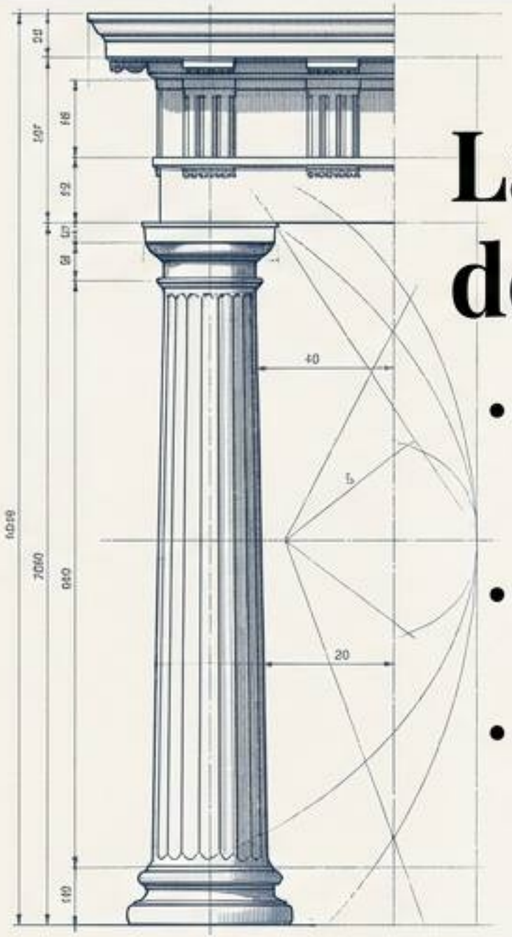

La Arquitectura de la Razón

- El Rococó (decorativo, frívolo) muere con la aristocracia del Antiguo Régimen.
- La burguesía exige un arte nuevo: moral, racional, utilitario y laico.
- Winckelmann (1764) dicta el canon supremo: «noble sencillez y serena grandeza».

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Revolución Francesa (1789) y hallazgos arqueológicos de Pompeya (1748) y Herculano (1738).
Solución Formal: Predominio absoluto de la línea recta, órdenes clásicos (dórico austero) y frontones.
Consecuencia: Creación de un arte cívico y predecible. ¿Por qué este aspecto? Porque la línea recta es matemática y ordenada, el equivalente visual de la Razón Ilustrada.

NotebookLM

El Neoclásico en Piedra y Mármol

- **Francia: Panteón** (Soufflot, 1758) - pórtico griego + cúpula renacentista.

- **Francia: La Madelaine** (Vignon, 1806-42) - copia peristila.

- **Alemania: Walhalla** (Klenze) - copia literal del Partenón.

- **España: Museo del Prado** (Villanueva, 1785) - columnas toscanas y racionalidad en planta.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

- **Contexto:** Las nuevas instituciones ilustradas (museos, panteones laicos) requieren sedes de autoridad visual indiscutible.
- **Solución Formal:** Copia literal de modelos grecolatinos. En escultura, Canova pule el mármol hasta borrar por completo la huella del cincel.
- **Consecuencia:** Perfección técnica irrefutable pero carente de calor humano. **¿Por qué este aspecto?** Porque la emoción introduce el error; el mármol ultra pulido congela el ideal para la eternidad.

NotebookLM

David y la Geometría de la Virtud Cívica

El Artista Total: Jacques-Louis David (1748-1825).

Trayectoria paradójica: de revolucionario radical a propagandista imperial de Napoleón, para terminar exiliado.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

