

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
HIDALGO**

ESCUELA PREPARATORIA NUMERO UNO

5° SEMESTRE ARTE UNIVERSAL

TEMA: NEOCLASICO

CATEDRÁTICO: LIC. CRISTINA VELÁZQUEZ REYES

ARTE NEOCLÁSICO

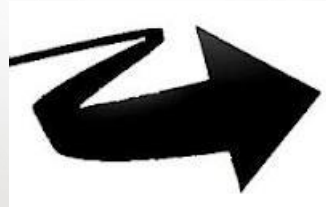

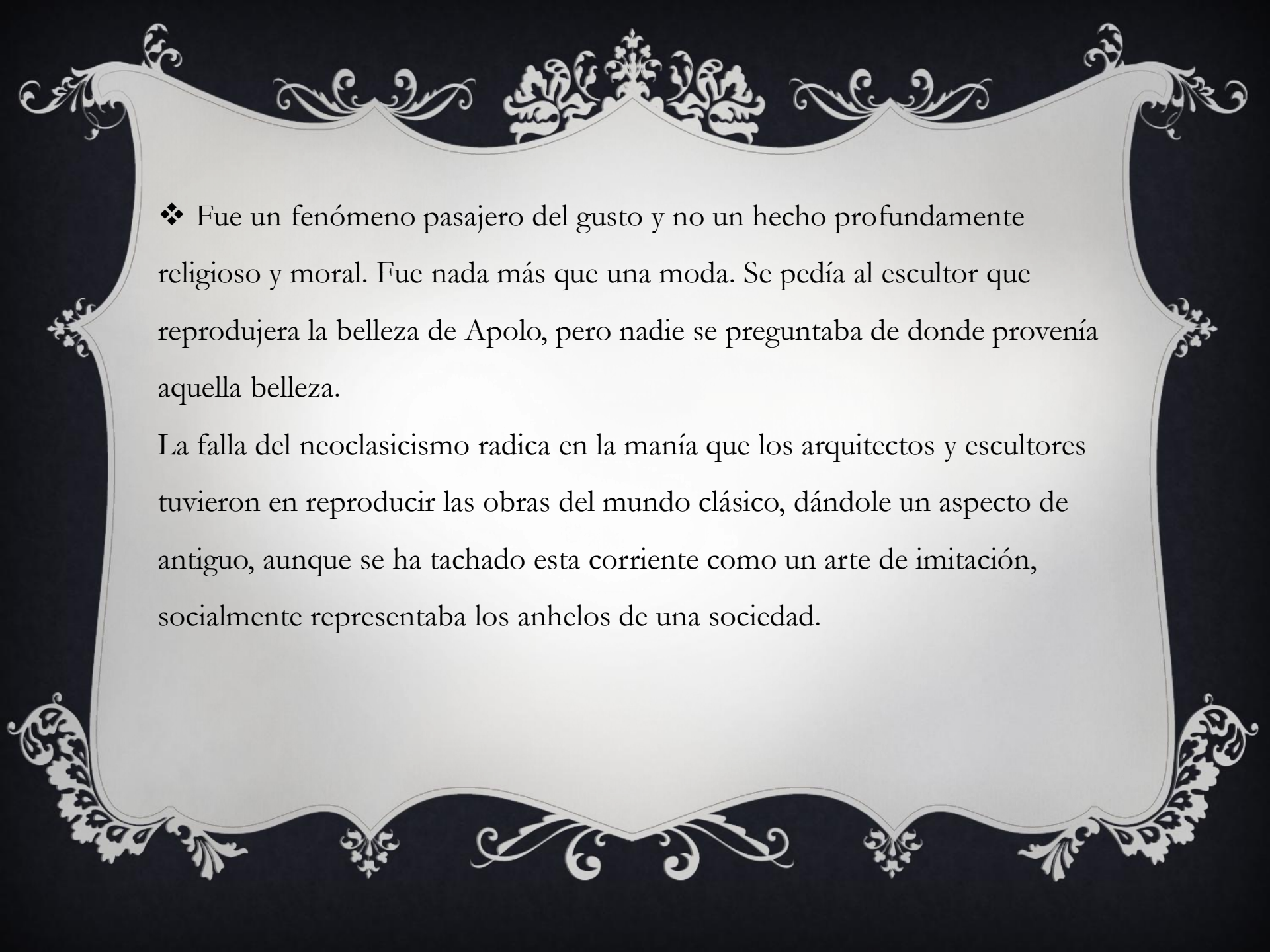
ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES

- ❖ El arte neoclásico aparece entre los siglos XVIII y algo del XIX, en Europa.

❖ El arte neoclásico surge como una reacción anti-barroca. Se busca una elegancia de rasgos helénicos, una copia de reglas clásicas en el teatro, la poesía, la arquitectura; una exaltación de los personajes y temas de los greco-romanos.

❖ Fue un fenómeno pasajero del gusto y no un hecho profundamente religioso y moral. Fue nada más que una moda. Se pedía al escultor que reprodujera la belleza de Apolo, pero nadie se preguntaba de donde provenía aquella belleza.

La falla del neoclasicismo radica en la manía que los arquitectos y escultores tuvieron en reproducir las obras del mundo clásico, dándole un aspecto de antiguo, aunque se ha tachado esta corriente como un arte de imitación, socialmente representaba los anhelos de una sociedad.

PINTURA

- ❖ En éste periodo se pinta mucho sobre la Revolución Francesa y mitos griegos, ya que este arte inspira el neoclásico.
- ❖ Sus principales representantes son:
- ❖ Francisco de Goya: Fue un pintor y grabador español, su obra abarca desde pintura a caballete hasta murales.

- ❖ Fue un precursor del romanticismo, contemporáneo y vanguardista.
- ❖ Dentro de su pintura mural y religiosa se encuentra “La adoración del nombre de Dios”, “El entierro de Cristo”, “Nacimiento de la Virgen”, etc.

❖ En Madrid se le reconoce su labor, fue nombrado “pintor de la Cámara Real”.

❖ Algunas de sus obras más importantes fueron “Anibal Vencedor”, “La Adoración del nombre de Dios”, “La Nevada”, “El Albañil herido”, “El Cacharrero”, etc.

❖ Louis David: Fue un pintor francés de bastante influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen.

- ❖ Sus principales obras son:
- ❖ La muerte de Séneca
- ❖ Belisario
- ❖ El juramento de los Horacios
- ❖ Etc....

❖ Jean Auguste Dominique Ingres: Ingres no es, en sentido estricto, neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta a la vez clásico, romántico y realista.

❖ Sus principales obras son:

❖ Juana de Arco en la coronación de Carlos VII

❖ El baño turco

❖ La bañista de Valpinçon

❖ Etc....

