorial and Mall from a helicopter flight over Washington DC

Photo: Anders Brownworth - <http://www.anders.com/>

William Thornton, Benjamin Henry Latrobe, Charles Bulfinch, Thomas U. Walter, Montgomery C. Meigs (1793-1865)

ESPAÑA: LA TRANSICIÓN AL NEOCLASICISMO

CATEDRAL DE PAMPLONA. VENTURA RODRÍGUEZ (1717-1785)

un arquitecto de transición dentro
de un marcado eclecticismo

ESPAÑA

Durante la segunda mitad del s. XVIII el esfuerzo por la depuración y simplificación de las formas arquitectónicas es una tarea que se abordará desde la recién creadas “Academias”. **La Academia de San Fernando** fiscaliza todo cuanto se construye en España desde 1780; propugna el estudio de la arquitectura clásica y envía pensionados a Italia y París.

Francisco Sabatini (1727-1798), que supone ya la consolidación definitiva de las tendencias clasicistas.

REGE CAROLO III
ANNO
MDCCLXXVIII

LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA ESPAÑOLA

**MUSEO DEL PRADO.
MADRID.**

Juan de Villanueva (1739-1811)

Es el único arquitecto español relacionado con la arquitectura de la razón. Su estancia en Roma, pensionado por la Academia de San Fernando, y su fascinación por dicha ciudad marcarán toda su obra. Destacan las siguientes construcciones: *Casita de arriba* y *Casita de Abajo*, en El Escorial. El *Museo del Prado*, en el que alterna el uso de la piedra y el ladrillo, logrando conciliar la monumentalidad clásica, la modernidad de su tiempo y la funcionalidad de la obra. Fue concebido como Museo de Historia Natural. El *Observatorio astronómico de Madrid*, obra dotada de un sentido admirable de la proporción, de gran sobriedad y elegancia.

**MUSEO DEL PRADO, MADRID. PUERTA DE VELÁZQUEZ.
JUAN DE VILLANUEVA, 1787.**

Pórtico de entrada principal

**Organización
de las alas**

Puerta de Goya, acceso al cuerpo norte

Interior

AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO

**OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO DE MADRID,
1790.
JUAN DE VILLANUEVA.**

JUAN DE VILLANUEVA

MADRID. Observatorio Astronómico.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID

© 8/2003 D. Muñoz

**CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MADRID.
N. PASCUAL Y COLOMER.**