

Bloque 10. El Renacimiento español

1-Implantación. Cronología. Hitos históricos españoles: Los Reyes Católicos. Carlos V. Felipe II y su relación con el arte.

Comúnmente se acepta la fecha de 1492 como el inicio de la influencia del Renacimiento italiano en España.

Cronología del renacimiento:

Unificación del ansiado reino cristiano con la toma definitiva de Granada, última ciudad de la España islámica y la sucesivas expulsiones en miles de creyentes judíos, el 31 de marzo de 1492.

El descubrimiento oficial de América, el viernes 12 de octubre de 1492. Los musulmanes serían obligados a convertirse en 1504. Muchos optaron por la conversión pero varios miles de ellos optaron por irse a Marruecos. La publicación de la primera gramática de una lengua vulgar europea: La Gramática castellana de Antonio de Nebrija.

Nacimiento del Estado Moderno: soberanía, separación poderes estado tiene poder político y el ejército, despersionalización del poder, economía que lo sustente, burocracia no a servicio de los intereses particulares sino al servicio del interés del estado, formalización legislativa del poder del estado, integración del estado en la sociedad de forma que no se separe el pueblo de la institución.

1504-Muere Isabel la Católica

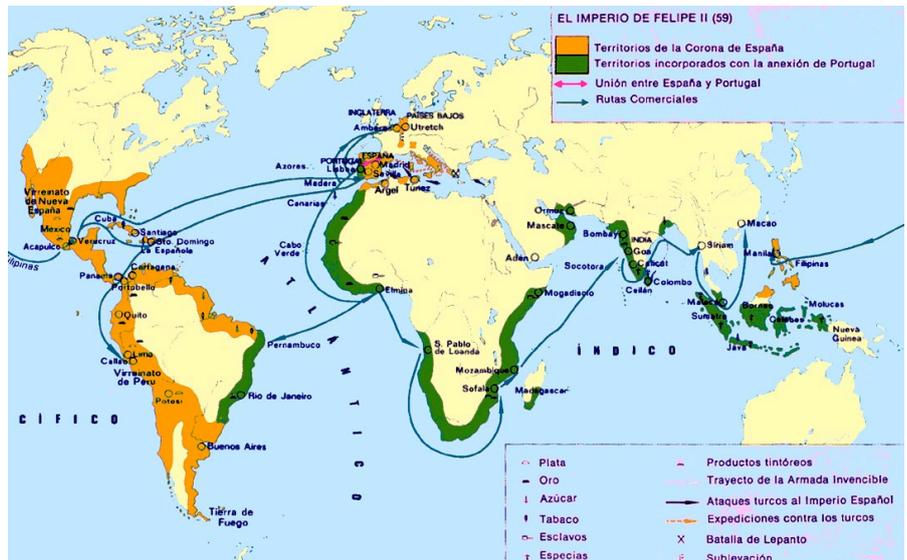
1505-06 Reinado de Doña Juana y Felipe el Hermoso

1506-16 Fernando de Aragón gobierna Castilla como regente

1516-17 Regente el Cardenal Cisneros

1517-1556 Reinado de Carlos I, levantamiento de los comuneros 1520-21 contra el Emperador. 21-25 guerra con Francia. Conquista de México y Perú, luchas religiosas en Alemania, concilio de Trento

1556-1598 Reinado de Felipe II, tras la abdicación de su padre, que concede a su hermano Fernando Austria y el Imperio 1561 Madrid capital del reino 1563-83 construcción Monasterio del Escorial, conmemoración de la victoria de San Quintín frente a Francia y lugar de enterramiento de los reyes de España.

2- Características Específicas del Renacimiento Español:

La estética del Renacimiento se mezcla con estilos puramente ibéricos, como el arte nazarí del agónico reino de Granada, el gótico exaltado y personal de la reina castellana, y las tendencias flamencas en la pintura oficial de la corte y la Iglesia. Se prolonga el Gótico isabelino o flamígero.

El arte del Quattrocento triunfa en España cuando en Italia toca a su fin. La asimilación de elementos dio lugar a una personal interpretación del Renacimiento ortodoxo, que se dio en llamar Plateresco. Asimismo, se importan artistas secundarios de Italia, se envían aprendices a los talleres italianos, se traen diseños, plantas arquitectónicas, libros y grabados, cuadros, etc., de los cuales se inspiran personajes, temas y composición.

La construcción del Escorial se constituye en un evento generador de una gran actividad artística en el que participan pintores, arquitectos y escultores de Italia y España, y la creación de un prototipo de renacimiento español el llamado estilo Herreriano que influirá en el barroco, en el neoclasicismo y el el siglo XX.

2- La consideración del pintor en el Renacimiento Español		
Tiziano – Carlos V y el Greco– Felipe II relaciones opuestas		
Artista	Relación con la corona	Obras Encargadas
Tiziano	<p>Pintor de Corte de los Austrias a la corte recibe encargos y honores nobiliarios de la corona Española.No establece su residencia en España</p> <p>Carlos V relación se inicia 1530</p> <p>Felipe II relación se inicia 1552 cuando todavía era príncipe recibe encargos</p>	<p>Multitud de obras algunas se conservan en el Escorial y el Prado</p> <p>Retratos: Carlos V con perro, Carlos V sentado Retrato ecuestre, Carlos V con Isabel de Portugal Isabel de Portugal Caballero del Guante Papa Pablo III</p> <p>Grandes Composiciones Adán y Eva Venus y cupido con organista Las Furias Dánae y la lluvia de Oro</p> <p>Cuadros Religiosos, David y Goliat Santa Magdalena, San Lorenzo, La Cena</p>
El Greco	<p>El Greco viene a España atraído por la obra del Escorial</p> <p>Su cuadro El Martirio de San Mauricio no es del agrado del rey porque contraría a los preceptos artísticos de la contrarreforma y el pintor se desplaza a Toledo</p>	<p>El Sueño de Felipe II</p> <p>El Martirio de San Mauricio</p>

3- Arquitectura Renacentista española, características periodos y edificios representativos: Palacio de Carlos V. El Escorial. Fachada de la Universidad de Salamanca.

Arquitectura renacentista española		
Etapas	Características	Monumentos emblemáticos
<p><u>1ª etapa: Plateresco</u> (1500-1530) Reyes Católicos Estilo propio español, perviven elementos góticos mezclados con renacentistas</p>	<p>combinaba las nuevas ideas italianas con la tradición gótica española. El nombre proviene de las extremadamente decoradas fachadas de estos edificios similar al trabajo de los plateros.</p> <p>Columnas abalaustradas, medallones clásicos, emblemas heráldicos, grutescos.</p> <p>En paramentos exteriores de los muros están almohadillados, arco de medio punto y arco carpanel de tradición gótica.</p>	<p>Juan de Álava: Universidad e Iglesia de San Esteban en Salamanca Diego de Siloé: Escalinata Dorada en catedral Burgos</p>
<p><u>2ª etapa: Purismo</u> (1530-1560) Carlos V Mayor Influencia Italiana</p>	<p>El purismo se caracteriza por una mayor austeridad decorativa generalmente de inspiración clásica. Los edificios de tienen aspecto más sereno, armónico y equilibrado.</p> <p>Simultáneo al Plateresco los mismos arquitectos realizan obras que siguen las pautas de ambos estilos. Se imponen la columna clásica, los entablamentos y las cúpulas.</p>	<p>Pedro Machuca Palacio de Carlos V en la Alhambra Diego de Siloé: catedral de Málaga, Granada Covarrubias: Alcázar de Toledo, puerta de Bisagra</p>
<p><u>3ª etapa: Herreriano</u> (1560-1600) Felipe II Influencia Miguel Ángel</p>	<p>La simplicidad geométrica, volúmenes cúbicos, regularidad y monumentalidad de las formas, sencillez arquitectónica, en las ventanas adinteladas, las cubiertas de pizarra con buhardillas, los chapiteles en las torres...</p> <p>La sobriedad decorativa: paramentos lisos y los vanos enmarcados por molduras planas, columnas de orden gigante y frontones en las fachadas, bolas y pirámides sobre las cornisas y algunas estatuas.</p>	<p>Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera: El Escorial Catedral de Valladolid</p>

4-Escultura renacentista: retablos. Alonso González Berruguete

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las intensas relaciones políticas con Italia y la existencia de dominios españoles en tierras italianas, favorecieron la llegada de la influencia renacentista a la escultura española.

En lo que se refiere a los materiales, apenas hay escultura en bronce. Los sepulcros se hacen de mármol. El material la madera tallada y policromada. La temática es casi exclusivamente religiosa, para retablos, sillerías de coro y sepulcros. También adquiere importancia la escultura procesional.

Predomina el realismo expresivo y por lo común se trata de un arte apasionado y dinámico. Por ello, se escogen momentos temáticos tensos y llenos de dramatismo. Sólo en segundo término buscan la belleza formal, tan importante para los italianos.

Técnica talla en madera policromada

Se talla en el bloque de madera: queda una "escultura en blanco".

Se apareja la escultura en blanco: se plastece con yeso fino, sin ocultar la calidad de la talla.

Sobre esta capa de yeso se aplicaba en las zonas de carne y en las de vestido una arcilla rojiza muy fina. Sobre estas superficies se aplicaban panes de oro sobre los que, una vez bruñidos, se aplicaban los colores lisos mediante el estofado.

En las zonas correspondientes a las carnes se procedía al encarnado.

Evolución y ejemplos

1-En el primer tercio del siglo XVI pervivió la tradición gótica, pero también llegaron artistas (y obras) italianos, como Fancelli (sepulcro de los Reyes Católicos) o Torrigiano (San Jerónimo penitente). Pronto se adhirieron a la tendencia renacentista autores españoles, entre ellos Bartolomé Ordoñez (sepulcro de Felipe el Hermoso y Juana la Loca) y Felipe Bigarny (sillería de la catedral de Toledo).

2-En el tercio central del siglo se consolidó la primacía de la Escuela de Valladolid a la que pertenecen Berruguete y Juni, ambos con claros rasgos manieristas.

Alonso Berruguete estuvo en Italia donde conoció a Miguel Ángel, de cuya obra adoptó la tensión y apasionamiento. También recibió la influencia de Donatello y del Laocoonte. Dio a sus personajes un sentido angustioso y dramático, de modo que son figuras nerviosas, de proporciones alargadas, de musculatura tensa, que parecen retorcerse en posturas inestables.

Hizo el retablo mayor de San Benito de Valladolid (hoy en el Museo Nacional de Escultura) al que pertenecían las pequeñas figuras de San Sebastián y de El Sacrificio de Isaac, tal vez sus obras más populares.

Posteriormente recibió el encargo, junto a Bigarny, de tallar la sillería del coro de la catedral de Toledo, de madera sin policromar, donde su puede apreciar su genialidad en los desnudos.

4.1 Comparación de la escultura española con la italiana:

La figura de San Sebastian de Alonso Berruguete. se retuerce sobre él mismo de forma helicoidal, el cuello largo, la cabeza pequeña, la pierna izquierda alargada y la contorsión violenta. Que nos recuerda a las esculturas de los esclavos de Miguel Ángel Aparece la nueva técnica de Miguel Ángel.

Del mismo modo que la técnica que ha usado para la talla en madera recuerda a la la del Inacabado de Miguel Ángel. Quiere expresar cómo la figura nace de la piedra y va saliendo paulatinamente.

En el Sacrificio de Isaac, Berruguete sigue el modelo compositivo e iconográfico de Donatelo, al que añade la torsión y deformación muscular de Miguel Ángel, y una expresión facial que incrementa la tensión de la escena.

La influencia de Miguel Ángel también pervive en el borgoñón Juan de Juni como consecuencia de su estancia en Italia. En su obra, tallada en madera y pintada con excelente policromía, representa figuras musculosas y monumentales, en posturas manieristas, con gestos forzados, teatralidad en las composiciones y expresión apasionada y angustiada, incluso exagerada. En los grupos cuida con mimo el equilibrio de la composición. Su obra más importante es El entierro de Cristo, grupo escultórico de rigurosa simetría y tenso patetismo.

4.2 Expresividad de Alonso Berruguete

La mayoría de las figuras que componen el retablo de San Benito de Valladolid, son exponentes singulares de la formulación por parte de Berruguete de los conceptos manieristas aplicados a la escultura con fines devocionales. La gran expresividad de sus figuras, sus formas y proporciones estilizadas, y la variedad de recursos emocionales enfatizados por el uso de la policromía configuran una opción radical donde se combinan, de forma dramática, las más refinadas licencias del Manierismo con unas actitudes patéticas en consonancia con los valores más expresivos de la tradición gótica.

Fue esta concepción singular de la imagen en Alonso Berruguete la que llevó al escultor a acentuar deliberadamente ciertas deformaciones que, en obras como el San Sebastián del Museo de Valladolid, suponen un intento de sustituir el canon de Bigarny por otro más estilizado y alargado, dando pruebas de su interés por el tema de las proporciones con la intención manierista de romper la norma.

5- Pintura Renacentista en España

El intenso arraigo de la tradición gótica flamenca en España, explica el retraso en la difusión de las características de la pintura italiana. Cuando la pintura española se incorpora al Renacimiento, ya en el siglo XVI, no lo hace imitando a los pintores del Quattrocento, salvo en algún artista de transición como Pedro Berruguete, sino que recibe la influencia de los maestros de la Escuela florentino romana e, inmediatamente, la del Manierismo.

Algunos pintores se formaron en Italia y fueron ellos quienes difundieron el estilo en nuestro país. Por otra parte, sobre todo en la época de Felipe II, varios artistas italianos se instalaron en España Lucas Jordán (Luca Giordano) Tibaldi que trabajaron en los frescos del Escorial.

La técnica preferida fue el óleo sobre tabla, ya utilizada desde el siglo anterior por influencia flamenca. Más tarde se difundió como soporte el lienzo.

Igual que ocurría en la escultura, en nuestra pintura renacentista predomina el sentimiento religioso por encima de la belleza formal. El afán primordial es promover la devoción piadosa.

El primer maestro con rasgos renacentistas fue el castellano **Pedro Berruguete**. En el taller de Piero della Francesca aprendió el uso de la perspectiva y el valor plástico de la luz. Mantiene aún muchos rasgos góticos como el tratamiento detallista de los objetos y el empleo de los dorados. Destacan, entre sus obras, el Auto de Fe, del Museo del Prado. A principios del siglo XVI pintó también el valenciano **Yáñez de la Almedina** (Santa Catalina) seguidor de Leonardo.

5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación con la monarquía española

Jerónimo Bosch "El Bosco" nació en 1450 en Holanda, pero realiza sus obras en Flandes. Fue el pintor preferido de Felipe II

La compra de sus obras en España se inicia con los Reyes Católicos, pero fue Felipe II quien reunió un mayor número de tablas.

Las principales características de las obras de El Bosco son:

1-Perfección técnica y muy buena calidad en el dibujo.

2-Fantasia y originalidad. El Bosco incluye personajes fantásticos que, en ocasiones, llega a recordar a los bestiarios románicos. Parecen temas irreales, como si representaran sueños. Algunos estudiosos lo han relacionado con el surrealismo. Con estas fantasías El Bosco pretende criticar la mala vida y la corrupción de los grupos sociales intocables de su época

3-Utiliza la burla y la ironía

Felipe II reunió una gran colección de obra del Bosco de los que se rodeó en el Escorial en los últimos meses de su vida estas piezas ahora se contemplan en el Museo del Prado y en el Escorial entre los que destacan:

La mesa de los 7 pecados capitales, El jardín de las delicias, la extracción de la piedra de la locura, las Tentaciones de San Antonio, El carro de Heno.

El Greco (1541-1614) Considerado como un personaje extravagante por sus mismos contemporáneos, y sólo comprendido por una minoría intelectual, su figura fue muy pronto olvidada, hasta ser revalorizado desde el siglo XIX.

Rasgos estilísticos manieristas constituyen un estilo personal e inconfundible. Espiritualiza la realidad alargando las figuras, de canon desproporcionado, anatómicamente huesudas y hasta descarnadas. Parecen ingravidas, sensación acentuada por los ropajes, que aparecen despegados de los cuerpos. Las posturas inestables, a veces serpentinas, dan sensación de extraño movimiento.

Empieza una técnica de pincelada suelta, con un claro predominio de lo pictórico. El colorido es independiente de las formas y de la realidad: colores fríos e intensos, de tradición veneciana, que aplica a manchas, sin demasiados matices; el verde jade, el rojo carmín, un amarillo estridente, malvas, azules...son algunos de los tonos característicos de su paleta. La luz es irreal, un tanto onírica y, en sus últimos cuadros, fantasmagórica

5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología bizantina.

En Creta, donde nació se mantenía vigente la tradición estilística bizantina. La influencia de los iconos pervive como una constante en su obra; lo vemos en la construcción del espacio y en algunos tipos iconográficos.

Un ejemplo lo tenemos en el Expolio el pintor se inspiró en un texto de san Buenaventura y la composición que ideó no satisfizo al cabildo. En la parte inferior izquierda colocó a la Virgen, María Magdalena y María Cleofás, mientras que en la parte superior por encima de la cabeza de Cristo situó a gran parte del grupo que lo escoltaba. Las tres Marías no constan en los evangelios canónicos como presentes en ese momento ni tampoco en el evangelio apócrifo de Nicodemo, el único que relata el Expolio. En cuanto al realce jerárquico de los acompañantes por encima de Cristo, el Greco se inspiró **en iconografías antiguas bizantinas como el prendimiento de Cristo o el beso de Judas, donde es habitual en esos iconos que la muchedumbre rodee a Jesús por la parte superior.**

6-Sofonisba Anguissola, pintora.

6.1. Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola.

Sofonisba Anguissola (Cremona, hacia 1535 - Palermo, 1625)

Destacó en la realización de retratos, presentaba a menudo sus modelos desarrollando tareas aparentemente domésticas, acompañados de una serie de objetos que definen en mayor profundidad su personalidad.

Ejemplo de ello encontramos en sus numerosos autorretratos en los que Sofonisba aparece leyendo, tocando algún instrumento musical o pintando; todos estos atributos son a la vez representaciones elocuentes de las actividades a las que está sujeto un noble de su rango.

Las principales características de su pintura son:

- 1-el acercamiento veraz a los objetos y materias
- 2-el estudio psicológico de los modelos.

Su actividad en Cremona también incluye pequeñas obras religiosas, realizadas con el objetivo de satisfacer un tipo de devoción privada.

En 1559 fue invitada a la corte de Felipe II. Mientras residía en Madrid, ejerció de dama de compañía de la reina Isabel de Valois y continuó realizando retratos. Hacia 1571 se casó con un hermano del virrey de Sicilia, adonde se dirigió seguidamente. Tras la muerte de su primer esposo, volvió a contraer matrimonio con un noble genovés y vivió entre Génova y Palermo. En esta última ciudad la visitó Antonio van Dyck en 1624, retratándola en su cuaderno de viaje.

