TEMA 6

ARTE SIGLO XIX

ARQUITECTURA

- **HISTORICISMOS**
  - NEOCLÁSICO
  - NEORROMÁNICO
  - NEOGÓTICO
  - NEOMUDEJAR
  - NEORRENACIMIENTO
  - NEOBARROCO

- **NUEVOS MATERIALES**
  - ARQUITECTURA DEL HIERRO Y EL ACERO

- **MODERNISMO**
  - GEOMÉTRICO → SECESION
  - ORGÁNICO → GAUDÍ

PINTURA

- **ROMANTICISMO**
  - DELACROIX

- **GOYA**

- **REALISMO**
- **IMPRESIONISMO**
  - MONET
  - MANET
  - DEGAS

- **POSIMPRESIONISMO**
  - CEZANNE
  - GAUGUIN
  - VAN GOGH

- **MODERNISMO**
  - KLIMT

ESCULTURA

- **ROMANTICISMO**
- **IMPRESIONISMO**
  - RODIN

Arte siglo XX

ARQUITECTURA

- RACIONALISMO
  - BAUHAUS
  - LE CORBUSIER
- ORGANICISMO
  - FRANK LLOYD WRIGHT

PINTURA

- FAUVISMO
  - MATISSE
- MODIGLIANI

- CUBISMO
  - BRAQUE
  - PICASSO
  - JUAN GRIS

- SURREALISMO
  - MIRÓ
  - DALÍ
  - CHAGALL

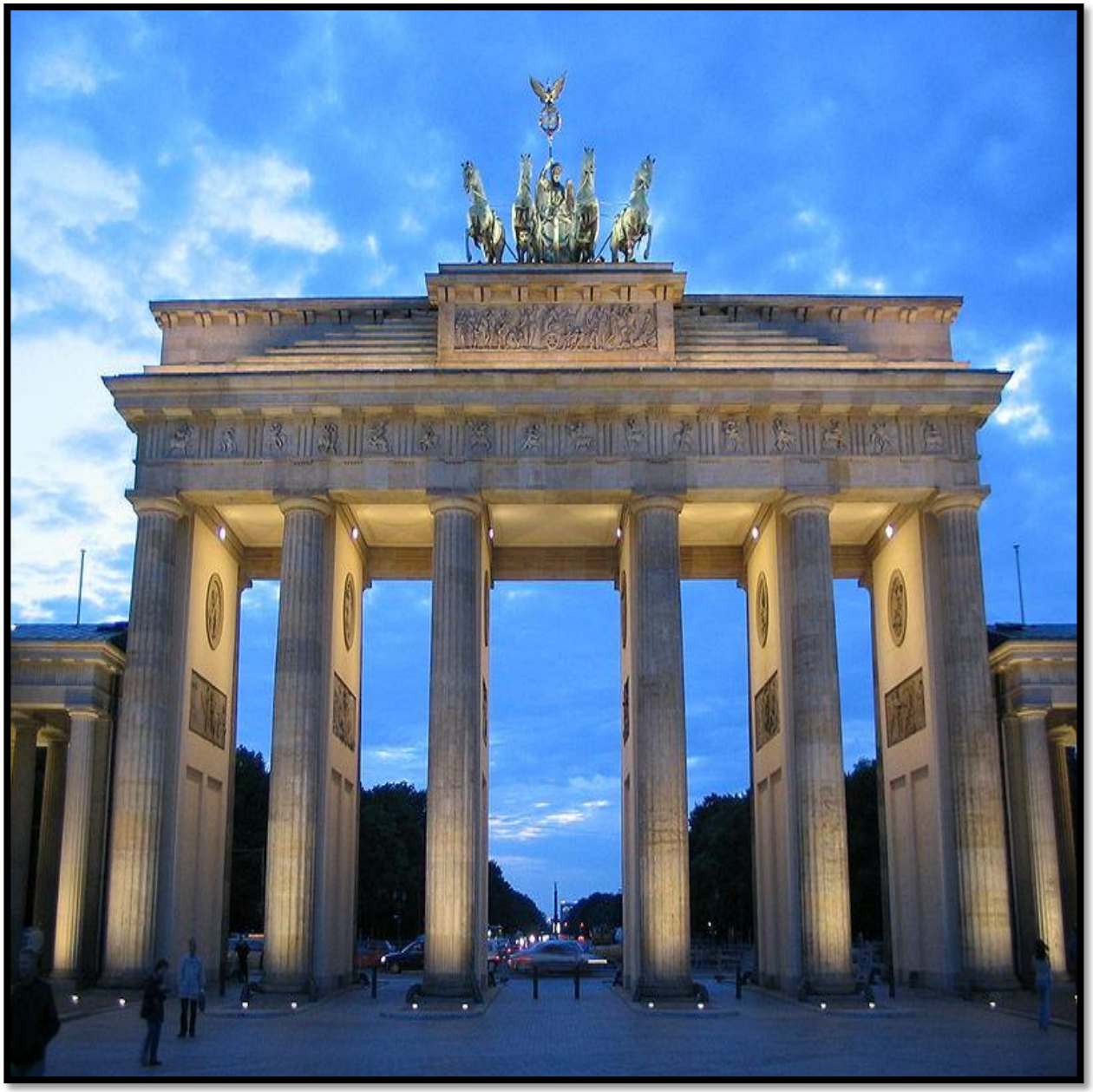
- EXPRESIONISMO
  - KANDINSKY
  - MUNCH
- ABSTRACCIÓN
  - MONDRIAN
  - KLEE
- OP-ART
- POP-ART

ESCULTURA

- HENRY MOORE
- PABLO GARGALLO
- CONSTANTIN BRNACUSI
- JULIO GONZÁLEZ
- ALEXANDER CALDER
- EDUARDO CHILLIDA
- PABLO SERRANO

Neoclasicismo

- Arte de la ilustración
- Fines XVIII y XIX
- Ideal grecorromano (órdenes clásicos, arcos de triunfo, templos)
- Belleza a través de la proporción y el equilibrio
- Fin didáctico (razón y virtud en la proporción)
- Perfección técnica por encima de la imaginación, orden
- Expresividad controlada, sencillez



Arquitectura neoclásica

La casa Blanca. EEUU

Arquitectura neoclásica

Museo del Prado

Arquitectura neoclásica

Puerta de Alcalá. Madrid

Arco de la Estrella

Neoclasicismo: escultura

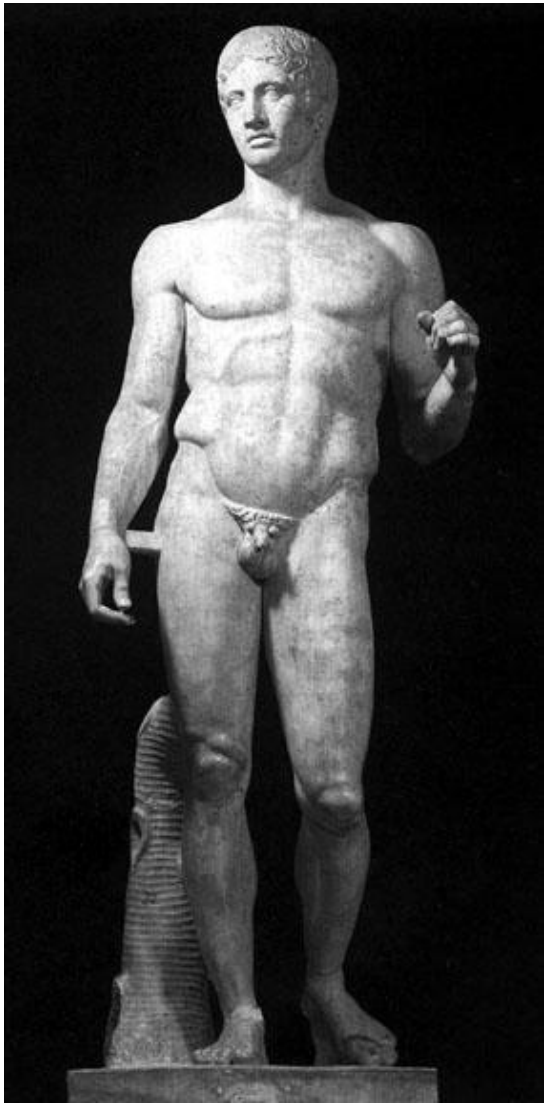
- Material: mármol blanco (muy pulimentado)
- Temas alegóricos o mitológicos
- Contención en posturas y gestos
- Frialdad y acabados perfectos
- Autores:
  - Cánova: Paulina Bonaparte
  - Thorvaldsen

CÁNOVA

CÁNOVA

Paolina borghese

THORDVALSEN



Neoclasicismo: pintura

- Mayor importancia al dibujo que al color
- Colores y luces frías
- Temas alegóricos, ejemplarizantes
- David: El juramento de los Horacios

EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS. DAVID

MUERTE DE MARAT. DAVID

JEAN LOUIS DAVID

NAPOLEÓN BONAPARTE

Francisco de Goya y Lucientes

- Cronológicamente su vida coincide con el reinado de Carlos III (final), y el reinado de Carlos IV, Guerra de la Independencia y retorno de Fernando VII
- Acaba sus días exiliado por sus ideas liberales
- Su obra no se puede inscribir dentro de ninguna corriente
- Es un pionero de las tendencias pictóricas posteriores: anticipa el realismo, el romanticismo, el impresionismo, el surrealismo y el expresionismo
- Importancia del color: pincelada suelta y pastosa

Francisco de Goya y Lucientes: obras

- Frescos para iglesias: temas religiosos
- Cartones para tapices:
  - Temas costumbristas: goyescos (La gallina ciega)
  - Luego carácter crítico (La boda)
- Retratos:
  - Captación psicológica y manchas para definir calidades (Godoy, Familia de Carlos IV…)
- Guerra de la Independencia:
  - Refleja el horror de la Guerra: Carga de los mamelucos, fusilamientos del 3 de mayo
  - Grabados: Caprichos y desastres de la Guerra
- Pinturas negras:
  - Temas: misterio, brujería, crueldad…
  - Aquelarre, la pradera de San Isidro…
- Lechera de Burdeos:
  - Obra final: retoma un carácter amable
  - Precedente del impresionismo

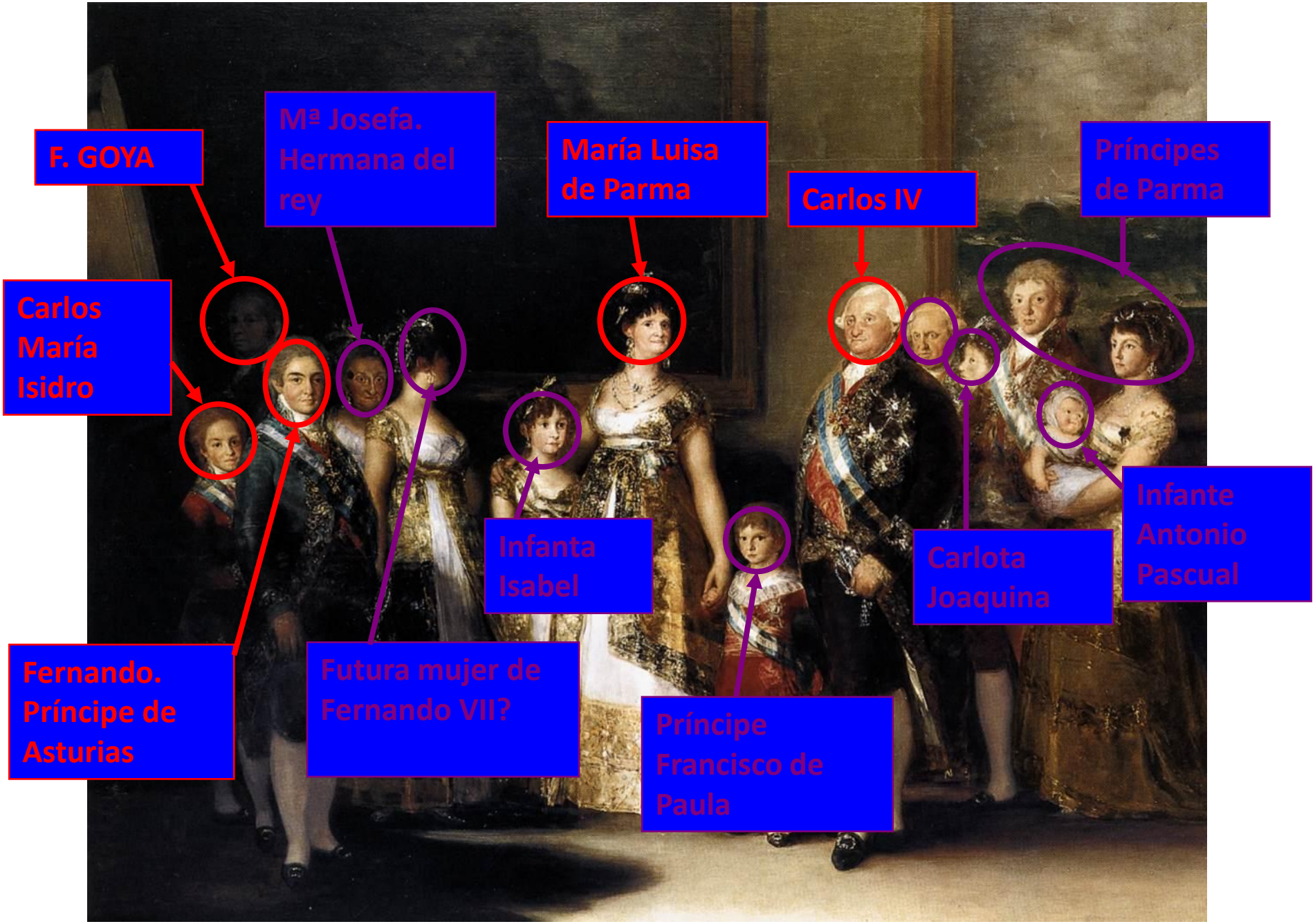
CARTONES PARA TAPICES. GOYA

La gallina ciega

La boda

Retratos. Goya

La familia de Carlos IV


F. GOYA
Mª Josefa. Hermana del rey
María Luisa de Parma
Carlos IV
Príncipes de Parma
Carlos María Isidro
Infanta Isabel
Carlota Joaquina
Infante Antonio Pascual
Fernando. Príncipe de Asturias
Futura mujer de Fernando VII?
Príncipe Francisco de Paula

