

Unidad 10. Arte neoclásico

Taller del arte (en el libro digital)

1 Periodización del arte neoclásico.

Resume la trayectoria vital y artística de Francisco de Goya.

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) trató de lograr una beca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para viajar a Italia. Tras ser rechazado en dos ocasiones, realizó el viaje por su cuenta (1770-1771). A su regreso comenzó a recibir los primeros encargos importantes, como la bóveda del Coreto de la basílica del Pilar. En 1775, fue llamado a Madrid por su cuñado Francisco Bayeu, que lo introdujo en el círculo cortesano. Goya comenzó a trabajar como cartonista en la Real Fábrica de Santa Bárbara. Simultáneamente, atendió a encargos de carácter religioso y comenzó a ser reclamado como retratista de la alta sociedad madrileña: nobleza, ilustrados, artistas, etc.

En 1792 viajó a Sevilla, donde contrajo una penosa enfermedad que le dejó como secuela la sordera total. Pasó la convalecencia en Cádiz, restableciéndose en el domicilio de su amigo Sebastián Martínez. Cuatro años después regresó a Andalucía para decorar el oratorio religioso de la Santa Cueva gaditana, y allí vivirá seis meses como invitado de la duquesa de Alba, en su palacio sanluqueño del Coto de Doñana. Goya gozó de la intimidad de la duquesa, a la que retrató como *Maja vestida y Maja desnuda* (1798). Su nombramiento como primer pintor de cámara de Carlos IV en 1799, al que retrata junto a su familia (*La familia de Carlos IV*, 1800-1801), coincide con el inicio de la serie gráfica de *Los caprichos*. La fuerte impresión causada por los sucesos de la guerra de la Independencia queda reflejada en *El coloso* (1812), en la colección de grabados titulada *Los desastres de la guerra*, y en los lienzos históricos *La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol* y *Los fusilamientos de La Moncloa* (1814). Siguió una nueva serie gráfica, *La tauromaquia* (1814-1816), y una recaída en la enfermedad. Una vez repuesto, compró la “Quinta del Sordo” en 1819, que decoró con las *Pinturas negras* (1820-1823), que responden a la misma línea agria y desencantada de su última serie gráfica, *Los disparates*. La reinstauración de la monarquía absoluta de Fernando VII en 1823 llevó a Goya al exilio en Francia, donde murió, no sin antes dejar obras excepcionales como *La lechera de Burdeos* (1825-1827), en la que avanza la técnica impresionista.

2 Comentario de texto.

El siguiente texto es un fragmento de una carta que Francisco de Goya escribió a su amigo Martín Zapater el 31 de mayo de 1788. Léelo atentamente y responde a las preguntas.

“Querido Martín, supongo que estarás en la inteligencia de que lo que no haga por ti o por tu influjo no lo haré por ningún otro, que quiere decir que te hubiera cumplido la palabra de tenerte hecha la imagen de Nuestra Señora del Carmen para el tiempo que ofrecí a no haberme mandado por orden superior el tener hechos los diseños para el dormitorio de las serenísimas infantas para cuando venga aquí la corte, en lo que estoy trabajando con mucho empeño y desazón, por ser poco el tiempo y ser cosa que ha de ver el rey, príncipes, etc. A más de esto, ser los asuntos tan difíciles y de tanto quehacer como la Pradera de San Isidro en el mismo día del santo, con todo el bullicio que en esta corte acostumbra haber. Te aseguro, en fe de amigo, que no las tengo todas conmigo, pues ni duermo ni sosiego hasta salir del asunto, y no le llames vivir a esta vida que yo hago.”

Francisco de Goya: *Cartas a Martín Zapater*, Madrid, Turner, 1982, p. 182.

1. ¿Cuál es el asunto de la carta?

El asunto de la carta es la disculpa de Goya a su amigo Martín Zapater por no tenerle terminado en el plazo previsto un cuadro de la Virgen del Carmen, ya que estaba ocupado en los trabajos de decoración del dormitorio de las infantas en el Palacio de El Pardo. Goya revela su preocupación por ser poco el tiempo del que dispone para llevarlos a cabo, ser una obra que será vista por la familia real y estar compuesta de varias escenas de gran complejidad, como la de *La pradera de San Isidro*, que muestra este lugar a las afueras de Madrid el día de la romería del santo. Este fue un proyecto frustrado, los trabajos se interrumpieron tras la muerte de Carlos III, sucedida el 14 de diciembre de aquel mismo año de 1788. Se conservan los bocetos de *La pradera de San Isidro* y de *La gallina ciega*, ambos en el Museo del Prado.