ESCULTURA

- ❖ La escultura neoclásica se incluye dentro de una corriente filosófica y estética de una influyente difusión que se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX en Europa y las Américas.
- ❖ Su principal representante es:

❖ Antonio de Canova: Fue un escultor Italiano neoclasicista. Tras la caída de Napoleón, fue enviado por el Papa a París para recuperar los tesoros artísticos arrebatados al patrimonio italiano, por lo que recibió el título de marqués de Ischia.

❖ Sus principales obras son:

❖ Orfeo y Eurídice (1773), Grupo escultórico de Dédalo e Ícaro (1779), Apolo coronándose a sí mismo (1781), Teseo vencedor del Minotauro...

ARQUITECTURA

❖ RESCATE DE LA TRADICIÓN GRIEGA Y LATINA

❖ Regreso a las formas griegas y romanas, muros desnudos y blancos.

El cansancio de la exuberancia ornamental del rococó produjo también la reacción clasicista, creando el neoclasicismo.

❖ Esta se divide en dos etapas:

❖ PRIMERA ETAPA: Tiene algo de frialdad, pero durante el imperio, al convertirse en un arte oficial, adquiere unidad y mayor espíritu la ornamentación vuelve a usar tributos guerreros de la vieja Roma como águilas, coronas de laurel, palmeras y victorias

❖ SEGUNDA ETAPA: Se le conoce como época napoleónica. El mobiliario será pesado y de carácter cúbico. Las sillas imitarán a los sillones curules del senado romano.

Neuman Art Library

Neuman Art Library

LITERATURA

❖ MOLIERE: Fue un dramaturgo y actor francés y uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental.

❖ Sus obras más importantes son:

❖ El atolondrado o los contratiempos

❖ Las preciosas ridículas

❖ La escuela de los maridos

❖ La escuela de las mujeres

❖ Etc.....

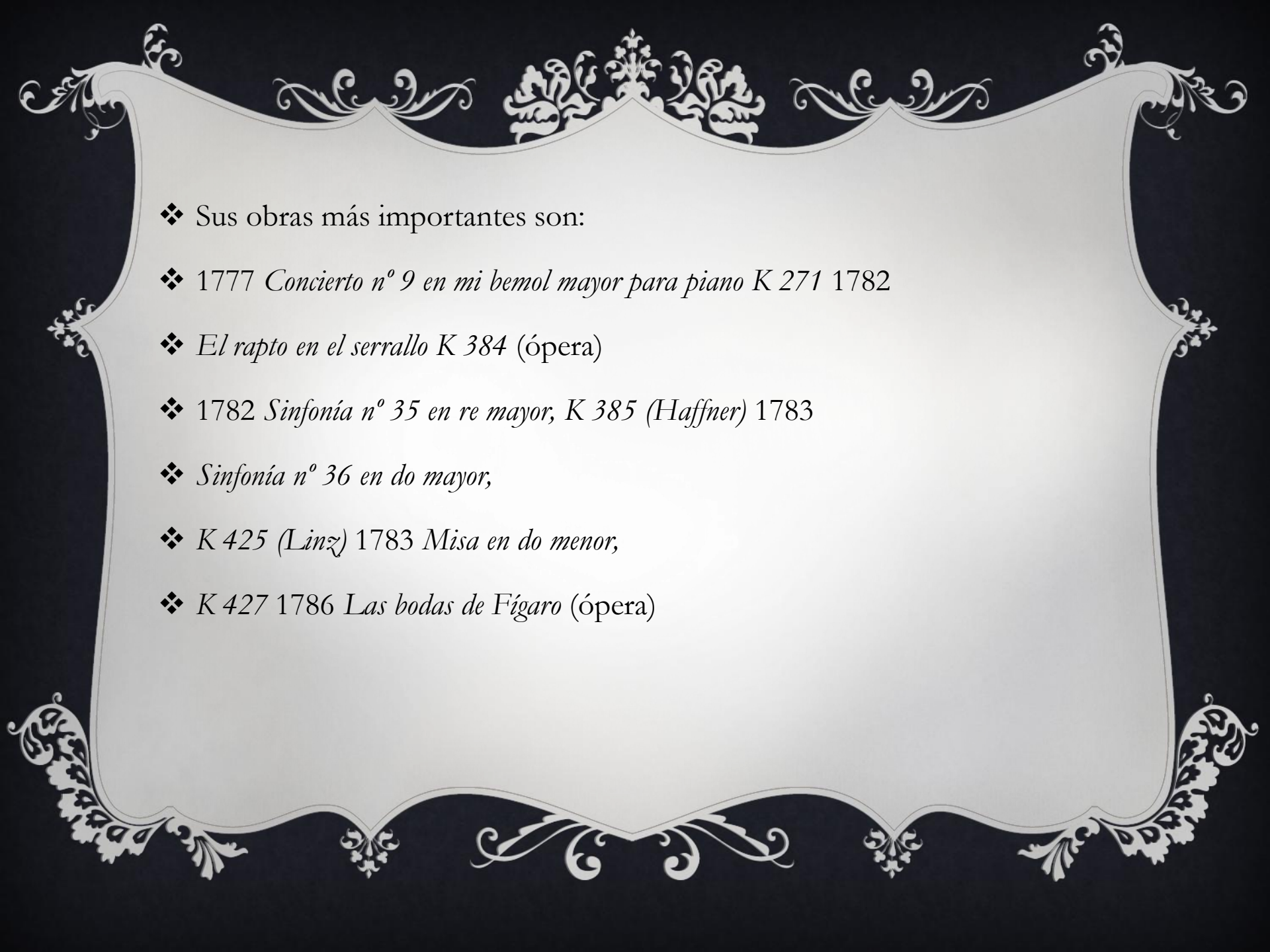

Música

❖ MÚSICA CLÁSICA:

- ❖ Mozart: Nace en Austria, hijo de un excelente músico, a los 5 años dominaba el piano, el violín y la composición.
- ❖ Publica sus primeras obras en París, era aclamado por la corte francesa.
- ❖ Niño prodigio, a los cuatro años ya tocaba el piano y a los cinco compuso su primera obra; pese a su temprana muerte llegó a escribir cerca de 800 composiciones.