La condesa de Chinchón

Fernando VII

Maja desnuda y maja vestida

Manuel Godoy como príncipe de la paz

Guerra de la independencia.GOYA

El 2 de mayo

El 3 de mayo

PINTURAS NEGRAS. GOYA

•

Aquelarre: El gran cabrón

Perro ahogándose

Saturno devorando a sus hijos

Duelo a garrotazos

GRABADOS. GOYA

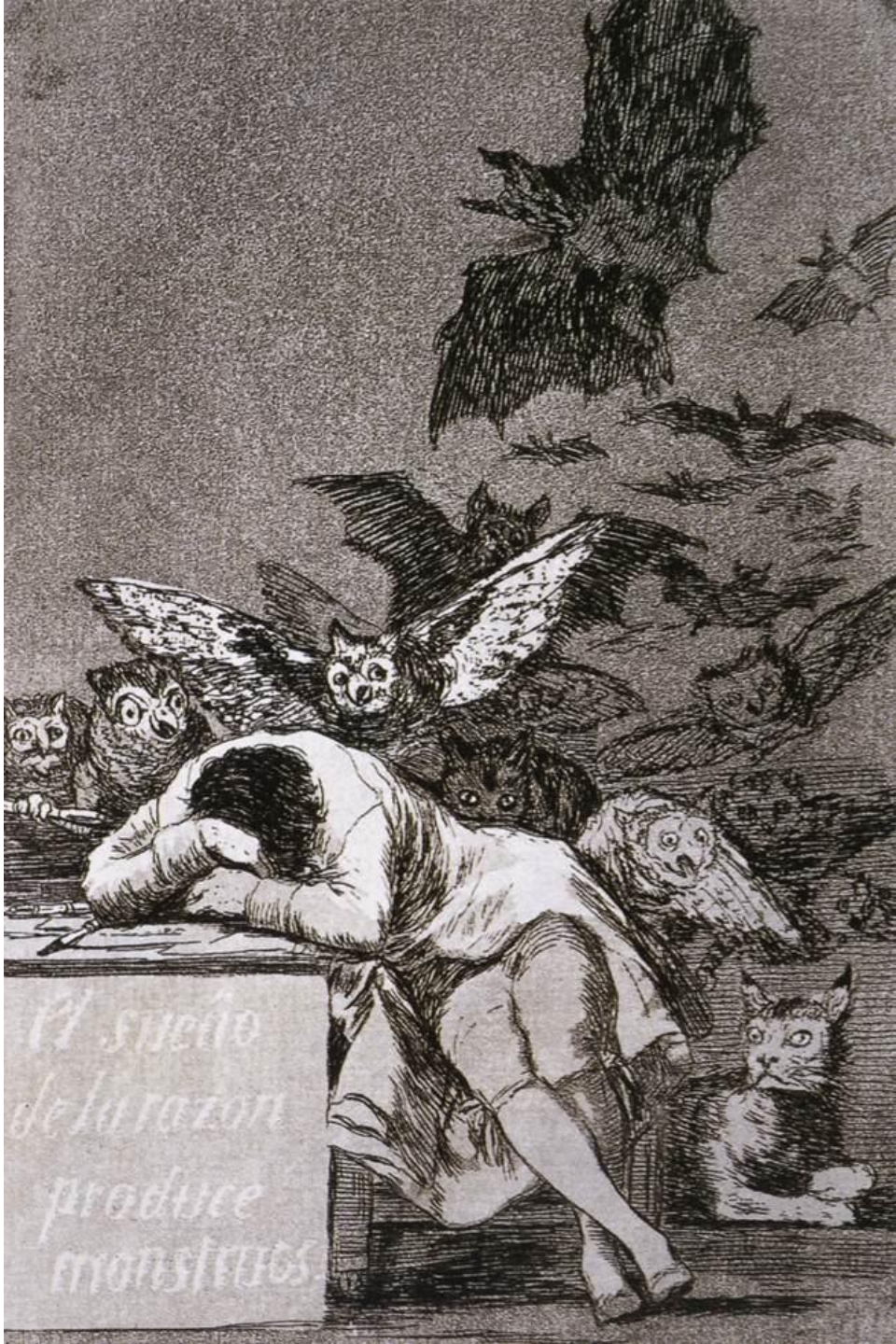
Caprichos

Asta tu abuelo

Caprichos

Tu que no puedes

Caprichos



El sueño de la razón produce monstruos

Caprichos

Hasta la muerte

Desastres de la guerra

Tampoco

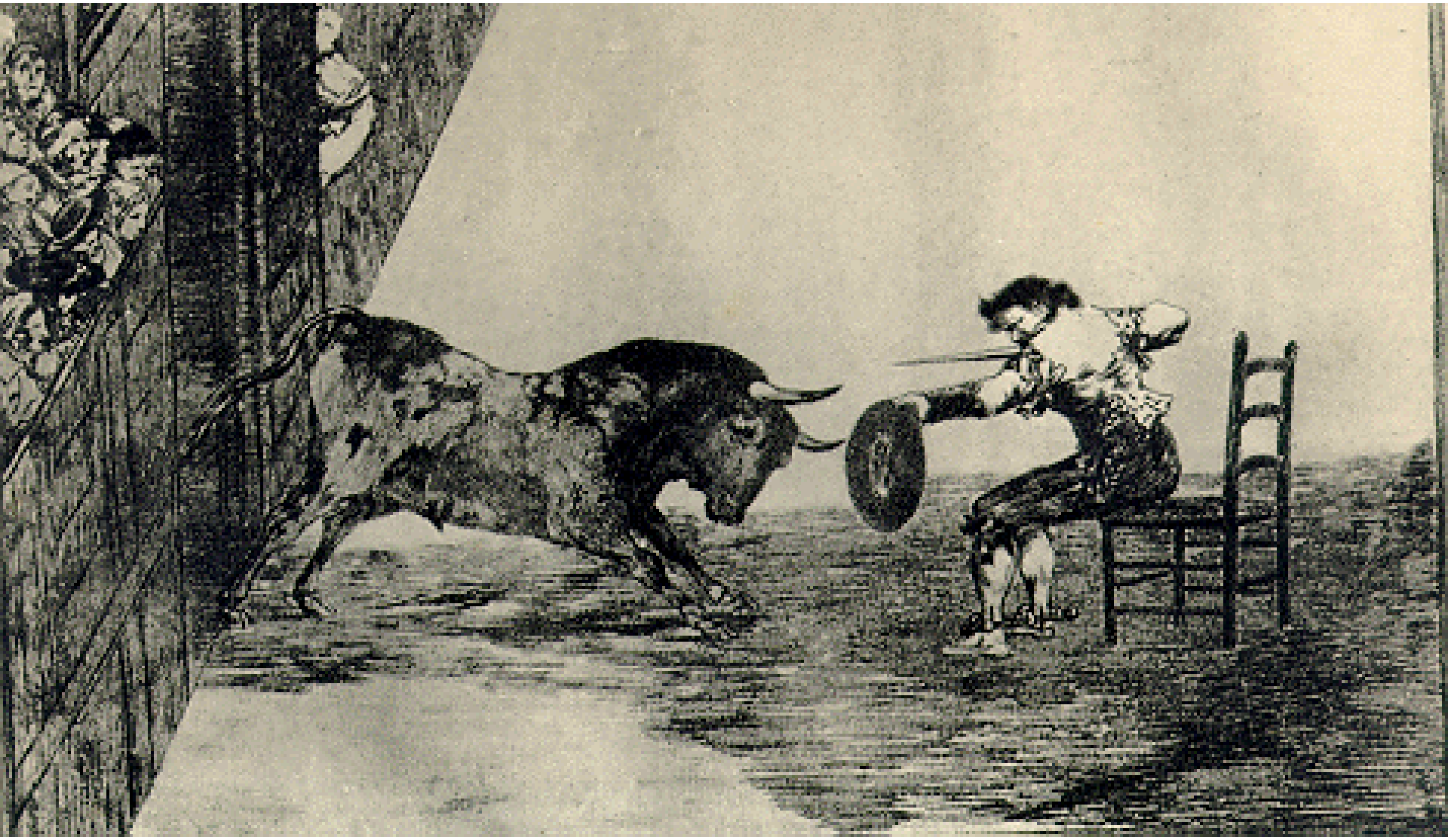
Desastres de la guerra

¡Qué valor!

Desastres de la guerra

Esto es peor

Tauromaquia



Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza

Disparates

Disparate pobre

Disparates

Disparate del miedo

AÑOS FINALES. GOYA

La lechera de Burdeos

Goya: El sueño de la razón produce monstruos

- Pintor polifacético (murales, retratos, grabados)
- Diferentes etapas: barroco tardío, neoclasicismo, romanticismo
- Precursor de impresionismo, expresionismo, surrealismo, abstracción)
- Pintor de corte
- Cronista de su época (crueldad, ignorancia, guerra, brujería, anticlericalismo)

Romanticismo

- Movimiento cultural y político
- Reacción contra el racionalismo ilustrado
- Búsqueda de belleza subjetiva, no de la armonía
- Expresión del yo mediante ensoñaciones
- Exaltación de lo nacional, lo medieval, lo exótico
- Expresión de sentimientos
- Goya, Delacroix, Gericault, Ingres

ROMANTICISMO. DELACROIX

La libertad guiando al pueblo

•

La muerte de Sardanópolo

ROMANTICISMO. GÉRICAULT

La balsa de la Medusa

ROMANTICISMO. INGRES

Odalisca

Los prerrafaelitas

- Influencia de los románticos
- Detallismo minucioso, luz, colorismo
- Estudio de la naturaleza
- Rosetti, Everett Millais

Realismo

- A partir de 1848.
- Intenta plasmar la realidad , sin embellecerla
- Ligada al inicio del movimiento obrero: captación de la dureza de la vida de los obreros y del campesinado
- Autores:
  - Millet: El ángelus
  - Courbert: Entierro en Ornans
  - Daumier: Vagón de tercera

REALISMO. MILLET

El ángelus

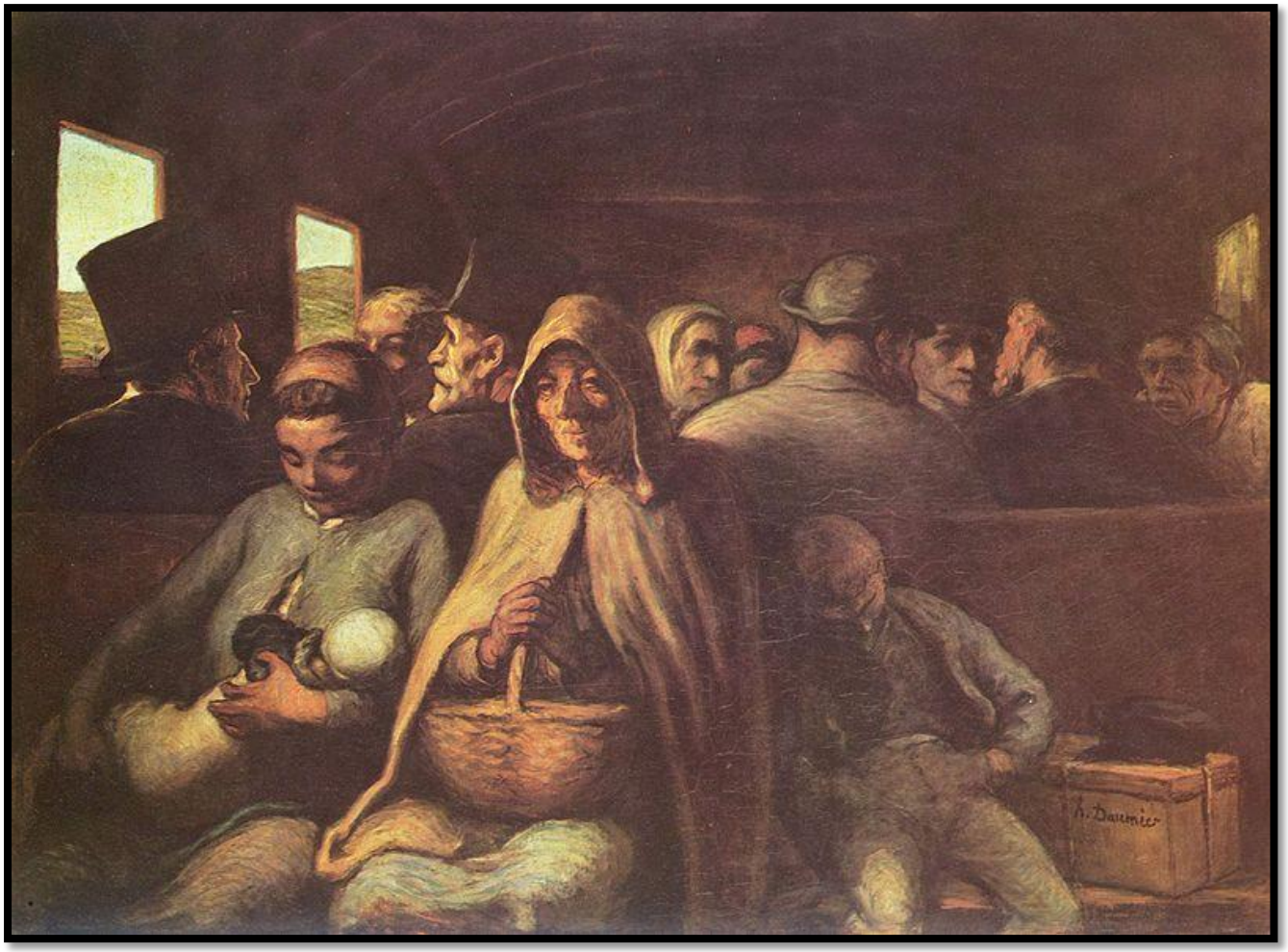
REALISMO. DAUMIER

El vagón de tercera

REALISMO. COURBERT

Entierro en Ornans

Daumier, Vagón de tercera



Millet, Las espigadoras

Impresionismo

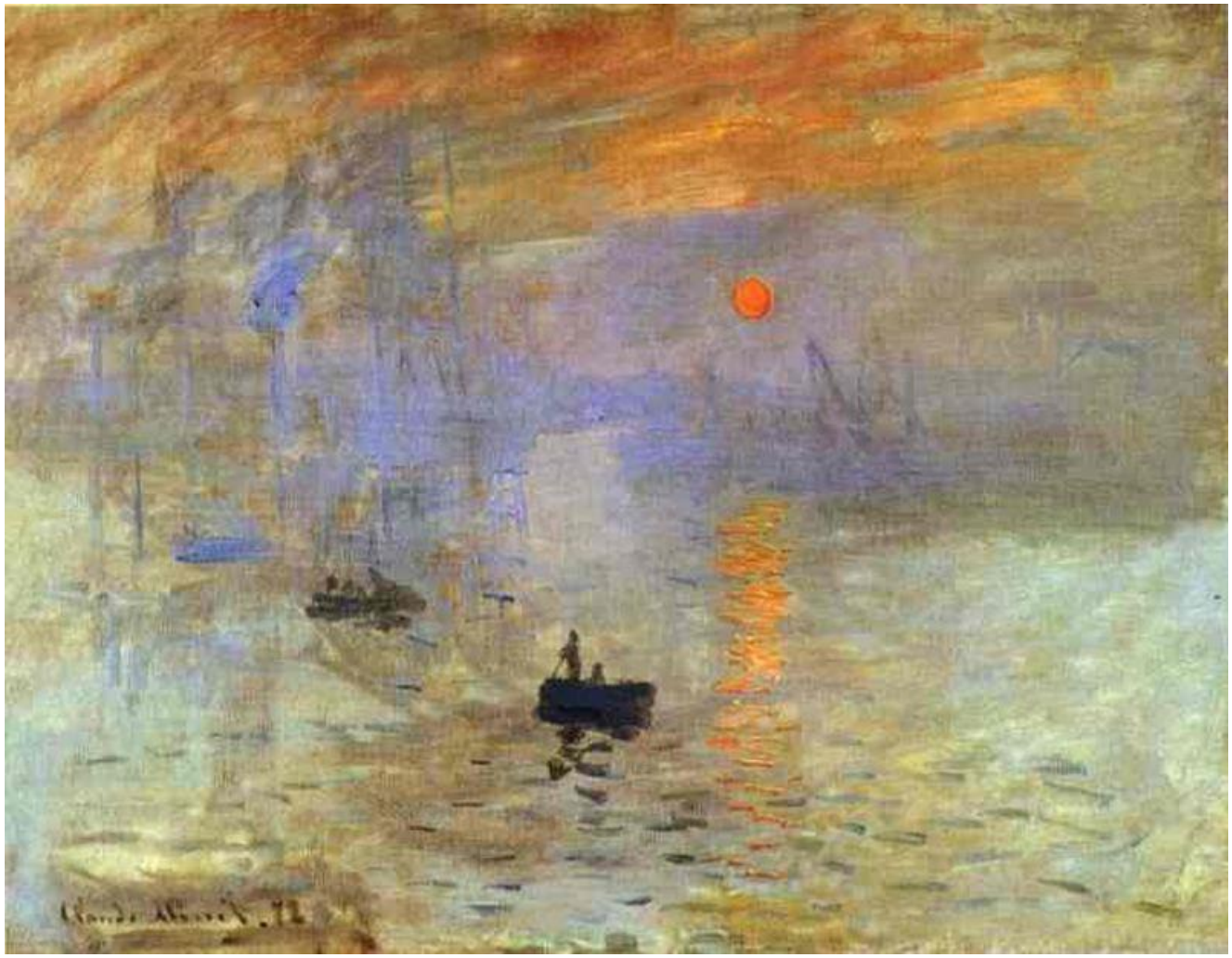
- A partir de 1873
- Temas: paisajes, ciudades, personas
- Pintura al aire libre
- Búsqueda de la luz cambiante
- Pincelada rápida, suelta
- Usan óleo, y no utilizan el negro
- Importancia del color (colores industriales): pincelada pastosa, suelta.. que se mezcla en al retina del espectador
- Manet y Turner preimpresionistas
- Monet, Renoir, Degas, Sorolla, Rodín en escultura