2. ¿Qué eran los “diseños” en los que estaba trabajando Goya?

Los “diseños” en los que estaba trabajando Goya eran unos óleos sobre lienzo llamados cartones que servirían de base para la confección de tapices con los que decorar el dormitorio de las infantas en el Palacio de El Pardo.

3. ¿Cuál era la temática empleada por Goya en los cartones?

La temática empleada por Goya en los cartones era la de los tipos y las escenas costumbristas: toreros, tonadilleras, actrices y gentes del pueblo de Madrid, tales como lavanderas, mozas de cántaro, jugadores de naipes y cacharrereros. Son los renombrados manolos y manolas, majos y majas, cuyos hábitos e indumentarias fueron incluso adoptados, en determinadas ocasiones, por la clase alta.

4. ¿Por qué realiza Goya este trabajo?

Porque Goya en estos años trabajaba en la Real Fábrica de Santa Bárbara elaborando los cartones que servirían de base para la confección de los tapices que decorarían los comedores y dormitorios de las residencias reales.

5. ¿Tuvo Goya relación directa con la familia real?

Sí, Goya sirvió a cuatro reyes: Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. En 1799, fue nombrado primer pintor de cámara de Carlos IV, de quien realizó su grupo familiar, centrándose el artista en la penumbra a imitación de Velázquez en *Las meninas (La familia de Carlos IV, 1800-1801; Museo del Prado, Madrid)*. Trabajó, igualmente, como retratista de José Bonaparte y Fernando VII.

6. ¿Cuáles fueron los temas tratados por Goya a lo largo de su carrera artística?

A lo largo de su carrera artística Goya abundó en todos los géneros: el retrato, el bodegón, el cuadro religioso e histórico y la escena costumbrista.

7. ¿Qué anticipó Goya en su pintura?

Goya anticipó en su pintura los cambios radicales que experimentó la sensibilidad pictórica contemporánea: la ligereza de su pincelada preluvió el impresionismo, sus fantasías oníricas desembocaron en el surrealismo y su desgarrado mundo interior abrió paso a la temática expresionista.

3 Definición de conceptos.

Define los siguientes términos:

1. Academia.

Institución dependiente del Estado y regida por un claustro de profesores-académicos pertenecientes a las diferentes disciplinas artísticas. Sus objetivos fueron dobles: primero, establecer sesiones periódicas entre sus miembros, con el fin de tratar problemas técnicos de su profesión; y, segundo, inculcar a los alumnos la correcta educación neoclásica, sin que tuvieran que servir como auxiliares manuales al maestro del taller, tal como secularmente venía perpetuándose el aprendizaje en el

ámbito gremial. De esta manera, contribuyó a que la pintura, la escultura y la arquitectura dejaran de ser oficios mecánicos para convertirse en “nobles artes liberales”, y a que el artista abandonase el estamento artesanal para transformarse en un profesional independiente.

2. “Neopalladianismo”.

El “neopalladianismo” fue una corriente arquitectónica que se dio durante el Neoclasicismo. Fue resultado de la devoción que los académicos neoclásicos mostraron hacia el código de *I Quattro Libri dell'Architettura, di Andrea Palladio* (Venecia, 1570), de manera que las principales capitales europeas y estadounidenses se enriquecieron con monumentos inspirados en la visión que este arquitecto veneciano del siglo XVI tuvo de la antigüedad grecorromana. Representante del “neopalladianismo” fue el arquitecto español Juan de Villanueva (1739-1811).

3. Los caprichos.

Colección de estampas fechada en 1799 y concebida en forma de libro ilustrado para ser comentados sus grabados en las tertulias. Es una sátira sin piedad de los vicios y debilidades sociales: la concentración de poder, el abuso sobre los débiles, la ignorancia y la superstición; en suma, arremete contra la sinrazón y la injusticia. Goya se rebeló al control de la producción y editó personalmente los grabados, pero la acidez de su crítica hizo que las autoridades prohibieran su venta.

4 Cuestionario.

Responde brevemente a las siguientes cuestiones.

1. ¿Dónde apareció el gusto neoclásico?

El gusto neoclásico apareció en Italia en los años centrales del siglo XVIII. Supuso una recuperación de la antigüedad grecolatina en la historia del arte y un rechazo intelectual a los efectos ilusionistas del barroco tardío. Los hallazgos arqueológicos aparecidos en Pompeya y en Herculano actuaron de motor de arranque.

2. ¿Qué era el Grand Tour?