❖ Sus obras más importantes son:

❖ 1777 *Concierto n° 9 en mi bemol mayor para piano* K 271 1782

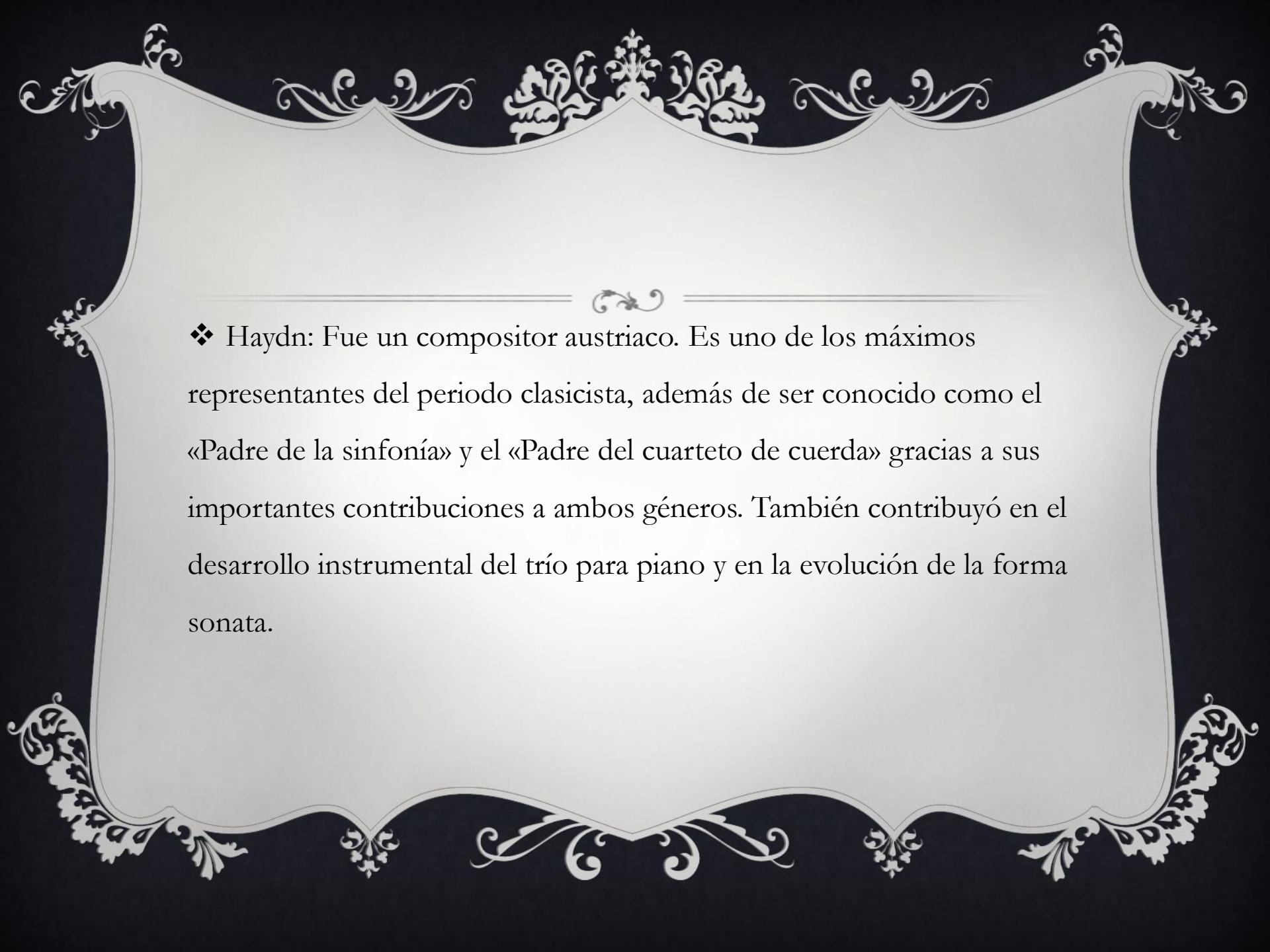
❖ *El rapto en el serrallo* K 384 (ópera)

❖ 1782 *Sinfonía n° 35 en re mayor, K 385 (Haffner)* 1783

❖ *Sinfonía n° 36 en do mayor,*

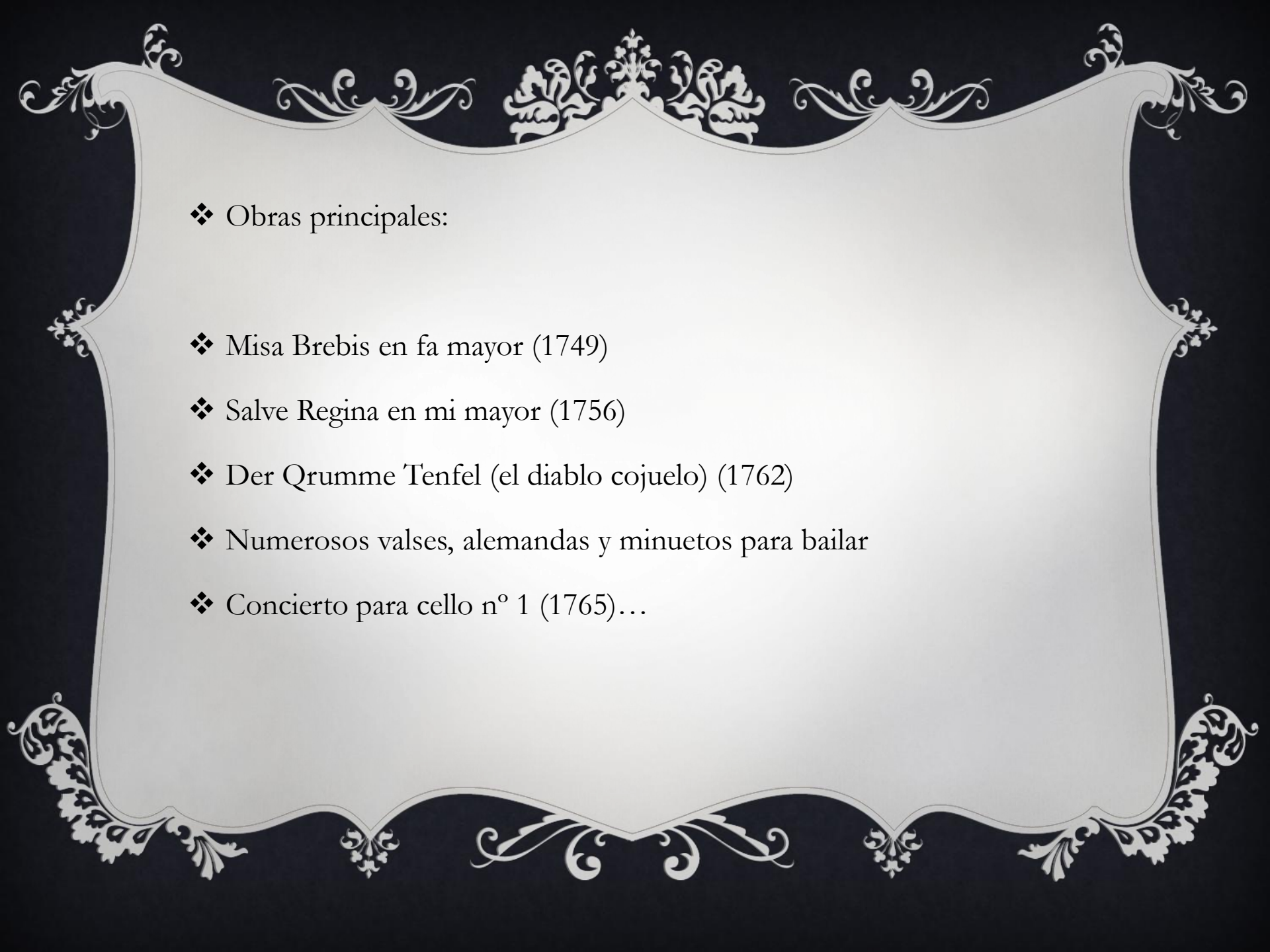
❖ K 425 (*Linz*) 1783 *Misa en do menor,*