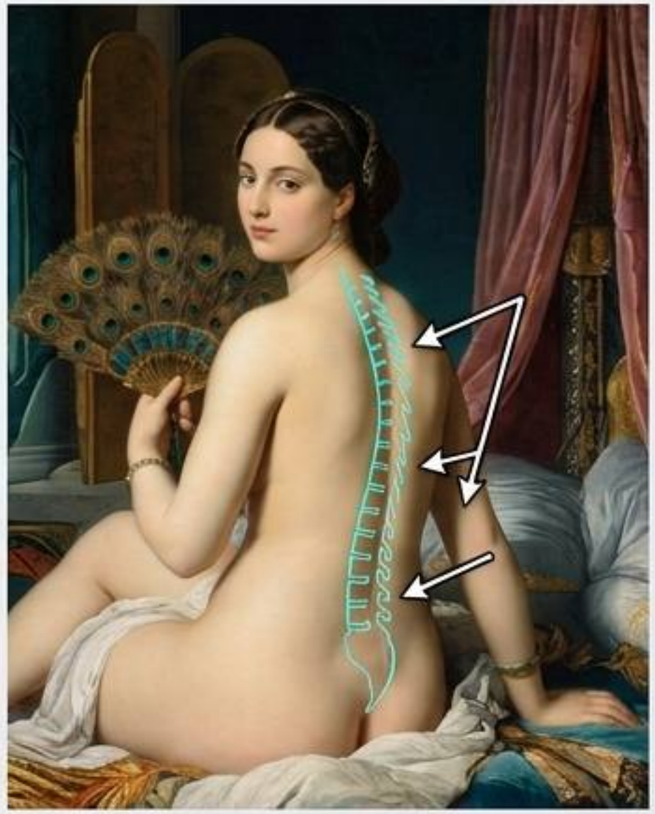
- **Contexto:** Vísperas de la Revolución (1785). Necesidad de exaltar el sacrificio por la patria por encima de los lazos familiares.
- **Solución Formal:** Dibujo aplastando al color; paleta sobria; iluminación uniforme sin dramatismo barroco; composición estrictamente simétrica.
- **Consecuencia:** Un encargo del rey Luis XVI se convierte en el primer gran cuadro politico moderno. ¿Por qué este aspecto? Porque la estricta simetria visual es el equivalente directo del equilibrio y la rectitud moral.

NotebookLM

La Paradoja Neoclásica: Mártires y Odaliscas

Ingres (1780-1867): El último gran defensor del dibujo (razón) frente al color (emoción) de Delacroix.