La fortuna personal de su esposo, además de la generosa pensión que le otorgó Felipe II, permitió a Sofonisba pintar y vivir libre y cómodamente. Bastante famosa entonces, recibió la visita de muchos de sus colegas. Varios de éstos eran más jóvenes que ella y aprendían e imitaban el estilo distintivo de Anguissola.

Algunas de sus obras han sido atribuidas por error a Sánchez Coello o al Greco.

7- La música renacentista. Instrumentos. Compositores

7-La música renacentista. Instrumentos. Compositores		
Etapa Reyes Católicos	Carlos V	Felipe II
Desarrollo de la polifonía Polifonía profana influencia franco flamenca Polifonía sacra la música sacra sobriedad melódica y una moderación en el uso de artificios contrapuntísticos, intensidad en la expresión religiosa.	Trae a la corte española el esplendor de los contrapuntos holandeses y músicos flamencos y alemanes, quienes, junto a los españoles, formarán la capilla más brillante de su época, con una gran influencia sobre los autores españoles	Gran florecimiento de la música española sacra en las capillas catedralicias
Compositores: Juan de Anchieta Francisco de Peñalosa	Juan Escribano, Cristóbal de Morales, Juan Vázquez y Diego Ortiz.	Mateo Flecha “el joven”, Pedro y Francisco Guerrero, Juan Ginés Pérez, Francisco Soto, Ambrosio Cotes, Juan Ezequiel, el gran Tomás Luís de Victoria
Instrumentos (los instrumentos solistas españoles mas importantes son la vihuela y el órgano.		
Cuerda	Teclado	Viento
La vihuela Laúd Viola de Gamba El arpa	El Clave, virginal , espineta (cuerdas pulsadas) Clavicordio (cuerdas golpeadas) Órgano	Cornetas Chirimias Sacabuches Bajón, Flautas de pico, Pífanos Orlos

7.2 Tomas Luis de Victoria

El más ilustre compositor español del renacimiento. Nació en Ávila, estudió en Roma, probablemente con el compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, al que sucedió en 1571 como director musical del Collegium Romanum.

Entre 1578 y 1585 colaboró con el sacerdote italiano san Felipe Neri en la composición de música religiosa que al siglo siguiente culminó con el oratorio, aunque no se conserva ninguna obra suya de este tipo.

A partir de 1586 fue nombrado capellán de la que fuera emperatriz española doña María (viuda del emperador Maximiliano II) estableciéndose en Madrid, donde falleció en 1611.

Desde el punto de vista musical sus 20 misas y 44 motetes son por un lado conservadores en el hábil empleo del contrapunto y en su textura polifónica coherente, y por otro resultan innovadores por la honda expresión emotiva del texto con una intensidad mística muy española.

La música de Victoria alcanzó gran fama en su época, en especial sus misas y, cosa inusual, toda su obra fue publicada en vida del autor. Actualmente Victoria tal vez es más conocido por sus motetes como Jesu, dulcis memoria (1581) y Vexilla regis (1581). Las dos obras más importantes son: El officium hebdomae sanctae (misa) y El officium defunctorum (misa-1605). Aunque resulta extraño para su época, Victoria no escribió música profana.

Para el análisis de una pieza musical visitad la página

<http://lifesmilesiii.blogspot.com.es/2013/02/analisis-musical-ii-renacimiento-tomas.html>

8-El mueble y el vestuario en el Renacimiento.

El Renacimiento llega a España a finales del siglo XV y esta tendencia se extiende hasta finales del siglo XVI, inicialmente tuvo una franca influencia italiana, no obstante, a partir de Felipe II (1556-1598) encontró su propia personalidad.

Los muebles renacentistas españoles son en general más moderados, aunque están decorados con gran riqueza, presentan paneles tallados con motivos como la cruz, rectángulos, cuadrados y cuarterones, realzados por herrajes calados.

Los cierres y pestillos de las puertas son grandes; se labra el cuero muy minuciosamente y los clavos de cobre o hierro se colocan formando figuras geométricas.

Las patas de las mesas son caladas en forma de lira y están unidas entre si por hierros forjados o travesaños de madera.

Las maderas empleadas fueron el nogal, el roble, el pino y madera de los frutales de gran calidad. Para la marquetería se usaron maderas más claras así como hueso y marfil.

8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas, barqueños, sillones fraileros.

El cofre: Es de madera tallada, muchas veces revestido de cuero tachonado o incrustado con hueso. Las cerraduras sirven como adorno al ser muy grandes. Están fuertemente influenciados por los árabes e italianos.

El armario: Presenta patas cortas y es de forma maciza, los paneles están tallados con figuras geométricas. Abundan los herrajes, cerraduras y pestillos. En ocasiones consta de dos cuerpos uno sobre el otro, con portezuelas en la parte superior

La cama: Normalmente con cabecera esculpida y montantes muy pesados de madera torneada.

El bargueño: resulta un arca de dimensiones adecuadas para ser colocada sobre una mesa o cómoda. El frente es una tapa abatible muy simple que contrasta con el interior refinado, formado por una serie de casillas con sus respectivas gavetas y puertas finamente tallados y adornados con piezas de diferentes colores. Se usa el oro y el marfil.

El frailer: es una silla con brazos, inspirada en los muebles de las iglesias. Tenía respaldo rígido y cuadrado y el asiento de cuero. Podía estar forrado de brocado, terciopelo u otra tela preciosa.

El brasero: es un mueble típicamente español y está inspirado en el mundo oriental. Es una cuenca de cobre sostenido por patas y que se usaba para colocar brasas.

Vestuario

8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en la obra de Sánchez Coello

Piezas femeninas

Copete: tocado femenino, su tamaño ejemplificaba la altura de su linaje

Mangas voluminosas se creó la tendencia de cortarlas dejando ver la camisa, algo que se entendió como un hecho que daba mayor elegancia y comodidad. Además podían ser desmontables y a menudo se decoraban.

Verdugado eran faldas largas y huecas que poseían varillas circulares en su interior. Recibe este nombre porque esas varillas se extraían del verdugo, un árbol, también se empleó mimbre o alambre, falda o estructura interior que dotaba a la parte inferior de la silueta de una forma casi triangular.

la Basquiña prenda que oprimía la parte superior del cuerpo femenino que era una prenda interior tipo corsé de material rígido, proyectando el pecho hacia arriba y aplanándolo, este efecto se veía potenciado al utilizar el peto, rígido y triangular.

Chapines eran usado a menudo, recuerdan a los coturnos utilizados por los actores griegos clásicos era una especie de zancos o tacones altos que servían para parecer más altos. Eran los zapatos que usaban las prostitutas en el Renacimiento pero también lo usaban algunas mujeres bajo los vestidos intentando enseñar lo menos posible el pie.

Las agujetas En los hombres las agujetas tenían la función práctica de sujetar las calzas con el jubón o con la parte de arriba. Las mujeres sujetaban las mangas desmontables con la parte de arriba pero pronto empezaría a usarse para dar suntuosidad en el vestido. Fueron perdiendo su función práctica para convertirse en un mero elemento decorativo más del atuendo.

La lechuguina o gorguera de cuello rizado o escarolado, pasando a denominarse cuello o lechuguilla y su uso se extendió a los caballeros. En España, hasta Felipe III, la lechuguilla habitual era pequeña, sobresaliendo del cuello alto y cerrado del cuerpo del vestido en las mujeres y del jubón en los hombres y la formaban una, dos y hasta tres tiras encañonadas. Generalmente, este cuello se combinaba con los puños siendo ambos de color blanco. En Francia y, sobre todo, en Italia no tardaron a llevarse gorgueras mayores que las españolas, con armadura. es otro elemento destacado del renacimiento

Se popularizó el uso del pañuelo y el abanico .En Europa se conoce el abanico desde el siglo XVI, traído de Oriente por los navegantes y comerciantes portugueses. Los abanicos articulados podían sujetarse al cinturón con una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban pañuelos, que tenían carácter decorativo. El pañuelo fue considerado el objeto definitorio de lujo, por lo que los pobres tenían prohibido su uso por ley. La mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados.

Vestuario Masculino

Predomina los colores brillantes en forma de parche, rayas, cuadrado y en forma de triangulo.

La camisa de lino blanca distinguía al caballero del campesino.

El jubón será la prenda principal y también utilizaban el justillo. Iba rematado con la lechuguina o gorguera. El cuerpo era resaltado a partir de rellenos en los hombros y en el pecho, dándole también forma a la prenda, las mangas al igual que en el vestido femenino se sujetaban al cuerpo del jubón con agujetas en la parte posterior de los hombros y codos, permitiendo ver así los acuchillados.

La bragueta era un accesorio importante.

Concebida originariamente como un envoltorio de metal para proteger los genitales masculinos en la batalla, fué utilizada después por la burguesía y la nobleza como accesorio ornamental.

Las calzas eran utilizadas por los hombres adinerados pantalones cortos con acuchillados. El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma

El estilo denominado “**Acuchillado**”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos.

Las medias fueron evolucionando, ya que anteriormente eran realizadas con tejido plano imitando la forma de la pierna” posteriormente se convirtieron en una prenda cómoda, Las jarreteras (finas cintas anudadas por encima de la rodilla) eran las que sujetaban las medias.

Sombreros y Tocados

Eran muy utilizadas las gorras con ala estrecha que se inclinaban sobre el rostro. Los sombreros eran adornados con joyas y plumas, las caperuzas eran comunes en los países bajos, mientras que las mujeres utilizaban gorros de terciopelo.

Capa se usaba la capa corta con tres diseños

Ferreruelo Se trata de una capa corta ricamente decorada en seda, oro y plata, lo que nos habla del alto poder adquisitivo de su propietario. Este tipo de capas pertenecen al repertorio de prendas de encima que constituían un elemento básico de la indumentaria masculina del siglo XVI.

Bohemio: capa corta con piel en el borde

Tudesco: ropa de origen alemán. En España se llevaba sobre los hombros, sin meter los brazos en las mangas formando una capa corta con mangas.

Bloque 11. El Barroco

1. Reconocer las claves del arte barroco:

1.1. Relaciona la situación política europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco.

Contexto histórico español: La decadencia política y militar

El siglo XVII fue para España un período de grave crisis política, militar, económica y social que terminó por convertir el Imperio Español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los llamados Austrias menores -Felipe III, Felipe IV y Carlos II- dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o validos entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares.

En política exterior, el duque de Lerma, valido de Felipe III, adoptó una política pacifista y logró acabar con todos los conflictos heredados del reinado de Felipe II. Por el contrario, el conde-duque de Olivares, valido de Felipe VI, involucró de lleno a España en la guerra de los Treinta Años, en la que España sufrió graves derrotas militares.

Durante la segunda mitad del siglo, Francia aprovechó la debilidad militar española y ejerció una continua presión expansionista sobre los territorios europeos regidos por Carlos II. Como consecuencia de esta presión, la Corona española perdió buena parte de sus posesiones en Europa, de modo que a principios del siglo XVIII el Imperio español en Europa estaba totalmente liquidado.

En política interior, la crisis no fue menos importante. El duque de Lerma procedió a la expulsión de los moriscos (1609), con lo que se arruinaron las tierras de regadío del litoral levantino, y permitió la generalización de la corrupción administrativa. Posteriormente, la política centralista del conde-duque de Olivares provocó numerosas sublevaciones en Cataluña, Portugal, Andalucía, Nápoles y Sicilia. La rebelión catalana fue sofocada el año 1652, mientras que la sublevación portuguesa desembocó en la independencia de ese país (1668).

Contexto histórico europeo

Políticamente, en el siglo XVII los intereses nacionales se exacerbaban y las naciones pretendieron imponer por la fuerza su hegemonía en Europa.

Las potencias hegemónicas de este periodo son Francia y Austria. La guerra de los 30 años (1618-1648), en la que se enfrentan los príncipes protestantes alemanes apoyados por Dinamarca, Suecia y Francia con los austríacos católicos apoyados por España. Finalizó con la Paz de Westfalia, que inicia la hegemonía francesa en Europa bajo los Borbones. El Barroco es pues un periodo del predominio francés que coincide con la decadencia española. Holanda conseguirá con esta paz la independencia de la corona española.

El fallecimiento del monarca hispano Carlos II sin heredero y la posterior Guerra de Sucesión Española, provocará un nuevo conflicto europeo, Francia y Austria se enfrentan de nuevo, esta última con el apoyo Inglaterra, en el año 1713, la Paz de Utrecht devolvía a Europa la idea del equilibrio entre las naciones y instauraba la dinastía de los Borbones en el trono español.

En Italia, durante el siglo XVII, los territorios de Sicilia, Nápoles y Milán están bajo el dominio de la corona española. El resto del territorio italiano estaba dividido en diversos estados y los Estados Pontificios, gobernada por el Papa y cuya capital Roma se erige como el más importante centro artístico.

Las consecuencias internacionales de la Guerra de Sucesión Española, provocó un cambio de status en el territorio italiano, dando lugar a comienzo de la presencia Austriaca en Italia, el Milanésado, Nápoles y Sicilia pasaron a poder de Austria y Cerdeña al ducado de Saboya, siendo permutada posteriormente por Sicilia. En 1738, Nápoles y Sicilia pasaron a pertenecer de nuevo a los Borbones españoles

Los orígenes de la palabra barroco no están claros. Podría derivar del portugués barrocco o del castellano barrueco, término que designa a un tipo de perlas de forma irregular.

De cualquier modo, a finales del siglo XVIII el término barroco pasó a formar parte del vocabulario de la crítica de arte como una etiqueta para definir el estilo artístico del siglo XVII, que muchos críticos rechazaron después como demasiado estrafalario y exótico para merecer un estudio serio

El barroco fue una época en donde la exageración, ostentación y opulencia cobran un auge muy fuerte y se marcan como tendencias en todo un continente, no solo en el arte, la literatura o música si no que también en la moda jugando un papel muy importante dado que se dan diversos cambios.

Se consideró la decadencia del clasicismo renacentista, siendo el manierismo la etapa de transición entre ambos.

Hay que esperar hasta 1915 para que el historiador del arte Wölfflin catalogue al barroco como un estilo distinto y lo despoje de sus connotaciones negativas en su obra "Conceptos fundamentales de la historia de arte". El marco temporal del estilo va desde inicio del siglo XVII (agotamiento del manierismo) a mitad del XVIII (con aparición del rococó).

Características del Arte Barroco

En Italia aparecen las características definitorias del barroco que siguen la línea marcada por el manierismo, pero sustituyendo su simbolismo y su idealismo por un marcado naturalismo.

El tema religioso será dominante. Iglesias.

Decoración profusa (contra el Renacimiento) que busca impresionar.

Naturalismo (contra el manierismo) preferencia por lo inmediato y lo cotidiano y realismo (piel y ropa) se busca la cercanía.

Dramatismo se busca expresar sentimientos y estados anímicos, transmitir emoción. Se destaca el Pathos (emociones incontrolables) sobre el hete (emociones controladas)

Teatralidad (composiciones escenográficas) La escultura y la arquitectura se complementan. La arquitectura sirve de escenario para la escultura.

Búsqueda del movimiento con una preferencia por lo curvilíneo (como el manierismo) para expresar movimiento y tensión, ruptura con el equilibrio clásico.

Fuertes contrastes cromáticos y luminosos que buscan centrar la atención.

1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de Trento acerca de la manera de representar en las iglesias.

El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en periodos discontinuos durante veinticinco sesiones entre el año 1545 y el 1563. Tuvo lugar en Trento. Dió lugar a lo que se llama la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia de Roma a la reforma protestante de Martín Lutero.

Un período de resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los Treinta Años, en 1648.

Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes.

Se querían hacer atractivos los ritos. La Iglesia Católica necesita recuperar seguidores y por eso busca un arte que fomente la espiritualidad

El arte se convierte en una herramienta de propagación de la fe con la aplicación de la decoración barroca que busca conmover y emocionar al fiel el arte

Nacen las Hermandades penitenciales y las procesiones de Semana Santa con ellas toda la escultura de imaginaria en España.

El Concilio dio instrucciones acerca de cómo se debían decorar las iglesias, de cómo se debían de representar los santos.

La fachada de la iglesia debe decorarse con figuras de santos y adornos serios y decentes.

Sugiere especial atención a la disposición de las puertas del templo, decoración de las paredes

Altar mayor debe alzarse sobre unas gradas y colocado en un presbiterio suficientemente espacioso para que el sacerdote pueda officiar en él con dignidad.

La **sacristía debe conducir al cuerpo principal de la iglesia** para que el sacerdote pueda llegar en procesión hasta el altar mayor.

Los brazos del crucero deben convertirse en capillas con otros grandes altares.

las ventanas de la iglesia estarán provistas **de cristales transparentes** para iluminar bien las ceremonias.

En las iglesias con naves laterales las **capillas responderán con exactitud al intercolumnio** con el fin de que las columnas o las pilastras no interfieran la vista de las mismas

decoración de la iglesia **no has de expresarse ni representarse ninguna cosa que sea ajena a la piedad** ni a la religión, ni profana, deforme, torpe u obscena, o que, en fin, ostentando magnificencia mundana o distintivos de familia, ofrezca la apariencia de una obra gentil.

La iglesia tendrá forma de cruz, no de círculo, pues ello corresponde a costumbre pagana.

El simbolismo de los órdenes arquitectónicos orden dórico para las iglesias dedicadas a Cristo, a San Pedro, San Pablo y a otros santos más viriles; **orden jónico** para los santos más dulces y para las santas matronas; **orden corintio**, para las santas vírgenes.

Se editaron **decretos relacionado con la música sacra y el arte religioso**; este fue el punto de partida para que algunos teólogos tergiversaran y exageraran estos decretos y condenaran muchos tipos de estilos e iconografías del Renacimiento y del Medievo, lo cual impactó fuertemente en el desarrollo del arte.

1.3. Analiza el Baldaquino de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos.

El Baldaquino de Gian Lorenzo BERNINI.1624-1633 con esta obra inicia su carrera se sitúa bajo la gran cúpula de la basílica de San Pedro.

Es un monumental dosel de bronce sostenido por cuatro columnas salomónicas, donde no se utiliza la línea recta, sino que gira y se retuerce con gran sensación de movimiento. En esta obra consagra el uso de este tipo de columnas.

Encargado por Urbano VIII se sitúa en el crucero de la basílica, mezcla arquitectura, escultura y pintura.

Incluye un altar de bronce, sostenido por 4 columnas gigantes salomónicas torneadas en espiral y rematadas por un capitel compuesto.