❖ K 427 1786 *Las bodas de Fígaro* (ópera)

❖ Haydn: Fue un compositor austriaco. Es uno de los máximos representantes del periodo clasicista, además de ser conocido como el «Padre de la sinfonía» y el «Padre del cuarteto de cuerda» gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío para piano y en la evolución de la forma sonata.

❖ Obras principales:

❖ Misa Brebis en fa mayor (1749)

❖ Salve Regina en mi mayor (1756)

❖ Der Qrumme Tenfel (el diablo cojuelo) (1762)

❖ Numerosos valeses, alemandas y minuets para bailar

❖ Concierto para cello n° 1 (1765)...

❖ Beethoven: fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el período clásico hasta inicios del romanticismo musical. Considerado el último gran representante del clasicismo vienés.

❖ Sus principales obras son:

❖ Sinfonías 1-9

❖ Oberturas

❖ Cantatas

❖ Etc...

TREJO ZUÑIGA MA. FERNANADA
AGUILAR ISLAS KARLA GABRIELA

IMPRESIONISMO

ANTECEDENTES:

Surge en Francia en el último tercio del siglo XIX, en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino.

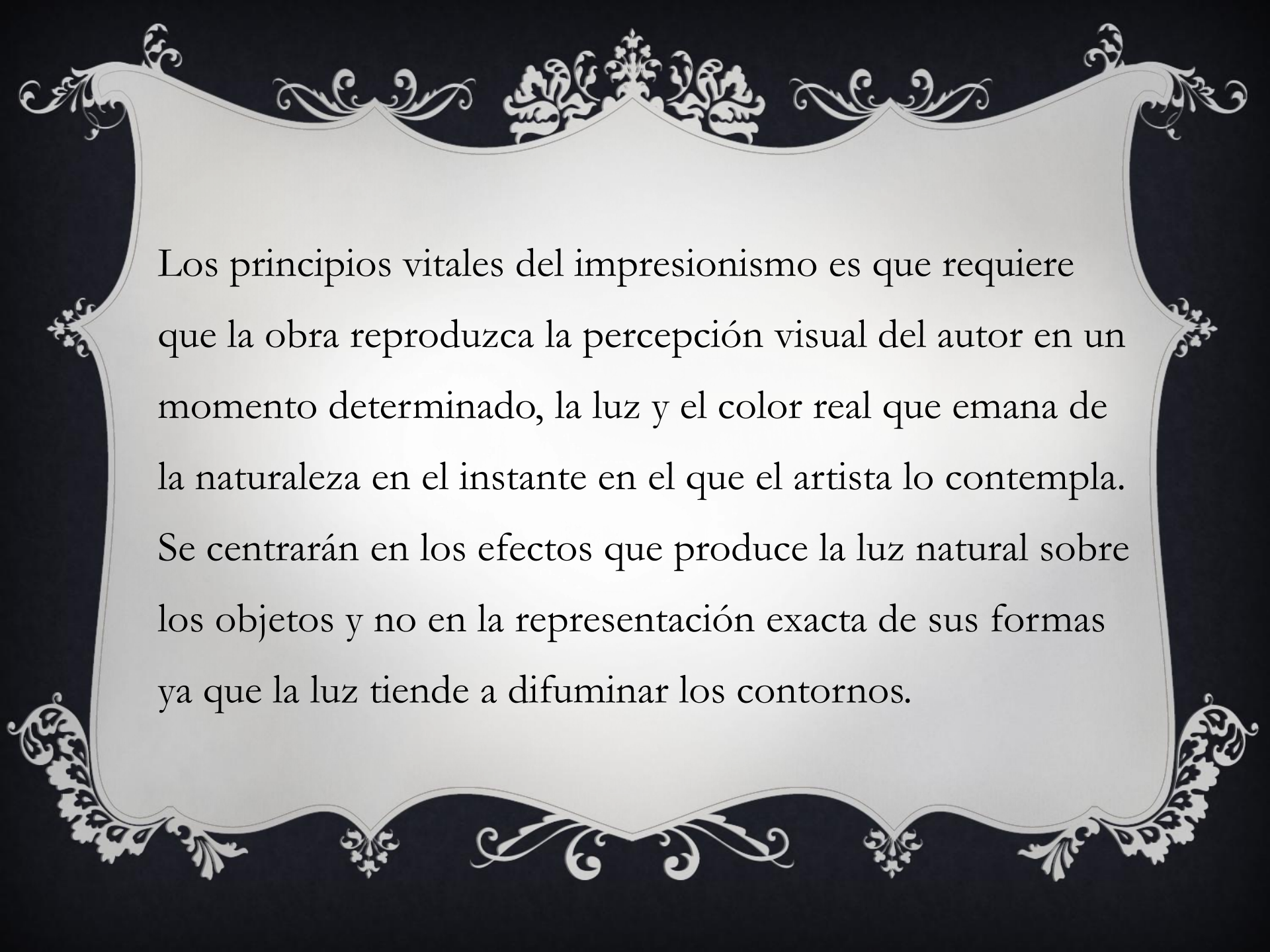
❖ El nombre se le debe al cuadro de Monet que fue expuesto en

1874 “*Impresion solei levant*”.

El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. Esto partiendo del análisis de la realidad.

Los principios vitales del impresionismo es que requiere que la obra reproduzca la percepción visual del autor en un momento determinado, la luz y el color real que emana de la naturaleza en el instante en el que el artista lo contempla. Se centrarán en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos y no en la representación exacta de sus formas ya que la luz tiende a difuminar los contornos.

