

Evolución y pluralidad artística del siglo XIX

Del eclecticismo histórico a las puertas de la vanguardia.

Unidad 10 · Historia del Arte · 2.º Bachillerato.

Gemini Notebook

EL FIN DEL ESTILO ÚNICO

REVOLUCIÓN FRANCESA (1789) + INDUSTRIALIZACIÓN + REVOLUCIONES BURGUESAS

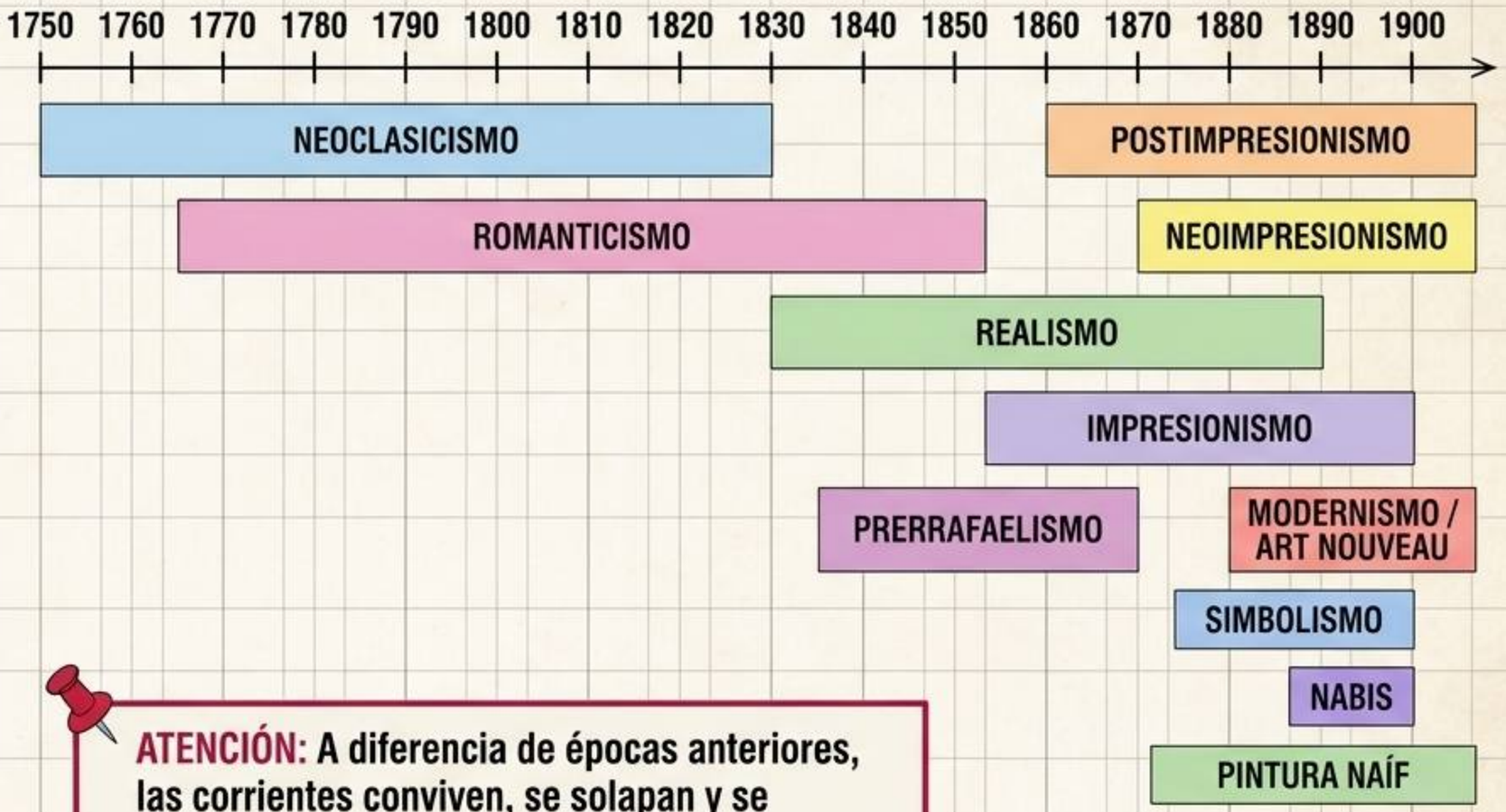
↓

EMERGENCIA DE UNA BURGUESÍA FRAGMENTADA

↓

FIN DEL MECENAZGO ÚNICO ➔ MERCADO LIBRE ➔ NACIMIENTO DE LA VANGUARDIA (RUPTURA CON LA ACADEMIA)

EL SIGLO XIX

ATENCIÓN: A diferencia de épocas anteriores, las corrientes conviven, se solapan y se contradicen en el tiempo.