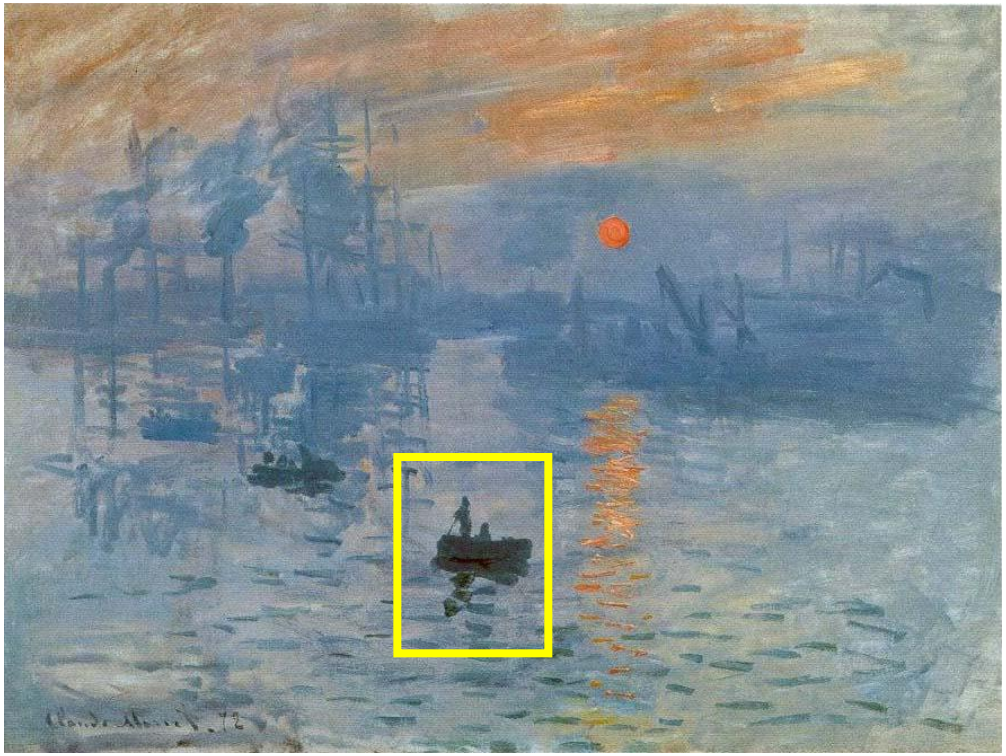
Impresionismo: autores

- Monet: Impresión, sol naciente; la catedral de Rouen
- Dégas: pinta bailarinas; pintor de interiores con luz artificial
- Renoir
- En España algunos de los principios impresionistas los desarrolla Sorolla
- En escultura se acerca a estos principios Rodin (expresión de la psicología y los sentimientos humanos)