❖ Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios (naranja, verde y violeta). Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas.

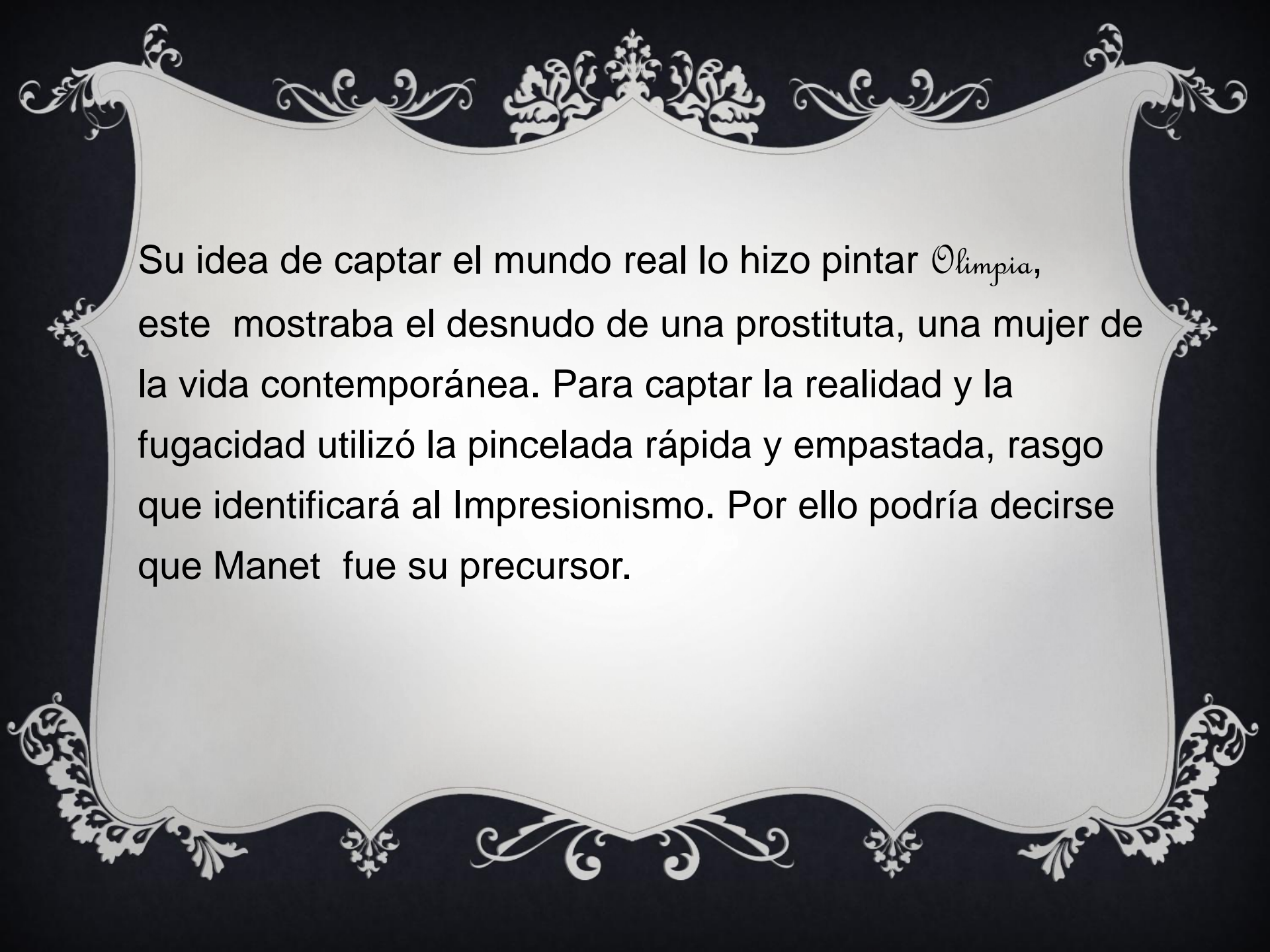
PINTURA
IMPRESIONISTA

EDUARD MANET (1832-1883)

❖ Se sitúa a caballo entre el realismo y el Impresionismo.

Muchos han clasificado su estilo como naturalista porque se basa en la observación de la realidad y su plasmación sin alteración alguna. Representa la vida tal cual, sin adorno ni metáfora. Por ello sus obras suscitan escándalos y polémicas como en su **Desayuno sobre la hierba** que provocó la hostilidad de los críticos conservadores. El tema ya contaba con antecedentes en el Renacimiento, pero Manet lo interpreta adecuándolo a la modernidad.

Su idea de captar el mundo real lo hizo pintar *Olimpia*, este mostraba el desnudo de una prostituta, una mujer de la vida contemporánea. Para captar la realidad y la fugacidad utilizó la pincelada rápida y empastada, rasgo que identificará al Impresionismo. Por ello podría decirse que Manet fue su precursor.

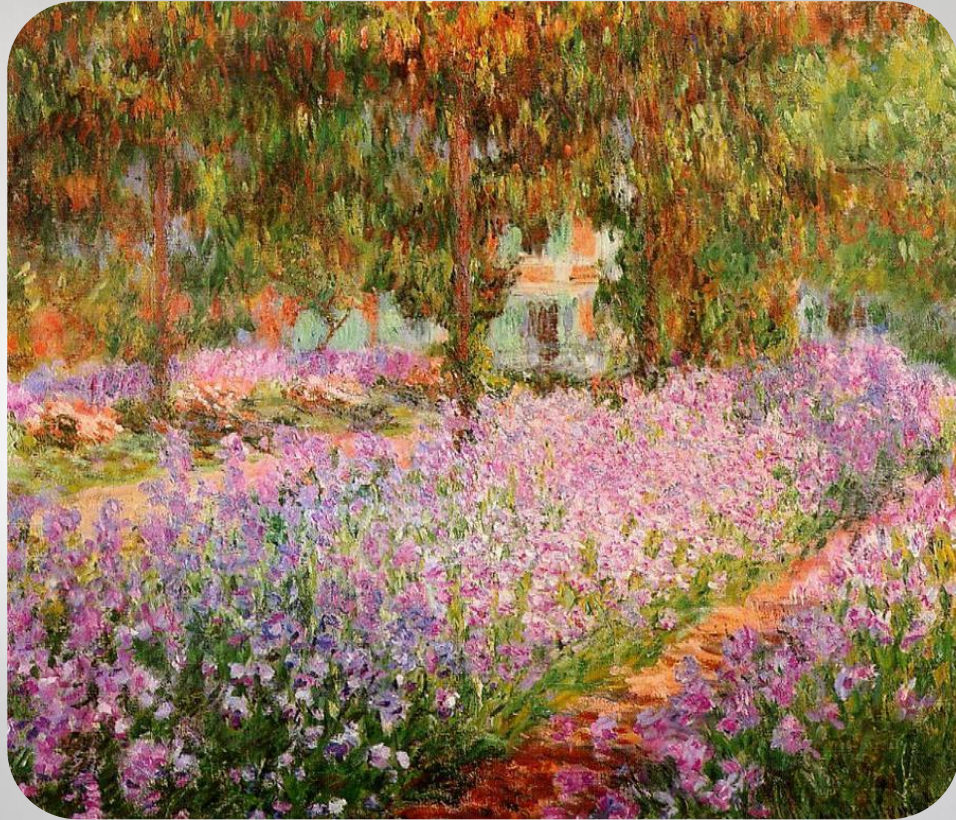
MONET (1840-1926)