El *Grand Tour* era el viaje al extranjero que realizaba la aristocracia europea para aprender idiomas y conocer costumbres. La meta de este viaje era Italia, donde coleccionistas y aficionados franceses e ingleses, atraídos por ruinas y monumentos, compraban estatuas y relieves antiguos, que exhibían luego en sus gabinetes privados de París y Londres.

3. ¿Quiénes fueron los principales teóricos del Neoclasicismo?

Los principales teóricos del Neoclasicismo fueron Winckelmann y Mengs. Winckelmann fue autor de *Reflexiones en torno a la imitación de la pintura y la escultura de*

los griegos, que pronto fue considerada como el ideario estético del nuevo estilo. Exponía que “a los modernos solo les queda un camino para ser grandes y quizás inigualados: imitar a los antiguos”. Y añadía que las esencias del arte clásico residían en “la noble sencillez y la serena franqueza”. Mengs fue pintor y tratadista. Como pintor rompió con la tradición de los techos de perspectiva fingida barroca optando por fórmulas claras y precisas. Y como tratadista sostuvo que el arte era superior a la naturaleza, de modo que el pintor debía depurar con la imaginación y el intelecto las imperfecciones de la realidad.

4. ¿Qué cambios introdujo el reformismo borbónico en España en la cuestión de los enterramientos?

El reformismo borbónico prohibió, por razones de salubridad pública, enterrar los cadáveres en las iglesias y prescribió situar los enterramientos colectivos en lugares extramuros de la población. Nacieron así los cementerios modernos, uno de cuyos primeros ejemplos fue el desaparecido Cementerio general del Norte, en Madrid, proyectado por el arquitecto Juan de Villanueva (1804-1809).

5. ¿Cuáles son las características del arte de Canova?

Primero, la fascinación por la escultura antigua, propia del Neoclasicismo. Y segundo, la calidad sensorial que transmitió a sus estatuas, apoyada en un lustroso acabado que luego patinaba con piedra pómez.

6. ¿Qué consecuencia tuvo la exposición de los mármoles del Partenón en el Museo Británico de Londres?

La consecuencia de la exposición de los mármoles del Partenón en el Museo Británico de Londres fue un conocimiento más exacto de la estatuaria clásica griega por parte de los europeos occidentales, pues hasta entonces solo era conocida por medio de copias romanas, dibujos y grabados.

7. ¿Tienen algún significado político las obras de David?

Sí, David (1748-1825) representa al pintor político, comprometido con los ideales de la Revolución francesa y con el Imperio napoleónico, que no duda en poner su arte al servicio de la propaganda. En *El juramento de los Horacios* (1784; Museo del Louvre, París) glorifica las virtudes del patriotismo y el sacrificio. En *La muerte de Sócrates* (1787; Metropolitan Museum, Nueva York) y *Marat asesinado* (1793; Museo de Bellas Artes, Bruselas) hace referencia a los mártires políticos de la Revolución francesa. Y en el *Retrato ecuestre de Napoleón pasando el puerto alpino del Gran San Bernardo* (1800; Museo de Malmaison, París) y *La coronación de Napoleón en Notre-Dame* (1805-1807; Museo del Louvre, París) rinde culto a las glorias imperiales de Bonaparte.

8. Señala las características formales de *El juramento de los Horacios* de David.

Primero, el abandono intencionado de la narración literaria de la historia para concentrarse en la expresión pasional de un instante dramático. Y segundo, técnicamente abusa del claroscuro, mientras que la composición de los personajes en un mismo plano deriva de los bajorrelieves clásicos.

9. ¿Qué representa el lienzo *Los fusilamientos de La Moncloa*?

El lienzo *Los fusilamientos de La Moncloa* de Francisco de Goya (1814; Museo del Prado, Madrid) muestra la represión de las tropas francesas al día siguiente del levantamiento popular en Madrid el 2 de mayo de 1808. Grupos de madrileños son fusilados en la montaña del Príncipe Pío, mostrando la crueldad y el horror que invadió España durante la guerra de la Independencia.

10. ¿Qué son las *Pinturas negras*?

Las *Pinturas negras* (1820-1823) son diversas escenas con las que Goya decoró al óleo las paredes de la finca que en 1819 compró a orillas del Manzanares, conocida como la “Quinta del Sordo”, por la incapacidad auditiva que afectó a su propietario. Las pinturas muestran un mundo de aquelarres, brujas, machos cabríos y el duelo a garrotazos entre españoles, donde está la semilla del odio que intenta depurar a los afrancesados. En 1873 fueron pasadas a lienzo, y en 1881 ingresaron en el Museo del Prado.