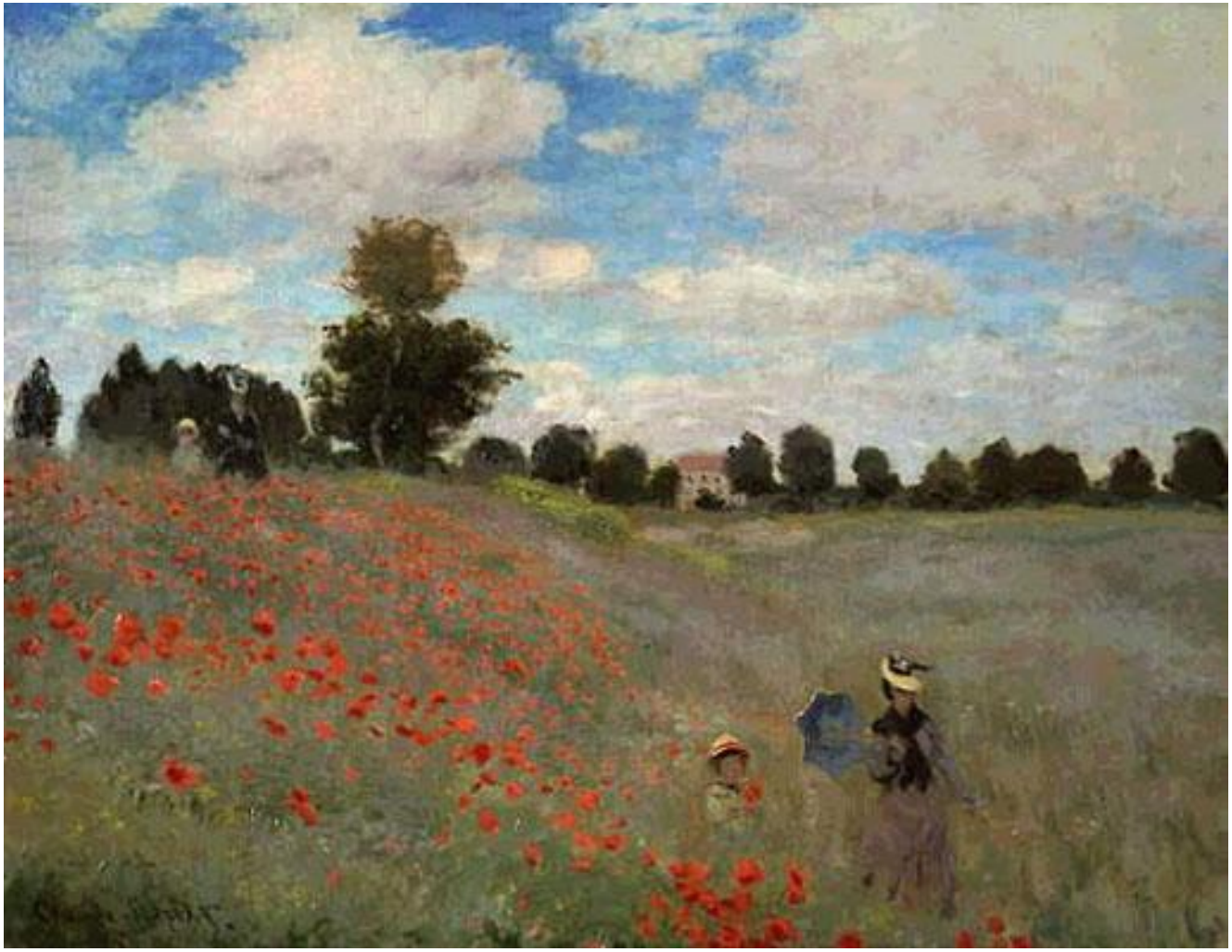
IMPRESIONISMO. MONET

Impresión, sol naciente

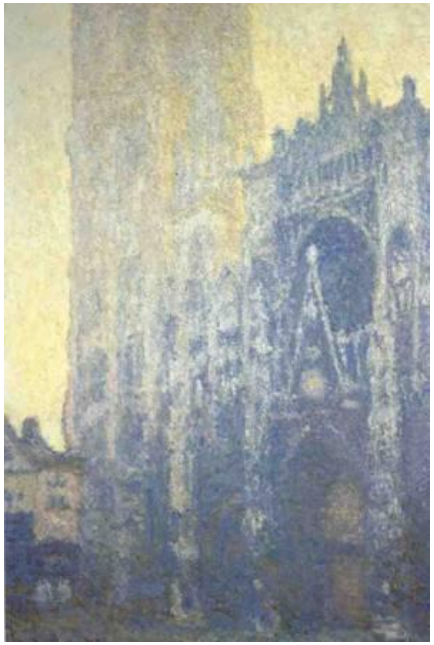


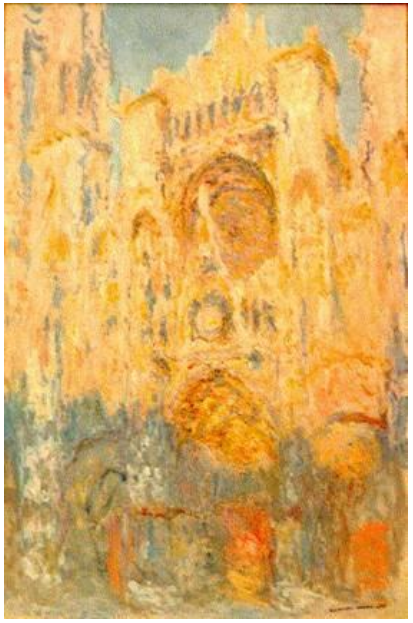


Campo de amapolas



Nenúfares





La catedral de Ruan

IMPRESIONISMO. DEGAS

Bailarinas

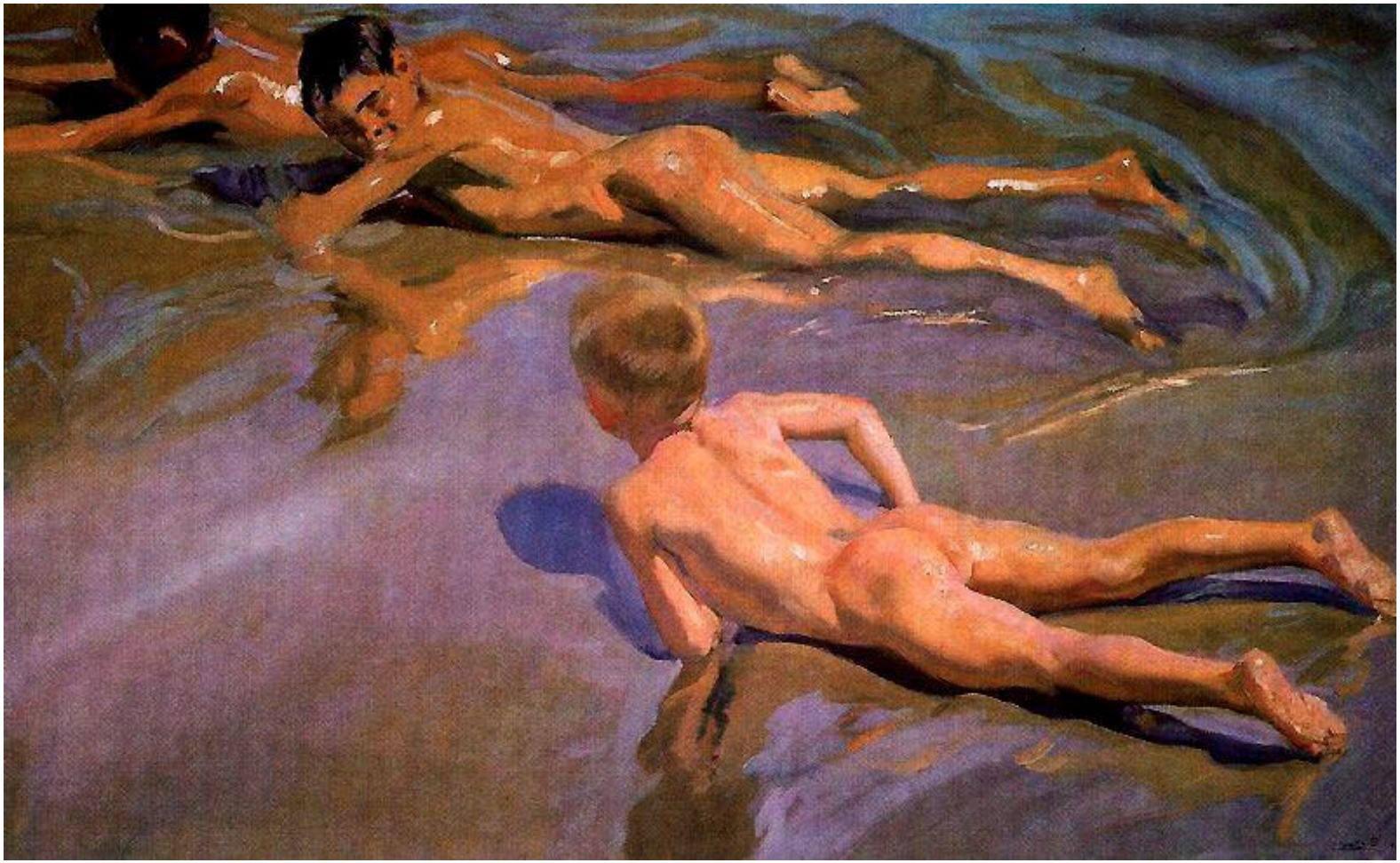
IMPRESIONISMO. RENOIR

Le moulin de la Galette

ESPAÑA. SOROLLA

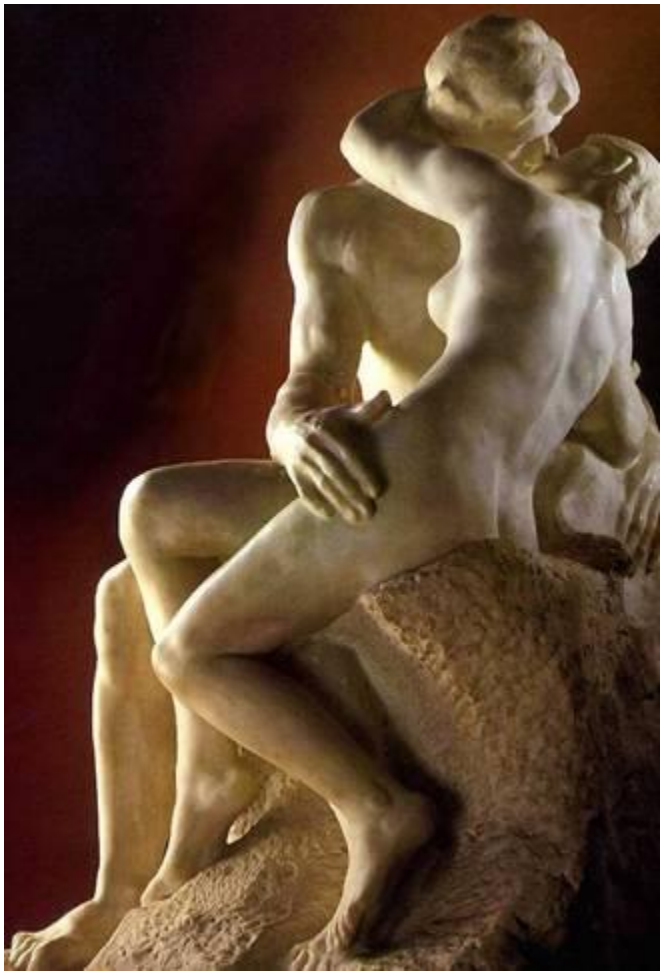
Mujeres paseando por la playa

Niños en la playa

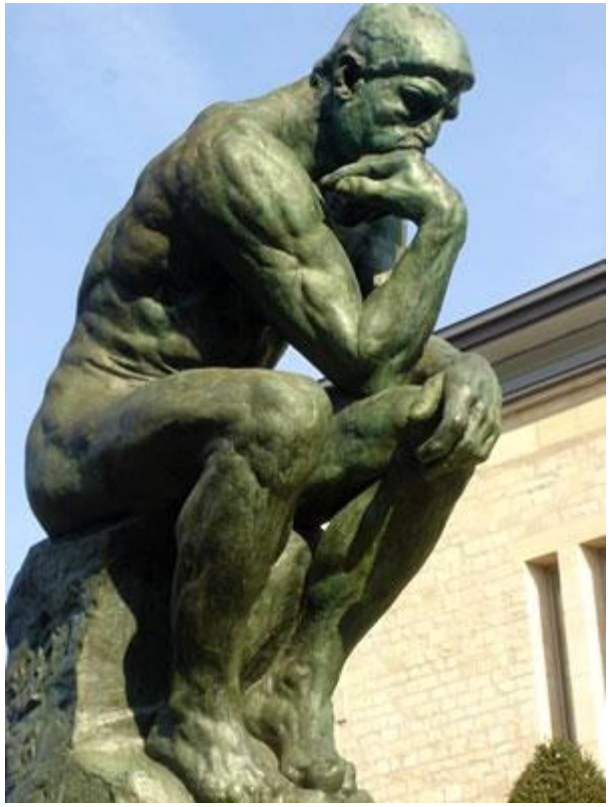


ESCULTURA. RODIN

Los burgueses de Calais

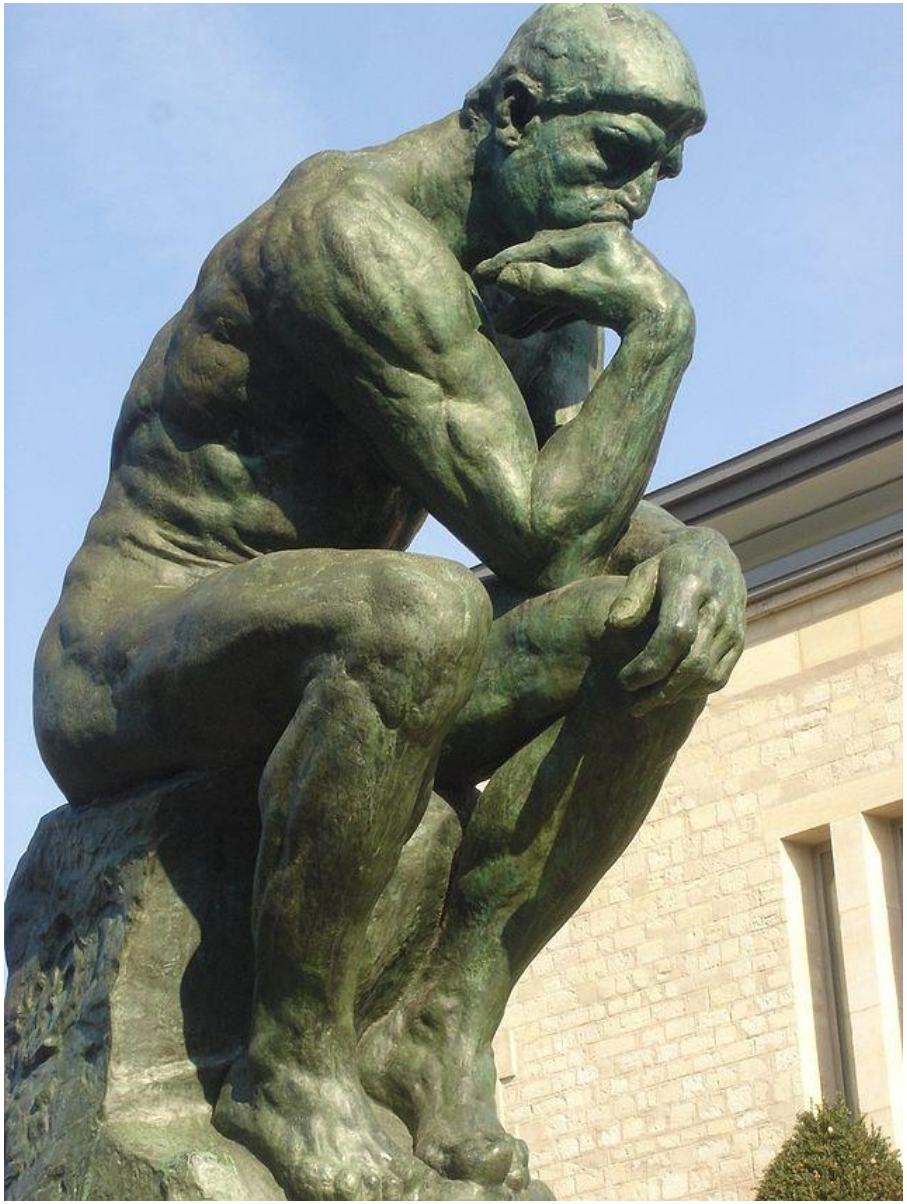


El beso



El pensador

Rodin. El pensador



Postimpresionismo

- No forman un grupo homogéneo; cada autor presenta sus propias características partiendo del impresionismo
- Toulose-Lautrec:
  - Influencia de la estampa japonesa
  - Refleja la vida bohemia de los cabarets: carteles
- Seurat y Signac
  - Puntillistas: trabajan con puntos de color que se mezclan en al retina del espectador
  - Seurat: Tarde de domingo en la Grande Jatte
- Cézanne:
  - Inscribe las figuras en formas geométricas. Abre paso al cubismo (forma)
  - Los jugadores de cartas
- Gaugin
  - Colores planos casi sin relación con la realidad. Abre paso al fauvismo (color)
  - Sin interés por el volumen ni la profundidad: figuras planas
  - Tahitianas
- Van Gogh:
  - Pincelada pastosa y sinuosa, reflejo de su compleja personalidad
  - Se centra en la expresión de las emociones (expresionismo)
  - Noche estrellada , los girasoles…

Postimpresionismo. Toulouse - Lautrec

La toilette

Postimpresionismo. Seurat

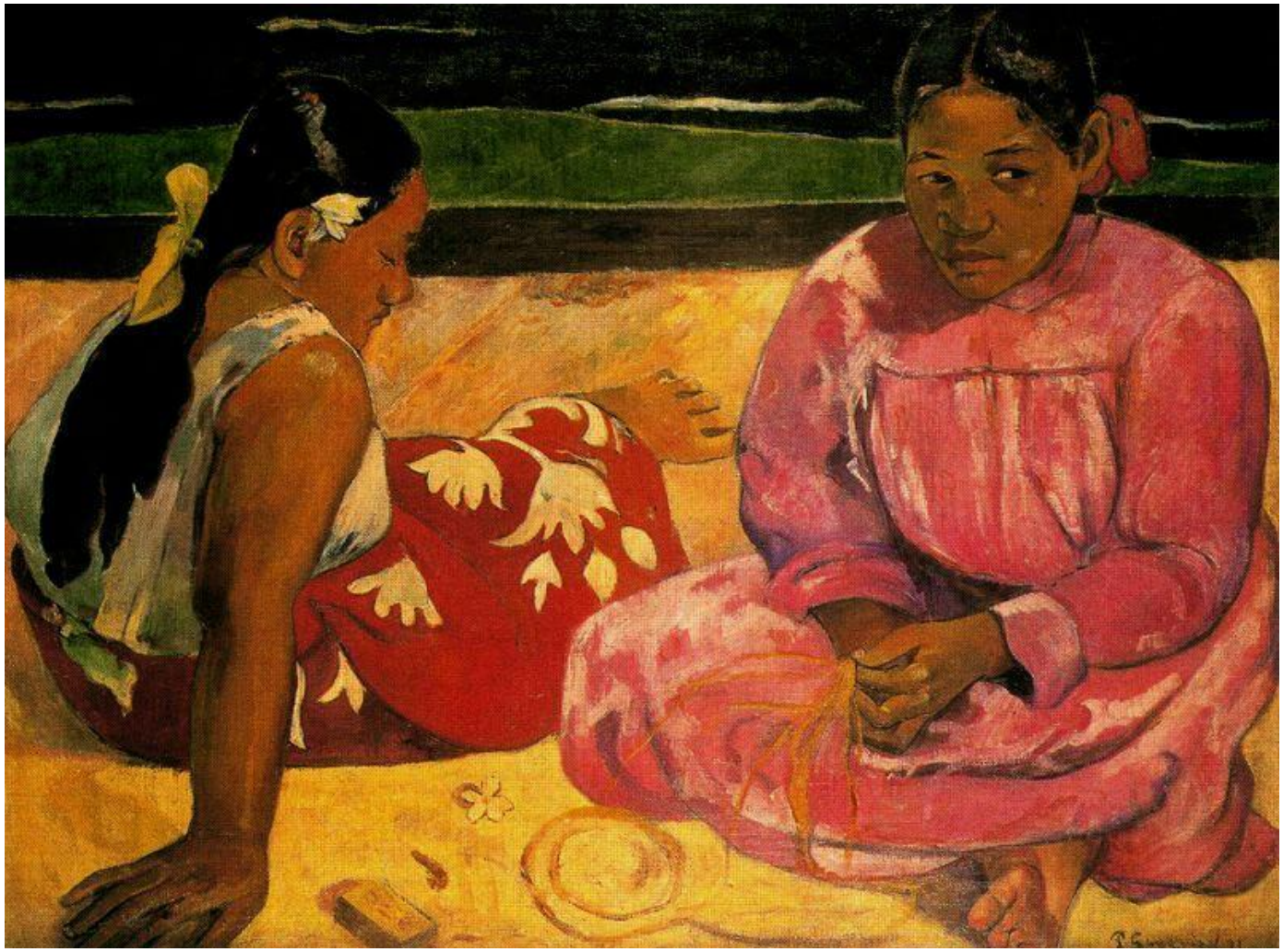
Postimpresionismo. Signac

Postimpresionismo. Cézanne

Los jugadores de cartas

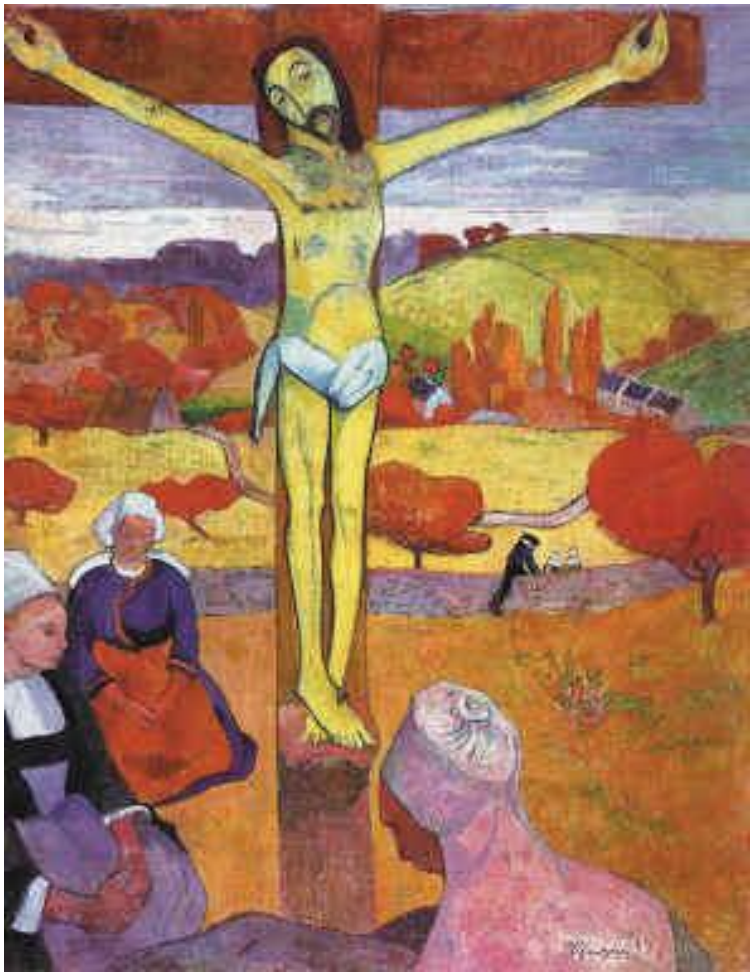
Postimpresionismo. Gaugin

Tahitianas



Tahitianas

Cristo amarillo

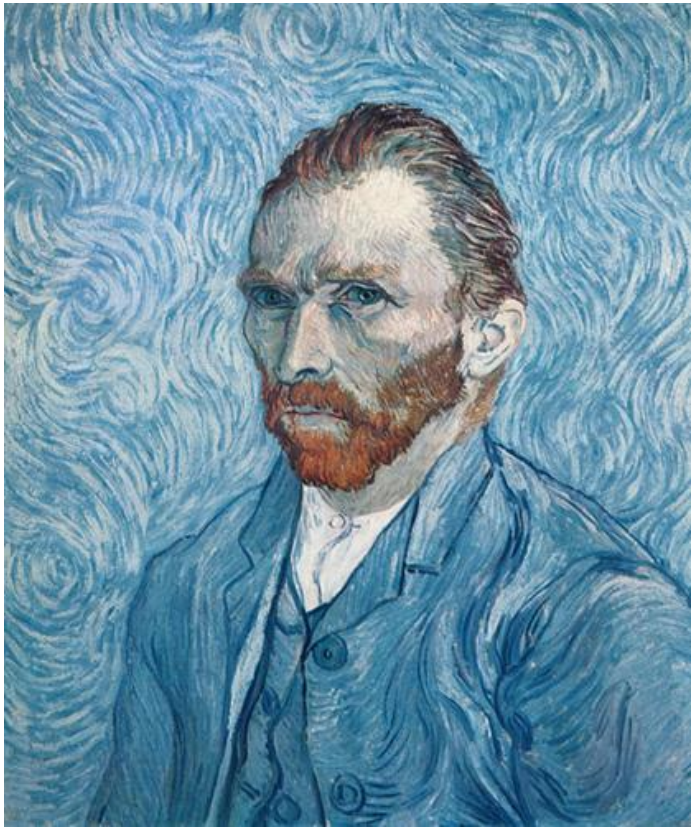


Postimpresionismo. Van Gogh

La noche estrellada

Habitación en Arlés

Los girasoles



Autorretrato

Historicismo

- Uso de técnicas y materiales nuevos con modelos de épocas pasadas
- Neogótico:
  - Parlamento de Londres
- Neomudéjar:
  - Escalinata de Teruel, edificio de correos (Zaragoza)

Historicismo. Neogótico

Historicismo. Neomudéjar

Historicismo. Neomudéjar

Modernismo, Art Nouveau, Secesión…

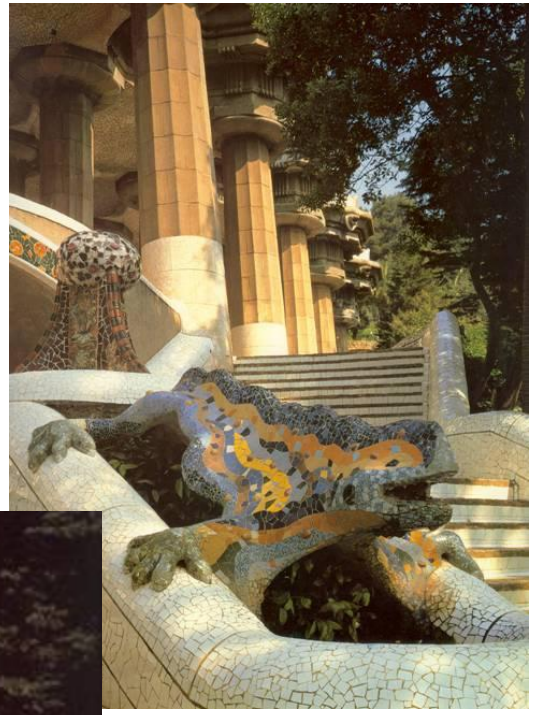
- Fin siglo XIX y comienzos del siglo XX
- Arquitectura que mezcla todas las disciplinas denominadas artes menores: madera, orfebrería..
- Importancia de la decoración y el diseño: asimetrías, formas curvas e irregulares, basadas en la naturaleza
- Autores:
  - Gaudí (La Pedrera, Parque Güell…)
  - Bocas de metro de París
  - Víctor Horta en Bruselas
  - Secesión vienesa….