Es uno de los pintores que más contribuye al movimiento. Nunca derivó hacia otras corrientes artísticas, sino que se mantuvo fiel al Impresionismo hasta su muerte.

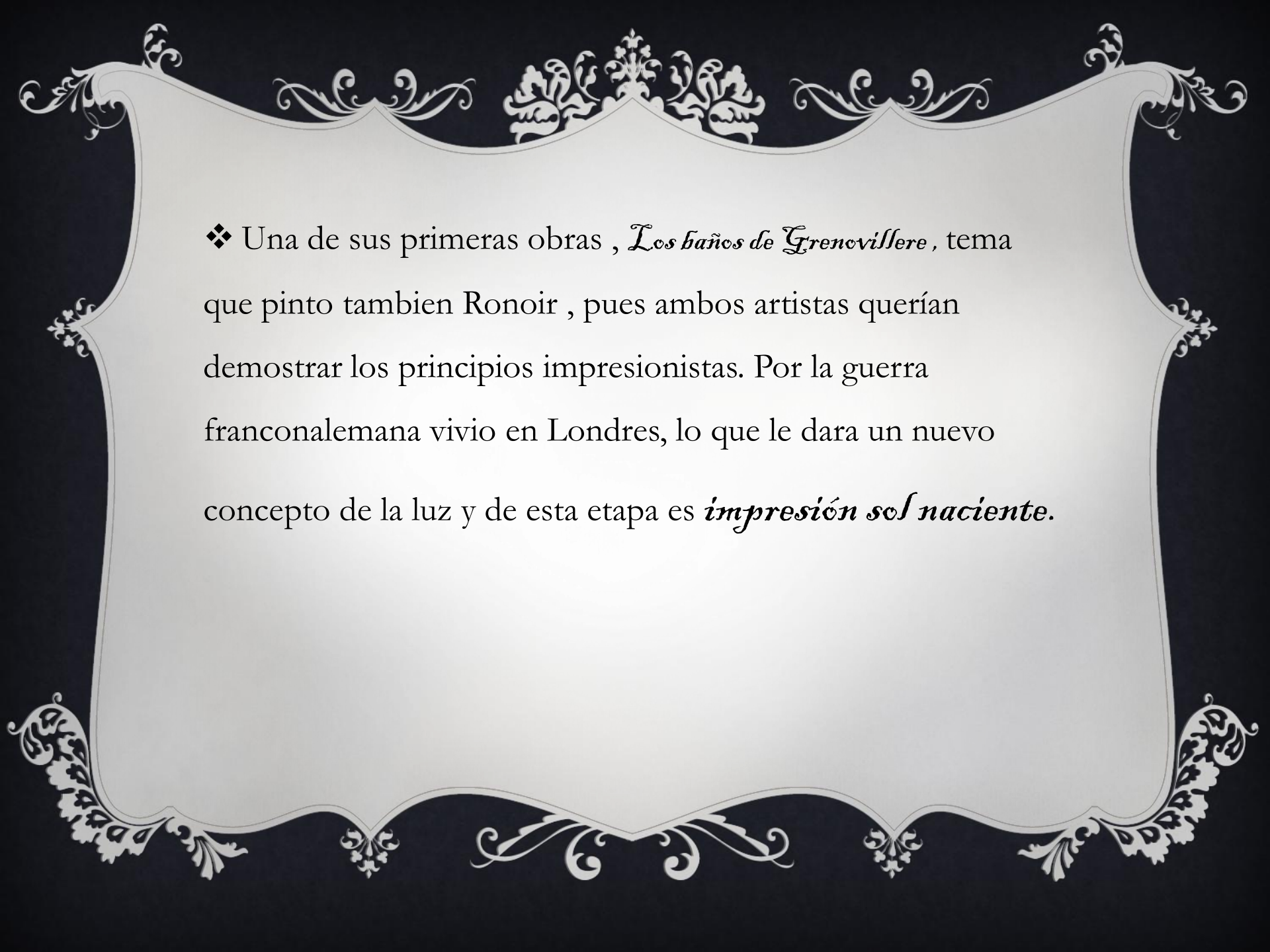
Su máxima preocupación es plasmar la vibración cromático-lumínica en sus lienzos.

La luz engendra el color y la forma. Sus temas preferidos son las marinas, las escenas fluviales y los paisajes. Ejemplos: **Impresión atardecer, Regatas en Argenteuil, Las amapolas, Paseo con sombrilla, La estación de San Lázaro, La Catedral de Rouen.**

❖ Degas (1834-1917)