Gemini Notebook

Neogótico

Inglaterra y Alemania. Teoría de A.W. Pugin (Gótico = valores morales cristianos). Francia: Restauraciones idealizadas de Viollet-le-Duc (Notre-Dame, Chartres).

CONEXIÓN ACTUAL: El historicismo inventó iconos modernos. El Castillo de Neuschwanstein (Baviera) inspiró el castillo de Walt Disney.

Neobarroco

Alta burguesía francesa (Segundo Imperio). Concepto de gran escenario social para ver y ser visto.

EL ECLECTICISMO ESPAÑOL: El Neomudéjar (neoárabe) como estilo nacional (Plazas de toros). Mezcla de neogótico y neobarroco.

Neogriego y Neorrománico

Símbolos de autoridad, razón y civilización estatal. Uso institucional (Prusia, Inglaterra, EE.UU.). Ejemplos: Alte Nationalgalerie, Museo Británico, Tribunal Supremo.

Gemini Notebook

REVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA: HIERRO Y CRISTAL

Permite salvar enormes luces sin columnas, muros de cristal y alturas extremas sin muros portantes.
Origen: Puente de Coalbrookdale (1779)

CIRCUITO PRINCIPAL

FLUJO DE MATERIALES

CIRCUITO PRINCIPAL

FLUJO DE MATERIALES

FLUJO DE MATERIALES

1851: EL CRYSTAL PALACE

Londres. Joseph Paxton. 90.000 m².
Totalmente prefabricado y desmontable.
La arquitectura se convierte en un sistema industrializado.

VISTA INTERIOR - CRYSTAL PALACE

1889: LA TORRE EIFFEL

París. A.-G. Eiffel. 300m, 18.038 piezas, 2.5 millones de remaches, 26 meses. Salvada de la demolición por su antena radiotelegráfica.

ESPAÑA: PALACIO DE CRISTAL

Parque del Retiro (Madrid, 1887). Ricardo Velázquez Bosco. Combina la ingeniería británica británica de hierro/vidrio con la tradición española del ladrillo y cerámica.

Gemini Notebook

Anatomía de un Rascacielos

Armadura metálica
(El muro ya no es portante)

Ascensor hidráulico
(Invento de Elisha Otis)

Especulación económica
(Maximizar el caro suelo urbano tras el incendio de 1871)

“La forma sigue a la función”

– Louis Henry Sullivan

Arquitectura honesta sin disfraces históricos. El exterior refleja su estructura real. Precedente clave de la Bauhaus. **Ejemplos: Almacenes Carson, Edificio Flatiron.**

CONEXIÓN ACTUALIDAD: Los rascacielos pasaron de ser funcionales a ser los arcos de triunfo del siglo XXI. Símbolos de puro poder estatal o económico (ej. Burj Khalifa).

Gemini Notebook

El Realismo: La dignidad de lo cotidiano (h. 1848)

¿Qué es el Realismo? No es solo pintar la realidad. Es un acto **político y moral**: elegir elevar a los trabajadores y campesinos al mismo formato monumental antes reservado para dioses y reyes.

Gustave Courbet, *Los picapedreros* (1849).
El trabajo manual mostrado sin idealización ni heroismo romántico. Courbet creó su propio Pabellón del Realismo al ser rechazado por la Academia.

Jean-François Millet, *Las espigadoras* (1857).
Escuela de Barbizón. Pioneros del plsin air (pintura al aire llbre), dotando a los campesinos de una dignidad monumental.

El Realismo en España

- Mariano Fortuny: Costumbrismo orientalista.
- Eduardo Rosales: Cuadro de historia.
- Ramón Casas / Ignacio Zuloaga: La España cruda y rural.

Gemini Notebook

El Impresionismo (París, h. 1860-1870)

Objetivo: Captar la luz y el instante fugaz, destruyendo la ilusión óptica del Renacimiento.

Plein air

Pintura al aire libre obligatoria para captar la luz real.