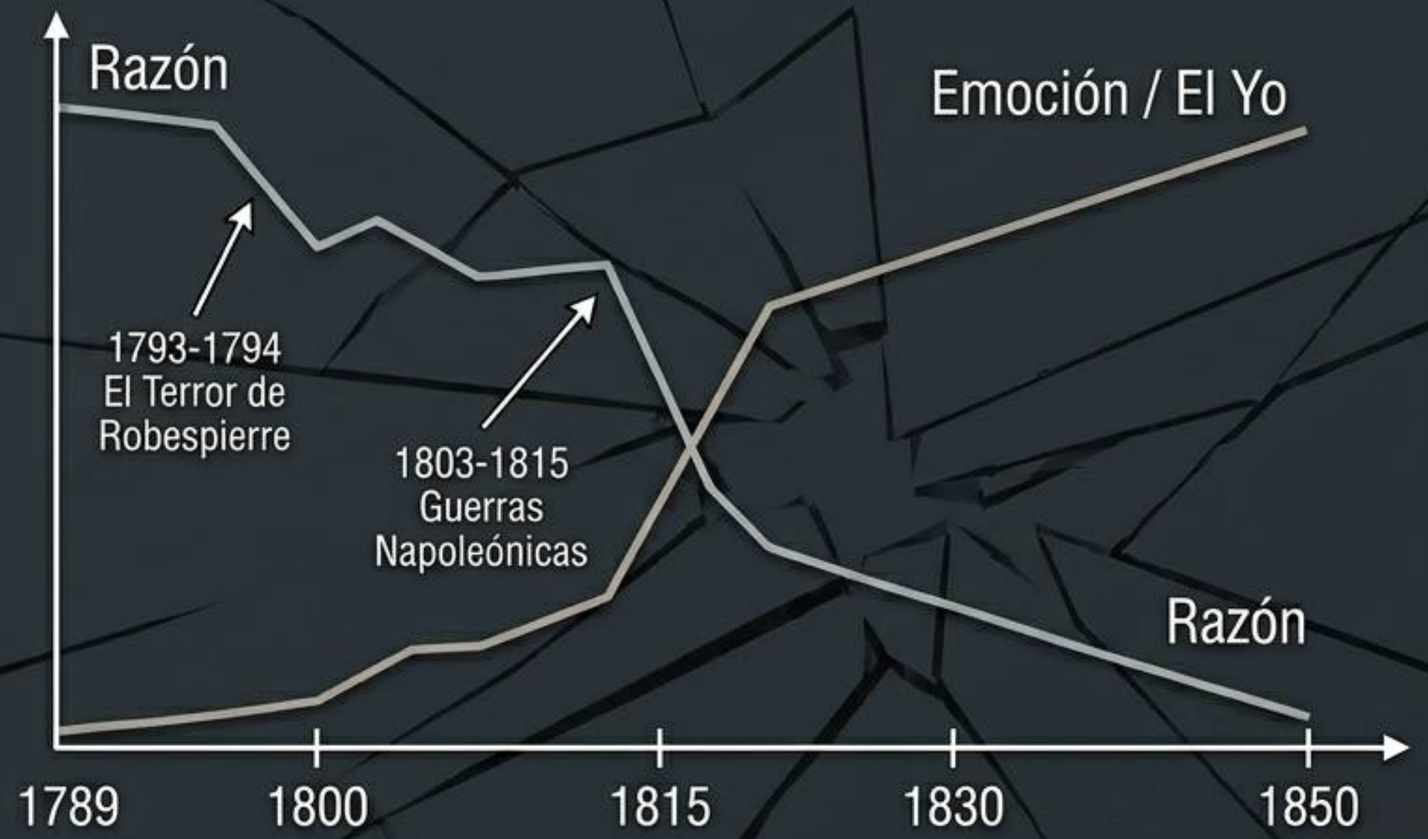

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Consolidación de los mitos de la República y nacimiento del gusto burgués por el exotismo oriental.
Solución Formal: David aplica el vacio opresivo y embellece a un asesino en una Pietà republicana. Ingres alarga artificialmente la espalda para estilizar la figura.
Consecuencia: La razón estricta cede ante la propaganda y el deseo. ¿Por qué este aspecto? Porque el control absoluto del dibujo permite corregir la fea realidad y alterar la anatomía en favor de la estética pura.