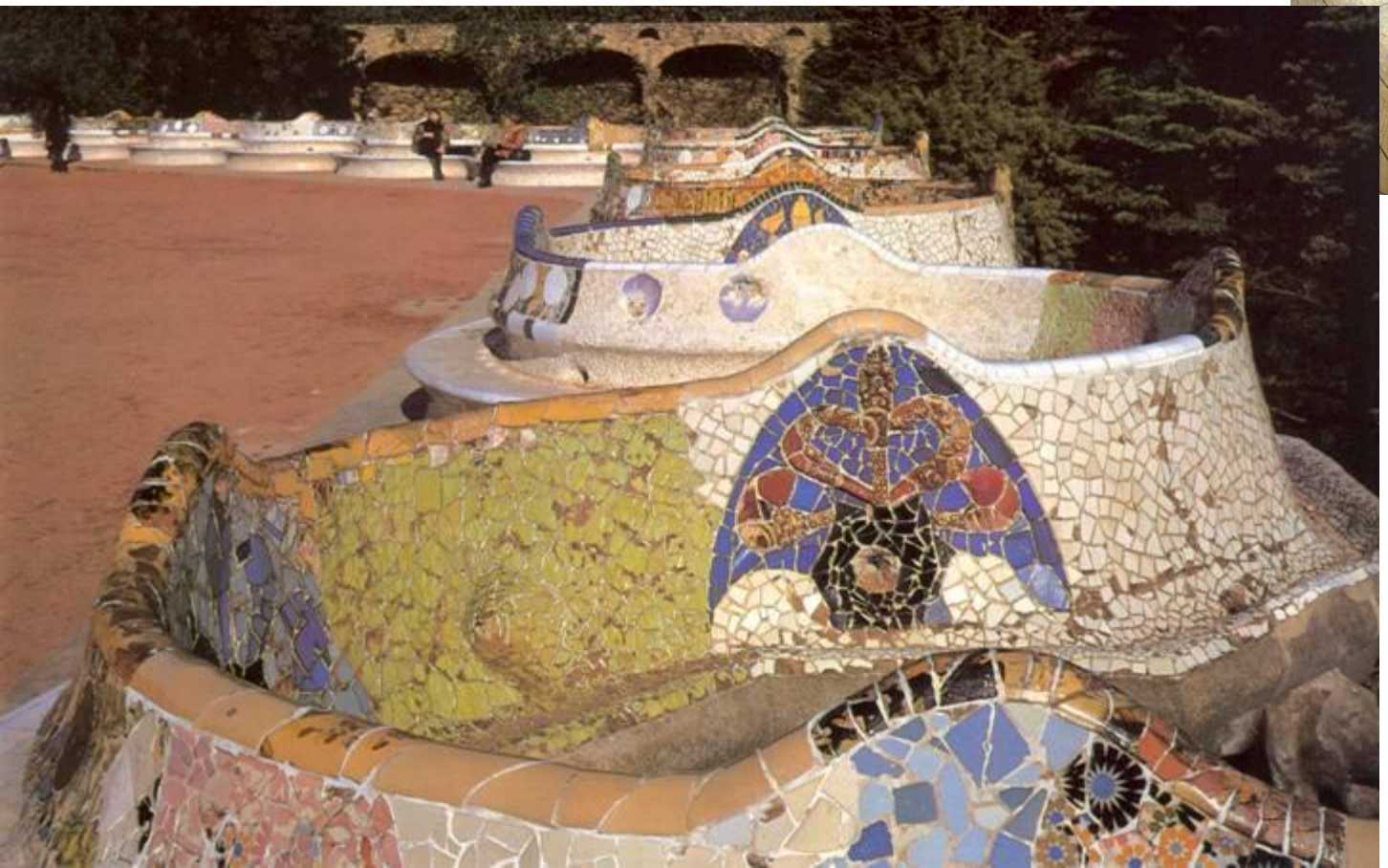
Modernismo. Gaudí

Casa Milá

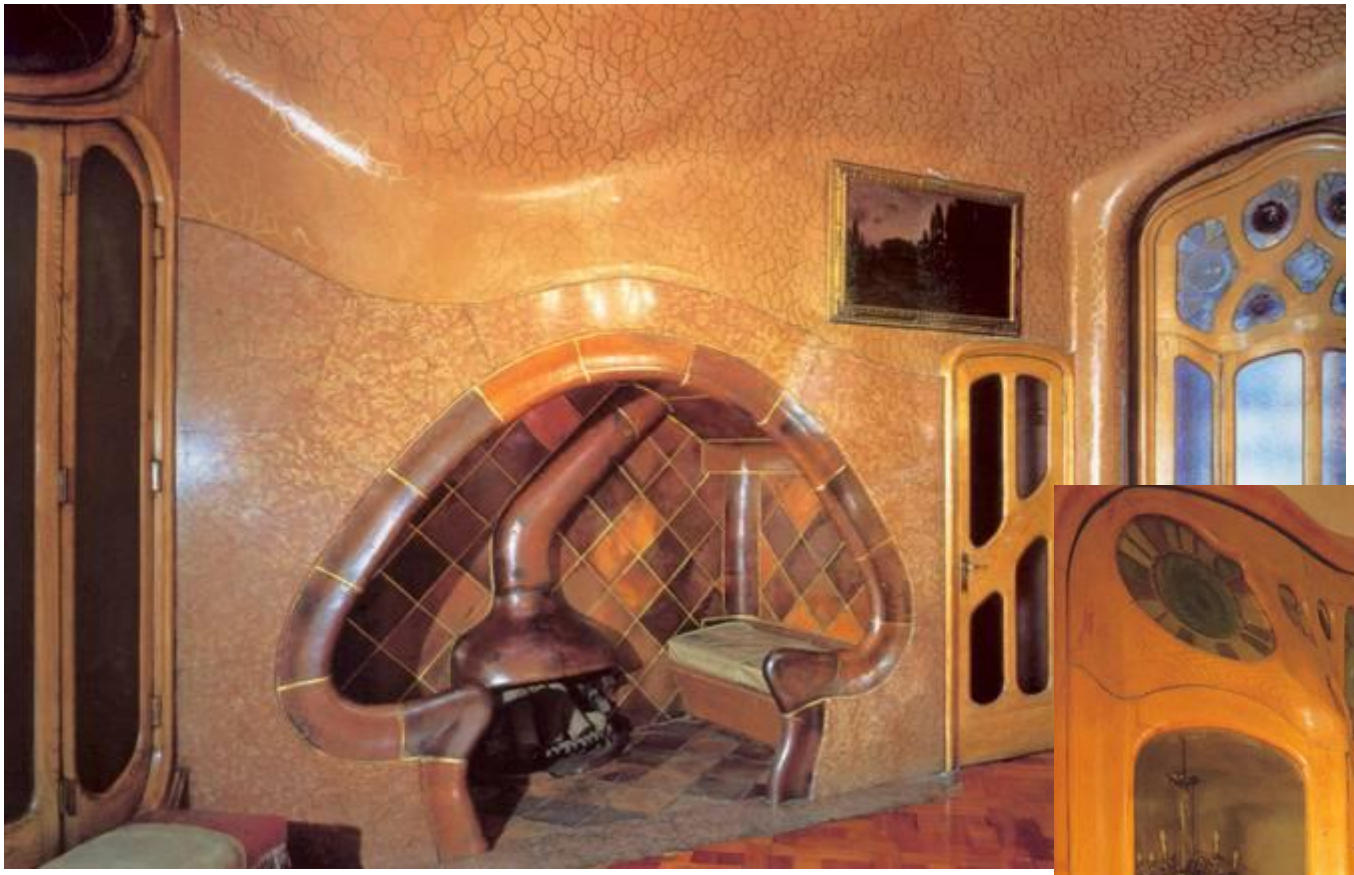
La Sagrada Familia.

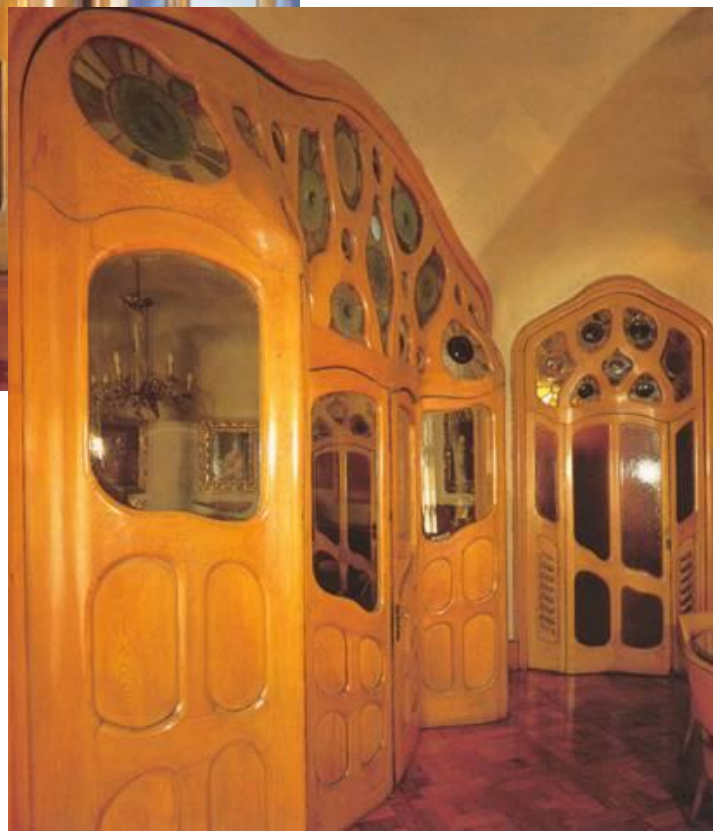
Parque Güell

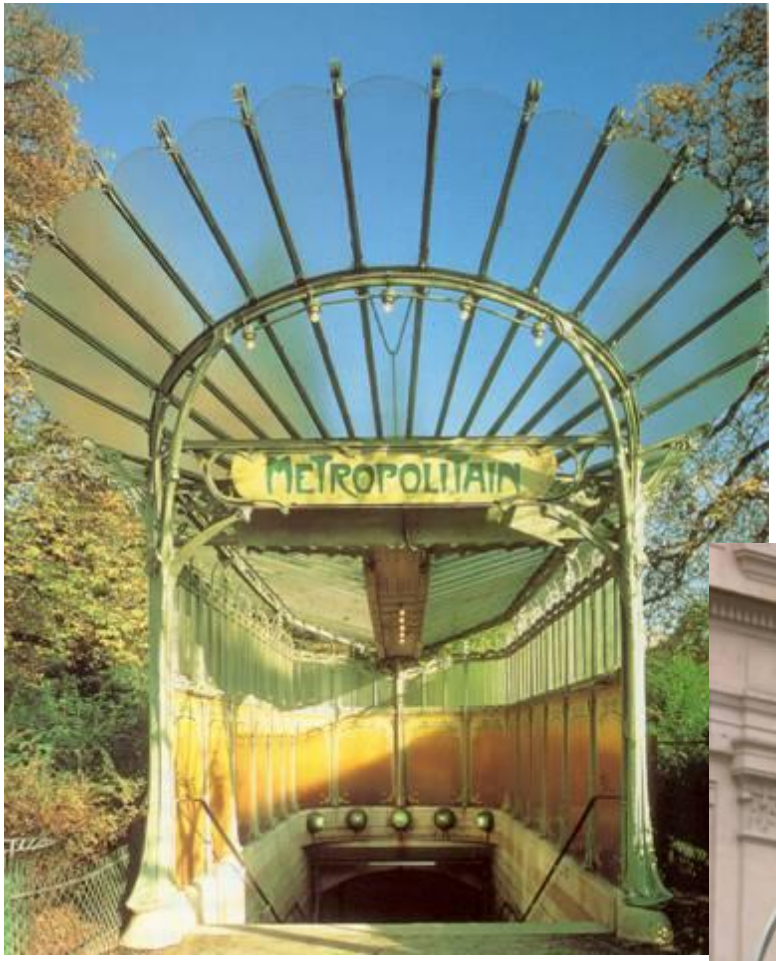




Casa Batlló



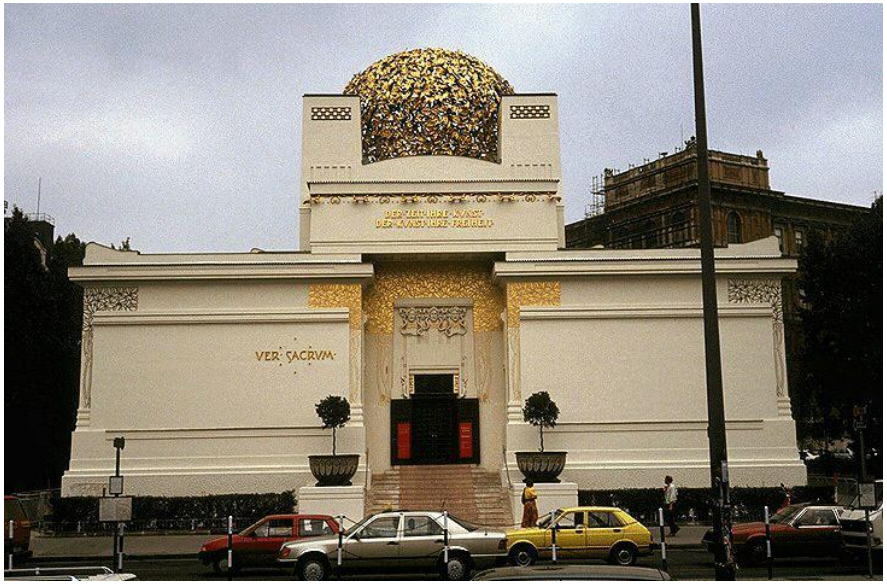




BOCAS DE METRO

Modernismo. Víctor Horta

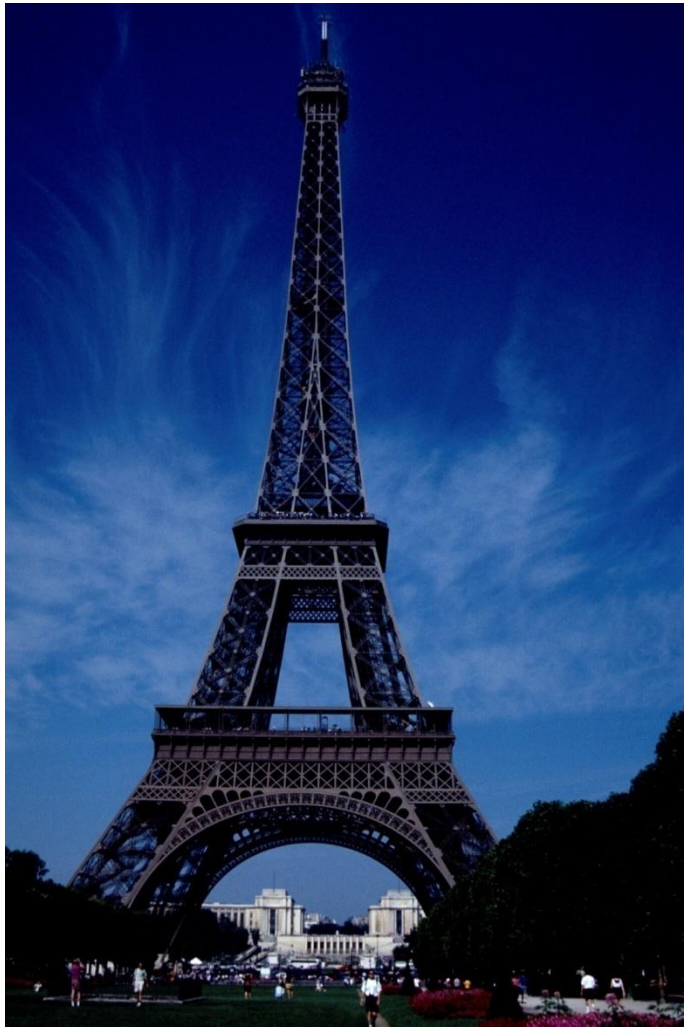
Modernismo. Secesión vienesa



Arquitectura de los nuevos materiales

- Nuevos materiales ligados a la revolución industrial: hierro y cristal
- Nuevas necesidades ligada a ella: estaciones de ffcc, fábricas….
- Las obras de los ingenieros se mezclan con los arquitectos
- Autores:
  - Torre Eiffel
  - Estación de Atocha, Mercado Central
  - Construcción de los primeros rascacielos en Chicago (vigas de hormigón + primeros ascensores eléctricos)