Evaluación final (en el libro digital)

Amor y Psique abrazados, Antonio Canova

1 Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- a) El Neoclasicismo representa la primera oleada recuperadora de la antigüedad greco-latina en la historia del arte. Falso. El Neoclasicismo representa la segunda oleada recuperadora de la antigüedad grecolatina en la historia del arte. El Renacimiento lo precedió en esta nostálgica empresa cultural.
- b) Las academias contribuyeron a que la pintura, la escultura y la arquitectura dejaran de ser oficios mecánicos para convertirse en «nobles artes liberales», y que el artista abandonase el estamento artesanal para transformarse en un profesional independiente. Verdadero.

- c) Una clave del estilo de Canova es la calidad sensorial que transmite a sus estatuas, apoyada en un lustroso acabado que luego patinaba con piedra pómez, desvaneciéndose así el tópico de frialdad con el que tradicionalmente se cataloga cualquier escultura neoclásica. Verdadero.
- d) Canova retrató a la hermana de Napoleón como la diosa Diana. Falso. Canova retrató a Paulina Bonaparte Borghese, hermana de Napoleón, como Venus victoriosa, al haber sido elegida recientemente reina de la belleza; de ahí que sostenga la manzana mitológica del troyano Paris en la mano.

2 Responde a las siguientes preguntas.

¿Cuáles fueron los objetivos de las academias?

- a) Los objetivos de las academias fueron dobles: establecer sesiones periódicas entre sus miembros, con el fin de tratar problemas técnicos de su profesión, e inculcar a los alumnos la correcta educación neoclásica, sin que tuvieran que servir como auxiliares manuales al maestro del taller, tal como secularmente venía perpetuándose el aprendizaje en el ámbito gremial.
- b) ¿Desempeñó la Academia de Bellas Artes de Madrid algún papel en el control del expolio de obras de arte? Sí, la Academia de Bellas Artes de Madrid, en 1761, llamó la atención del rey sobre la ausencia de control respecto al expolio de obras de arte que estaba sufriendo España debido a la salida incontrolada por las fronteras del país de obras de autores célebres ya fallecidos. En consecuencia, pidió que prohibiera estas prácticas y que nombrase un organismo para su vigilancia, ofreciéndose ella misma a ejercerla.
- c) ¿Utilizó Canova la iconografía antigua para obras de temática contemporánea? Cita algún ejemplo.

Sí, Canova utilizó la iconografía antigua para obras de temática contemporánea. A *Paulina Borghese Bonaparte* la retrata como Venus victoriosa al haber sido elegida recientemente reina de la belleza. Aparece recostada semidesnuda sobre un diván y sosteniendo la manzana mitológica del troyano Paris en la mano. En el caso del retrato de *George Washington*, se inspira en el Dionisos del Partenón, vistiéndolo como un emperador romano.

3 Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre el Neoclasicismo y Canova.

- a) El teórico Winckelmann considera que a los modernos solo les queda un camino para ser grandes, imitar a los antiguos, y considera que las esencias del arte clásico residen en la noble sencillez y la serena grandeza.

- b) El sistema educativo académico se basaba en el cultivo del dibujo y constaba de un programa reglado en tres cursos. En el nivel intermedio, se encontraba la sala del yesso, donde se copiaban los moldes en escayola de la estatuaria antigua.
- c) *Las tres Gracias* de Canova es un ejemplo de la esbeltez clásica, que el artista recupera tras la cálida opulencia que prestó a sus formas Rubens. Hijas de Zeus, las *Gracias* se representan desnudas, mimosas y abrazadas, simbolizando la liberalidad de dar, de recibir y de agradecer.

4 Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro escribiendo en la primera columna las esculturas mitológicas de Canova y en las otras dos las obras de temática distinta.

Obras mitológicas	Sepulcros	Retratos
<i>Dédalo e Ícaro</i>	<i>Clemente XIII</i>	<i>Paulina Borghese Bonaparte</i>
<i>Teseo y el Minotauro</i>	<i>Clemente XIV</i>	<i>George Washington</i>
<i>Eros y Psique</i>	<i>María Cristina de Austria</i>	
<i>Hércules y Licas</i>		
<i>Perseo con la cabeza de Medusa</i>		
<i>Las tres Gracias</i>		

5 Indica en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

- a) ¿Cómo se llama la Academia de Bellas Artes de Madrid?: San Fernando.
- b) Para estudiar los modelos de la antigüedad clásica, Canova marchó a: Roma.
- c) Canova dio a sus esculturas un lustroso acabado que luego patinaba con: piedra pómez.