Encima dispone un entablamento curvado, coronado por un dosel arquitectónico con ángeles y volutas que se reúnen en el centro para sostener un globo terráqueo y una cruz.

Es una **arquitectura que representa** un dosel de tela gigante simulando al palio con el que se cubren a los obispos y a los mandatarios.

Es un monumento que tiene como función remarcar el poder del Papado, evidenciando su papel y su poder en la cristianización del mundo.

2. Arquitectura Barroca

2.1. Identifica las principales características de la arquitectura barroca		
Características	Elementos Decorativos	Obras y Autores
<p>Evolución del Manierismo monumentalidad, la complicación y el dinamismo de las construcciones Ruptura del equilibrio clásico</p> <p>Valores plásticos dos principios: liberación de las formas y dinamismo. Se rompe con el canon y no interesa la claridad sino los juegos de volúmenes y espacios</p> <p>El muro es el principal soporte y tiene en carácter dinámico; se ondula y modela permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas</p> <p>Las fachadas se curvan introducción de entablamentos curvos. Inspiradas en el modelo de "Il Gesú" de Vignola, tienen dos cuerpos, más movidas y ricas en claroscuro. Se llenan de esculturas Se edifican teniendo en cuenta el ángulo bajo el cual van a ser vistas, buscando efectos de perspectivas fugadas y de ejes diagonales. Las cornisas, muy salientes,</p> <p>Los sistemas de cubierta son muy variados. Las bóvedas, de cañón, arista, lunetos y hemiesféricas sobre pechinas, son las más características. bóvedas falsas, llamadas encamonadas Nuevas bóvedas ovales o estrelladas, multiplicándose las cúpulas en el exterior del edificio.</p> <p>La cúpula sobresale en el exterior La tradicional planta rectangular da paso a plantas elípticas, circulares y mixtas. Se da un claro predominio de la "Planta jesuítica" (modelo de iglesia de Il Gesú, de Vignola, en Roma).</p>	<p>Los soportes, exentos o adosados se emplean con fines decorativos. Se usan los atlantes, cariátides y ménsulas dos soportes nuevos :</p> <p>Columna salomónica: la que tiene fuste torsionado en forma de espiral.</p> <p>El estípite. : soporte vertical cuyo tronco tiene forma de pirámide invertida, puede resultar muy complejo al yuxtaponerse, en ocasiones, diversos elementos</p> <p>Se emplean todos los órdenes (dórico, jónico, corintio, toscano, compuesto) de columnas y sus entablamentos, aunque se prefieren las proporciones gigantes.</p> <p>Las columnas pierden sus proporciones clásicas y se hacen monumentales o enanas, según convenga al efecto del conjunto Los fustes lisos de las columnas se sustituyen por fustes retorcidos, salomónicos</p> <p>Los arcos son muy variados: medio punto, elípticos, mixtilíneos, ovales</p> <p>El arco más utilizado es el de medio punto.</p> <p>Otros recursos decorativos: frontones curvos y partidos, vanos ovalados y motivos vegetales, cueros y cortinajes, grandes volutas en fachadas.</p> <p>Se emplea, con frecuencia, el trampantojo (trampa para el ojo); un recurso que, a través de la pintura, simula un espacio arquitectónico que se abre sobre el muro. Edificio se constituye en un todo orgánico.</p> <p>El espacio interior se concibe como una forma fluyente, superficies curvas y efectos escenográficos</p>	<p>Italia:</p> <p>Bernini: Bakdaquino y la columnata de la plaza de San Pedro El Quirinal</p> <p>Borromini Iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes San Ivo de la Sapienza Otros La Salute en Venecia, San Lorenzo, Turin Catedral de Siracusa</p> <p>España Catedral de Murcia Fachada del Obradoiro Santiago de Compostela, Cárcel de la Corte Madrid, Plaza Mayor de Salamaca, Transparente Catedral de Toledo, Plaza Mayor de Madrid, Catedral Murcia, La Encarnación y palacio del Buen Retiro Madrid, Palacio del Marqués de Dos Aguas Valencia</p>

2.2. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoamericano.

Características generales	Urbanismo	Edificios
<p>La estética básica con que se crean es la del barroco, la que muestra el poder de España. Pero en América el barroco encuentra su propio estilo, gracias a la fusión del nuevo estilo con el sustrato indígena y la tradición mudéjar, como en el Barroco Andino</p> <p>Se emplearon motivos europeos como la columna salomónica y el estípite junto con elementos decorativos autóctonos vegetales</p> <p>Influyo el Barroco Churrigueresco: Se entendían por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían un marcado movimiento y una abigarrada ornamentación, sobre todo en la retablística influyó en los edificios construidos en los virreinos de Perú y Nueva España (donde se le conoció como barroco estípite), alcanzando un gran desarrollo.</p>	<p>Fue en Andalucía quien influye en el trazado urbanístico de las ciudades americanas. Los núcleos urbanos que experimentaron una expansión extraordinaria como consecuencia del comercio, a la vez que se conformaban las principales ciudades americanas".</p> <p>En Cádiz se inicia la construcción de su perímetro defensivo a mediados del siglo XVI y cuenta con un rico conjunto arquitectónico barroco. Su puerto consiguió convertirse en cabeza del comercio colonial en el siglo XVIII.</p> <p>Similitudes vemos en Veracruz, La Habana, Cartagena de Indias u otras poblaciones americanas.</p> <p>Arquitectos gaditanos se trasladaron a países como Cuba, México u otros y, a través de éstos, se crearon coincidencias en los esquemas organizativos de la arquitectura doméstica, religiosa y militar, así como en los diseños de los elementos decorativos entre España y el Nuevo Mundo..</p>	<p>Una de las más importantes fue la catedral metropolitana de México, diseñada por Claudio de Arciniega, inaugurada en 1667, aunque se completó más tarde, con las características fachadas-retablo de las iglesias americanas, profusamente ornamentadas.</p> <p>Catedral de Lima Iglesia de Santa Rosa de Lima</p> <p>Catedral Basílica de Zacatecas en Zacatecas, el Templo del Carmen en San Luis Potosí, San Francisco en Oaxaca, la Parroquia Antigua en Salamanca Guanajuato, la fachada y el retablo principal del templo de San Francisco Javier (Museo Nacional del Virreinato), en Tepetzotlán,</p>

2.3. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores.		
	En España	En el Extranjero
<p>Siglo XVIII Churrigueresco se caracterizó porque se caracterizó porque presentó una recargada decoración. Por extensión, el término se ha utilizado para denominar el barroco español del primer tercio del siglo XVIII. Se entendían por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían un marcado movimiento y una abigarrada ornamentación, sobre todo en la retabística.</p>	<p>Retablo de Convento de San Esteban en Salamanca. Retablo de Parroquia de San Sebastián en Cercedilla. Población del Nuevo Baztán (Iglesia de san Francisco Javier y Palacio de Goyeneche). Coro de la Catedral Nueva de Salamanca. Plaza Mayor de Salamanca. Retablo de Iglesia de San Lorenzo en Valencia Ermita de la Vera Cruz, en Salamanca. Seminario de Calatrava, en Salamanca. Portada de la fachada principal del Palacio de San Telmo (Sevilla)</p>	<p>Latinoamérica Sobretudo Perú Catedral Basílica de Zacatecas en Zacatecas, el Templo del Carmen en San Luis Potosí, San Francisco en Oaxaca, la Parroquia Antigua en Salamanca Guanajuato, la fachada y el retablo principal del templo de San Francisco Javier (Museo Nacional del Virreinato), en Tepotzotlán,</p>
<p>Siglo XIX Historicismo Neobarroco</p>	<p>Exposición Universal de Barcelona 1888 El Teatro Arriaga de Bilbao (1885), el Teatro Cervantes en Málaga (1870); el edificio de Banco de España Ministerio de Agricultura</p>	<p>París, pues su reconstrucción coincidió con el auge de este estilo arquitectónico ópera de París. Austria,</p>
<p>Siglo XX principios influirá en el Art Nouveau Movimiento en la fachada, utilización de la curva del claroscuro, profusión de elementos decorativos vegetales</p>	<p>Influencias en Gaudí Casa Baltió, Casa Milá (la Pedrera) La Sagrada familia</p>	<p>Victor Horta Diversas casas en Bruselas</p>
<p>XX Finales La era Neobarroca Deconstructivismo Frontones partidos incorporación de columnas gigantes. Importancia de la curva postmodernidad</p>	<p>Arquitectura de los 80 Guggenheim Bilbao Frank Gehry</p>	<p>EEUU:Estilo Memphis Plaza de Italia en Nueva Orleans La arquitectura de lo feo y lo ordinario, o el Tinglado decorativo Expuesta por el libro de Venturi "Aprendiendo de las Vegas" Frank Gehry Zahara Hadid</p>

2.4. Describe y compara fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco

barroco

Ejemplo

Catedral de Siracusa:

Destaca la presencia de enormes columnas que sirven para dar un mayor equilibrio a la fachada y hacen fijar la atención en la estatua de la parte superior y en el portón de la parte inferior.

Se aprecian estatuas que decoran la fachada y la dan un toque más armónico y estilístico.

La presencia de dos volutas curvilíneas de los laterales sirven para dar movimiento a la parte superior de la fachada y unificarla al conjunto.

El juego de entrantes y salidas de cornisas la dotan de ondulación.

En la vista lateral se pueden apreciar columnas de estilo dórico que han servido de sujeción a lo que antes era la cella del templo y sobre las cuales ahora hay cornisas (en la parte de la fachada) y otros elementos decorativos propio de barroco.

Se puede observar tanto en la fachada como en los laterales de la iglesia la presencia de ventanas con cristalerías de colores que permiten que el interior quede bañado de brillantes luces de colores frescos como el blanco, en la ventana más grande de la fachada; el azul en el resto de la fachada y el morado en los laterales.

3. Escultura barroca

Escultura Barroca		
Características de la escultura Barroca	Escultura en Italia	Escultura en España
<p>Dramatismo que busca expresar sentimientos y estados anímicos, transmitir emoción. Expresividad helenística</p> <p>Teatralidad (composiciones escenográficas) La escultura y la arquitectura se complementan.</p> <p>Fuertes contrastes cromáticos y luminosos que buscan centrar la atención</p> <p>Composición abierta o centrífuga. Proyección de la obra hacia el exterior</p>	<p>Francia más clasicista</p> <p>Roma Bernini Temática religiosa y mitológica Esculpe la escena en su momento de máxima tensión y dramatismo Figura serpentinata tiene desarrollo del movimiento en espira Violentos juegos de luces y sombras. Materiales Bronce y mármol Esculturas: David, Rapto de Proserpina, Apolo y Dafne, Sepulcro de Urbano VII, El éxtasis de Santa Teresa,</p> <p>Moderno Santa Cecilia Dramatismo de una figura yacente degollada</p>	<p>Continuación de la imaginaria renacentista.</p> <p>Gregorio Fernández: tratamiento anatómico . En el Naturalismo en los tejidos, pieles y cabellos y las telas duras y quebradas que acentúan el efecto de claroscuro: Piezas destacadas: Cristo yacentes, Piedad, Cristo en la cruz, Santa Teresa</p> <p>Martínez Montañés: artista polifacético destaca por su clasicismo esculturas de Crucificados, Inmaculadas, Niño Jesús</p> <p>Alonso Cano: Inmaculadas adolescentes, dulces y bellas</p> <p>Pedro Mena. La Magdalena Penitente.</p>

3.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini escultor y su evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti

Comparación 3 estatuas de David: Donatello, Miguel Ángel y Bernini

En estas tres esculturas de David se puede observar la evolución de la escultura: El David de Donatello puramente renacentista, el David de Miguel Ángel manierista, que manifiesta una tensión interior, al David de Bernini en el que intenta resumir el momento narrativo de la historia del personaje, además de incluir en el rostro una tensión dramática al realizar un movimiento violento y manifestar furia contra su oponente.

Rapto de Proserpina

La posición, un contraposto retorcido, es una reminiscencia del Manierismo, y permite una observación simultánea del rapto (según se mira desde la izquierda) con Plutón tratando de mantener a Proserpina sujeta; de la llegada al Hades (mirando de frente, parece llevar en brazos a su víctima); y de la petición de Proserpina a su madre de regresar durante seis meses a la Tierra (si contemplamos desde la derecha, con las lágrimas de la mujer, el viento sobre su pelo y el Can Cerbero ladrando).

Es notable la representación de los detalles: Proserpina empuja la cabeza de Plutón estirando su piel, y los dedos de este aprietan cruelmente la carne de Proserpina tratando de inmovilizarla .

3.2. Analiza la obra "El éxtasis de Santa Teresa" y su relación con artistas posteriores, por ejemplo Dalí

La obra representa el éxtasis o transverberación de Santa Teresa basado en sus propios escritos. Según ellos, en un arrebató místico, sintió cómo un ángel se le aparecía en sueños y le atravesaba el pecho con una flecha de amor divino que le provocó una sensación de dolor y gozo simultáneo que la dejó desfallecida y suspendida en el aire, levitando sobre las nubes.

El tema es típico del Barroco, tanto por su idea propagandística y visual de las emociones religiosas, como por su actualidad, pues Santa Teresa había sido canonizada en 1622 (en este tiempo la Iglesia, adoptando una postura triunfante, prodiga las canonizaciones). Bernini, como otros autores, se hace eco del hecho y, utilizando la propia bula, crea una nueva iconografía en donde buscará transmitir, de forma emocional, el concepto abstracto del éxtasis para hacerlo entendible por el pueblo.

Su influencia estilística será inmensa en toda la escultura posterior, tanto barroca (aunque en España entrará tardíamente, hacia finales del XVII) como neoclásica (Cánova) o de Rodin. Muchas de sus características serán, incluso, recogidas por la pintura, como el caso de Rubens

En cuanto a su influencia iconográfica tenemos representaciones muy parecidas en la obra de Tiepólo y pintores italianos del siglo XVIII, Dalí realizó una escultura de Santa Teresa inspirada en la de Bernini.

3.3. Analiza las peculiaridades de la imaginería española. Temática y técnica

Temática religiosa siguiendo las propuestas de la contrarreforma, se elaboran imágenes procesionales. Representación del sufrimiento y de la muerte de Cristo.

Clientes: Iglesia, Cofradías y la Corte

Materiales: madera policromada

Técnica

Técnica talla en madera policromada

Se talla en el bloque de madera: queda una "escultura en blanco".

Se apareja la escultura en blanco: se plastea con yeso fino, sin ocultar la calidad de la talla.

Sobre esta capa de yeso se aplicaba en las zonas de carne y en las de vestido una arcilla rojiza muy fina. Sobre estas superficies se aplicaban paños de oro sobre los que, una vez bruñidos, se aplicaban los colores lisos mediante el estofado.

En las zonas correspondientes a las carnes se procedía al encarnado que tenían un tratamiento para mostrar heridas, se incorporaban ojos de cristal y uñas para dar más verismo.

Escuelas : Castellana: Gregorio Fernández, Andaluza: Martínez Montañés. Alonso Cano Pedro de Mena

3.4. Identifica las principales obras de la imaginería religiosa española.

Gregorio Fernández: retablos, imágenes procesionales, y esculturas exentas. Destaca por su fidelidad en el tratamiento anatómico. En el Naturalismo en los tejidos, pieles y cabellos y las telas duras y quebradas que acentúan el efecto de claroscuro:

Piezas destacadas: Cristo yacentes, Piedad, Cristo en la cruz, Santa Teresa

Martínez Montañés: artista polifacético destaca por su clasicismo esculturas de Crucificados, Inmaculadas, Niño Jesús

Alonso Cano: escultor, arquitecto y pintor conocido por sus Inmaculadas adolescentes, dulces y bellas

Pedro Mena: destaca por los rostros que muestran sus emociones interiores.

La Magdalena Penitente.

3.5. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández

Comparación entre el éxtasis de Santa Teresa y la Piedad

Se pueden observar similitudes en el rostro del éxtasis de Santa Teresa de Bernini (1622) y de la Piedad de Gregorio Fernández (1616)

En la expresión de la boca inclinación de la cabeza, el claroscuro de los pliegues

Similitudes:

Composición: estructura similar :masa extenso de gran volumen plano con leve inclinación rematada por la figura femenina en forma triangular.

Contrarrestada por la dirección diagonal opuesta de los brazos y la flecha del ángel, o por el brazo de la virgen

Tratamiento de la luz en los ropajes.

Dramatismo en las expresiones. atención al las calidades en el tratamiento escultórico de la pieles y ropajes

Diferencias: diferente técnica, talla en mármol Bernini, talla en madera y policromado en el caso de Fernández. En el conjunto de la escultura de Bernini se observa más movimiento

Diferencias:

La composición de Bernini tiene más movimiento y la figura del ángel marca más la diagonal.

La composición de Fernández al tratarse de un paso procesional necesita más estabilidad para no partirse con los traslado, en ocasiones incorporaba las figuras crucificadas de los dos ladrones

En el conjunto de la escultura de Bernini, se observa mayor interés por el movimiento.

Al ser figuras con un emplazamiento fijo en una iglesia tienen una concepción más teatral.

En las de Fernández más dramatismo, por la temática, y la policromía.

Al estar pensadas como esculturas procesionales se observa un mayor interés por conmover al espectador

4. La pintura barroca.

4.1. Relaciona la caja o cámara oscura pictórica con la cámara fotográfica.

Utilización de la cámara oscura para la realización de imágenes		
Fechas	Personalidades	Producciones
Siglos III a C hasta S XVII	Desde Aristóteles, hasta físicos, astrónomos	Conocimiento del comportamiento de la luz en un espacio oscuro cerrado La formación de imágenes invertidas si se hace pasar los rayos luminosos a través de un orificio pequeño. Utilización de estas imágenes proyectadas para la observación del sol
Siglo XV-hasta XIX	Fabritius, Veermer, Canaletto Y otros posibles	Utilización de cámara oscura para auxiliarse, mediante el calco manual, en la realización de dibujos preparatorios de sus obras.
Siglo XIX -XX	Niepce, Dagerre, Talbot. Eastman Hermanos Lumiere	Utilización de sales de plata y otros productos químicos para registrar y fijar la imagen obtenida por la cámara oscura: Nacimiento de las primeras cámaras fotográficas y cinematográficas.
1975 hasta hoy	Steve Sasson ingeniero de Kodak Camara oscura integrada en dispositivos digitales Móvil, computadores	Camara Digital sustituye la película fotosensible por sensor CCD y grabación en cinta magnética hasta ahora que se registra Tarjeta SIM

4.3. Identifica a los principales pintores barrocos		
Características generales	Tendencias	Pintores
<p>La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Temática religiosa y profana: mitológica, alegórica, pintura de género bodegones, vanitas, paisajes. Efectismo visual. Representación del infinito, de las apariencias, la perspectiva aérea, la luz y la sombra. Teatralidad, búsqueda de la expresión de los temperamentos, los sentimientos. Composiciones complejas, con mas movimimiento, los elementos del cuadro tienen una organización centrífuga. Preferencia por las líneas curvas y en diagonal. Sensación de que espacio real se amplia. Triunfo del color y la luz sobre el dibujo.</p>	Clasicismo Valora el dibujo y la ordenación compositiva.	Italia con Carraci Francia, Poussin
	Naturalismo Escenas de la vida cotidiana, los personajes no posan para el retrato son captados en su acción y su entorno	Escuela Sevillana: Valdés Leal, Murillo, Zurbarán
	Tenebrismo fuerte contraste de luz.	Caravaggio, Ribera.
	El realismo interés en captar la escena como si la estuviésemos viendo con nuestros ojos	Escuela Madrileña: Diego de Silva Velázquez.
	Pintura Flamenca Desarrollando una pintura aristocrática y religiosa	Rubens
	Pintura costumbrista Holandesa gusto burgués, mayor importancia de temas antes secundarios: paisajes, naturaleza muerta, animales, pintura de género, vida cotidiana, retratos tomando como modelo gente corriente, fealdad	Rembrandt, Vermeer, Carel Fabritius

4.4. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez.