Arquitectura de los nuevos materiales



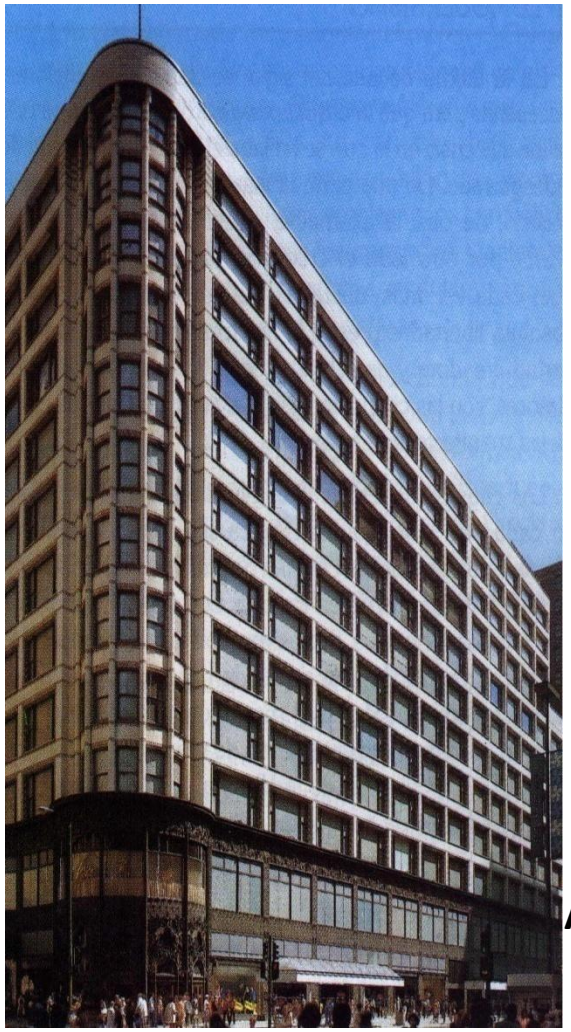
Torre Eiffel

Arquitectura de los nuevos materiales

Estación de Atocha

Arquitectura de los nuevos materiales

Arquitectura de los nuevos materiales: Rascacielos. Chicago



Almacenes Carson

Arte siglo XX

ARQUITECTURA

- RACIONALISMO
  - BAUHAUS
  - LE CORBUSIER
- ORGANICISMO
  - FRANK LLOYD WRIGHT

PINTURA

- FAUVISMO
  - MATISSE
- MODIGLIANI

- CUBISMO
  - BRAQUE
  - PICASSO
  - JUAN GRIS

- SURREALISMO
  - MIRÓ
  - DALÍ
  - CHAGALL

- EXPRESIONISMO
  - KANDINSKY
  - MUNCH
- ABSTRACCIÓN
  - MONDRIAN
  - KLEE
- OP-ART
- POP-ART

ESCULTURA

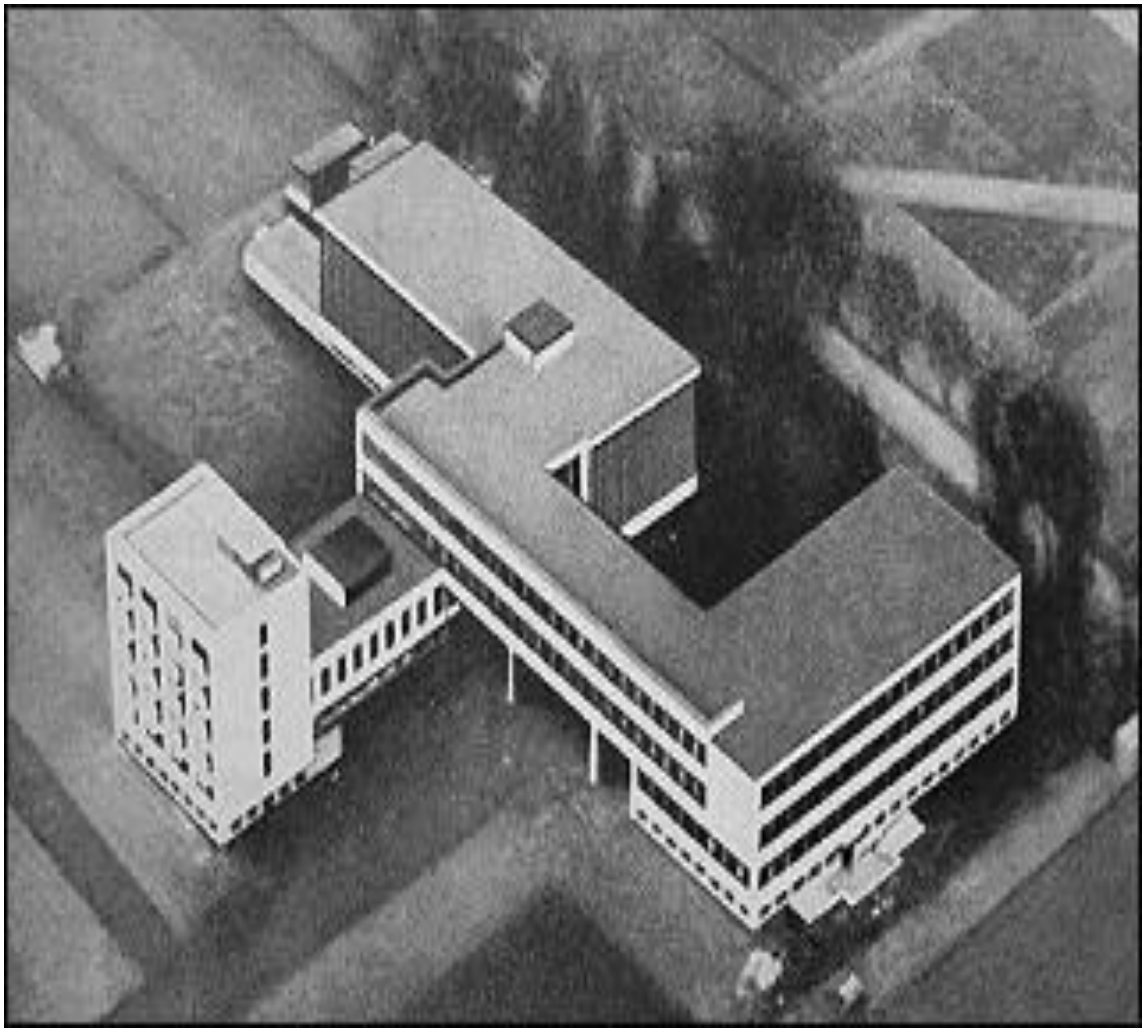
- HENRY MOORE
- PABLO GARGALLO
- CONSTANTIN BRNACUSI
- JULIO GONZÁLEZ
- ALEXANDER CALDER
- EDUARDO CHILLIDA
- PABLO SERRANO

Arquitectura del siglo XX

- Primera mitad del siglo XX
  - Organicismo: Frank Lloyd Wright
    - Integración de la arquitectura con el entorno
    - Casa de la cascada
  - Racionalismo: Escuela de la Bauhaus
    - Planificación y uso racional del espacio
- Segunda mitad del siglo XX
  - Le Corbusier: racionalista
    - Villa Saboya
    - Unidades de habitación: brutalismo (solución al crecimiento de las ciudades y a las necesidades de viviendas de las mismas)
- Siglo XXI. Arquitectura+ingeniería
  - Combina las necesidades de habitación con las construcción de edificios emblemáticos de las ciudades (por ejemplo, los edificios emblemáticos de la Expo 2008 de Zaragoza)
  - Autores:
    - Bofill
    - Calatrava: Ciudad de las artes y las ciencias de Valencia
    - Frank Gehry: Guggenhein Bilbao

ARQUITECTURA SIGLO XX: ORGANICISMO

ARQUITECTURA SIGLO XX: RACIONALISMO



Edificio de la Bauhaus. Gropius

BAUHAUS

BAUHAUS

ARQUITECTURA SIGLO XX: LE CORBUSIER (racionalismo)

Unidad de Habitación

ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI

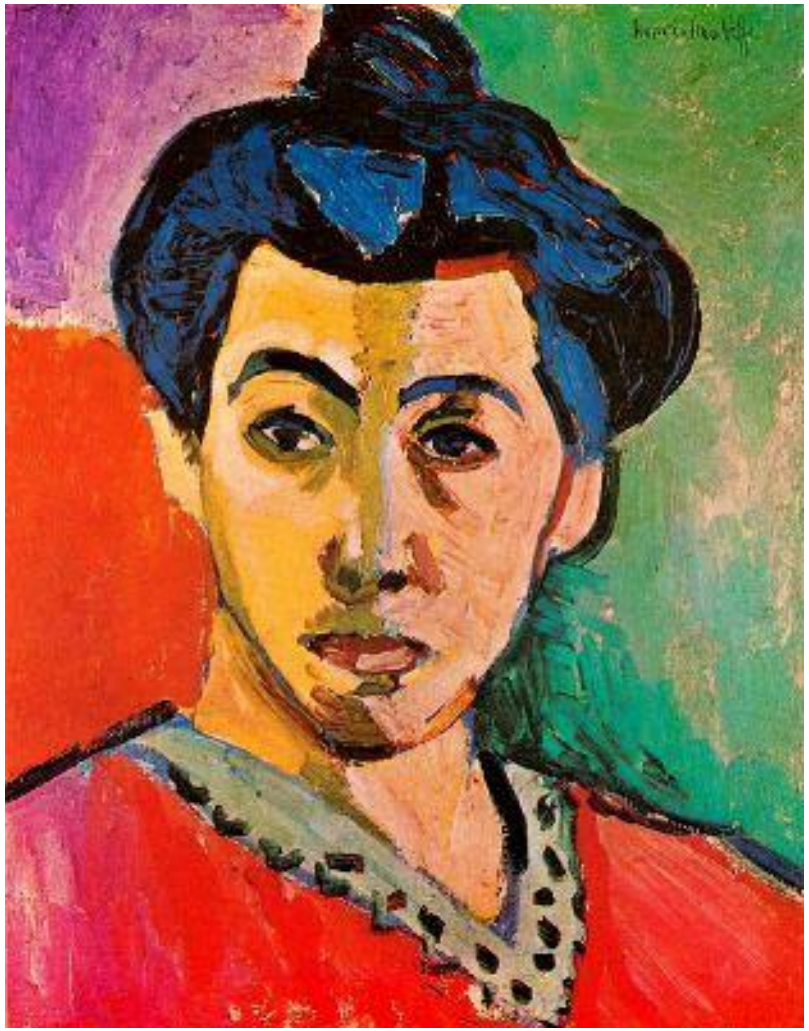
Ciudad de las Artes y las ciencias. Calatrava

Guggenheim Bilbao. Gehry

Pintura: los nuevos istmos

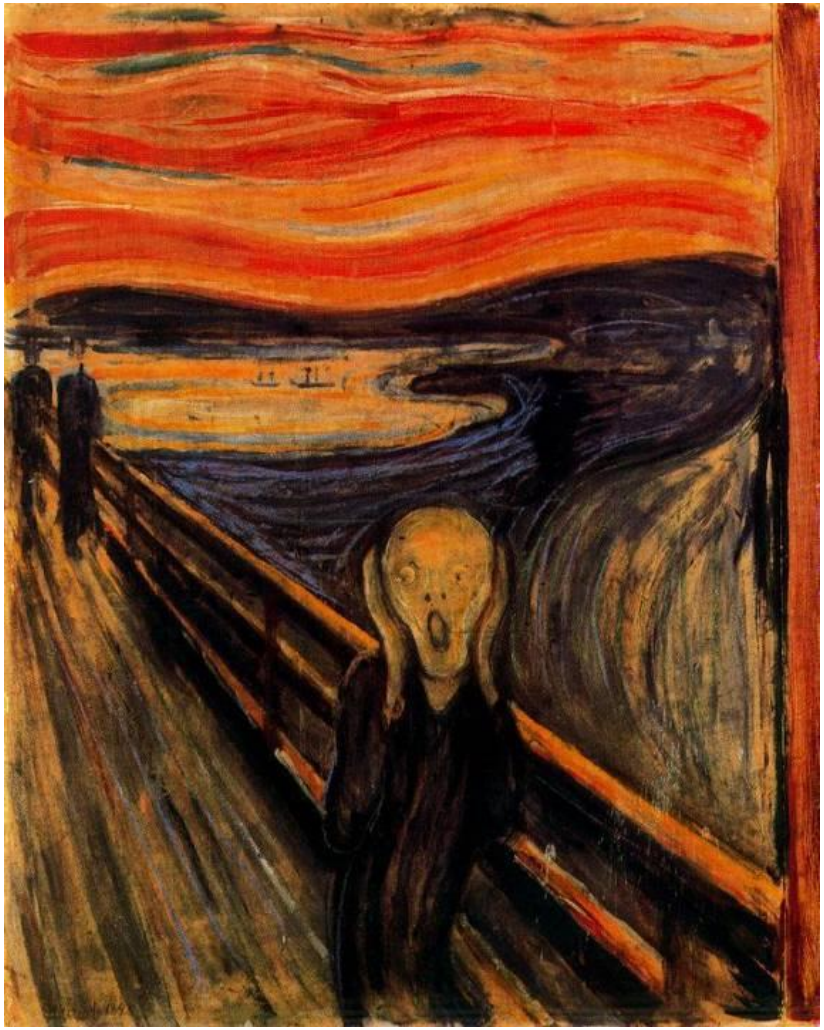
- FAUVISMO
  - Colores intensos sin vinculación con la realidad; grueso dibujo
  - Figuras planas y sin sombras
  - Matisse: Madame Matisse
- EXPRESIONISMO
  - Plasmación de los sentimientos personales y estados de ánimo
  - Munch: El Grito
- CUBISMO
  - Reflejo de las figuras desde múltiples puntos de vista: visión geométrica de la realidad
  - Introductores del collage
  - Autores:
    - Braque
    - Picasso: Les demoiselles d`Avignon, el Guernica
    - Juan Gris
- DADAISMO
  - Antisistema
  - Introductores del ready made
  - Duchamp: fuente
- SURREALISMO
  - Plasmación del subconsciente, del mundo de los sueños
  - Autores:
    - Dalí: relojes bandos, persistencia de la memoria
    - Miró: arlequín
    - Magritte