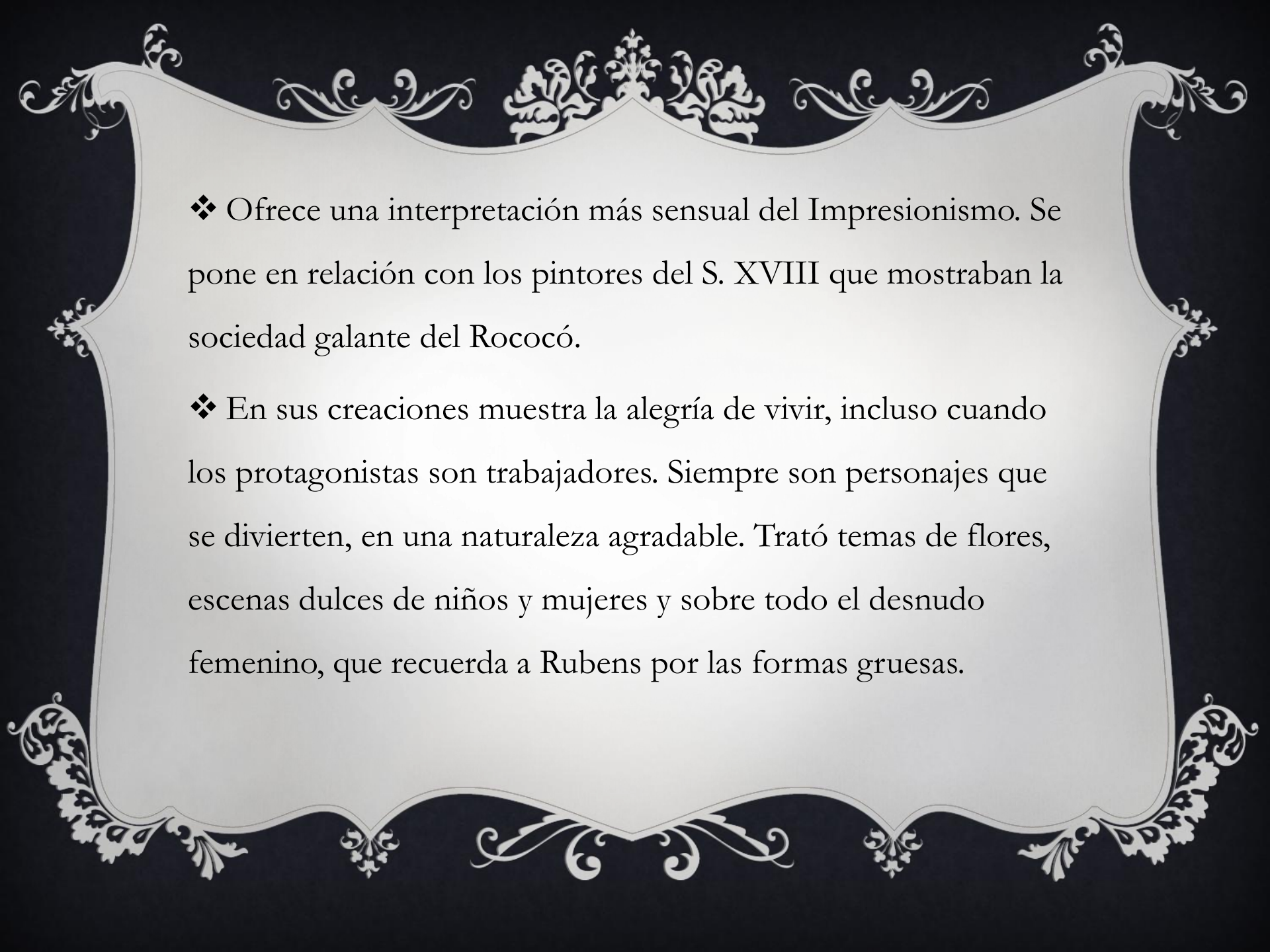

❖ Una de sus primeras obras , *Los baños de Grenovillere* , tema que pinto tambien Ronoir , pues ambos artistas querían demostrar los principios impresionistas. Por la guerra francoalemana vivio en Londres, lo que le dara un nuevo concepto de la luz y de esta etapa es *impresión sol naciente*.

PEDRO AUGUSTO RONIOR (1841-1919)

❖ Una de sus primeras producciones será : *Lisa con
sombriſsa* donde da señales de gran maestría; influido
por Monet realiza *bañistas y una mujer argentina*, que tiene
una cierta influencia romántica

❖ Ofrece una interpretación más sensual del Impresionismo. Se pone en relación con los pintores del S. XVIII que mostraban la sociedad galante del Rococó.

❖ En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten, en una naturaleza agradable. Trató temas de flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino, que recuerda a Rubens por las formas gruesas.

❖ Renoir posee una vibrante y luminosa paleta que hace de él un impresionista muy especial. **El palco, El columpio, El Moulin de la Galette, Le dèjeuner des canotiers, Bañistas**, son sus obras más representativas.

EDGAR DEGAS (1834-1917)

❖ Estudio en la escuela Nacional de Bellas Artes en Paris, y posteriormente en Italia. Pinto “*Semiramis construyendo Babilonia*”.

También se vio atraído por pinturas Japonesas y realizo “*La mujer de los crisantemos*”. El paisaje urbano determino su postura. Muchos de sus cuadros son anécdotas o de tendencias sociales.

La mujer de
los
crisantemos.

PABLO CEZANNE

(1839-1906)

❖ Su impresionismo es muy personal, buscando siempre la luminosidad, la dispersión de color y la destrucción de la forma. En su pincelada hay algo de abstracto y predominan el amarillo, azul, verde y algunos tonos rojizos. En sus pinturas se nota la admiración por Caraggio y los maestros de España. (El verano en anters)

❖ Aquí el dibujo está ausente y se adivina el ambiente, el espacio y el tiempo. En “*Los jugadores de cartas*” consigue una escena de interior de concentración, y es lo humano lo que envuelven a la escena.

POSTIMPRESIONISMO

VICENTE VAN GOGH

(1853-1890)

❖ Su trabajo pictórico lo desarrolló en Holanda y Francia y hoy en día es considerado como precursor del expresionismo. Tiene un dibujo y su color es casi siempre lineal.; su carácter fue místico y a la vez exaltado y gracias a su hermano Theo pudo entrar a los círculos artísticos.

Museum of Modern Art, New York

❖ Su primera etapa pertenece la pintura de Holanda donde se observa la influencia de Millet. Sus primeras pinturas “*El telar*” y “*los comedores de patatas*”. Sus cuadros tienen gran luminosidad y extradición japonesa.

❖ Posteriormente se establece en Artes y se pone en contacto con Gauguin y los 2 artistas comienzan una amistad pero tambien surgieron problemas y causa el corte de su oreja y queda internado .

PAUL GAUGUIN (1848-1903)

Fue un pintor con importantes influencias sobre la pintura posterior. De vocación tardía sus primeras obras eran de un impresionismo «atenuado», que pronto sintió la necesidad de superar. El personal camino que siguió para dar cauce a su necesidad de expresión le llevó a elaborar lo que el llamaba «simbolismo sintético», caracterizado, desde el punto de vista formal, por:

- ❖ La simplificación de formas, combinada con grandes superficies de color plano.
- ❖ Un uso no convencional y simbólico del color, que utilizaba en sus tonos más brillantes y puros
- ❖ Uso de la composición influido por un fuerte sentido ornamental.

❖ En un principio su pintura estaba muy cercana a los presupuestos impresionistas. Incluso expuso con ellos en todas sus muestras posteriores a 1880. Sin embargo no tarda en distanciarse del impresionismo que había aprendido con Pissarro, comenzando a experimentar nuevos cauces de expresión.