Sitúa el punto de vista la línea de horizonte y trata de dibujar la habitación vacía
Ver diapositiva 107 en la presentación del Bloque 11

4.5. Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior.

Manet y Renoir, que viajaron al Prado para descubrirlo y comprenderlo. Cuando Manet realizó su famoso viaje de estudio a Madrid en 1865, calificó a Velázquez como el «pintor de pintores» y «el más grande pintor que jamás ha existido». La influencia de Velázquez se encuentra por ejemplo en El pífano, donde Manet se inspira abiertamente en los pintores de enanos y bufones realizados por el pintor sevillano. Por tanto, el surgimiento de Velázquez como pintor universal se produjo hacia 1850. En la segunda parte del siglo fue considerado como el realista supremo y el padre del arte moderno. A finales de siglo se añadió la interpretación de Velázquez como un pintor protoimpresionista. Stevenson, en 1899, estudió sus cuadros con mirada de pintor, y encontró numerosas conexiones entre la técnica de Velázquez y los impresionistas franceses.

Influencia directa en la pintura de Manet

Pablo de Valladolid, el cual realmente parece estar posando para el pintor. Pero en esta obra no es importante el retrato, ni la forma de vestir, ni la actividad que realiza, ya que **lo verdaderamente importante es la referencia espacial que tenemos en el cuadro, porque esta no existe**, si nos fijamos no existe una línea que nos indique donde termina el suelo y donde comienza la pared, dando la sensación de que el pintor ha eliminado la tercera dimensión absteniéndose de representar la profundidad.

Algo parecido le sucede a Manet 200 años más tarde, cuando realiza su pintura que representa un flautista. Manet siempre estuvo muy atraído por la pintura española y concretamente por Velázquez y cuando realiza esta obra es bien seguro que tiene presente la realizada por el genio sevillano, ya que conocía la misma y las características técnicas y recursos que emplea son los mismos, **ausencia de profundidad y referencia espacial y una ligera sombra en los pies que es la que nos ayuda a situarnos** y crear una pequeña colocación de la figura del muchacho en el espacio.

4.6. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

Rubens pintor flamenco (belga) una pintura aristocrática y religiosa.

Pincelada suelta color brillante, se trata de una pintura muy sensual, con vigorosos colores influidos por la pintura de Ticiano, aborda retratos, temas religiosos, temas mitológicos.

Triunfo de la Eucaristía, Adoración de los magos, Las Tres Gracias, El juicio de Paris.

Rembrandt influenciado por el tenebrismo de Caravaggio, pincelada apretada en los primeros años, pasa a ser una pincelada suelta con gran cantidad de pintura.

Gran cantidad de autorretratos, tema religioso, paisajes, mitológicos y de la vida cotidiana.

4.7. Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica.

Se trata de una expresión del gusto burgués que compraba cuadros, de pequeñas dimensiones.

Temas secundarios: paisajes, naturaleza muerta, animales, pintura de género, vida cotidiana, vida en las tabernas, retratos tomando como modelo gente corriente en labores cotidiana.

Técnica preciosista, al óleo sobre tela y sobre tabla.

Algunos pintores usaban cámara oscura: Karel Fabritius y Vermeer
 Bodegones: Peter Claesz
 Paisajes: Ruisdael, Hobbema
 Interiores de Iglesias Saeredam.
 Escenas costumbres: Teniers

4.8. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.

4.8. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez			
<p>-Los cuatro realizan grandes composiciones pictóricas en las que la luz tiene un gran protagonismo podrían considerarse tenebristas en algunas de sus obras. -Todos ellos dan mucha importancia a la representación de los sentimientos, temperamentos de los personajes -Tratamiento realista de los objetos y personajes como si el espectador presenciase la escena, incluyen personajes de clase baja o popular. -Elaboran composiciones complejas en las que las diagonales expanden hacia fuera del cuadro el interés del espectador -Los cuatro pintores tienen características específicas que los diferencian</p>			
<p>Michelangelo Merisi da Caravaggio -Grandes composiciones de tema religioso, exageración del dramatismo, incluye personajes de clase baja. Tratamiento tenebrista, las figuras emergen del fondo oscuro, rescatadas por un foco de luz artificial. La pincelada no es perceptible en las figuras el borde es neto</p>	<p>José de Ribera Grandes composiciones de tema religioso con dramatismo, en las expresiones, un tratamiento excelente de la piel humana. La pincelada se adapta al tipo de superficie a representar.</p>	<p>Juan de Valdés Leal Temas religiosos y fúnebres en las postrimerías y vánitas, Tratamiento suelto de la pincelada Postrimerías: En la religión católica, las últimas etapas por las que ha de pasar el ser humano: muerte, juicio, infierno o gloria. Vánitas: género de bodegón que trata de expresar la inutilidad de los bienes de este mundo. Aparecen cráneos junto con elementos de lujo</p>	<p>Diego de Silva Velázquez En su primera etapa guarda mas similitudes con la obra tenebrista y Caravaggio Su pincelada era mas prieta. Pasa a trabajar en la corte y las grandes composiciones son de carácter profano y mitológico su pincelada se vuelve mas suelta</p>

5- Música

5.1. Reconoce la tipología musical de la música barroca.

El término Barroco se empleará aplicado a la música de forma tardía, a principios del S.XX.

Cronológicamente este periodo va desde 1600 (Fecha del primer "Dramma in música" en Florencia) hasta 1750 (Fecha de fallecimiento de Johan Sebastian Bach).

Estamos ante una de las épocas musicales más importantes en la que destacarán figuras fundamentales de la Historia de la Música.

A pesar de ser un estilo internacional con rasgos comunes a toda Europa y América, se podrán definir estilos nacionales con características propias.

5- La Música Barroca		
Características generales	Compositores	Composiciones musicales
<p>Se afianza el uso del sistema tonal: De los modos que habían dominado la música desde la época griega y se habían afianzado a partir del Gregoriano se pasa en esta época al uso de las tonalidades que sigue utilizándose hoy como estructura armónica fundamental en la música</p> <p>Se buscan los contrastes:-Contrastes de intensidad. Se producen sin gradación sino de manera inmediata - -Contrastes de tonalidad. (Entre tonos próximos, de Mayor a menor,...) -Contrastes cromáticos. Entre distintos instrumentos y familias -Contrastes de dinámica. Se van alternando tempos lentos y rápidos -Contrastes entre un solista y la orquesta.. Estos contrastes últimos consolidan en la época el Estilo Concertato.</p> <p>La composiciones musicales destacan por su esplendor, amplitud y grandiosidad:Óperas, Pasiones, Oratorios, Suites,...son Presencia del Bajo continuo: Armonías y ritmos ejecutados por un acompañamiento ininterrumpido en registro grave que generalmente no sobresale en las piezas barrocas.</p> <p>Teoría de los afectos: dice que la música puede transmitir sentimientos y afectar al alma del oyente, a modo de catarsis o de estímulo, con afectos de alegría, quietud o tristeza</p>	<p>Italia: Claudio Monteverdi, impulsó la ópera Domenico Scarlatti: cultiva gran variedad de estilos, trabaja para la corte española Vivaldi: innovador en cuanto a las posibilidades expresivas de los instrumentos , conocido por sus conciertos para violín, <i>las Cuatro Estaciones</i>. Francia: Rameau: destaca por su producción operística Alemania: Telemann, muy prolífico y famoso en su época Bach: destaca por su perfección técnica y su música religiosa. Inglatera Haendel: prolífico abarca todo los géneros conocido por el Mesías</p>	<p>Formas vocales: Profanas: Ópera Por su espectacularidad, su carácter humanista y por la unión de diferentes elementos (música, teatro, danza, arquitectura, pintura,...) las condiciones idóneas para su desarrollo en el Barroco. Partes de una ópera: obertura, arias, recitativos, coros e Interludios (...) Religiosas: El Oratorio y la pasión La cantata Formas Instrumentales: Menores: preludeo, tocata, fuga, sonata Mayores: concerto grosso, concerto solista, la suite</p>

5.3. Describe los principales componentes de una ópera.

Elementos compositivos de la ópera: música, libreto, escenografía, atrezzo, vestuario

Música

Por su espectacularidad, su carácter humanista y por la unión de diferentes elementos (música, teatro, danza, arquitectura, pintura, ...) las condiciones idóneas para su desarrollo en el Barroco.

En la ópera se producen cambios importantes a varios niveles:

Temático (Los temas históricos van sustituyendo a los mitológicos).

Estructural (Las óperas se van estructurando en partes claramente definidas:

Obertura, arias, recitativos, coros, interludios).

Ornamental (Se van incorporando otros elementos cómicos – Ópera bufa- , se van enriqueciendo las aportaciones corales y las escenografías se hacen cambiantes y espectaculares).

Las partes de las óperas se establecen con claridad en este periodo: **obertura, arias, recitativos, coros e Interludios (...)**

Los Castrati fueron los verdaderos divos como interpretes de las óperas. Su voz con tesitura de mujer en un cuerpo de varón procedía de haber sido sometido a una operación de castración en la que se les conservaba su tesitura de voz infantil aunque con la potencia de un adulto.

Los reyes se disputaban su presencia en los teatros de cada corte y esto hizo que alguno de ellos adquirieran prestigio, fama y riqueza llegando a marcar su estilo en las obras de algunos compositores. Algunos destacados fueron Farinelli y Senesino.

El vestuario, en las artes escénicas, es el conjunto de prendas, complementos y accesorios utilizados en un espectáculo para definir y caracterizar a un personaje en su contexto. El director teatral y constructivista ruso Tairov lo describió como "segunda piel del actor".

Vestuario en la Ópera Bufa: Naturalidad en la estética. Se trata de personajes populares o de clase media. Cuentan con poco presupuesto.

Vestuario en la Ópera Seria: Los personajes van ataviados con ropas de época, sin rigor histórico (anacrónicos), o vestidos con ropajes imitando a animales, seres fantásticos.

Escenografía son todos los elementos visuales que conforman una escenificación, sean corpóreos (decorado, accesorios), la iluminación o la caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje, peluquería); ya sea la escenificación destinada a representación en vivo (teatro, danza), cinematográfica, audiovisual, expositiva o destinada a otros acontecimientos.

Durante el Barroco se diseña el sistema moderno de decorados de tela pintada, es decir, de decoraciones sucesivas en reemplazo de decorados simultáneos. De ésta época es Giovanni Niccolo Servandoni, gran escenógrafo que montó los mejores espectáculos de ópera. Fue en ese admirable siglo XVII cuando nació la decoración teatral propiamente dicha, en la que puso entonces el artista su originalidad y el aporte de su personalidad.

El libreto (del italiano libretto, 'librito') es el texto que se canta o se declama, o alternativamente se canta y se declama, en obras musicales líricas, sacras o escénicas, tales como óperas, operetas, zarzuelas, actos de ballet, musicales etc. Este término suele referirse también al texto de un oratorio o incluso al texto que recoge la puesta en escena de un ballet. En el libreto de un musical, el texto hablado se llama guion o libro y el texto cantado se denomina lírico.

Un buen libreto debe ser efectivo teatralmente y a la vez adaptarse a los requerimientos de la música. Algunas obras se han concebido a la vez que el libreto, pero lo más frecuente es que el libreto sea una idea original o una adaptación libre de una obra teatral o de una novela.

La utilería o atrezzo (del it. attrezzo), tanto en el teatro como en el cine y la televisión, es el conjunto de objetos y enseres que aparecen en escena.

Son accesorios utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística, o pequeños elementos que complementan la escenografía (como un jarrón o un cuadro) y el vestuario (como la bisutería o un reloj de pulsera). Junto con el vestuario y la escenografía, la utilería forma parte de los recursos necesarios para la representación teatral.

Tipos:

Utilería enfática: reagrupa a los objetos que resultan indispensables para el desarrollo de la acción, la comprensión de la trama o la psicología de un personaje. Por ejemplo la copa de vino envenenado que provocará la muerte de un personaje.

Utilería de personaje o de mano: son los objetos manipulados por los actores en escena, como un paraguas.

Utilería de escena: son los objetos que, como parte integrante del decorado, permanecen en escena durante toda la escena o la representación. Por ejemplo, un cuadro en una pared, una alfombra

6- Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del barroco.

6.1 Compara el mobiliario del Renacimiento con el de la época barroca.

Renacimiento español	Barroco español	Barroco francés
<p>Presentan paneles tallados con motivos como la cruz, rectángulos, cuadrados y cuarterones, realzados por herrajes calados. Los cierres y pestillos de las puertas son grandes; se labra el cuero muy minuciosamente y los clavos de cobre o hierro se colocan formando figuras geométricas.</p> <p>Las patas de las mesas son caladas en forma de lira y están unidas entre sí por hierros forjados o travesaños de madera.</p> <p>Maderas nogal, el roble, el pino y madera de los frutales de gran calidad. Para la marquetería se usaron maderas mas claras así como hueso y marfil</p> <p>Cobre: madera tallada, herrajes</p> <p>Armario: patas cortas, decoración geométrica</p> <p>Cama cabecera esculpida, montantes torneados</p> <p>Arcas</p> <p>Bargueño Arca de tapa abatible con gavetas y puertas</p> <p>Frailero: silla con respaldo cuadrado y rígido, asiento respaldo de cuero o brocado</p> <p>Brasero: mueble típico español para colocar brasas y calentarse</p>	<p>Mayor riqueza en los materiales empleados y en la decoración:</p> <p>El pino y el roble se reservan para muebles que exigen duras prestaciones. También se usan el ébano, marfil, concha, maderas de palo de santo o palo de rosa, traídos en ingentes cantidades de las Indias occidentales.</p> <p>En este siglo se reafirman las tradiciones y hay un resurgimiento del mudéjar como valor nacional. Cuando no se pueden emplear materiales ricos se vuelven los ojos a la taracea, a los cueros o a la pintura como elemento decorativo.</p> <p>Se siguen utilizando el hierro dorado o pavonado que será pronto sustituido por bronce o latón.</p> <p>el arca mas labor de taracea que en el siglo anterior</p> <p>el escritorio, variante del arca con tapa abatible.</p> <p>el bargueño se enriquece con figurillas elementos ornamentales</p> <p>la papelera mueble de mayor tamaño adornado con metales y pequeñas esculturas</p> <p>el mobiliario de asiento, la mesa y la cama.</p>	<p>El mobiliario era suntuoso, sólido y robusto</p> <p>Se utilizó el Roble, Nogal en color dorado y algunos muebles se hacen en Plata. Se incrusta ébano, con aplicaciones de bronce o con adornos de mosaico florentino.</p> <p>Los armarios que son vitrinas cerradas colocados sobre mesas pedestales, muchos cajoncitos al frente y nichos para estatuillas.</p> <p>Las cómodas nacen en esta época,, se decoraban con marquetería o bronce dorado y tablero de mármol.</p> <p>Las sillas , tronos , banquetas y taburetes</p> <p>Los brazos de las sillas son tapizados, las patas terminan en garra ó pezuña, y los travesaños tenían forma de “H” ó “X”.</p> <p>Los sillones y tronos eran altos y cuadrados.</p> <p>Las camas, tenían plumas y encaje, rematadas por un dosel plano ó curvo, colocadas sobre una plataforma</p> <p>La tapicería era lujosa, ricos damascos, brocados,</p>

6.1. Compara los trajes del Renacimiento con los de la época barroca		
Vestimenta en el renacimiento	Barroco Español	Barroco Francés
<p>La lechuguina o gorguera de cuello rizado o escarolado, y su uso se extendió a los caballeros. En España, hasta Felipe III</p> <p>Hombres Jubón se coloca sobre la camisa puede llevar mangas o no Calzas se empiezan a llevar acuchilladas, con medias sujetas con agujetas Capas cortas: Ferreruelo: ricamente decorada Bohemio: capa con piel en el borde Tudesco: capa corta con mangas Mujeres Copete y sombrero negro de terciopelo. Mangas voluminosas se creó la tendencia de cortarlas dejando ver la camisa Verdugado eran faldas largas y huecas que poseían varillas circulares en su interior forma de campana la Basquiña oprimía la parte superior del cuerpo tipo corsé de material rígido,</p>	<p>1a etapa: La Gorguera se hace mas grande Hombre: el jubón pasa a llamarse ropilla, las calzas se alargan hasta por encima de la rodilla Mujer: se amplía el verdugado adoptando una forma mas ancha</p>	<p>1a etapa: convive la Gorguera con la valona o cuello de banda caída originario de los países bajos Hombres: se colocan hombreras las calzas se sustituyen por los Greguescos unos pantalones abombados por encima de la rodilla Mujer: cuello médici: corguera con puntillas que se eleva por la parte de atrás u desaparece en el frente El verdugado adquiere forma de tambor</p>
	<p>2ª etapa Hombres: cuello golilla Color negro, se colocan hombreras las calzas se sustituyen por los Greguescos unos pantalones abombados por encima de la rodilla Mujer: aparece el Guardainfantes que agranda las caderas</p>	<p>2ª etapa Se considera Francia como árbitro de la moda europea. Hombres el estilo militar mosquetero. El hombre lleva una chaqueta corta con calzones tubulares engalanados con lazos y cintas. En el cuello desaparece la gorguera llevan un cuello bando caído con corbata y jabot. Botas Altas. Mujer pierde la rigidez geométrica y se caracteriza por la superposición de faldas y vestidos . Las mujeres sólo llevan sombrero en el exterior</p>
	<p>3 etapa Hombres: cuello con valona, chaqueta y pantalón ancho por debajo de la rodilla, mangas con volantes , cabello largo Mujeres: desaparece el guardainfante, aparece el tontillo mas ancho en los laterales,</p>	<p>3 etapa Los Hombres usan los rringraves pero esta vez con un sombrero de ala estrecha y dos plumas Exceso de tela, cintas y gallants El cabello de lleva largo o se usa una peluca larga y rizada. Se priorizan los zapatos por sobre las botas Mujer falda levantada con cola, el escote bote, las mangas más ajustadas. Aparecen los parasoles o sombrilla. Se impone un nuevo escote con forma de bote y el peinado de moda con rizos y recogido a los lados se denomina a la <i>seigné</i></p>

Bloque 12. El Rococó

1. 1 Identifica el origen del rococó.:

El Rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente.