PINTURA: FAUVISMO



Matisse: Mme Matisse y mujer con sombrero

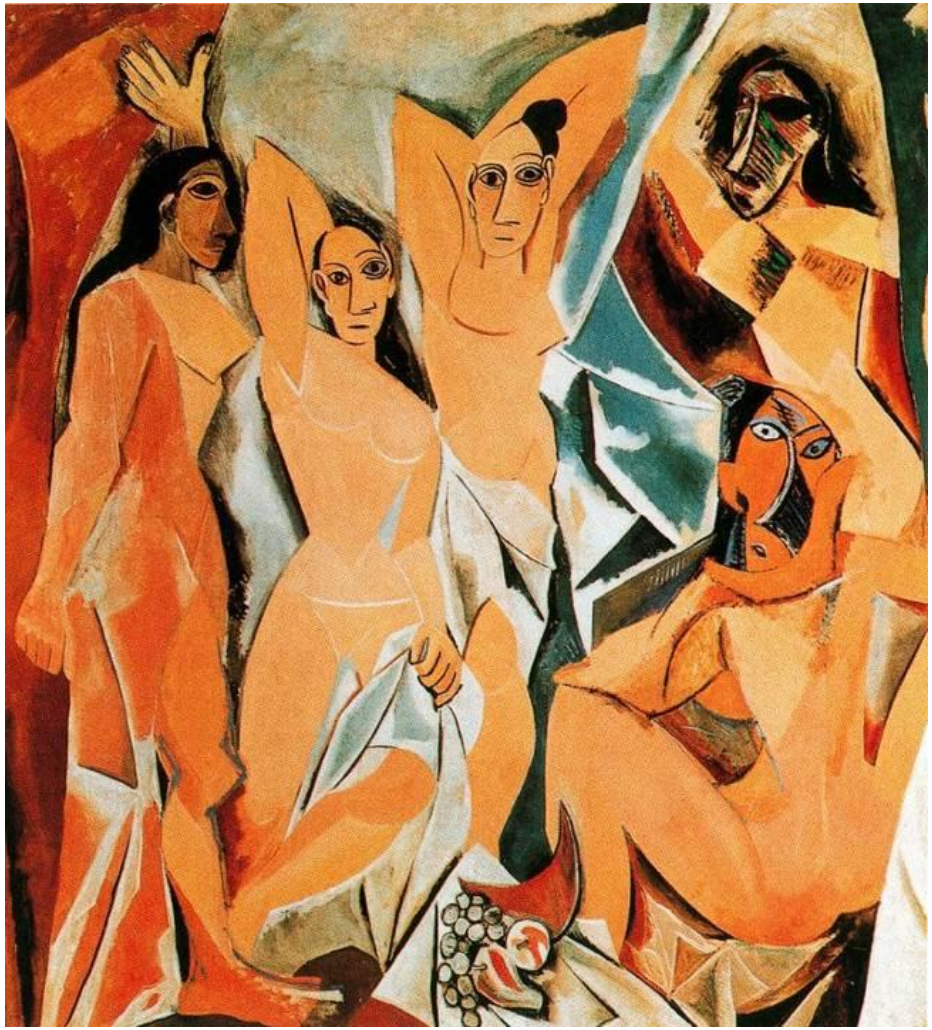
PINTURA: EXPRESIONISMO



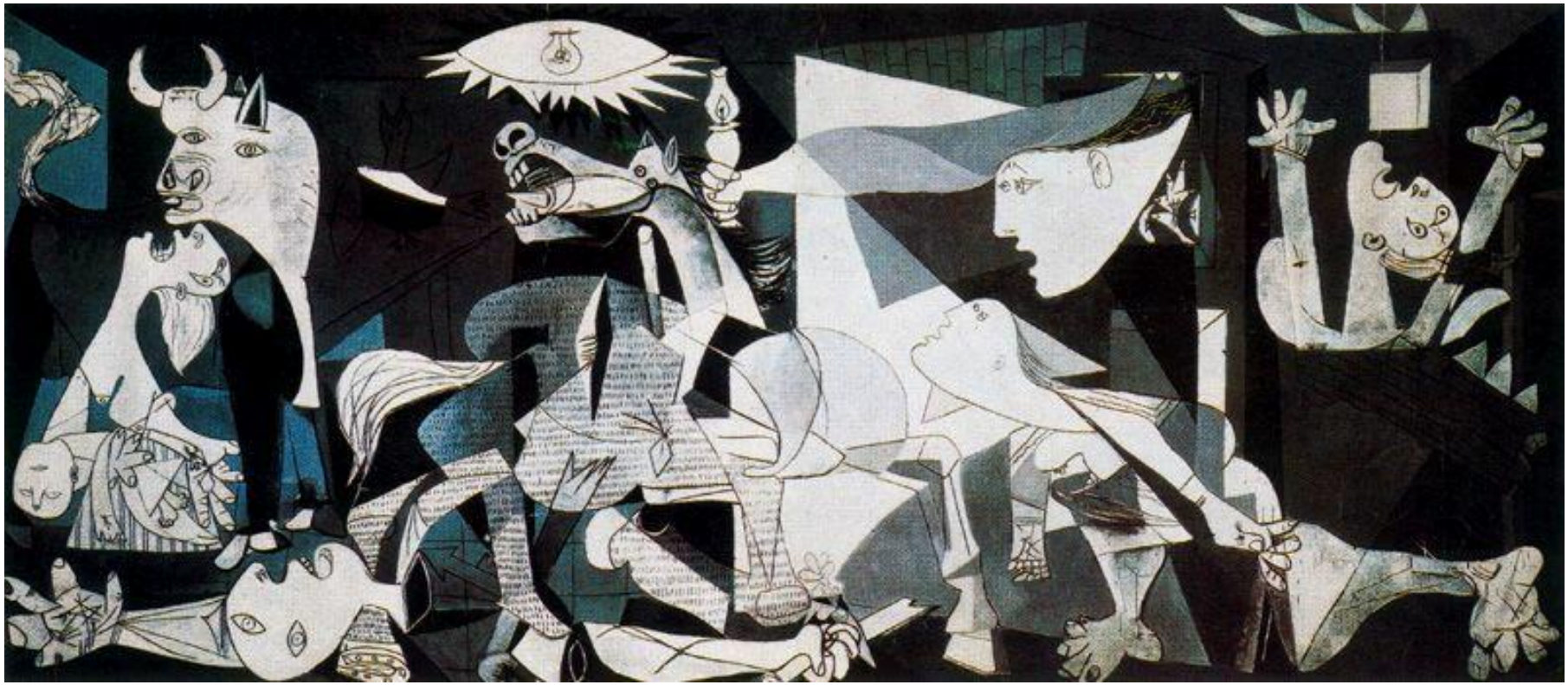
Baile, Munch

El grito, Munch

PINTURA: CUBISMO



Picasso, Les demoiselles dÀvignon



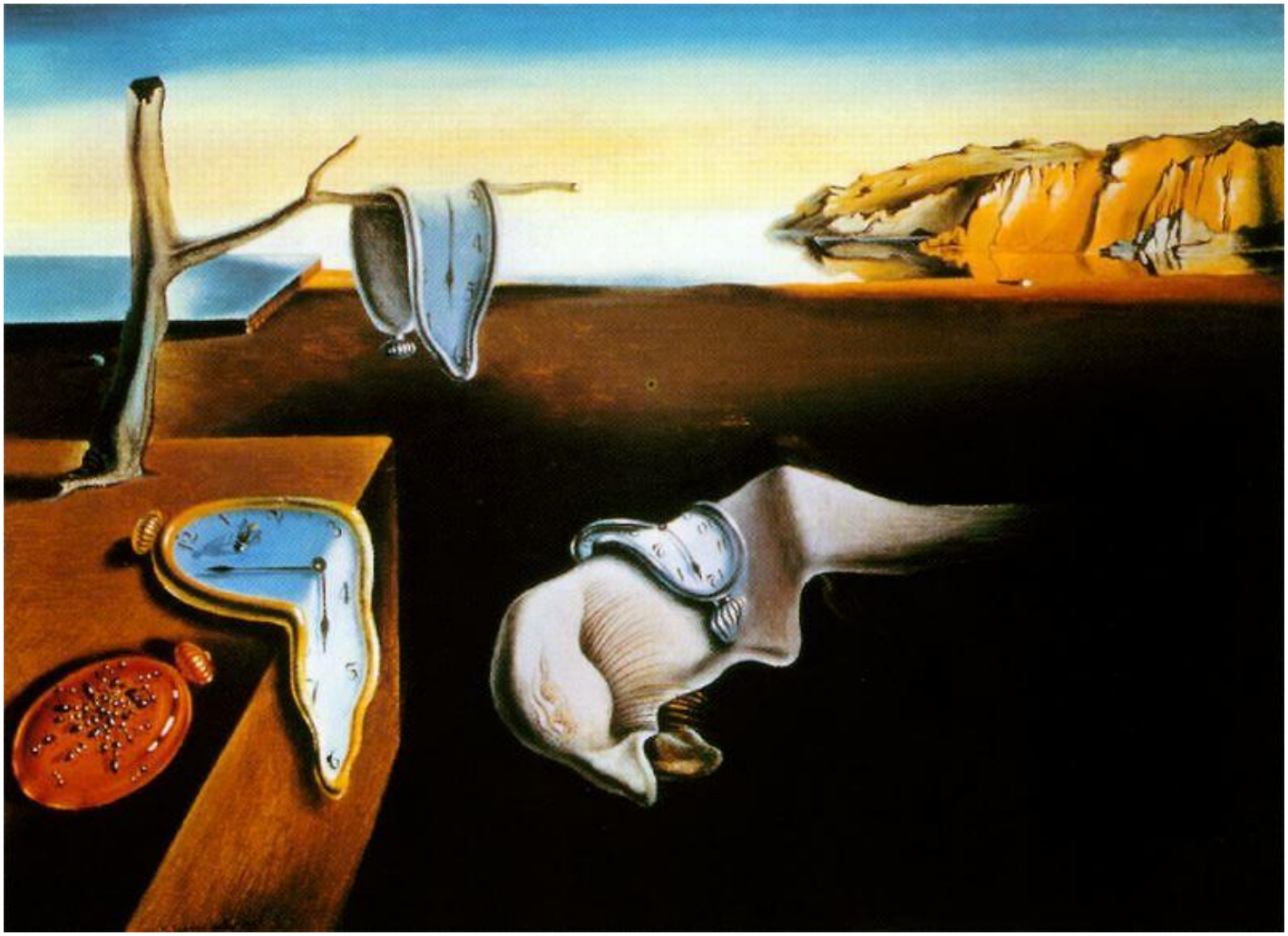
Guernica, Picasso

DADAISMO

Duchamp: Fuente y rueda de bicicleta sobre taburete

PINTURA: SURREALISMO

Persistencia de la memoria, Dalí



PINTURA: SURREALISMO

Carnaval de Arlequín, Miró

PINTURA: SURREALISMO

Magritte

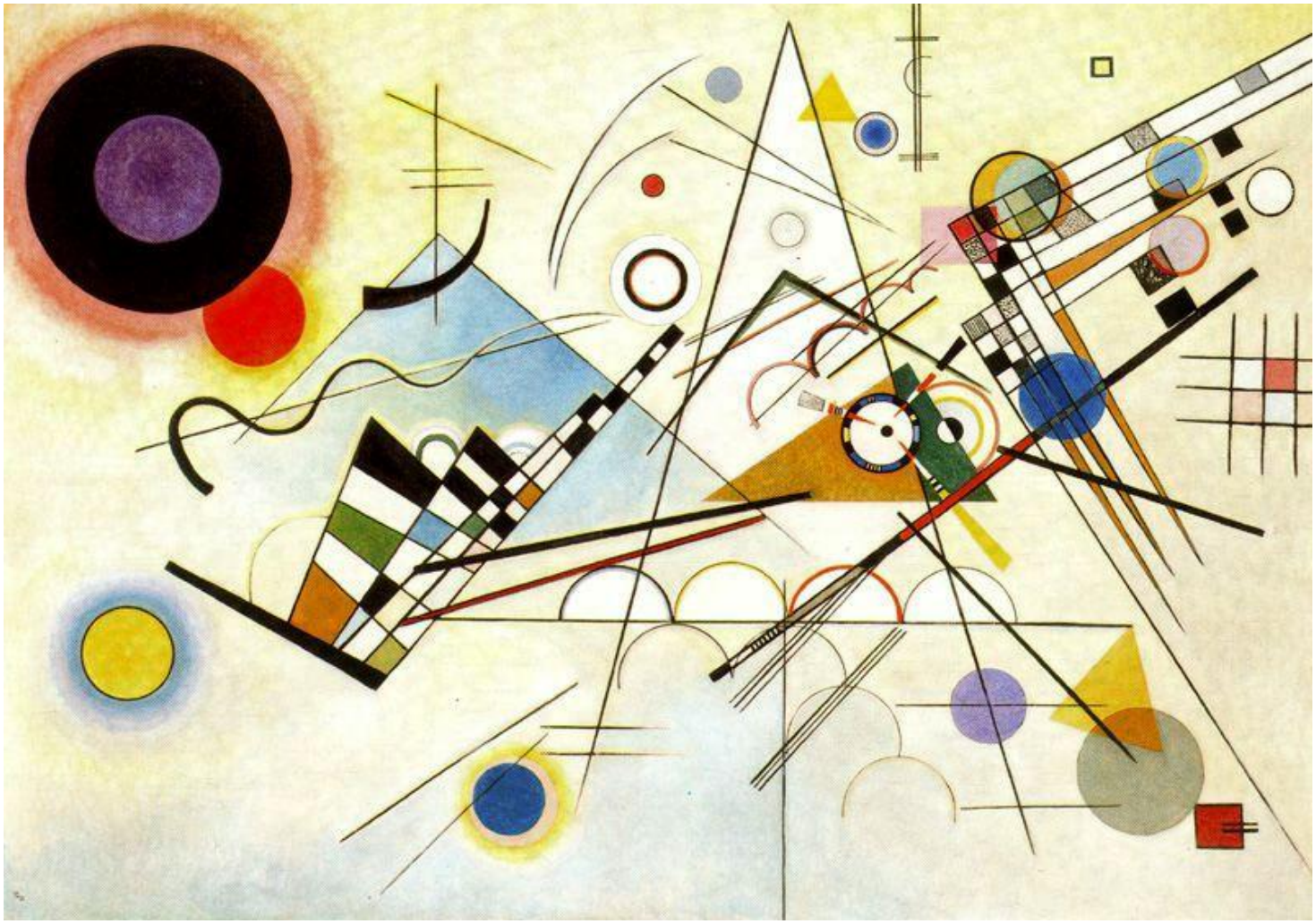
Pintura: de la abstracción al pop art

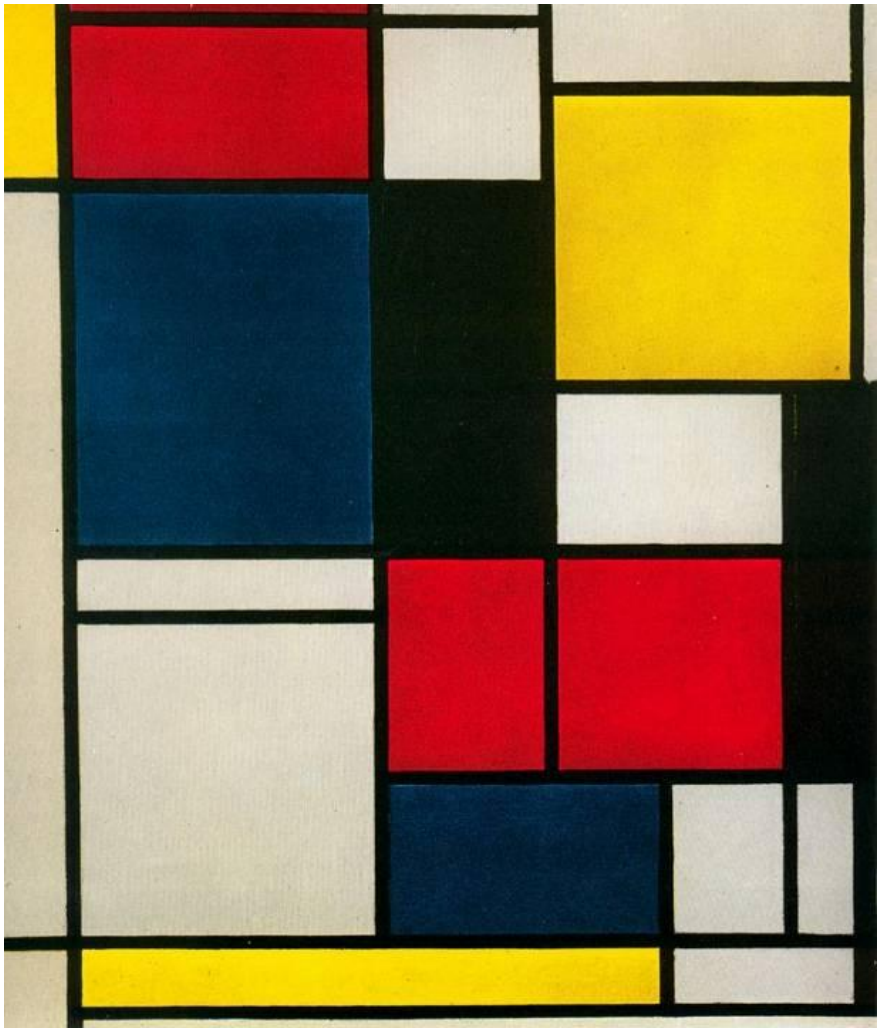
- ABSTRACCIÓN
  - Pintura no figurativa, sin representación de la realidad.
  - Predominio de las formas y el color
  - Autores:
    - Kandinsky: composiciones
    - Mondrian
    - Klee
- OP ART
  - Creación de profundidad y movimiento en un espacio tridimensional y dinámico
  - Autores:
  - Vaselery
  - R. Soto
- POP ART
  - Arte figurativo sobre la sociedad de consumo actual
  - Autores:
    - Warhol: Marilyn, latas Cambell
    - Lichtenstein
- OTROS ARTISTAS
  - Modigliani
  - Frida Kahlo