NotebookLM

Romanticismo: La Rebelión de la Emoción

El Fin del Ideal (h. 1815-1850): La Razón no evitó el horror de la guillotina ni las masacres napoleónicas. El individuo se refugia en lo irracional, el sueño y la identidad nacional.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Guerras napoleónicas, revoluciones liberales (1820, 1830, 1848) y la filosofía de Rousseau.

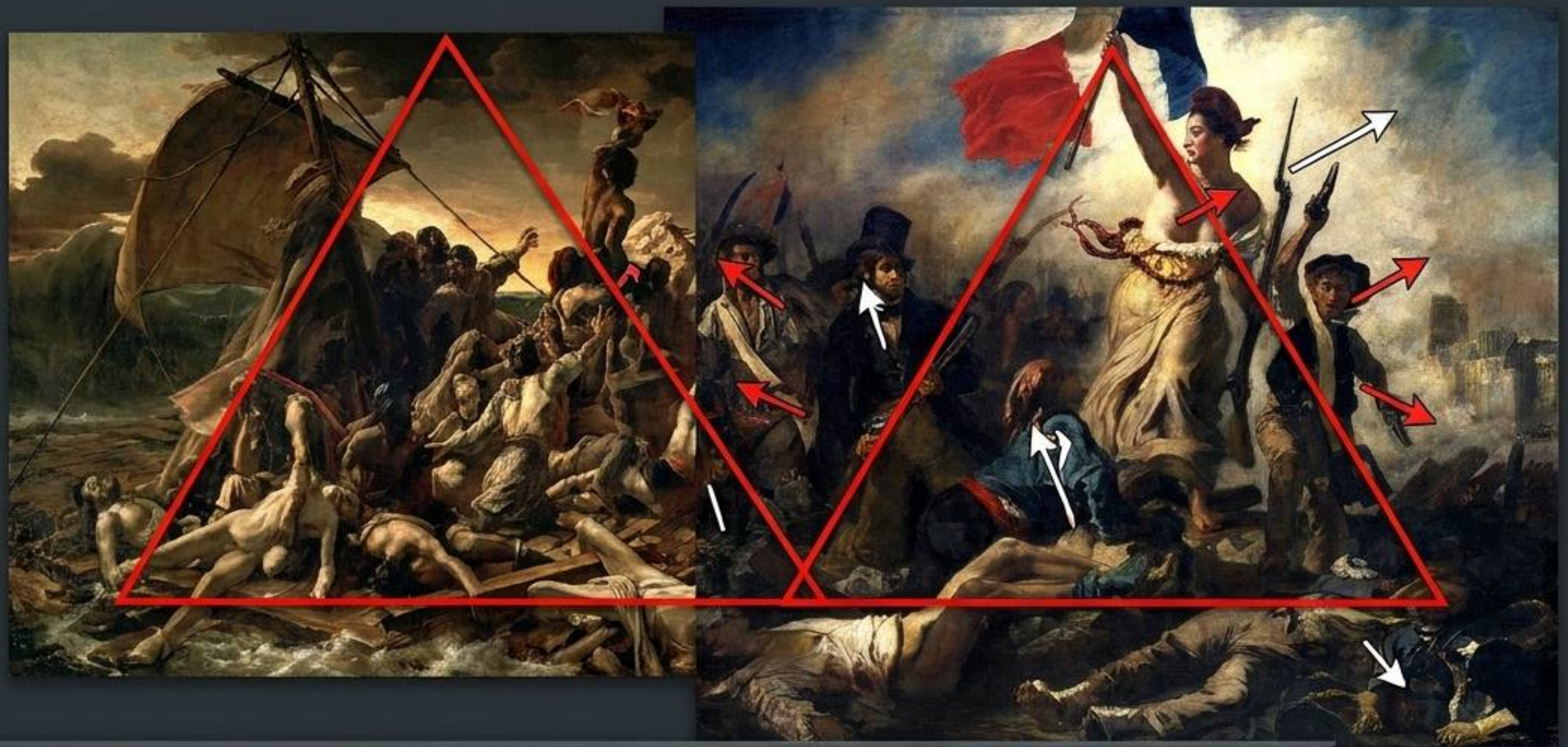
Solución Formal: El color devora al dibujo. Pincelada visible y violenta. Retorno a la diagonal y a los fuertes contrastes lumínicos del Barroco.