El Rococó es definido como un arte individualista, antiformalista y cortesano. Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros.

Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos.

Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual.

Historia de la palabra

El término «rococó» fue inventado en torno al año 1797 como una broma por Pierre-Maurice Quays, alumno de Jacques-Louis David.

Supuestamente se trataría de una asociación de las palabras francesas "rocaille" y "baroque" (barroco), la primera de las cuales designa una ornamentación que imita piedras naturales y ciertas formas curvadas de conchas de moluscos.

El término rococó tuvo durante mucho tiempo un sentido peyorativo, antes de ser aceptado a mediados del siglo XIX como un término propio de la historia del arte.

1.2 Relaciona la situación política francesa y el rococó.

Contexto histórico y social

Inicio: primeras décadas del siglo XVIII coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans, cuando empezaron los tímidos cambios que anunciaban el final del estilo tardío barroco y su evolución hacia la expresión de un gusto más contemporáneo, independiente y hedonista, contrapuesto al arte oficial, inflexible y ostentoso del reinado de Luis XIV. La transición del Rococó, también conocido como el «estilo Luis XV», a nuevas formas y expresiones artísticas empezó hacia 1720.

Desarrollo, llamado en su tiempo «del gusto moderno», fue despreciado por sus críticos y detractores neoclasicistas con la palabra rococó.

Aunque el Rococó haya sido un arte convencionalista y cortesano, es un ejemplo de cómo el arte es expresión de la vida social y de cómo un estilo puede estar dirigido a individuos dentro de dicha sociedad y no a sus monarcas o dioses.

El estilo **se expresa** sobre todo en la **pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el diseño y producción de objetos**. Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son los interiores y, en menor grado, las composiciones monumentales.

Final: Las excavaciones entre 1738 y 1748 de Pompeya y Herculano y su divulgación despertaron una verdadera fascinación por el «gusto a la griega», embrión del que, una vez consolidado, conoceríamos como Neoclasicismo y que coincide con el reinado de Luis XVI. Durante este periodo el Rococó mantuvo una gran hegemonía sobre los demás estilos.

Criticado por Voltaire, en 1780 el Rococó deja de estar de moda en Francia y es reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclásico impulsado por Jacques-Louis David

1.3. Analiza la evolución del barroco al rococó

Durante el reinado de Luis XV, la vida de la corte se desarrolla en el palacio de Versalles, extendiendo el cambio artístico del palacio real y permitiendo su difusión a toda la alta sociedad francesa. La delicadeza y la alegría de los motivos rococó han sido vistos a menudo como una reacción a los excesos del régimen de Luis XIV.

Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista, el Rococó está al servicio de la aristocracia y la burguesía. El artista pasa a trabajar con más libertad y se expande el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. Las escenas de su pintura recogen este nuevo estilo de vida.

Con respecto a la vertiente social, se inicia un **cambio en el papel de la mujer**, que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura, política, juegos de ingenio o para bailar. Este entorno de alta actividad social dentro de la alta burguesía es el lugar adecuado para que los artistas se promocionen y hagan clientes. Los motivos del Rococó buscan reproducir el sentimiento típico de la vida aristocrática, libre de preocupaciones, o de novela ligera, más que batallas heroicas o figuras religiosas.

2- Pintura en Francia:

<u>2.1. Compara la pintura barroca y la pintura rococó</u>		
	Barroco	Rococó
Centros artísticos relevantes	España e Italia	Francia
Luz	Contrastes de luz	Luminosa
Color	Contrastes dramáticos	Colores pastel Claros delicados
Temática	religiosa	mundana
Protagonistas	Personajes populares Reyes Personajes de la Biblia	Personas de la clase alta Personajes mitológicos
Carácter de la pintura, sentimientos que provoca	Emociona, sobrecoge, impresiona	Sensual, agradable
Clientes	La Iglesia Los Reyes	Las Clases alta

2.2. Analiza la diferente temática del barroco religioso a la pintura galante francesa.

A pesar de que el Rococó debe su origen puramente a las artes decorativas, el estilo mostró su influencia también en la pintura, llegando a su máximo esplendor en la década de 1730.

Esta pintura debe llamarse propiamente como Pintura Galante.

Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, decoran las telas con querubines y mitos de amor.

Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogían comidas sobre la hierba de personajes aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. Se

recuperaron personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura.

El retrato también fue popular entre los pintores rococós, en el que los personajes son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida de palacio y de los ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la sociedad en transformación.

Artistas Destacados:

Jean-Antoine Watteau (1684–1721) es considerado el más importante pintor rococó, creador de un nuevo género pictórico: las «fêtes galantes» (fiestas galantes), con escenas impregnadas con un erotismo lírico. Watteau, a pesar de morir a los 35 años, tuvo una gran influencia en sus sucesores.

François Boucher (1703–1770) y Jean-Honoré Fragonard (1732–1806), dos maestros del periodo tardío.

También el toque delicado y la sensibilidad del inglés Thomas Gainsborough (1727–1788) reflejan el espíritu rococó.

Chardin va a destacar **como pintor de naturalezas muertas, retratos y escenas de interior**, siendo considerado como uno de los mejores pintores del siglo XVIII francés. Las escenas de la vida cotidiana, marcadas por la humildad, y los objetos personales, serán sus temas favoritos influenciado por la pintura francesa en especial Vermeer.

2.3 Analiza el cuadro "El columpio" de Jean-Honoré Fragonard.

Es un cuadro del artista rococó francés Jean Honoré Fragonard, realizado en 1767.

Es una pintura al óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 81 centímetros de alto por 65 cm. de ancho. Un rico barón encargó este cuadro a Fragonard, como homenaje a su amante. Se cuenta que inicialmente el encargo era para François Boucher, quien lo rechazó por su atrevimiento.

Representa una escena galante en un ambiente idílico. Una joven se balancea en el columpio que empuja un hombre mayor (seguramente su marido) mientras que abajo, a la izquierda, aparece un joven que mira debajo de su falda. El marido queda relegado a la sombra, mientras que el joven (amante de la mujer) luce en primer plano, entre vegetación y flores.

El adulterio, un pecado duramente criticado en las clases proletarias, era aceptado como algo natural en las clases altas.

El joven se encuentra tumbado a los pies de una escultura de Cupido. Dicha figura esconde una pista: pide silencio con un dedo en sus labios, lo que alude a un secreto. El amante muestra una expresión de arrebató, como si hubiese recibido una revelación, de carácter en este caso puramente terrenal. La muchacha le corresponde mirándole fijamente. Se ha captado el momento del máximo balanceo del columpio, pues un instante después éste volverá hacia atrás, hacia el hombre de mayor edad, representando así «un segundo de arrebatamiento erótico, tan voluptuoso y frágil como el Rococó mismo»

3- Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun

París, 1755-1842). Pintora francesa.

Mantuvo amistad con Claude-Joseph Vernet y con Jean-Baptiste Greuze. Fue nombrada miembro de la Academia de San Lucas en 1774. Dos años después se casaría con el marchante de arte Jean-Baptiste Le Brun.

Se le interesa captar la personalidad psicológica de sus retratados pero este pensamiento contrasta con la aparente vacuidad de muchos de sus retratos, aunque coincide en esta característica con el resto de retratistas cortesanos de su época. La Revolución truncó su carrera artística en Francia, pero no en el resto de Europa. Fue una de las artistas femeninas más valoradas de su época, y de las más denostadas, sobre todo por ser autora de algunas de las más grandes obras pictóricas de propaganda política.

3.1 Compara las obras pictóricas de Marie-Louise- Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época.			
Vigee-Lebrun	Greuze	Chardin	Gainsborough
Retrato complaciente con el retratado	Retrato procaz	Retrato íntimo, humilde cotidiano	Retrato Elegante

4- Pintura en España

4.1. Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y los pintores europeos de su tiempo.

Fue el pintor más famoso y mejor considerado de su tiempo, y ejerció en sus coetáneos una influencia notable. En la actualidad, más que sus obras históricas y alegóricas se valoran los retratos que realizó para numerosas cortes europeas. Su repercusión en el arte español fue notable, especialmente en la corte de Madrid. A su sombra despuntaron los Francisco Bayeu, Mariano Salvador Maella y Francisco de Goya, también intervino para que Goya obtuviese un primer empleo en la capital. Su difícil carácter hizo que se enemistara con muchos personajes de la corte, lo cual le hizo acortar su estancia.

Durante su estancia en Nápoles competía como retratista con el máximo exponente rococó del momento, Pompeo Batoni. Del estrecho contacto con el rococó tomó la vitalidad y la frescura, que serían una constante en sus retratos. En 1761 pintó el fresco de El Parnaso en el techo de la Villa Albani, en Roma, que se convirtió en un manifiesto del neoclasicismo por su evidente empleo de soluciones tomadas de los maestros del Renacimiento y en particular de Rafael.

Sus frescos fríos, de colores desvaídos y desprovistos de emoción según el gusto de la época, triunfaron sobre los de Tiépolo, a quien Mengs consiguió arrinconar

4.2. Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias.

Anton Raphael Mengs y Francisco Goya se conocieron en Italia alrededor de 1771 gracias a José Nicolás de Azara. A partir de tal fecha resultan claras las influencias de Mengs en las obras de Goya, en particular en los retratos y en el esquema compositivo de los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara de Madrid. Analizando los preceptos teóricos formulados por Mengs y observando la producción pictórica de Goya es evidente que este último llegó a una completa asimilación de las enseñanzas del pintor filósofo.

Comparación retratos Mª Luisa de Parma Mengs y la Duquesa de Osuna Goya:

La atmósfera empolvada de finura francesa se percibe en ambos retratos: en el primero el pelo grisáceo recogido elegantemente y la delicada gorguera del mismo tono rosáceo de las mejillas, sirven para destacar la belleza juvenil de los ojos vivaces y de la boca rojiza de una mujer que, algunos años más tarde, daría de qué hablar por su relación escandalosa con el Ministro Godoy.

La Duquesa de Osuna, representada con los mismos tonos pasteles utilizados por Mengs, lleva un peinado a la moda que imita el juego de los volantes del vistoso sombrero. El brillo de los ojos completa la re nada y bella representación del rostro. Se apoya en la sombrilla que, aunque frágil, no parece «sufrir» por su peso. El detalle del abanico que sujeta en la otra mano nos lleva otra vez al terreno de Mengs.

Cristo Crucificado:

Crucificado que Goya ejecuta en 1780 para su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pintado sin olvidar el modelo iconográfico de nido por Francisco Pacheco, de cuatro clavos con los pies encima de un supedáneo de madera y con una tablilla que remata la cruz con la inscripción en tres lenguas. El detalle anatómico, la pierna derecha adelantada, el paño de pureza anudado de forma similar en una cadera, junto con la expresión del rostro del Nazareno que deja sin resolver el porqué de tal mirada hacia el cielo como hizo el Laocoonte, parecen citas textuales del maestro sajón y de su *Cristo de Aranjuez*

5-La imaginería española:

5.1. Analiza la obra de Francisco Salzillo.

Salzillo se dedicó en exclusiva a la temática religiosa y supo plasmar en su estilo los cambios que se fueron produciendo durante el siglo XVIII, lo que se vio plasmado en una escultura de transición hacia el rococó y el neoclasicismo.

Su vida transcurrió enteramente en Murcia, donde hoy día cuenta con un museo dedicado a su obra, el Museo Salzillo, que alberga algunas de sus obras más características, como el belén o los ocho pasos que procesionan el Viernes Santo en la llamada procesión de los Salzillos.

Francisco Salzillo trabajó exclusivamente la temática religiosa (procesional y no procesional), y casi siempre en madera policromada. Su obra es el resultado de un cruce de influencias y estilos.

Por medio de su padre Nicolás recibió la influencia de escultores italianos como Bernini y Andrea Bolgi, aunque la obra del escultor francés Antonio Dupar y la tradición española también estuvieron presentes en su formación.

La disposición de las manos en algunas de sus obras fue un rasgo significativo que heredó de su padre: la izquierda sobre el pecho y la derecha extendida, a veces invertidas.

No obstante, el Barroco italiano fue lo que le marcó más, mediante la estampa, el grabado y contactos directos con diferentes artistas y con sus creaciones.

Con todo esto, el estilo personal de Francisco que caracterizaría sus obras destacó desde muy pronto, con técnicas como el terminado del cabello a punta de cincel o su labrado en forma de estrías muy finas.

A diferencia de los grandes autores del siglo XVII, como Montañés o Gregorio Fernández, Francisco Salzillo no profundizaría en los aspectos dramáticos de las escenas, ahondando en conceptos naturalistas y de idealizada belleza que serán ya transición del final del Barroco al Rococó y al Neoclasicismo.

5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.

Gregorio Fernandez	Francisco Salzillo
Telas talladas con grandes arrugas Dramatismo en la representación de la sangre y las heridas	Combina telas talladas con figuras vestidas con trajes reales, mas riqueza en los ropajes Mas brillo en las figuras
Interés por representación anatómica	Belleza idealizada interés por representar los detalles del cabello y barba.

6-Música: Mozart. Obras principales. Óperas.

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791), fue un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia.

La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional.

6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más conocidos de Mozart.

La Flauta Mágica

Una de las óperas más representadas en todo el mundo.

Su estatus como obra maestra de la ópera es incuestionable y ciertamente único dentro del más reducido ámbito del singspiel, donde no tiene comparación posible.

El *singspiel* es un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas. Además de ser gran obra musical expresa unos valores a modo de crítica.

Algunas de sus melodías son muy familiares, como el dúo de Papageno y Papagena, o el aria de coloratura de la Reina de la Noche titulada *Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen* (La venganza del infierno hierve en mi corazón) y el aria del príncipe Tamino

Aria de la Reina de la Noche

<https://www.youtube.com/watch?v=8WNJyOKvKkM>

Obertura de la obra <http://www.youtube.com/watch?v=aJUfm55vGPY>

Dueto de Papageno y Papagena en la ópera *Die Zauberflöte*

<http://www.youtube.com/watch?v=J7SggJWtB2A>

Don Giovanni

El libreto de Da Ponte fue considerado por muchos en la época como *dramma giocoso*, un término que denota una mezcla de acción cómica y seria. Mozart introdujo la obra en su catálogo como una "**ópera buffa**". Aunque a veces clasificada como cómica, mezcla comedia, melodrama y elementos sobrenaturales.

Obertura <https://www.youtube.com/watch?v=DdIZM8dtPp0>

Aria "Madamina il catalogo è questo" Versión de Samuel Ramey

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=1mijdBpJpVc>

Las Bodas de Fígaro

Considerada como unas de las mejores obras de Mozart

en 4 actos, se desarrolla en el palacio que el Conde de Almaviva posee en la localidad de Aguas Frescas, cerca de Sevilla, en España.

Es la primera obra maestra mozartiana en el ámbito de la ópera bufa en lengua italiana, tres años después de *El rapto en el serrallo*. La trama, pese a ser complicada, fluye con facilidad y espontaneidad.

Destaca por la creación de los personajes, caracterizados con gran riqueza de matices.

Obertura: <https://www.youtube.com/watch?v=WK9Ra098yul>

Aria 'Porgi amor' Versión de: María Callas

<https://www.youtube.com/watch?v=SxTG2SrCB6k>

Così fan tutte es una ópera bufa en dos actos, La traducción literal del título es "Así hacen todas (las mujeres)", y menos literalmente: "lo mismo hacen todas" o "Las mujeres son así". Estas palabras son cantadas por los tres hombres cuando hablan del voluble amor femenino, en el segundo acto, cuadro III, justo antes del finale. Da Ponte había usado el verso "*Così fan tutte le belle*" antes en *Las bodas de Fígaro* (en el acto I, escena 7). Algunos han visto en el título y el argumento de la ópera un dejo de misoginia por parte de Mozart y da Ponte.

Musicalmente hablando, los críticos destacan la simetría de *Così*: dos actos, tres hombres y tres mujeres, dos parejas, dos personajes al extremo (Don Alfonso y Despina), prácticamente el mismo número de arias para todos los solistas.

Obertura: *Così fan tutte* <http://www.youtube.com/watch?v=NW81117laol>

Una donna a quindici anni

Versión de: Cecilia Bartoli <http://www.youtube.com/watch?v=91blpKiFfPo>

Requiem de Mozart:

La Misa de Réquiem en re menor, es una obra de Mozart basada en el acto litúrgico católico (réquiem) celebrado tras el fallecimiento de una persona; se trata de la decimonovena y última misa escrita por Mozart. Este murió antes de terminarla, en 1791. Esta obra fue compuesto para orquesta sinfónica, coro y voces solistas (soprano, contralto, tenor y bajo).

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=e6xKm8XZFMU>

6.4. Compara el "Réquiem" de Mozart con obras de otros autores

El Réquiem (en latín, «descanso») o Misa de réquiem —conocido también en latín como *Missa pro defunctis* o *Missa defunctorum*— es la misa de difuntos en la liturgia romana, un ruego por las almas de los muertos, reproducido justo antes del entierro o en las ceremonias de conmemoración o recuerdo. Este servicio suelen observarlo también otras iglesias cristianas, como la Iglesia Anglicana y la Iglesia Ortodoxa. Su nombre proviene de las primeras palabras del «Introito»: «Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis» («Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua»).

Fragmento del *Dies Irae* de Mozart <https://www.youtube.com/watch?v=8MQf-86ikvM>

Desde inicios del siglo XIII hasta el siglo XIX, muchos compositores han escrito réquiems Héctor Berlioz, Giuseppe Verdi

<https://www.youtube.com/watch?v=BZ2OAS9UTCA> y Antonín Dvořák

<https://www.youtube.com/watch?v=B522Fm-WhB8> son oratorios.