PINTURA: ABSTRACCIÓN

Arco negro, Kandinsky

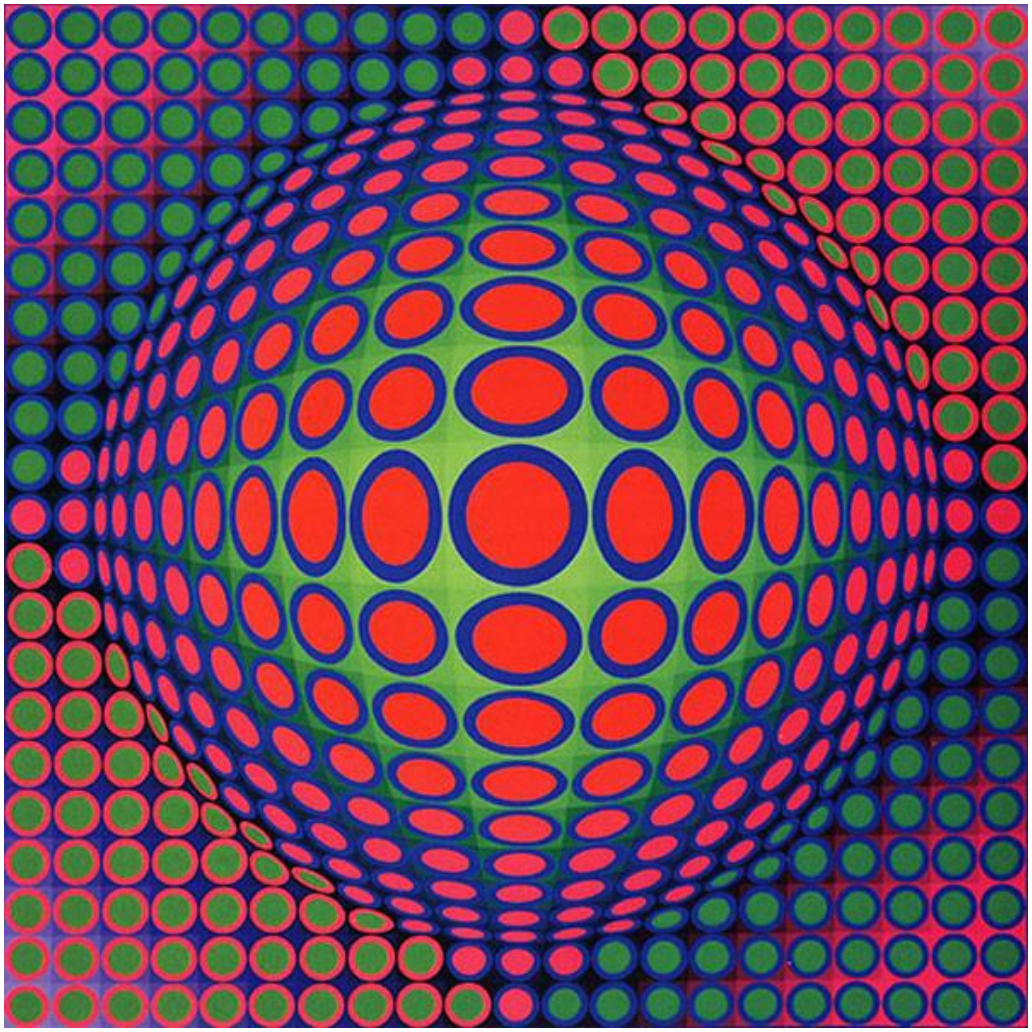
Composición VII, Kandinsky





Composición,
Mondrian

OP ART



Vaselery

Andy Warhol

Lichtenstein

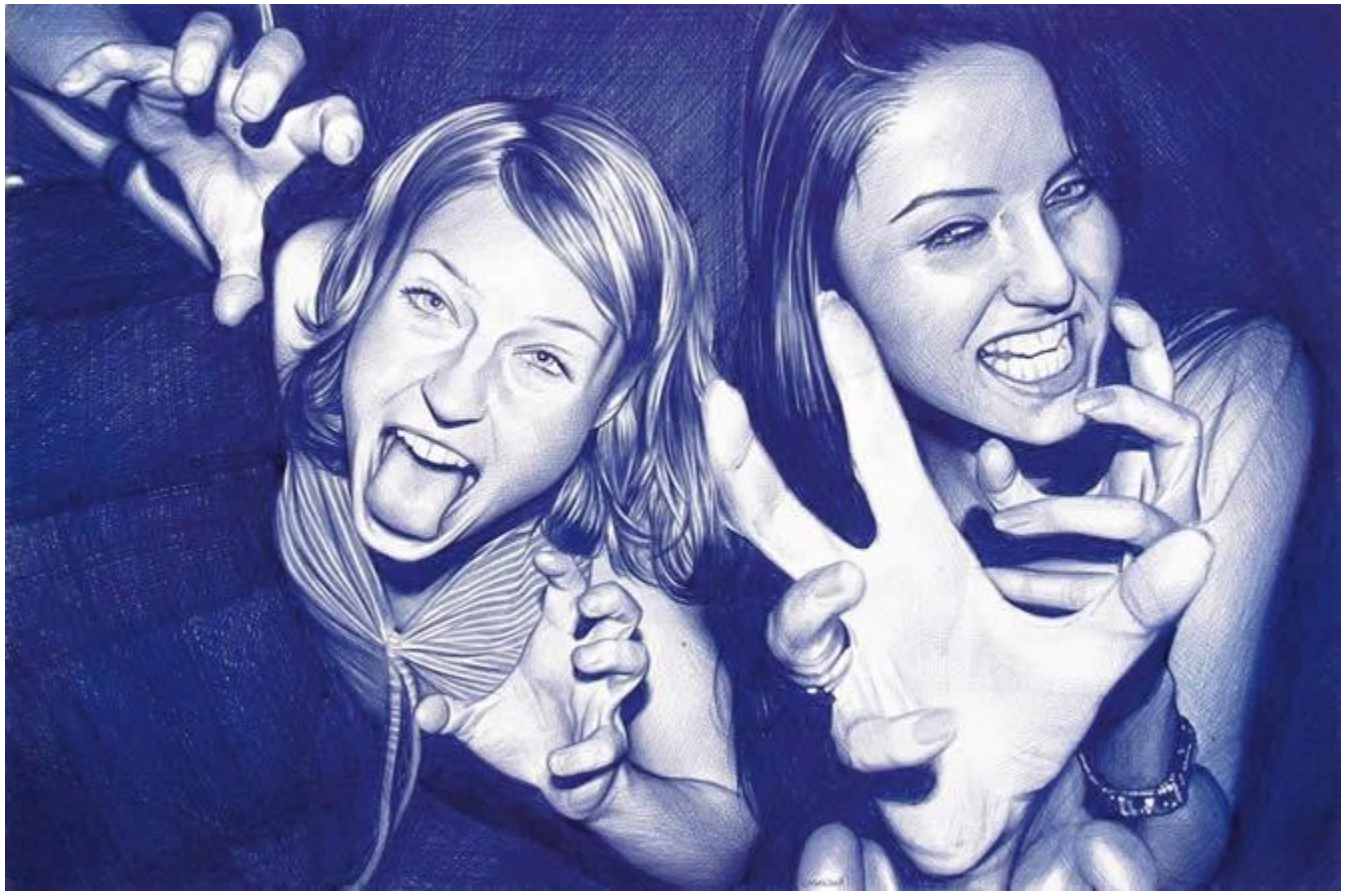
Pintura: las nuevas tendencias

- Hiperrrealismo:
  - Antonio López
- Grafiti
- Arte urbano
- Autores aragoneses:
  - Viola
  - Saura
  - Beulas….

PINTURA: HIPERRREALISMO

Antonio López

Juan Francisco Casas; boli BIC sobre papel



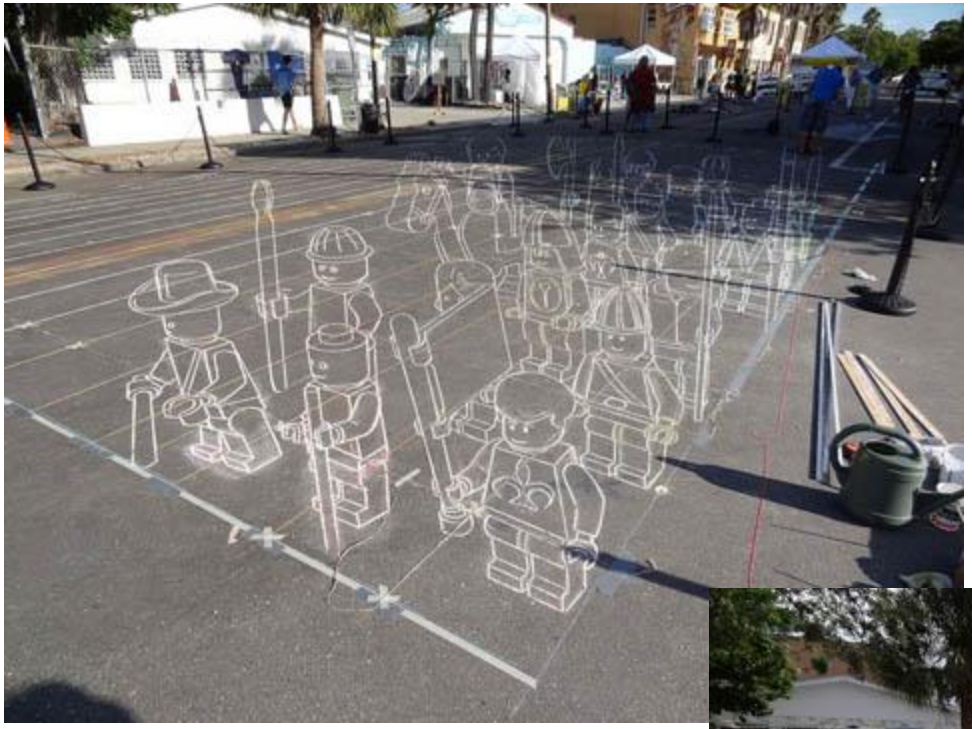
© www.dzimirsky.com

© www.dzimirsky.com

Grafitti

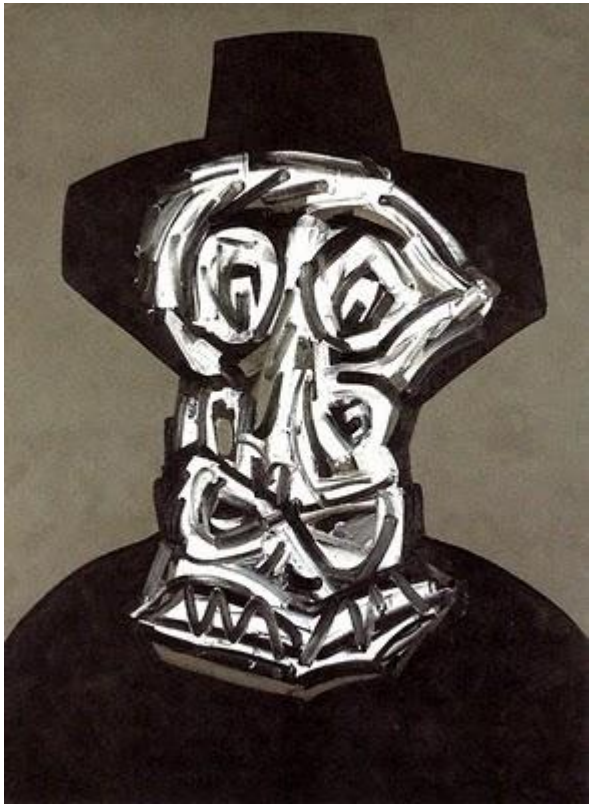
Arte urbano

© Copyright Edgar Mueller | www.metanamorph.com



AUTORES ARAGONESES

Viola



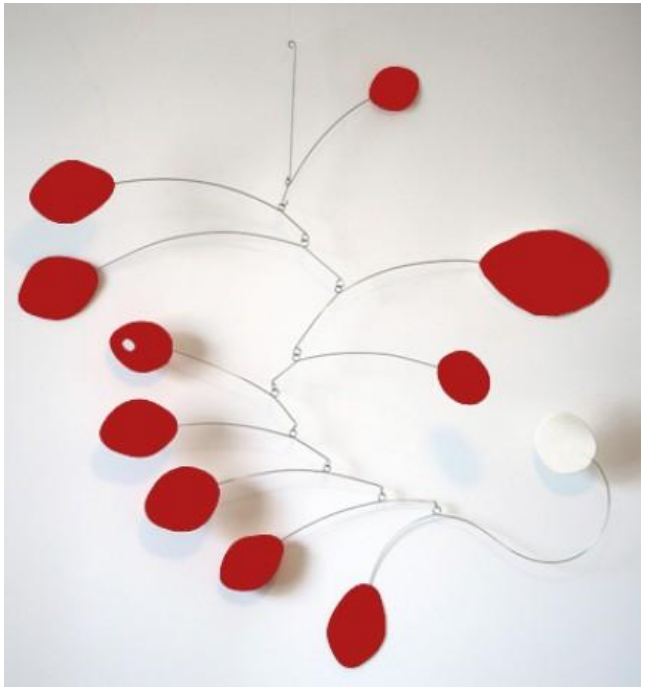
Saura

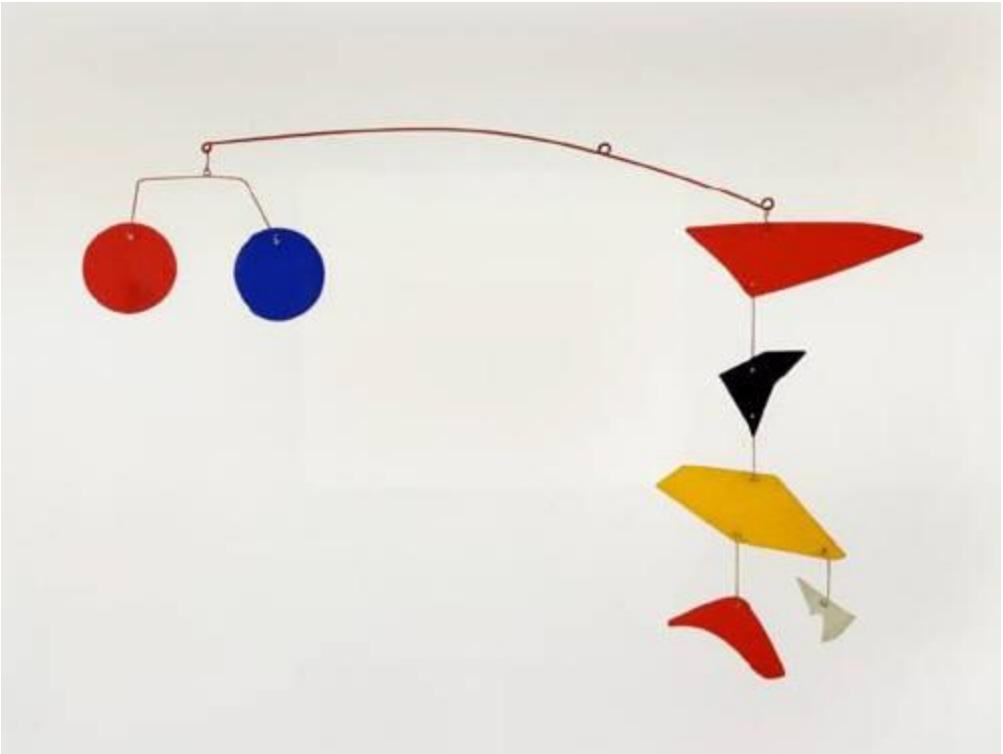
Escultura siglo XX

- Se convierte en elemento decorativo del espacio urbano o de edificios
- Deja de ser figurativa: abstracción
- Autores:
  - Henry Moore: figuras redondeadas
  - Calder: móviles
  - Gargallo: iniciador del uso del hierro
  - Serrano
  - Chillida: peines del viento

ESCULTURA: HENRY MOORE

ESCULTURA: CALDER





ESCULTURA: GARGALLO

ESCULTURA: SERRANO

ESCULTURA: CHILLIDA