Pincelada

Suelta, rápida, visible y aplicada en manchas.

Color Puro

Sin mezclar en la paleta; mezcla óptica directa en la retina.

Luz Protagonista

Motivos repetidos en series a distintas horas del día.

Sin Contornos

Eliminación absoluta del dibujo y la línea negra perimetral.

Sombras Coloreadas

Prohibido el negro. Sombras pintadas con colores complementarios (violetas/azules).

Temas Modernos

Ocio burgués, ciudad, naturaleza. Cero historia o mitología.

Influencias

Fotografía (encuadres cortados) y estampa japonesa (asimetría).

Gemini Notebook

Los Maestros del Impresionismo: Dossiers Artísticos

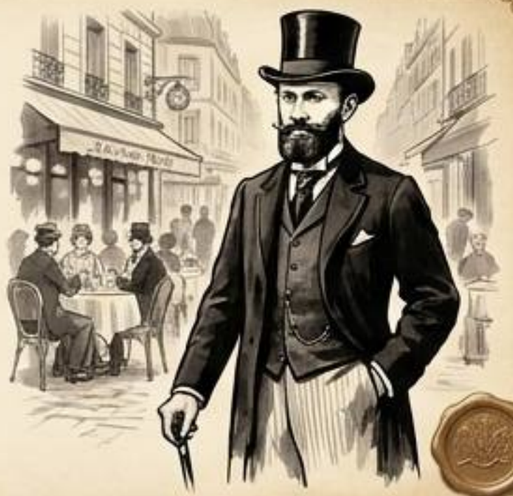

Claude Monet

El impresionista puro.
Obsesión absoluta por la luz. Trabajó en series (*Catedral de Rouen*, *pajares*) para pintar las variaciones atmosféricas.
El objeto no importa, importa la luz.

Édouard Manet

El padre/precursor.
Afrontó la vida contemporánea usando formatos históricos.
Su *Desayuno sobre la hierba* (1863) provocó un escándalo en el Salón de los Rechazados.

Edgar Degas

El rebelde.
Prefiere interiores, luz artificial y la figura humana.
Maestro del encuadre fotográfico asimétrico y el picado japonés.

Auguste Renoir

El pintor de la alegría.
Se centra en el ocio burgués, el desnudo femenino y el color sedoso, vital y optimista.

Gemini Notebook

Postimpresionismo (1880-1890): La superación del Impresionismo.

No es un estilo unificado, sino cuatro genios que buscaron devolver estructura o emoción a la pintura.

CIENCIA / ESTRUCTURA

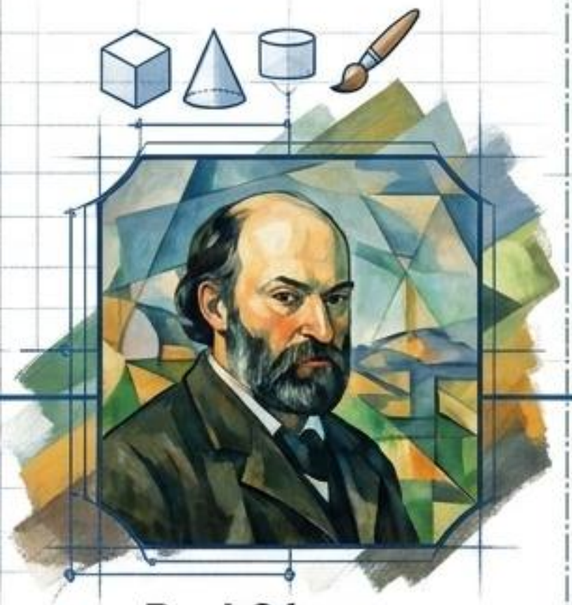
EMOCIÓN / ESPÍRITU

Georges Seurat.

Puntillismo.

Teoría científica del color.
Puntos puros mezclados ópticamente.
Composición calculada e inmóvil.