Johannes Brahms compuso su *Requiem Alemán* ("Ein Deutsches Requiem", Op. 45). Brahms buscó expresar el duelo y la consolación desde el punto de vista del doliente utilizando solamente textos de las Escrituras, dejando de lado la liturgia.

Siglo XX El género «Réquiem de guerra», que consiste en obras dedicadas a la memoria de personas muertas en tiempos de guerra, es seguramente la más destacada. Este género incluye a menudo poemas no litúrgicos o pacifistas; por ejemplo el *War-Requiem*, de Benjamin Britten, <https://www.youtube.com/watch?v=GHNgfF19CTY> yuxtapone el texto latino con poesías de Wilfred Owen.

7.1. Describe las diferentes partes que componen las composiciones musicales más representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías.

	Oratorio	Misa	Concierto	Sonata	Sinfonía
Definición	Es una forma vocal religiosa y dramática, pero sin representación escénica.	MISA: Musicalmente, es una forma vocal propia de la Iglesia católica, que consiste en musicar partes de la liturgia de la misa en latín	Forma instrumental que surge en el barroco para orquesta Concierto grosso: toda la orquesta/pequeño grupo Concierto a solo: toda la orquesta/solista	Forma instrumental que surge en el Barroco, en contraposición de la cantata que era también para voz. En la sonata barroca, el número de movimientos variaba entre uno y cuatro	Forma instrumental para orquesta surgida en el siglo XVIII, que consta de cuatro movimientos de tiempos contrastantes y estructura interna idéntica a la de la sonata clásica
Estructura	consta de arias, coros, interludios y recitativos y los textos son extraídos de la Biblia.	El ordinario son fijas en todas las misas del año y suelen ser interpretadas por el sacerdote. Son: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei El Propio: son cantos que cambian en cada misa, Son: Introitus, Graduale, Aleluya, Tractus (cuaresma y réquiem), Secuencia (fiestas, réquiem), Ofertorio y Comunión	tres movimientos de tiempos contrastantes, generalmente allegro-lento-allegro 1o rápido y de "forma sonata", el 2o de tempo lento y estructura ternaria (ABA) o tema con variaciones 3o rápido de forma rondó (ABACADA).	1o movimiento o tiempo rápido. 2o movimiento: de tempo lento lied-ABA 3o movimiento: de carácter desenfadado suele ser un minué ABA (que se sustituye por el "scherzo" en el Romanticismo) 4o movimiento: es rápido u suele adoptar forma sonata o rondó-sonata (ABA-desarrollo C - ABA)	1o mov. Rápido – forma sonata a veces muy libre 2o mov. Lento – tipo lied ABA 3o mov. Rápido – scherzo 4o mov. Rápido – rondó, forma sonata
Ejemplos	"El Mesías" de Haendel	Requiem de Mozart	"Las cuatro estaciones" de Vivaldi.	Sonata Claro de luna de Beethoven	Sinfonía no 6 "Pastoral" de Beethoven

8-Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV. Indumentaria y artes decorativas

8.1. Analiza el mobiliario rococó

También llamado estilo Luis XVI

Características:

- Todos los muebles están hechos con gran atención a la comodidad
- Rechazo a todos los elementos estructurales como: simetría, líneas rectas.
- Objetos finamente pulidos, tratados con lacas de colores, tallados dorados, elegancia decorativa y frívola.
- Reflejan una vida sin preocupación.
- Formas Curvas y femeninas.
- Patas largas, con solapa oblicua y compartimientos ocultos.

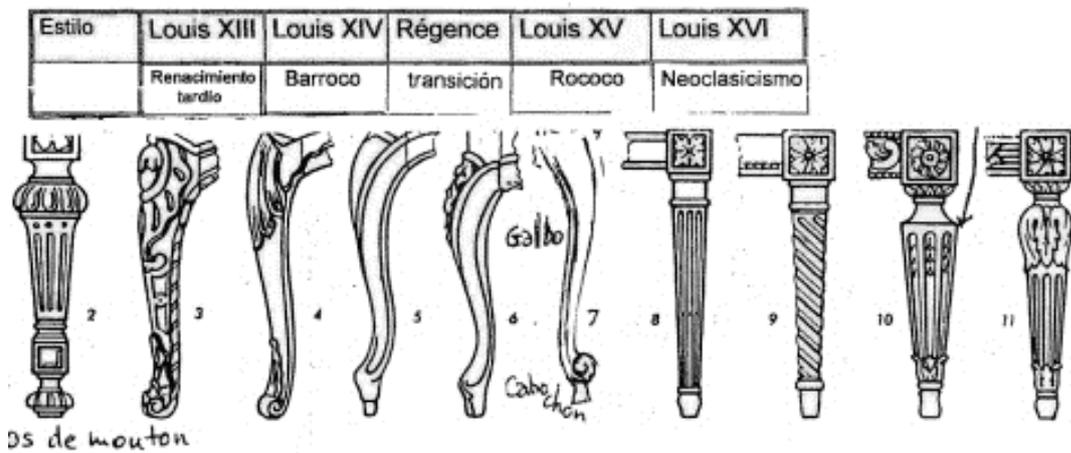
Ebanistería francesa Meissonier: superficies de madera barnizada complementadas con bronce. Ornamentos con motivos florales, escenas de máscaras, incrustaciones en piedra.

Estilo Inglés Chippendale: La curva en S era la base de la belleza presente en el arte y en la naturaleza.

Las Influencias orientales afectaron también al mobiliario Chippendale con elementos ornamentales en forma de caña de bambú, pagodas y dragones.

Detacan las butacas, sofás, sillas, chaise longue, vitrinas, chifonier, mesas y cómodas

8.2. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario.

La curva en s de las patas de las sillas nos sirve para identificar el Mobiliario Luis XV.

8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos.

Con la muerte de Luis XIV y la coronación de Luis XV surge un estilo elegante y refinado que se caracterizaba por la búsqueda del placer personal.

La indumentaria es elevada a la categoría de arte y Francia se convierte en el país líder de la moda.

Moda Femenina vestido a la Watteau, tiene unos pliegues que caen a modo de capa por la parte de atrás, las mangas de forma de pagoda, imitaban a aquellas casas con varios techos, las mangas tenían 3 capas de encaje.

Las telas de los vestidos lucían estampados con grandes flores y ramajes.

En las faldas dominaba la línea horizontal mediante dos estructuras a los lados de las caderas denominadas tontillo que a veces alcanzaban un ancho desproporcionado.

En las partes de arriba lucían un petillo que aplastaba el pecho, desplazándolo hacia arriba en algunos casos.

En los últimos años surge la moda Negligé, cintura no marcada, estructura menos rígida.

María Antonieta introdujo cambios en la moda, la polonesa, recogido de tela en la parte posterior del vestido.

La moda inglesa era algo menos ostentosa los vestidos eran algo mas simples y livianos, se usaba sombrero

Hombres y mujeres llevaban pelucas empolvadas y se pintaban lunares.

Los trajes de los hombres llevaban grandes puños, casacas almidonadas que mostraban largos chalecos y calzas por debajo de la rodilla, al cuello llevaban pañuelos

8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII.

Mientras las clases altas usaban peluca empolvada las clases bajas no.

Las damas de la clase alta además llevaban sombrero las de la clase baja iban cubiertas con cofia o velo

Vemos la capa y los sombreros de 3 picos o tricornio

en los hombres también llevan redecilla o pañuelo para sujetar el pelo.

El abanico se populariza

Aparece la ropa informal, para las clases altas con la que hacer deporte o cazar, en este sentido aparece la levita.

El vestido Bunswick: traje de mujer con dos piezas: chaqueta larga combinada con falda, para la clase obrera, o para la clase alta cuando va de viaje.

La joyería del siglo XVIII.

En joyería, los diamantes eran de uso casi exclusivo, y la gran demanda de estas piedras translúcidas llevó a la incorporación de pasta de vidrio y cristal de roca a la joyería del momento. También se incluían la marcasita y piezas de hierro cortado.

Collares cortos complementaban los escotes bajos de la época. Toda la joyería producida durante estos años era realizada a mano y demostró una enorme innovación.

A partir del 1750 comenzaron a usarse nuevamente las gemas de color y sobre el final del siglo se pusieron de moda nuevamente los camafeos e intaglios, producto del interés que despertaron estas piezas en Napoleón, tras su incursión en Italia.

Una joya que tuvo una finalidad muy práctica, ya que los atuendos femeninos de la época no poseían bolsillos, fue la **Chatelaine**, una especie de joya multiusos que se usaba a la altura de la cintura y permitía al usuario colgar tijeras, relojes, lápices, etc.

Los anillos eran usados en cada dedo y las cadenas con eslabones geométricos se usaban largas y cruzadas sobre los hombros o sobre el pecho.

Otro tipo de joyería muy popular de este periodo fue la "**joyería de duelo**", que se usaba en homenaje a un ser querido e incorporaba un mechón de pelo bajo un vidrio. Este tipo de joyas frecuentemente incluían granates, madreperlas, esmalte negro y Onix. También se usaban para este fin retratos miniatura pintados a mano sobre colgantes, broches y brazaletes.

Joyas típicas de pleno siglo XVIII son los **broches en forma de lazo o la piocha** que se colocaba el cabello. Cabe resaltar que un buen número de ellas están cuajadas de brillantes. Los diamantes alcanzaron gran difusión en joyería durante el siglo XVIII debido al descubrimiento de minas en Brasil en 1723.

La lazada es un motivo decorativo típico del Rococó, no solo en orfebrería sino en indumentaria. Un tipo de vestido llevaba lazos en disminución desde el escote a la cintura, aparte de los que se usaban en el peinado. Los hombres también usaban lazos en la coleta o trenza.

La piocha tenía su origen en el llamado airón, una joyita en forma de botón de piedras preciosas del que surgían maravillosas plumas procedentes del continente americano. Poco a poco las plumas fueron escaseando y surgió la piocha. La reina Isabel de Farnesio luce este tipo de pieza en su peinado en el retrato realizado por Jacinto Meléndez en 1727. Es probable que se utilizaran muelles para dar movilidad a los colgantes.

Los pendientes se denominaban de varias maneras tales como **zarcillos, aretes, perendengues o arracadas.. La perla** era la gema mas costosa debido a lo complicado de su extracción: los collares se ensartaban con cuerdas de vihuela. Las reinas María Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio lucen gargantillas de perlas en varios retratos.

Una buena también atesoraba varios anillos y pulseras, un relicario de oro esmaltado, dos relojes y unas hebillas de brillantes para embellecer sus zapatos; una auténtica sofisticación del siglo XVIII

9-Las manufacturas reales europeas. La porcelana de Sèvres, Meissen y Buen Retiro

9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea.

9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

El uso popular del término **loza** se aplica o refiere a la mayoría de los objetos que conforman la vajilla doméstica, cuyo material original es el barro cocido.

La loza, como todo material de origen cerámico, se fabrica:

La pasta para loza está compuesta de varias arcillas blancas mezcladas con tierras silíceas calcinadas. Según sea la clase de arcilla así resultará el color después de cocida, que puede ser amarillo, rojo, pardo o negro. El fundente primordial es el feldespató.

El impermeabilizado de la loza se consigue con un barniz fluido que contiene sílice, minio, blanco de plomo y galena, todo ello molido en agua antes de su cocción. Alcanza una gran dureza y resistencia, lo que la hace muy indicada para la vajilla doméstica

Vajillas de porcelana

Las vajillas de porcelana son las máspreciadas entre las de material cerámico. Están hechas de un 50 por ciento de caolín (un tipo de arcilla), un 25% de cuarzo y 25% de feldespató. Con todos estos materiales se forma una pasta que se presiona y se cuece a 1000°C, se vitrifica y luego se vuelve a meter al horno a una temperatura de 1400° C. Finalmente se le da un acabado brillante y se decora a mano o estampa. Es un material originario de China, que hasta el siglo XVIII no se fabricó en Europa

9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea en relación con la oriental.

En la porcelana halló el rococó un amplísimo campo para su aplicación. Sin duda, se trata de las artes en la que este nuevo estilo pudo y supo desarrollar las características que le son propias.

Materia exótica ya apreciada de antiguo como una rareza (por sus cualidades de dureza, transparencia y blancura, así como por la finura de su adorno pintado), durante más de un siglo, en todos los países europeos la estima por la porcelana china creció avivada por la importación que de ella se hacía, primero (en el siglo XVI)

a cargo de los portugueses, y desde 1602 por la *Oost-Indisches Compagnie* holandesa, a través del puerto de Amsterdam, verdadero emporio de aquel "**oro blanco**", adonde anualmente llegaban piezas chinas en cantidades ingentes.

Años más tarde, se importó también a Francia e Inglaterra por la *Compagnie des Indes Orientales* y la *East India Company*, dedicada también al comercio del té, y aún, posteriormente, fueron navíos suecos y daneses los que realizaron su transporte a Europa.

El prestigio alcanzado por los **búcaros, vasijas, figuritas y cuencos** importados de China, ya en el siglo XVII había provocado en Europa una gran actividad de probaturas con vistas a lograr la obtención de esa sustancia, cuya composición se ignoraba. Multitud de artistas dedicaron tiempo y energías en realizar un descubrimiento con el que pretendían obtener no poco sustanciosos réditos. De este modo, los intentos para "descubrirla" se multiplicaron desde aquellas fechas en Inglaterra, Holanda, Francia y Sajonia.

Esta actividad desembocó, en Francia, en el descubrimiento de una materia que era, en el fondo, de composición vítrea, la llamada **porcelaine de pâte tendré**. Realmente, no era auténtica porcelana, sino una porcelana imitativa, con la que se conformaron las manufacturas (oficiales o privadas) que en el curso de la primera mitad del siglo XVIII fueron apareciendo en los países del occidente de Europa.

Los porcelanistas ingleses descubrieron, por su parte, en 1748 (en la fábrica instalada en Bow), una variante de esa porcelana de imitación, la "**porcelana fosfática**", o **bone-porcelain, hecha con fosfato de cal**, por adición en su pasta de ceniza obtenida de la combustión de huesos.

Por otro lado, ya unos años antes, en 1709, en Sajonia, Johann Böttger había descubierto el secreto de **la auténtica porcelana**, al emplear en su composición una arcilla procedente de las cercanías de Aue que resultó ser, por suerte para él, la **misma tierra de que se valían los chinos: el caolín**. Así se fundó la fábrica real de Sajonia, que quedó instalada en la fortaleza de Albrechtsburg, en Meissen. Un decreto oficial, de 23 de enero de 1710, anunciaba el acontecimiento en cuatro idiomas: alemán, holandés, francés y latín. Sin embargo, durante dos años la porcelana sólo se produjo en Meissen en poca cantidad, por vía de ensayo; su producción no se normalizó hasta el año 1713.

Porcelana de Meissen

Ya desde la época de Böttger se contempló la producción de vajillas; los primeros juegos datan de la década de 1720. Las primeras vajillas eran sencillas y fue Kändler el que introdujo decoraciones a juego. Hacia 1740, Meissen creó la famosa vajilla Schwanenservice (**'servicio del cisne'**), Tras la Segunda Guerra Mundial las piezas se dispersaron, pero los moldes se han conservado, y en la actualidad se pueden adquirir réplicas de las piezas de esta vajilla. Kändler produjo durante 1745 un patrón denominado "nuevo recorte", caracterizado por el corte ondulado de los bordes.

El "**modelo de la cebolla**" (Zwiebelmuster) lleva produciéndose cerca de tres siglos. Se trata de un diseño de Höroldt de 1739 y probablemente está inspirado en un cuenco chino del periodo Kangxi. Debido a su popularidad ha llegado a ser copiado por más de 60 compañías..

Otros modelos populares que siguen produciéndose son el de la "**rosa púrpura**" y el de las "**hojas de parra**". Otra serie de vajillas tiene grabados bajo el vidriado motivos de dragones rojos y dorados volando alrededor del borde del plato, con un medallón en el centro del molde. Precisamente una versión de este modelo se usó en el refugio bávaro de Adolf Hitler.

Porcelana de Sevres

Fue fundada en 1740 en Vincennes para la producción de pasta suave de porcelana un sustituto de la verdadera porcelana "dura" que contiene cerca del 75% de caolín la porcelana dura no se fabricó en Sèvres hasta finales de los años 1760, cuando se

encontraron depósitos de caolín en Limoges una localidad francesa. Se trasladó a Sèvres en 1756. Su fama se inició en 1751 bajo los auspicios de el rey Luis XV se convirtió en la Fábrica Real de Porcelana de Francia, y quedó protegida por un edicto contra cualquier posible competencia comercial quedando bajo el control de la administración real y centrándose en la fabricación de porcelana de lujo sobre todo para la familia real, la corte, y la aristocracia, después de comenzar imitando a Meissen, desarrolló su propia versión distintiva de diseño rococó. **Por otra parte supero la técnica de Meissen en la evolución de motivos de color en el esmalte generalmente azul, verde guisante, y rosa), de una uniformidad y calidad no existentes hasta el momento.**

Cuando el gran escultor Falconet se convirtió en modelista jefe de la fábrica en 1757 desarrolló un estilo neoclásico moderado, esta tendencia se matizó con Simon-Louis Boizot, aunque este tiende a aumentar la riqueza del color dorado en la decoración de las piezas, y fue a partir de 1760 cuando la porcelana de Sèvres se ajusta plenamente al estilo Luis XV.

Porcelana del Buen Retiro

La Porcelana del Buen Retiro fue una de las manufacturas reales de productos de lujo que impulsó la política mercantilista de la Ilustración española. Su calidad era internacionalmente reconocida, y sus técnicas de fabricación se mantenían como un secreto de estado. Se localizó en los Jardines del Buen Retiro, cerca de la localización actual de la fuente del Ángel Caído, y fue destruida durante la Guerra de Independencia Española.

La Real Fábrica del Buen Retiro (denominada popularmente La China) se fundó en Madrid en 1760 por iniciativa del propio Carlos III de España, que ya había impulsado la fábrica similar de Capodimonte cuando fue rey de Nápoles. De Nápoles llegaron artesanos especializados, y tres cargamentos con el instrumental necesario y la pasta especial para producir porcelana.

El destino de muchas de las piezas fabricadas fue la decoración de Palacio Real de Madrid y los Reales Sitios, donde siguen conservándose buenas colecciones. **La Casita del Príncipe del Monasterio de El Escorial** tiene una sala totalmente decorada con porcelana del Buen Retiro, con gusto próximo al estilo Rococó. Asimismo, en el madrileño Palacio Real una sala entera muestra las paredes recubiertas por este material, procedente de la Real Fábrica. Sin embargo, la obra cumbre de esta escuela fue la **sala de porcelana del Palacio Real de Aranjuez**, diseñada y realizada por el equipo de Giuseppe Gricci.