Consecuencia: El arte abandona el adoctrinamiento cívico para explorar lo sublime, lo terrible y lo nacional. ¿Por qué este aspecto? Porque las pasiones humanas son caóticas; la rígida linea recta no puede contener el miedo, el dolor o el ansia de libertad.

NotebookLM

Francia Romántica: Compromiso y Censura

- **Géricault** (1791-1824): *Medusa* (1819). Rigor mortuorio documental. 149 abandonados, 15 vivos.
- **Delacroix** (1798-1863): *Libertad* (1830). Color de Rubens + arte árabe. Carnalidad y pueblo anónimo.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Negligencia criminal del gobierno (naufragio de 1816) y Revolución de Julio (1830).
Solución Formal: Base piramidal clásica, pero reventada por diagonales dinámicas, claroscuros mortuorios y carnalidad.
Consecuencia: Nace el arte político moderno. El Estado censura a la Libertad. ¿Por qué este aspecto? La pincelada gruesa y los cadáveres destruyen el academicismo para forzar una reacción visceral en el espectador.

NotebookLM

El Alma Alemana y la Energía Inglesa

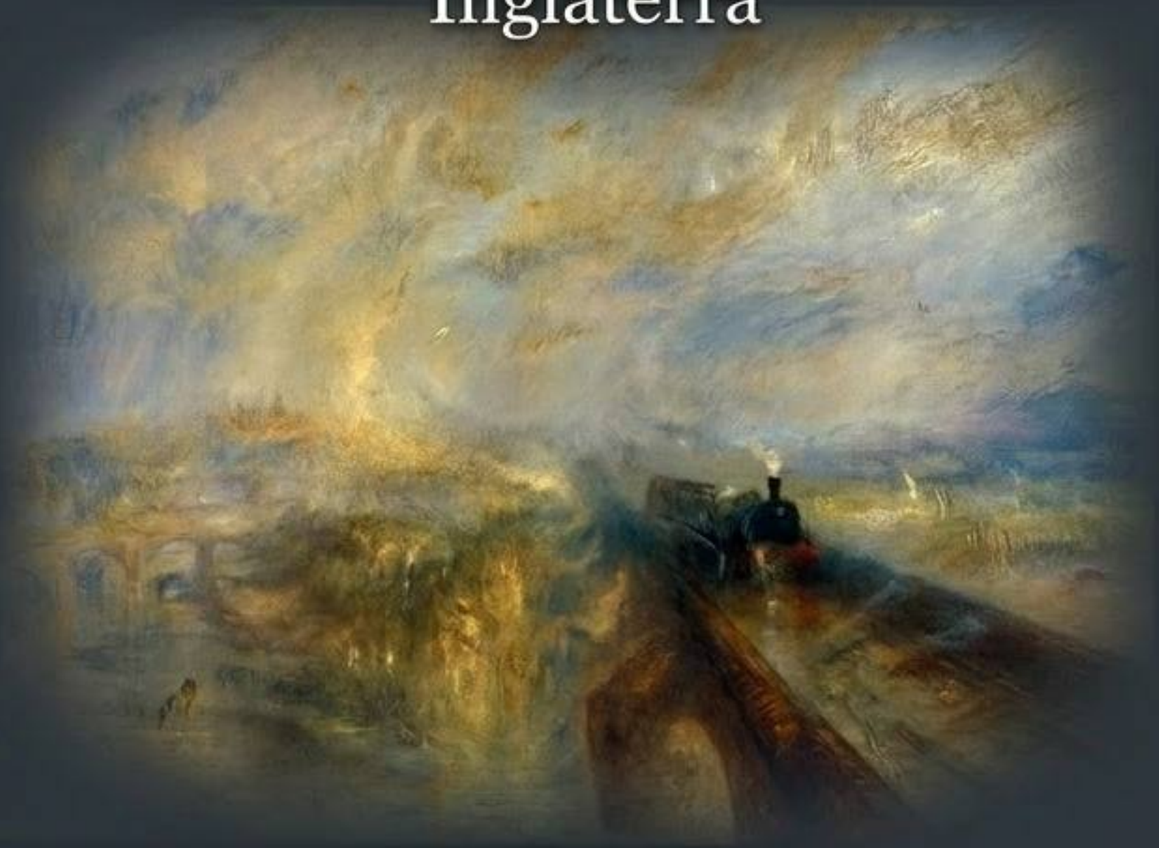
Alemania

- **Friedrich** (1774-1840): Paisaje metafísico. Síntesis ideal, no topografía real.

- **Turner** (1775-1851): Acusado de pintar «jabón y cal». La naturaleza como pura energía desatada.

Inglaterra

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Revolución Industrial (el tren) y filosofía metafísica alemana.
Solución Formal: Friedrich inventa la *Rückenfigur* (figura de espaldas). Turner usa veladuras para disolver materia en luz.
Consecuencia: Anticipación de las vanguardias. ¿Por qué este aspecto? Friedrich quiere que tú pongas la emoción. Turner entiende que la modernidad no es pintar un tren, es pintar la velocidad del tren.

NotebookLM

Goya: El Testigo Inclasificable (1746-1828)

El Artista Singular: Vive el Barroco, la Ilustración, la invasión francesa y el absolutismo.

1774-92: Etapa festiva (Cartones rococó). Primer Pintor de Cámara.

1792: Sordera. El punto de quiebre absoluto.

1797-99: *Los Caprichos*. El sueño de la razón produce monstruos.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Convive con la Corte ilustrada y la Inquisición; su sordera lo aísla en su mundo interior.
Solución Formal: Del rococó alegre pasa al aguafuerte/aguatinta oscuros y a la pincelada radicalmente suelta.
Consecuencia: Goya no es estilista; es cronista y crítico universal. ¿Por qué este aspecto? La sordera elimina el ruido cortesano y magnifica lo grotesco; el grabado en blanco y negro es el medio perfecto para la sátira mordaz.

NotebookLM

La Desmitificación Absoluta de la Guerra

Los *Desastres de la guerra* (1808-14): Serie de 82 grabados. Ningún bando es heroico; ambos son brutales verdugos.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: Invasión napoleónica y represión brutal (1808). Obra pintada en plena Restauración absolutista (1814).
Solución Formal: Foco de luz artificial en el suelo. Pelotón como bloque ciego mecánico vs. víctimas individualizadas.
Consecuencia: Primer cuadro antibelicista de la historia. ¿Por qué este aspecto? Goya despoja a la guerra de gloria; la luz cruda muestra que morir a balazos no es heroico, es terrorífico.

NotebookLM

Las Pinturas Negras: El Viaje al Abismo

La Quinta del Sordo: 14 murales al óleo sobre el enlucido de su propia casa (1819-23). Arte sin intención de ser exhibido.

ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: El Terror Blanco de Fernando VII, aislamiento total, vejez y miedo.
Solución Formal: Pinceladas anchas, deformación anatómica, paleta restringida a negros, ocres y rojos sangrientos. **Consecuencia:** Precursor directo del Expresionismo.
¿Por qué este aspecto? Al pintar solo para sí mismo, elimina el filtro académico. Es un grito directo del subconsciente. Saturno es el poder absoluto devorando a su pueblo.