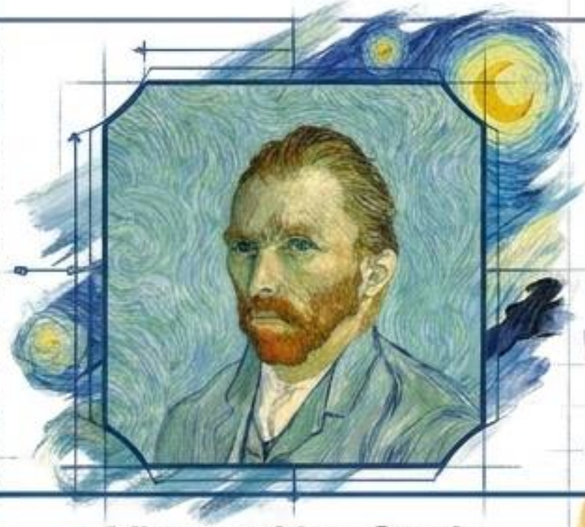

Paul Cézanne.

Geometría.

Reduce la naturaleza a cilindros, esferas y conos.

Pincelada constructiva.
Padre del Cubismo.

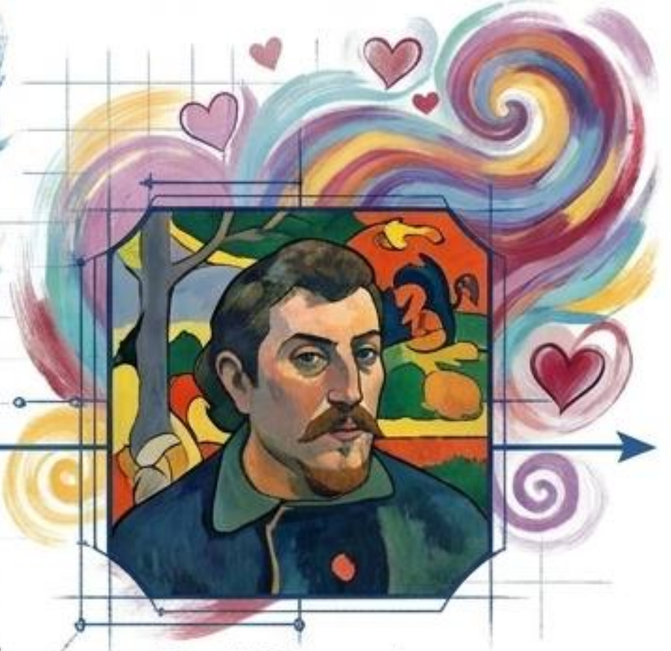

Vincent Van Gogh.

Expresionismo.

Color y pincelada retorcida como vehículo de angustia interior.

Paul Gauguin.

Sintetismo.

Huida a Tahití.
Colores planos, gruesos contornos negros (como vidrieras), rechazo de la perspectiva.

LA **GRAN PARADOJA DEL MERCADO:** Artistas incomprendidos y empobrecidos en vida son hoy las obras más cotizadas del planeta (Girasoles 39M$, Monet >70M$). El mercado libre sustituyó al S

Gemini Notebook

El Luminismo: Joaquín Sorolla

La obsesión por atrapar la cegadora luz del Mediterráneo.

Etapa Social (1890-1900): Realismo de denuncia moral y tragedia.

Etapa de Plenitud: Pintura en *plein air* febril en la playa, pincelada larga y empastada, el cuerpo humano en movimiento.

Claude Monet (El Norte)	Joaquín Sorolla (El Sur)
Luz suave, filtrada (niebla/lluvia).	Luz vertical, a plomo y abrasadora.
Disuelve las formas y los volúmenes.	Conserva la solidez y el peso de la figura.
Acaba eliminando la figura humana.	El cuerpo humano (infantil) es el centro.
Atmósferas difusas.	Blancos deslumbrantes y sombras azules/violetas intensas.

Gemini Notebook

El Simbolismo (1880-1910): La exploración del alma

Reacción contra el positivismo.
El arte debe explorar lo oculto, el subconsciente y la oscuridad.
Temas: La muerte, los sueños, los mitos y la femme fatale.

Arnold Böcklin, *La isla de los muertos* (1880). El arquetipo del misterio, el silencio y el viaje al más allá.

Edvard Munch, *El grito* (1893). Cielos ensangrentados y angustia existencial. La bisagra exacta que abre la puerta al Expresionismo del siglo XX.

Gustav Klimt, *El beso* (1907). Modernismo vienés. Mezcla de oro bizantino y psicoanálisis freudiano. El cuerpo desaparece bajo abstracciones geométricas.