Aunque se pensó autores de su destrucción fueron las tropas de Napoleón (motivadas, se supone, por la calidad de sus productos, que estaba empezando a hacer daño a la fábrica francesa de Sèvres), en realidad fueron las tropas británicas, comandadas por Wellington (cuya nación tenía intereses industriales incluso mayores. Tras la acometida inglesa en la batalla del Retiro (13 de agosto de 1812) lo que quedaba en pie fue destruido por órdenes del general Hill como parte de los preparativos de evacuación (31 de octubre), incluyendo la voladura de la fábrica y sus almacenes, sin que las autoridades españolas aliadas se interesaran lo suficiente como para impedirlo.

10- La Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso (Segovia). La técnica del vidrio soplado.

La Real Fábrica de Cristales de La Granja, nacida con la dinastía borbónica, constituyó uno de los ejemplos de manufacturas reales más importantes de toda la España dieciochesca.

1727 comienza a producir vidrio plano., 1746 azogue de espejos

1750 maestros bohemios comienzo de fabricación de entrefinos

Se enmarca dentro del reformismo borbónico cuyo principal objetivo era reducir la masiva importación de objetos suntuarios extranjeros mediante el fomento y la protección de la industria nacional.

Con estos mismos objetivos se establecieron una serie de manufacturas protegidas y financiadas por la Corona: Real Fábrica de Cristales de La Granja, de Tapices de Santa Bárbara, de Porcelana del Buen Retiro, etc.

El principal objetivo de estas manufacturas era abastecer de objetos suntuarios los Palacios y residencias reales de forma que pudiera emularse el lujo de los Palacios de la Corte europea sin necesidad de recurrir a costosas importaciones.

En esta prestigiosa manufactura se dieron cita los avances tecnológicos y artísticos más relevantes y ambiciosos de toda la Europa ilustrada, se utilizaron máquinas hidráulicas accionadas por grandes norias giratorias que daban movimiento a telares de pulidores y raspadores para desbastar las lunas de vidrio, máquinas que agilizaban los acabados de las piezas, ajustando tapones, quitando puntiles o realizando roscas; es decir, una verdadera tecnología punta, a la altura de los países vidrieros más avanzados del momento.

10.2. Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado.

Se denomina vidrio soplado a una técnica de fabricación de objetos de vidrio mediante la creación de burbujas en el vidrio fundido. Estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro de una pieza de material a través de un largo tubo metálico, bien por medio de una máquina o bien de forma artesanal, soplando por el otro extremo, un sistema parecido al que se utiliza para hacer las pompas jabón.

Los componentes se llevan a la temperatura en un horno que generalmente tiene la forma de cúpula y que tiene tres partes:

La parte inferior que alberga el combustible.

La parte intermedia donde se coloca la mezcla que se funde.

La parte superior, denominada cámara de recocido, en la que los productos se dejan enfriar lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente.

La pasta vítrea está en contacto con el exterior por una abertura dispuesta alrededor del horno, en primer lugar se le da a la pasta una forma cilíndrica y posteriormente el operario toma una pequeña cantidad de pasta con la caña que suele tener entre un metro y un metro cuarenta, cinco de longitud, y a través de ésta el artesano comienza a soplar para darle al objeto la forma deseada, de manera que el objeto no pierda nunca la maleabilidad, que le produce el calor del horno. En esta fase se pueden utilizar moldes que aceleran el proceso de soplado, al realizarlo directamente en los moldes. Una vez terminado este proceso de modelado, el objeto de vidrio es colocado en el horno de recocido donde se continúa cociendo a temperaturas más bajas y de forma gradual para evitar resquebrajaduras o roturas debidas a cambios bruscos de temperatura.

Bloque 13. El Neoclásico

Origen. Vuelta al clasicismo renacentista.

El siglo XVIII constituye, en general, una época de progreso de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia.

Fue una época de enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía, si bien se mantuvieron los derechos tradicionales de los órdenes privilegiados dentro del sistema monárquico absolutista.

Sin embargo, la historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas: la primera supone una continuidad del Antiguo Régimen (hasta la década de 1770), y la segunda, de cambios profundos, culmina con la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa y Revolución Industrial en Inglaterra.

1.1 Compara la situación política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona.

El término Neoclasicismo (del griego -νέος neos, el latín classicus y el sufijo griego -ισμός -ismos) surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía, y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, coincidiendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el Neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del Romanticismo.

Luis XVI gobernó sin tino, envuelto en placeres mundanos. Nunca se preocupó de los asuntos de gobierno. Preveía una catástrofe y se le atribuye la frase “*después de mí... el diluvio*”. Marcó la gran crisis de la monarquía francesa. Esta decadencia fue el símbolo de una conmoción general en Europa: La Revolución Francesa de 1789 y otras posteriores en Europa serán consecuencia de tal situación.

El neoclasicismo es un movimiento artístico que se desarrolla en Francia durante casi cien años, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Se trata por tanto de una época de grandes cambios que supone el **final del Antiguo Régimen y el inicio del Nuevo Régimen Liberal**. En este proceso de cambio, el acontecimiento principal es la **Revolución Francesa, pues supone un antes y un después en la sociedad francesa y también la realidad política europea**.

Cuando surgió el neoclasicismo, a mediados del siglo XVIII, surgió como una respuesta de cambio e innovación frente al Rococó. **El neoclasicismo era el arte propio de los ilustrados**, pues frente a la irrelevancia del Rococó, **defendía la recuperación de valores y virtudes morales como la razón, el trabajo o el intelecto**; se trataba de recuperar el pasado glorioso de la Antigua Grecia y Roma, esto es, de la época clásica.

Los ilustrados crearon numerosas Academias que funcionaban como centros de difusión del saber, del conocimiento, pero también del arte neoclásico. Se propugnan valores como el **compromiso social, el deber y el patriotismo y el honor, de ahí que muchas obras de este movimiento artístico sean de temática histórica del pasado de Grecia o Roma** (véase El juramento de los Horacios.)

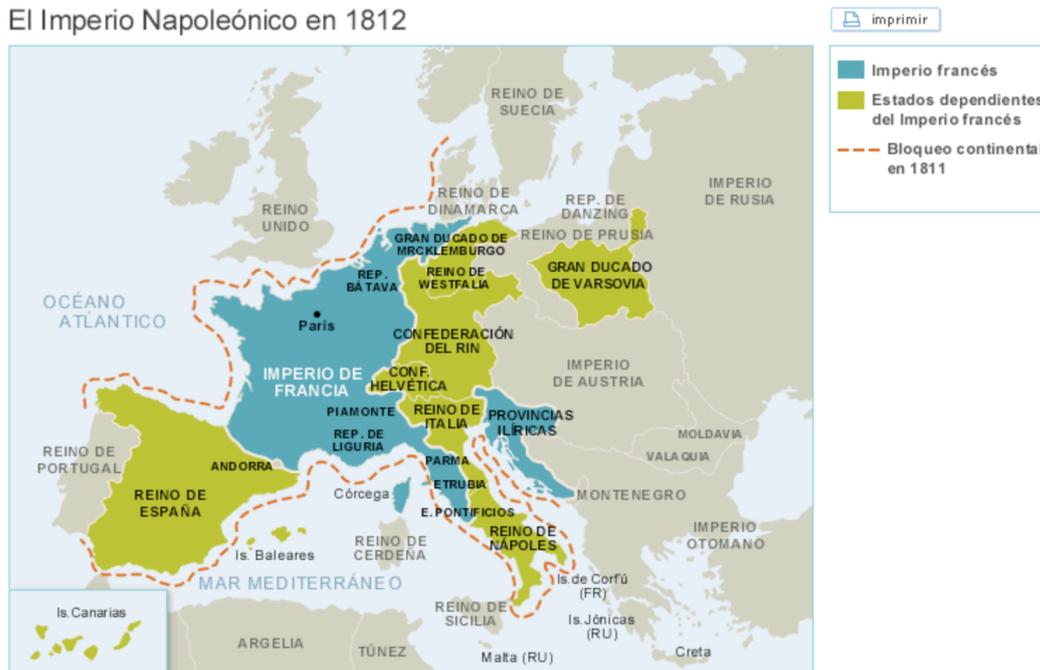
Al iniciarse la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, la monarquía pierde poder hasta que finalmente desaparece en 1792, **con la ejecución de Luis XVI. Con ella desaparece todo lo que el Antiguo Régimen había supuesto; sociedad estamental, desigualdades sociales...** El neoclasicismo es un arte que se adapta a estos cambios, y refleja las diferentes etapas históricas de este proceso. David, el máximo exponente de la pintura neoclásica, se convierte en el pintor de la Revolución.

En su pintura trata de transmitir los ideales revolucionarios de Igualdad y Libertad, lo cual supone una intensa labor propagandística. (Véase La muerte de Marat).

Tras la Revolución Francesa, la llegada del general Napoleón Bonaparte al poder supone el inicio de una nueva etapa; el Imperio. Durante el Imperio de Napoleón, David se identifica con el ideal patriótico y napoleónico de un gran Imperio sobre Europa, de modo que se convierte en el retratista de Napoleón y muestra su apoyo al emperador. Véase La coronación del emperador o Napoleón cruzando los Alpes.

Años más tarde, cuando Napoleón es desterrado, David se desentiende del mundo artístico, abandona la pintura, y entonces el neoclasicismo empieza a declinar.

El Imperio Napoleónico en 1812

Características del neoclasicismo:

- Artísticamente, se presenta **como un cambio: el Barroco y el Rococó serán duramente criticados** y sustituidos por un estilo basado en el **redescubrimiento de la Antigüedad Clásica**.
- Se presenta como un **arte nuevo, sereno y equilibrado**, reaccionando al lenguaje decorativo, vacío y reiterativo Rococó.
- Sus postulados son **pureza, luminosidad, exactitud, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado: el Clasicismo**.
- Su ideal será el modelo artístico griego y romano. Llevar lo clásico hasta la admiración y a la imitación.
- **Nuevos descubrimientos arqueológicos: Herculano (1738) y Pompeya (1748)**, ciudades romanas sepultadas por las cenizas del Vesubio en el año 79.
- **Nuevas teorías estéticas basadas en la Antigüedad: Winckelmann** (Historia del Arte de la Antigüedad, 1775), defensor incondicional del arte griego, sus escritos contribuyeron al desarrollo de la estética neoclásica; Lessing (Laocoonte)
- **Es el primer arte no cristiano: sustituye a Dios por el culto a la razón**. Su centro es la inteligencia, el testimonio de la luz de la razón. Es por lo tanto, la vertiente artística de la secularización de la cultura (promovida por la Ilustración) y de la Revolución Francesa.

- **Contempla la creación y desarrollo de las academias, donde el artista recibirá una formación de rigor intelectual y fidelidad a las grandes artes del pasado.**
- Los nuevos centros del Arte serán ahora **Roma**, donde llegarán, generación tras generación, jóvenes artistas, expertos y coleccionistas para formar su gusto y formular sus ideas estéticas, y **París**, por ser el foco histórico más relevante en cuanto a cambios políticos y sociales que harán posible el desarrollo del nuevo arte.

1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio

- El estilo Imperio es el estilo artístico dominante en arquitectura, decoración de interiores, mobiliario y moda, durante los inicios del siglo XIX en Francia. Se inserta dentro del espíritu neoclásico. El estilo Imperio, que tiene su antecedente en el estilo Directorio, toma su nombre del periodo de gobierno de Napoleón en Francia, conocido como Primer Imperio Francés, y es cuando se construyen en París las grandiosas estructuras neoclásicas como el Arco de Triunfo de París, la Columna Vendôme y Iglesia de la Madeleine, para emular los famosos edificios de la Roma imperial.
- En la estela de la caída de Napoleón, el estilo fue adoptado por otros países europeos, particularmente en la Rusia imperial, donde fue utilizado para celebrar la victoria sobre Napoleón en estructuras monumentales como el Ministerio de Marina, la Catedral de Kazán, la Columna de Alejandro y la Puerta de Narva.
- El estilo sobrevivió en Italia mucho más que en el resto de Europa, debido en parte a sus asociaciones con el Imperio romano, y también porque fue establecido como estilo nacional arquitectónico después de su unificación en 1870. El crítico Mario Praz se refirió a este estilo como Imperio Italiano.
- En el Reino Unido, los Estados Unidos y Alemania el estilo Imperio fue adaptado a las condiciones locales y tomó gradualmente la forma del neogriego, el neogriego, el estilo Biedermeier y el estilo Regencia.

1.3 Infiere a partir del auge del comercio con Oriente el creciente gusto orientalizante de la moda europea

En el siglo XVIII surge en Europa las chinoiserías, las chinerías, formas y objetos de estilo oriental inspirados en China y marcados por su exotismo.

Enfrentado con lo clásico el gusto por lo chinesco es acogido con entusiasmo por el gusto galante e inspirado en la naturaleza rococó.

China produce algunos de los objetos más cotizados: porcelanas y muebles, en pabellones, biombos, abanicos.

Londres es un mercado floreciente no solo de artículos importados sino también de excelentes imitaciones sobre todo de muebles lacados y objetos en 1753 se construye sobre el Támesis un puente de estilo chinesco.

La pagoda china de Kew Gardens en Londres fue diseñada por William Chambers y construida entre 1757 y 1762. De los viajes por China y su gusto por el arte, ...

ARQUITECTURA

2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico

CAUSAS NEOCLASICISMO EN LA ARQUITECTURA

- El Neoclasicismo comienza a surgir junto al movimiento barroco, en el último tercio del siglo XVIII y llega hasta mediados del siglo XIX en España.
- Se convierte en el estilo de lo nuevo (la revolución francesa) frente a lo viejo (el Antiguo régimen/Barroco)

- Aparece con un deseo consciente de imitar la antigüedad romana
- Surge por agotamiento de formas decorativas del Rococó.
- Está influenciado por el descubrimiento de ruinas de Pompeya y Herculano arrasadas por sedimentos volcánicos; interés por arqueología y cultura griega y romana.
- **Winckelmann** Publica "*Historia del arte de la Antigüedad*" (1764) "El único camino para alcanzar la grandeza es imitar la Antigüedad"
- Valoración de la **historia del arte** como una disciplina.
- Admiración hacia el Arte clásico como el **griego y romano**.

CARACTERÍSTICAS

- Reproduce con mayor o menor fidelidad los monumentos clásicos
- Utiliza los órdenes clásicos, elementos etruscos e incluso egipcios.
- En la fachada
- Composición clásica del templo romano
- Pilastras adosadas, molduras
- Decoración:
- Guirnaldas, jarrones, roleos, grecas
- Predominio de las líneas rectas
- Estatismo

2.2. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos.

FRANCIA:

Arcos de triunfo: CHALGRIN: Arco de l'Etoile en París (de la estrella)

PERCIER: Arco del triunfo del carrusel (Paris)

Asamblea Nacional de Paris, Francia

Iglesia de santa Genoveva

ALEMANIA

La puerta de Brandeburgo, obra del arquitecto Langhans,

Templo de Walhalla del arquitecto, Leo von Klenze,

INGLATERRA

Museo Británico, Palacio de Buckingham

EEUU

El Capitolio de los Estados Unidos

ITALIA

Iglesia de San Francisco de Paula en Nápoles

ESPAÑA

Ventura Rodriguez: Fachada catedral de Pamplona, Iglesia de San Marcos, Real Academia de Bellas Artes, Palacio de Liria, Fuente de la Cibeles en Madrid.

Francisco Sabatini: Puerta de Alcalá, Palacio de la Aduana, Museo Reina Sofía

Juan de Villanueva: Museo del Prado, Observatorio astronómico, jardín Botánico.

Colomer: Congreso de los diputados

Jareño: Biblioteca nacional-Museo Arqueológico

3-ESCULTURA:

3.1. Compara la obra de Antonio Canova con la escultura anterior.

El nombre de Canova se asocia esencialmente a esculturas de mármol de acabado y pulido perfectos, que encarnan la belleza ideal y son frías y distantes, libres de la expresión de cualquier sentimiento o turbación. Este escultor, que encarna de

maravilla el gusto de su tiempo, plasmó la belleza natural en reposo, libre de cualquier movimiento espontáneo y con una monocromía y simplicidad que contrastan vivamente con la etapa precedente.

Esta belleza en reposo idealizada contrasta con la escultura barroca anterior en la que prima el movimiento, el dramatismo y la tensión.

3.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux

Canova:

En esta línea se inscriben sus dos creaciones más conocidas: el retrato de la hermana de Napoleón, Paulina Borghese, y *Las tres Gracias*. Paulina Borghese está esculpida como una Venus, sobre un diván, con la elegancia y la ligereza características de Canova. Canova tiene, además, el mérito de haber renovado profundamente el género del sepulcro monumental, gracias a los que esculpió para los papas Clemente XIII y Clemente XIV. Entre las muchas efigies oficiales que realizó es particularmente célebre el *Napoléon desnudo*, cabal ilustración de los ideales neoclásicos. Su fama como artista le abrió numerosas puertas y lo convirtió en un hombre enormemente influyente, a quien el Papado encomendó algunas misiones delicadas, como la recuperación de las obras de arte expoliadas por Napoleón.

"Amor y Psique"

La escena capta el momento en el que Eros revive a Psique con un beso, después de que ella ha tomado la poción mágica que le había arrojado a un sueño eterno.

Este grupo ofrece una imagen al mismo tiempo idealizada y humana del amor.

También por las grandes superficies y el fino grosor sorprendente de las alas de Eros, los puntos de apoyo estructural sabiamente elegidos, pero formalmente atrevido y elegante entrelazado de las formas corporales, cuya fluidez y dulzura aparecen tan naturales, todo esto esconde una notable proeza en términos técnicos y un profundo conocimiento por parte del artista de las capacidades expresivas del cuerpo humano.

Carpeaux:

Escultor romántico:

Carpeaux ganó el Prix de Rome en 1854, y se trasladó a la Villa de Medici en Roma para encontrar inspiración, allí estudió las obras de Miguel Ángel, Donatello y Verrocchio. Permaneció en Roma desde 1854 hasta 1861, obtuvo un gusto por el movimiento y la espontaneidad, que él más tarde unió con los grandes principios del arte barroco.

En 1861 hizo la "bacante con rosas" en Valenciennes durante el tiempo que vivía con su amigo Paul Foucartun, al cual en forma de agradecimiento esculpió un busto de la hija de Paul llamada Anne. Después realizó un busto de la princesa Mathilde, y esto más tarde le trajo diversos encargos por parte de Napoleón III. Trabajó en el pabellón de Flora, y en la Ópera Garnier.