NotebookLM

La Raíz del Arte Moderno

Impacto Directo: Los fusilamientos actúan como plantilla literal para Manet (1867) y el Guernica de Picasso (1937).

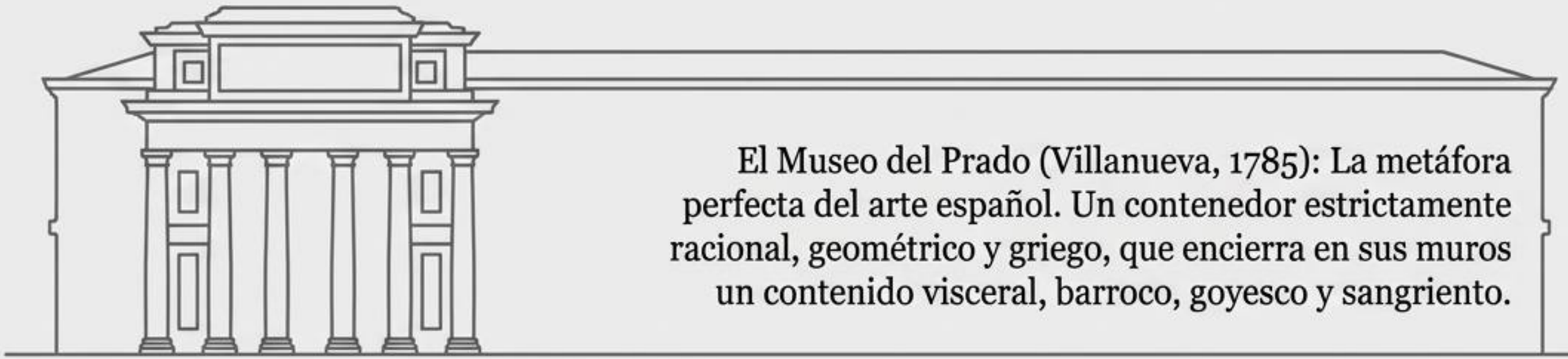
ANÁLISIS CAUSAL (C-F-C)

Contexto: El arte contemporáneo necesita nuevos vocabularios para el siglo XX.
Solución Formal: Asimilación de la mancha técnica goyesca y su independencia del academicismo.
Consecuencia: Goya trasciende su siglo. ¿Por qué es la raíz de todo? Porque liberó permanentemente al pintor de la obligación servil de agradar.

NotebookLM

Síntesis Comparativa: Razón, Emoción y Testimonio

	NEOCLASICISMO (David)	ROMANTICISMO (Delacroix)	EL TRASCENDENTALISMO (Goya)
Paradigma	Razón (Ideal)	Emoción (Pasión)	Testimonio (Realidad cruda)
Técnica	Dibujo perfecto, simetría	Color desbordado, diagonal	Mancha pura, sin contornos
Propósito	Virtud cívica (Revolución)	Libertad y lo sublime	Crónica descarnada
El Pueblo	Espectador al que educar	Héroe colectivo anónimo	Víctima masacrada

El Museo del Prado (Villanueva, 1785): La metáfora perfecta del arte español. Un contenedor estrictamente racional, geométrico y griego, que encierra en sus muros un contenido visceral, barroco, goyesco y sangriento.

NotebookLM

Especialista PAU: Ficha de Repaso Visual (UD9)

[ ] El juramento de los Horacios (David, 1785) — Dibujo, simetría y virtud cívica.

[ ] La balsa de la Medusa (Géricault, 1819) — Pirámide diagonal, denuncia y rigor mortuorio.

[ ] La Libertad guiando al pueblo (Delacroix, 1830) — Color, heroísmo colectivo, alegoría carnal.

[ ] Los fusilamientos del 3 de mayo (Goya, 1814) — Luz artificial, farol, primer antibelicismo ciego.

[ ] Saturno devorando a su hijo (Goya, h. 1820-23) — Mancha, deformación, preludio expresionista.

Pregunta PAU: ¿Cómo justifica el contexto histórico de la primera mitad del siglo XIX la convivencia paradójica de la rígida razón neoclásica, el grito revolucionario romántico y la oscuridad visionaria de Francisco de Goya?

NotebookLM