El 2 de mayo de 1808 o La lucha con los mamelucos, Francisco de Goya

1 Responde a las siguientes preguntas.

- a) ¿Fue David un pintor comprometido políticamente? Sí, David estuvo comprometido con los ideales de la Revolución francesa y con el Imperio napoleónico, no dudando en poner su arte al servicio de la propaganda. Ejemplo de ello son *Marat asesinado*, *Napoleón cruzando los Alpes* y *La coronación de Napoleón en Notre-Dame*.
- b) ¿Representó Goya las circunstancias políticas de su época? Sí, la invasión napoleónica y la guerra de la Independencia quedarán reflejadas en los dramáticos grabados que

componen *Los desastres*, y en los cuadros históricos de las jornadas del 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid. En *Los desastres* recoge las espantosas impresiones de la contienda, reprobando la crueldad de ambos bandos. En 1814, cuando esta serie circulaba por España, se ofrece al gobierno de la Regencia para "perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa". Goya representa *La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol*, mostrando la violencia del estallido popular ante la caballería africana que auxiliaba a Napoleón, y *Los fusilamientos de La Moncloa*, que ilustra la represión francesa a los patriotas, el horrible sacrificio de víctimas inocentes ante el pelotón de ejecución.

c) ¿Qué diferencia hay entre el retrato de *Madame Récamier* de David y la *Maja vestida* de Goya?

Ambas pinturas ofrecen un retrato femenino recostado, pero mientras David muestra a Madame Récamier en pose recatada y vestida con túnica a la romana, Goya representa a la duquesa de Alba en actitud descarada y vestida como "maja de rumbo", adoptando la indumentaria popular de la gente llana.

2 Completa en tu cuaderno las siguientes afirmaciones sobre la obra de David y Goya.

- El juramento de los Horacios* representa la promesa que hacen los tres hermanos Horacios, designados por suerte entre el pueblo romano, para enfrentarse a otros tantos albanos. David se centra en el momento en que los Horacios reciben las espadas de su padre, comprometiéndose a defender el futuro de Roma hasta la muerte.
- Rondando los treinta años, Goya es contratado por la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara para diseñar los cartones que sus artesanos convertirán en tapices. Con ellos se decorarán los comedores y los dormitorios de las «casitas» que los Príncipes de Asturias poseen en el Escorial y en El Pardo.
- La insuperable obra gráfica de Goya se inicia en 1799 con la serie de *Los caprichos*, a la que seguirían *Los desastres*, *Los disparates* y *La tauromaquia*.

3 Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- El juramento de los Horacios* glorifica las virtudes del patriotismo y sacrificio, pero lo que llamó la atención a sus

contemporáneos, y convierte a David, en un precursor de la modernidad, es el abandono intencionado de la narración literaria de la historia para concentrarse en la expresión pasional de un instante dramático. Verdadero.

- David se mostró contrario al proceso revolucionario en Francia y defendió la monarquía de Luis XVI. Falso. Cuando la Revolución estalla, David es nombrado diputado y vota la decapitación de Luis XVI.
- Goya ganó el concurso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y logró una beca para viajar a Roma. Falso. Goya se presentó dos veces al concurso de la Academia de San Fernando en busca de la ansiada beca de Roma, pero el jurado rechaza sus cuadros. Ante la adversidad, decide pagarse personalmente el viaje a Italia.
- El aquelarre* representa una escena de romería a las afueras de Madrid. Falso. *El aquelarre* representa una maléfica reunión de brujas, convocada por su amante Satán, bajo la apariencia de un macho cabrío.

4 Indica en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

- El episodio descrito en *La lucha con los mamelucos* tiene lugar en Madrid, concretamente en: la Puerta del Sol.
- Durante la invasión francesa el trono español fue ocupado por: José I.
- La técnica impresionista es anticipada por Goya en: *La lechera de Burdeos*.

5 Relaciona en tu cuaderno, por medio de flechas, las siguientes obras de Goya con su género.

Aníbal cruzando los Alpes – Historia.

El cacharrero – Costumbrismo.

La cucaña – Costumbrismo.

La pradera de San Isidro – Costumbrismo.

Frescos de San Antonio de la Florida – Religión.

Decoración de la Santa Cueva de Cádiz – Religión.

La Condesa de Chinchón – Retrato.

La familia de Carlos IV – Retrato.

Maja desnuda – Retrato.

La lucha con los mamelucos – Historia.

Los fusilamientos de la Moncloa – Historia.