El grupo La Danza (en francés La Danse , 1869), situado en el lado derecho de la fachada de la Ópera de París, fue criticado como una ofensa a la decencia. Se puede encontrar una réplica en el Museo de Orsay, en París.

"Ugolino y sus hijos", que representa al Conde Caníbal comiéndose sus dedos mientras sus hijos le imploran que los coma a ellos

3.3. Compara la escultura de Canova y Carpeaux

Canova: *Las tres Gracias* encarnan el desnudo femenino en toda su perfección, perviven los modelos clásicos en la fisonomía, anatomía y peinado

Carpeaux por el contrario todo es movimiento, mayor naturalismo en la anatomía los gestos los cabellos, el contraste de texturas recuerda a Bernini

4-PINTURA :Características generales

- La pintura se inspiró menos en los modelos clásicos que apenas se conocían
- Predominio del dibujo y la forma, sobre el color.
- La luz clara y fría baña las escenas, casi siempre difusa

- A veces se usaba el claroscuro, con una iluminación intensa de los personajes que interpretaban la escena en el centro del cuadro, dejando en las tinieblas el resto del cuadro.
- Al destacar el dibujo sobre el color, este último era mero coloreado, que informaba sobre el contenido del cuadro, modelando los objetos representados, sin tener valor estético por sí mismo
- La superficie del cuadro aparecía lisa, con una factura impecable en la que difícilmente se apreciaban las pinceladas del autor, lo cual contribuía a establecer la distancia entre el autor y el tema y de éste con el espectador.
- Se cultivó sobre todo el cuadro de historia, reproduciendo los principales hechos de la Revolución francesa y exaltando los mitos clásicos, a los que se identificó con los valores de la Revolución. Los temas representados siempre eran serios y eruditos, con intención moralizante.
- En España también destacó el retrato

Jacques-Louis David

- Fue un pintor francés más importante en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos
- David llegó a ser un activo participante en la Revolución francesa así como amigo de Robespierre; en realidad fue el líder de las artes bajo la República.
- Encarcelado tras la caída de Robespierre del poder, más tarde se alineó con el advenimiento de otro régimen político, el de Napoleón Bonaparte. Fue en esta época cuando desarrolló su 'Estilo Imperio', notable por el uso de colores cálidos al estilo de los venecianos.
- Tras la caída de Napoleón, terminó sus días en el exilio

Obras: la muerte de Marat, Las sabinas entre sabinos y romanos (1799), Napoleón a Caballo, La muerte de Sócrates, El Juramento de los Horacios, La Coronación de Napoleón 1805

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.
- El Pintor Neoclásico Ingres: realiza varias versiones diferentes del tema la Rafael y la Fornarina 1814...
- El nacimiento del mito de la Relación del Artista con la modelo: objetualización de la mujer en el arte, que surge en Plinio el Viejo que relata en su Historia Natural que con Alejandro Magno que regala su concubina al Pintor
- **El baño turco** (1862, Louvre), representa un grupo de mujeres desnudas en un harén.
- **Su Gran bañista** (llamada La bañista de Valpinçon, 1808, Louvre), recuerda a los lienzos de David durante la Revolución; ofrece el torso de un desnudo femenino con un gran refinamiento de contornos y de colores, la mujer está iluminada por los reflejos difusos de la toalla y del turbante que limita con líneas arabescas. Esta bañista es la primera de una serie que realizará a lo largo de toda su carrera
- **La gran odalisca** (1814, Louvre), fue encargada como un medallón para la dormilona de Nápoles (1808, perdido). Representa a la mujer de un harén recostada voluptuosamente en un diván, con una pose que recuerda a Madame Récamier, de David, de la que Ingres pintó los accesorios. Es ejemplo del estilo orientalista de Ingres.
- Edipo y la Esfinge, 1864, 105.5 x 87 cm, Museo Walters
- Ruggiero liberando a Angélica, 1819, 147 x 190 cm, Louvre,
- Retratos destacan por su cuidada representación de los tejidos

5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes, por ejemplo: Jean Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles.

David: toma como modelo la escultura, es el prototipo del pintor neoclásico idealiza partiendo del dibujo correcto de las proporciones.

Ingres: Idealiza hasta la deformación anatómica en sus desnudos femeninos, puede considerarse de alguna manera el iniciador de la pintura de vanguardia.

Mientras David mira la herencia grecolatina, Ingres busca referencias orientales, ambos son retratos idealizados, La gran Odalisca rompe el esquema de proporciones anatómicas, y la estructura del cuerpo.

4.2. Explica la obra pictórica de los principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. Joshua Reynolds y otros.

Pintura inglesa o escuela inglesa de pintura son expresiones muy utilizadas en la historiografía del arte que designan habitualmente a los pintores del Reino Unido de los siglos XVIII y XIX.

Es en el siglo XVIII cuando se inicia una verdadera escuela nacional de pintura con maestros de envergadura, como William Hogarth, Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds y Thomas Lawrence. Su identificación con los estilos pictóricos dominantes en la pintura francesa de la época (rococó y neoclasicismo) es muy común en la bibliografía, principalmente con criterios cronológicos y clasificatorios, aunque se suele indicar que, a pesar de notables paralelismos e influencias mutuas, no se corresponde a una identidad estilística muy estricta, lo mismo que puede decirse para la pintura italiana o la pintura española.

Sir Joshua Reynolds era considerado como la máxima autoridad del **academicismo inglés (Royal Academy)** y ejerció una duradera influencia, especialmente en el ámbito del retrato pictórico (identificado con el concepto de grand manner -"manera grandiosa" o "espléndido estilo"-).

Reynolds fue un completo académico. Sus conferencias sobre arte, expuestas en la Royal Academy entre 1769 y 1790, se recuerdan por su sensibilidad y percepción. En una de estas conferencias expuso su opinión de que "la invención, hablando con rigor, es poco más que una nueva combinación de esas imágenes que han sido previamente recogidas y depositadas en la memoria."

Thomas Lawrence

Artista de gran estilo y dominio técnico, se anticipó a la pintura romántica con la vitalidad, el rico colorido y las siluetas dramáticas de sus obras.

Aunque de calidad desigual, su obra artística, en su mejor momento, se caracterizó por un gusto y una elegancia que confirieron distinción a los retratos de sus modelos.

5- Indumentaria S XVIII

5.2. Analiza la relación artística y personal entre Emma Hamilton, George Romney y el almirante Nelson

A pesar de su humilde origen, Lady Hamilton (n. Emma Lyon) -fue una de las mujeres más célebres de su época. Amante de numerosos e influyentes personajes antes de su matrimonio con Sir William Hamilton -enviado británico en Nápoles-, estuvo presente cuando el gran amor de su vida, el almirante Horatio Nelson, acudió a dicha ciudad en busca de refuerzo contra los franceses. Cinco años más tarde, Nelson regresó victorioso a Nápoles tras derrotar al ejército de Napoleón en el río Nilo, y Emma abiertamente se convirtió en su amante; una relación alentada por su envejecido marido, quien admiraba de gran manera al legendario almirante. De

regreso en el Reino Unido, la vida del poco convencional trío fascinó a la sociedad londinense. Musa del reconocido retratista británico George Romney amiga cercana de la reina María Carolina de Austria -hermana de María Antonieta-, y amante de uno de los héroes británicos más respetados y queridos de la historia, Lady Emma Hamilton es recordada hasta el día de hoy por su cautivadora belleza, su ingenio y sus escándalos.

Cuando vivía en Nápoles Emma desarrolló lo que llamó sus "**actitudes**" o el arte **Mimoplastic**, con la idea de Romney de combinar poses clásicas con encanto moderno como la base de su actuación. Emma y su modista hicieron vestidos inspirados en los que usan los isleños campesinas en la bahía de Nápoles, y las prendas holgadas que a menudo llevaba cuando posaba para Romney. Ella sería emparejar estas túnicas con unos mantones grandes o velos, cubriendo a sí misma en los pliegues de tela y posando de una manera tal como para evocar las imágenes populares de la mitología greco-romana. Este cruce entre las posturas, la danza y la actuación, fue mostrado por primera vez en la primavera de 1787 por Sir William a un nutrido grupo de invitados europeos en su casa de Nápoles, que rápidamente llevó a esta nueva forma de entretenimiento. Se formó una especie de farsa, con la audiencia adivinando los nombres de los personajes clásicos y escenas Emma retrató.

5.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la moda de la época.

A principios de 1800, las mujeres llevaban vestidos exteriores de gasa delgada mientras que los hombres adoptaron pantalones y abrigos.

En el retrato Caroline Murat y su hiha pintado 1807 por Elisabeth Vigée-Lebrun.

Podemos observar las principales características de la **vestimenta femenina** de la época.

-Diadema, joyería y adornos del vestido de influencia grecorromana

Como el camafeo entre el pecho

-Silueta de talle alto, que recordaba a una columna neoclásica, sin estructura interior salvo una camisa y una enagua.

Media cotilla para sostener el busto.

-Predominio de los vestidos blancos, los toques de color los dan los complementos.

- Sobrefalda bordada con cola.

En el calzado las mujeres vestían zapatos de puntera afinada con tacón italiano, cónico de punta fina.

Lo habitual era que los zapatos fueran intercambiables entre los pies derecho e izquierdo. Quien podía permitírselo encargaba sus zapatos a medida al zapatero.

El vestimenta masculina: La revolución francesa supuso la gran renuncia de la moda masculina, despojándose de lujos que intento parecerse a la de las clases bajas.

La vestimenta seguía el modelo de los trajes de montar a caballo. Pantalón de punto con una sola costura en el interior.

Los pantalones reemplazan a los calzones con una sola costura en la parte interior.

Pañuelo al cuello, levitón , frac, pardesus (sobretudo)Precedente del abrigo, botas de montar

Abanico Le Grand Tour

Se hacían a finales del siglo XVIII en el sur de Italia, como recuerdo para los extranjeros, fundamentalmente los hijos de los aristócratas ingleses, que realizaban el viaje como complemento a su formación, para conocer el arte del mundo antiguo a raíz de los descubrimientos de Pompeya y Herculano

6- Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo imperio Joyería. Relojes. Porcelana. Del siglo XVIII

LUIS XV-rococó	LUIS XVI-neoclasicismo	IMPERIO-Napoleón
<p>Es la época de la curva en forma de s la comodidad, los respaldos curvados y acolchados ornamentados con motivos florales y conchas, las telas con estampados de paisaje, las patas en forma cabriole con curvas en la punta,</p>	<p>Apoyos verticales y molduras horizontales motivos inspirados en Roma clásica, la antigüedad clásica se manifiesta en las decoraciones con corona de laurel -La ornamentación con accesorios y filamentos de bronce dorado,</p>	<p>Una interpretación de las formas y motivos decorativos clásicos adaptados al propio tiempo. Los símbolos de la gloria militar y el poder: trofeos, coronas de laurel, victorias aladas, águilas para celebrar el triunfo del nuevo César. Teatralidad.</p>
<p>Características del estilo luis xv Tipos de mueble cómoda de dos tiradores, bureau, Mesa escritorio, mesa de noche, Mesa de juego y toilette Tipos de asiento sofá bergere y veilleuse, Sillas cabriole Ornamentos conchas, rocallas Marquetería, lacas de la china, guirnalda y perlas.</p>	<p>_Tipos de mueble Bureau de cilindro, psyche, cómoda -Tipos de asiento Silla de góndola, sillón de medallón -Ornamentos Patas acanaladas, grifones y esfinges, filetes de cobre.</p>	<p>Rico y fastuoso, se caracteriza por la severidad de su diseño, estructuras rectilíneas y simétricas; las superficies son lisas y planas, los ángulos vivos. La decoración aplicaciones de bronce y dorado, que destacan sobre la superficie de la caoba. Cabezas de mujer, victorias aladas, cisnes enfrentados, coronas de laurel, en los muebles de la corte la N de Napoleon, además de águilas, esfinges, Hay un resurgimiento de la talla, como las patas de las mesas o los brazos de las sillas, columnas, hermas y cariatides destacan en los frontales de los muebles, monstruos, palmetas,</p>
<p>Los ebanistas intentaron descubrir el acabado de la laca de origen chino y japonés tan celosamente guardado. La laca, sustancia resinosa sacada del árbol de la laca, tras diversos tratamientos se convertía en un barniz resistente. Los acabados y decoraciones iban desde el barnizado, cuando se trataba de maderas de gran calidad como nogal o caoba; en Italia se aplicaba el denominado "arte povera" que consistía en decorar madera con calcomanías y acabados lacados.</p>	<p>En las sillas es más difícil abandonar la línea curva las patas en línea recta, los respaldos pueden ser en herradura o "cul de feu", cuadrados o rectangulares, curvos o recortados en arco de medallón. Las cómodas "a la griega", con un cajón largo y estrecho en la cintura y debajo dos más de la misma longitud pero más estrechos, están soportados por patas más largas que en el estilo anterior.</p>	<p>Los muebles de asiento son voluminosos y cúbicos, butacas en forma de góndola, los canapés, con un brazo más alto que otro, las chaises-longues de respaldo bajo y curvo, con brazos en forma de cisne, patas y ménsulas de los brazos torneado. Las sillas en forma de X, tienen un aspecto romanizante e imperial con figuras de animales. Se realizan infinidad de modelos de mesas, circulares, esfinges y animales, terminados en garras y pezuñas. Tripodes . Las camas se colocan paralelas a la pared, la cabecera y los pies son de la misma altura de forma de góndola y de barco, con el respaldo curvado, que termina enrollado en forma de voluta, muchas tienen doseles que parecen tiendas de campaña con trofeos.</p>

Porcelanas Wedgwood. Duradera y opaca, generalmente azul con figuras en camafeos blancos inspirados en los antiguos jarrones romanos, con diseños, en su gran mayoría, del artista británico John Flaxman.

Con una extensa historia familiar ligada a la cerámica, Josiah Wedgwood investigó y desarrolló nuevos modos de trabajarla, utilizando además de este material, vidrio y pigmentos, hasta llegar a piezas únicas. También descubrió que la cerámica cruda podía colorearse eficazmente con óxidos para imitar piedras preciosas como el ágata, el granito o la fluorita.

Las piezas que aquí vemos son el resultado de un proceso patentado en 1772 en el que después de moldear la pieza central y colorearla, se añaden bajorrelieves en porcelana blanca. Los ornamentos son aplicados a mano a la superficie humedecida.

La Vasija de Portland es un recipiente romano en forma de jarrón construido a inicios del siglo I, que ha servido de inspiración para muchos fabricantes de vidrio y porcelana desde los inicios del siglo XVIII en adelante. Se realizó en cristal azul violáceo con un camafeo de cristal blanco que rodea toda la vasija y que representa escenas con personajes humanos y dioses.

Cerámica de de Josiah Wedgwood 1790

ambién quien descubrió las nuevas arcillas con las cuales preparar las sustancias que permiten reproducir los efectos de camafeo y las líneas neoclásicas puras exigidas por su clientela.

Porcelana de Sevres

Una de sus primeras decisiones fue el promover la fabricación en porcelana de pasta dura y conseguir nuevas técnicas como la llamada pasta de bronce (1802), la incrustación de camafeo (1821) así como la introducción de nuevo colorido y dorado, éste se trataba con el dorado brillante, a base de bruñir la superficie con una piedra de ágata o el dorado opaco, que se realizaba frotando el oro con arena muy fina.

Relojes neoclásicos

En 1759 comienza el reinado de Carlos III, el Monarca que impulsó al reformismo nacido del espíritu de la Ilustración e introdujo las ciencias aplicadas y experimentales en nuestro país. Es conocida su predilección por las artes industriales: transplanta íntegra la fábrica de porcelana de Capodimonte al Buen Retiro; en esta época la Real Fábrica de Tapices está en su apogeo; se reconstruye la Real Fábrica de vidrios y espejos de La Granja; se establece la Fábrica-Escuela de platería; se protegen las fábricas de tejidos de seda de Valencia y Talavera y se crean Escuelas-Fábricas de Relojería.

Por otro lado, en 1763 se termina el nuevo Palacio de Oriente, y ni que decir tiene que el Monarca se ocupó de que los mejores artistas que pudo encontrar dentro y fuera de España lo decoraran, siendo uno de los más suntuosos de Europa.

Joyería Neoclásica:

Se caracteriza por las formas típicas y la ornamentación de inspiración en el temas clásicos de la antigua Grecia y Roma. Aproximadamente podemos colocar la época neoclásica en el marco de tiempo 1760-1830, con alguna variación en motivos durante la evolución del estilo

El cambio de vestimenta llama para un nuevo estilo de joyería como los joyas anteriores combinan bien con los nuevos vestidos y eran recordatorios indeseables del período anterior.

La Ilustración llama nuevos temas y muchas joyas antiguas se fueron desmontado y reinstalado muchas de ellas vendidas en tiempos de guerras y el cambio político. El tesoro de Troya fue descubierto hasta la década de 1870 por Schliemann -,

Un nuevo estilo de joyería en el que los joyeros reinterpretaban el uso de las piezas encontradas .

Los motivos se basan ruinas romanas y templos griegos, y las excavaciones de Pompeya y Herculano

En la etapa inicial de la nueva moda del uso de joyas se mantuvo a un mínimo, al más puro estilo "Helena de Troya".

Los oídos libres invitaron a la ornamentación de los pendientes largos, mientras que la línea del pecho profundo era muy adecuado para grandes collares pegados del cuello. Otra forma de colocar collares era en forma de cadenas muy largas usados libremente alrededor de los hombros.

Si bien existen normas estrictas de la sociedad que prohíbe el uso de metales preciosos por personas diferentes de la alta sociedad. Se podía ver una reina vestida como una diosa romana, pero un plebeyo usando el mismo diseño. Los límites entre las clases evolucionado gradualmente hacia la igualdad entre las clases sociales.

Los brazos desnudos dieron lugar a la moda de llevar brazaletes en la parte superior del brazo como amazonas, usados por pares, al igual que las pulseras rígidas.

Durante los años de la revolución no había un buen mercado para la joyería debido a los costos financieros para las guerras

Después de que Napoleón Bonaparte se convirtió en cónsul de Francia - y más tarde emperador – Los joyeros encontraron un nuevos clientes en las nuevas élites de la sociedad francesa, la "noble sencillez" se mantuvo en la moda.

La conquista de Italia en 1796 y el éxito de la campaña de Egipto en 1798 trajeron muchos nuevos temas de moda. De Italia vino el amor de los motivos de los césares asociados con la victoria y el triunfo, camafeos se convirtió en la moda como el propio Napoleón fue conquistado por la belleza de las antiguas tallas y renacentistas.

Mosaicos micro comenzaron a reaparecer en joyería, en primera gradualmente y posteriormente en gran número. Desde Egipto llegó la inspiración en forma de esfinges, pirámides y escarabajos.