Gemini Notebook

El Modernismo (1890-1910): La Obra de Arte Total

(Art Nouveau, Jugendstil, Liberty)

Características Visuales

- Inspiración orgánica en la naturaleza (flora/fauna).
- Predominio de la curva sinuosa (línea en latigazo).
- Tratamiento artesanal del hierro y el cristal.
- Policromía rica (cerámica, maderas, bronce).

Gesamtkunstwerk (La Obra de Arte Total): Fusión de arquitectura, muebles, hierro, joyas y vidrieras en un diseño unitario para la alta burguesía.

Centros Europeos

Bélgica (El origen): Victor Horta y el primer edificio modernista puro. Los pilares de hierro se ramifican como vegetación.

Francia: Héctor Guimard. Entradas del Metro de París en hierro verde.

Austria: Otto Wagner / J.M. Olbrich. La Secesión. Modernismo mucho más geométrico y sobrio.

Gemini Notebook

Parque Güell

Arcos parabólicos e integración absoluta con el paisaje mediante bancos ondulantes de trencadís.

Antoni Gaudí (1852-1926)

Genio del modernismo catalán (Renaixença). Integra lógica estructural matemática, formas vivas de la naturaleza, fe católica fanática y el mosaico trencadís.

Casa Batlló

Evoca el fondo del mar y el lomo del dragón de San Jorge en su cubierta.

Casa Milà (La Pedrera)

Abstracción radical. Fachada de piedra caliza erosionada por el viento y chimeneas surrealistas.

Templo de la Sagrada Familia

Su testamento de 40 años. Síntesis gótica con columnas que se ramifican como bosques de piedra.

Gemini Notebook

SÍNTESIS DEL SIGLO XIX: MATRIZ COMPARATIVA

MOVIMIENTO	FECHAS	CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	OBRAS / AUTORES CLAVE
Historicismo	1830-1900	Recupera estilos del pasado (neogótico, neobarroco). Identidad nacional.	Parlamento de Londres (Pugin/Barry); Ópera de París (Garnier).
Nuevos Materiales	1851-1900	Hierro y vidrio. Funcionalidad, exposiciones, rascacielos.	Crystal Palace (Paxton); Torre Eiffel (Eiffel); Escuela de Chicago.
Realismo	1848-1870	Vida cotidiana y trabajadores. Sin idealización. Denuncia.	Courbet (Picapedreros); Millet (Espigadoras).
Impresionismo	1860-1886	Luz, *plein air*, pincelada suelta, manchas, color puro, ocio.	Monet, Manet, Degas, Renoir.
Postimpresionismo	1880-1906	Superación óptica/emocional/estructural del impresionismo.	Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat.
Luminismo	1890-1920	Luz mediterránea, figura sólida, blancos y sombras azules.	Joaquín Sorolla.
Simbolismo	1880-1910	Interioridad, sueño, muerte. Contra el naturalismo.	Klimt (El beso), Munch (El grito).
Modernismo	1890-1914	Arte total, línea curva orgánica. Lujo burgués.	Victor Horta, Antoni Gaudí.

Gemini Notebook

Glosario Visual de Términos Esenciales

Art nouveau: Modernismo en FR/BEL. Líneas curvas vegetales (1890-1910).

Arts and Crafts: Movimiento inglés (W. Morris). Artesanía vs. Industria.

Divisionismo / Puntillismo: Técnica postimpresionista (Seurat) de puntos puros.

Eclecticismo: Arquitectura que mezcla varios estilos históricos.

Expresionismo: Deformación del color y la forma para expresar emoción.

Historicismo: Uso de un estilo del pasado para expresar identidad.

Impresionismo: Captura visual inmediata de la luz, plein air, pincelada suelta.

Luminismo: Luz mediterránea intensa, blancos deslumbrantes (Sorolla).

Neogótico: Historicismo que imita el gótico (Inglaterra/Alemania).

Plein air: Pintar al aire libre ante el motivo natural.

Postimpresionismo: Superación individual del impresionismo.

Postimpresionismo: Superación individual del impresionismo.

Prerrafaelismo: Retorno inglés a la pintura medieval / natural.

Realismo: Representar la clase trabajadora sin idealización.

Rascacielos: Edificio de altura, metal y ascensor (Chicago).

Simbolismo: Expresa el alma mediante símbolos (muerte, sueños).

Sintetismo: Colores planos y gruesos contornos negros (Gauguin).

Trencadís: Mosaico de cerámica fragmentada (Gaudí).

Gemini Notebook