❖ En el *Bodegón con retrato de Charles Laval*, de 1886, se deja notar la influencia de Degás y de Cézanne. Degás le influye en la forma «fotográfica» de cortar la escena mostrando en un primer plano el perfil de su amigo Laval (desbordamiento del primer plano). La influencia de Cézanne se manifiesta en la simplificación de formas enérgicamente modeladas.

HENRI DE TOULOUSE- LAUTREC

❖ Toulouse-Lautrec, pintor neo impresionista, nació en Albi en 1864. Fue miembro de una familia aristocrática francesa. A los catorce años se rompió el fémur izquierdo a causa de una caída y al año siguiente, se quebró el derecho. Sus fracturas no soldaron adecuadamente y sus piernas no crecieron más. La consecuencia fue una figura deformada, su tronco siguió desarrollándose con normalidad, pero sus piernas quedaron cortísimas.

❖ Estudio en burdeos y una de sus primeras obras será “artillero poniendo la silla a su caballo”, se la pasaba visitando salas de espectáculos y cafés, de ahí su inspiración para “El baile de Moslin de la Galette”. Influido por las estampas japonesas pinta “Jane Avril bailando”. Colabora en el periódico *figaro* y otras publicaciones.

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA DE
HIERRO

❖ Su nombre origina a el uso de nuevos materiales debido a la Rev. Industrial en !760. Esto origino nuevas composiciones y tendencias en el arte de construir , el primer edificio construido fue en Londres “EL CRYSTAL PALACE.

PALACIO DE CRISTAL.

❖ Su enorme construcción erigida en Londres en 1895 para albergar la Gran exposición, fue trasladada en Upper Narwad donde permaneció hasta su destrucción por un incendio en 1936

TORRE EIFFEL

❖ Inicialmente fue llamado la Torre de 330m pero se le cambio el nombre a Eiffel por su diseñador Gustave Eiffel. Fue elaborada para la exposicion de Hierro pudelado.

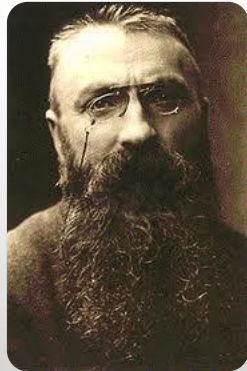

❖ Esta situada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río
Sena y tienen una altura de 300 metros y esta prolongada 30 metros
por su antena.

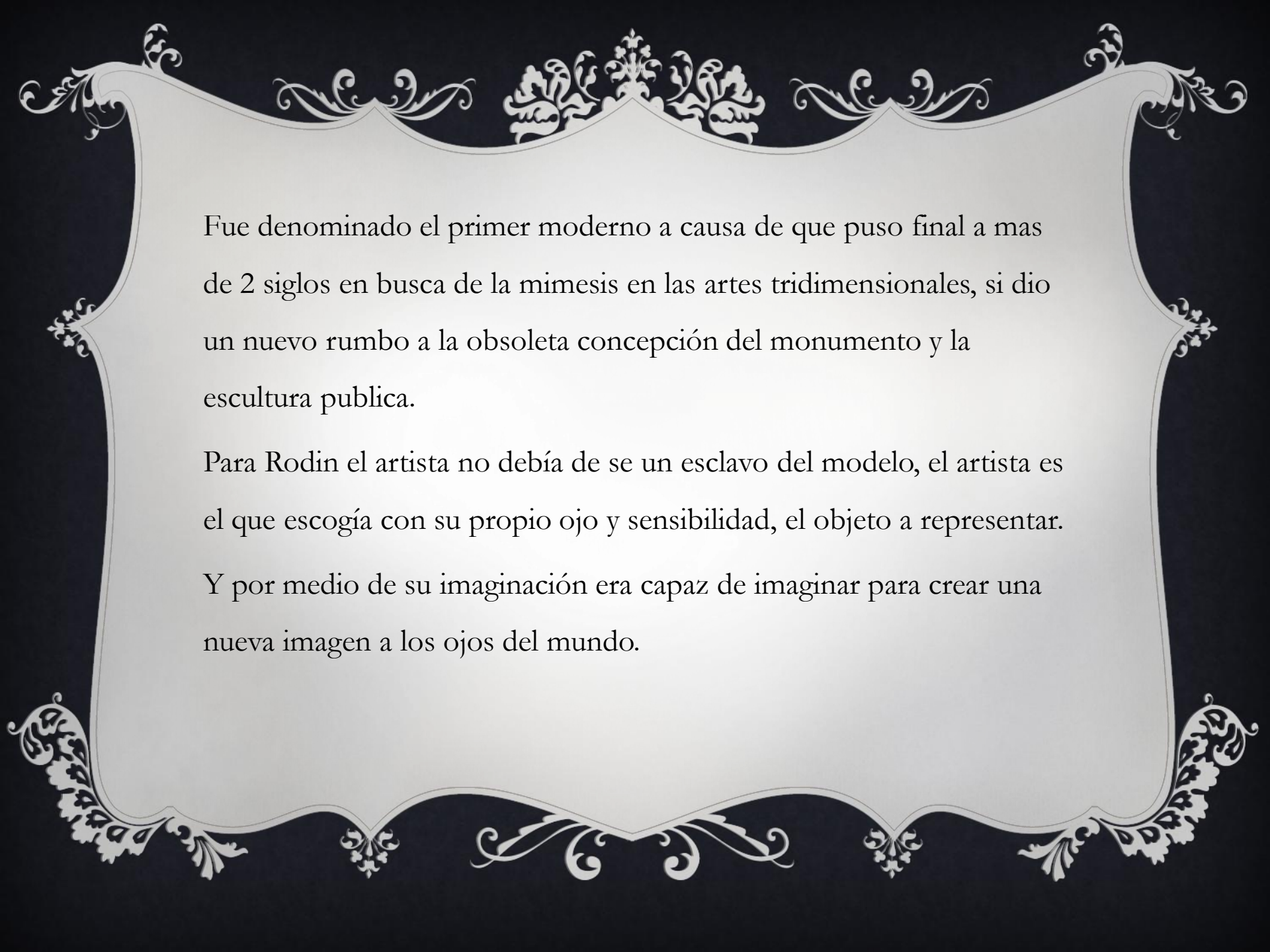

ESCULTURA

AUGUSTE RODIN

Fue denominado el primer moderno a causa de que puso final a más de 2 siglos en busca de la mimesis en las artes tridimensionales, si dio un nuevo rumbo a la obsoleta concepción del monumento y la escultura pública.

Para Rodin el artista no debía de ser un esclavo del modelo, el artista es el que escogía con su propio ojo y sensibilidad, el objeto a representar.

Y por medio de su imaginación era capaz de imaginar para crear una nueva imagen a los ojos del mundo.

