

El arte contemporáneo.

Comienza en el siglo XIX. Surge en una época de grandes transformaciones socio-históricas: el desarrollo industrial, aumenta la población por la baja mortalidad y al aumento productivo y esta población se va a concentrar en las ciudades industriales con barrios burgueses y obreros, que también van a recibir mano de obra de zonas rurales. Aumenta la importancia de los medios de transporte: ferrocarril, tranvías, coches, metro,...Entonces el diseño urbanístico adquiere gran relevancia. Es la época también del colonialismo hacia Asia y África lo que influye en el arte.

◆ Arquitectura:

- Como reacción al academicismo neoclásico, la arquitectura va a volver a los estilos medievales: bizantino, románico, gótico e islámico. También se va a recibir influencia de los estilos exóticos orientales de la India, China y de Egipto (por la campaña de Napoleón). Aunque también va a pervivir el arte clásico, renacentista y barroco; como se ve la tendencia es hacia una mezcla de estilos que van a existir simultáneamente. Los grandes centros urbanos e industriales van a necesitar nuevos materiales tales como el hierro, el hormigón armado, el cemento y el vidrio, a veces los elementos van a ser prefabricados (pudiéndose montar y desmontar).

- Los medios de transporte van a exigir estaciones, puentes,...

- También al potenciarse la cultura se van a construir museos, bibliotecas, mercados, nuevas tiendas y centros comerciales, pabellones para exposiciones, sobre todo para las universales, óperas, auditorios,...

- Podemos destacar entre los edificios más representativos de esta época **El Pabellón real de Brighton, Inglaterra** de John Nash, **La Ópera de París** de Carlos Garnier, también estaría **El Palacio de Cristal para la exposición universal de Londres en 1851** de Joseph Paxton y **La Torre Eiffel para la exposición universal de París en 1889**.

- En América va a adquirir gran importancia la escuela de Chicago con sus rascacielos y la funcionalidad de sus edificios porque había que aprovechar al máximo los solares debido a la especulación del suelo edificable, también es importante el descubrimiento del ascensor. Destaca Louis Sullivan que junto con Dankmar Adler construyen **El Auditorium Building, Chicago** y **Los Almacenes Carson**.

- A finales del siglo va a nacer el modernismo que va a ser un estilo muy original y ciertamente diferente y que se va a llamar en Francia Art Nouveau, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en Alemania, llegando a invadir todo, no sólo los edificios, sino muebles, puertas, parques, joyería, carteles,... el máximo representante del modernismo es Antoni Gaudí con **La casa Milá o “La Pedrera”, La Sagrada Familia** y **El Parque Güell, ver también salida de metro, cartel y mueble**.

◆ Escultura:

- Se utilizan las superficies ásperas, al principio se tiende al gesto grandilocuente, pero luego se va centrando más en los detalles de los rostros y cuerpos haciéndose más realista, la mayoría de las esculturas son populares, de carácter social.

- Destacan los relieves introduciendo masas en acción como **La Marsellesa** de François Rude.

- Otros escultores son Ricardo Bellver que hace **El ángel caído, parque de El Retiro** y Mariano Benlliure con **Monumento a la manzana, Villaviciosa** y **Monumento a Joselito**.

- A finales del siglo XIX se va a valorar mucho el fragmento, lo inacabado, la fuerza colosal de las figuras, a veces las formas simbólicas. Aquí destaca Auguste Rodin con **El beso, La Catedral, El pensador y Monumento a Víctor Hugo**.

◆ **Pintura:**

- Existen diversas tendencias o corrientes:

- Romanticismo (1830).- Se busca la máxima libertad y surge en Francia. Los temas se centran en la exaltación del pueblo, en sus revoluciones, en situaciones dramáticas, de desastres, la melancolía,...Se vuelve al color, a las luces vibrantes, a las composiciones dinámicas y el paisaje es muy importante. Aquí destacan Theodore Géricault con **La balsa de Medusa** y Eugene Delacroix que pinta **La libertad guiando al pueblo** y Caspar David Friedrich con **Amanecer, El cementerio de Cloister bajo la nieve, Colina y campo arado cerca de Dresden y Paisaje nevado**.
- Realismo (1848-70).- Los temas son más reales, tratados con más objetividad, se representan tareas normales, gentes sencillas en su trabajo porque los pintores adquieren conciencia sobre los problemas sociales de la industrialización: trabajo de niños, altos horarios, malas viviendas,...Destaca Jean François Millet con **El Ángelus y Las espigadoras**.
- Paisajismo.- Se crea en Inglaterra donde los pintores se centran en el estudio de la luz en la naturaleza. De esta época es John Constable con **La catedral del Salisbury, Parque de Wivenhoe y Molino de Parham**.

- Prerrafaelistas (1848).- Tienden a “copiar” a los pintores italianos anteriores a Rafael, unos insistiendo en el realismo del detalle como John Everett Millais con **La joven ciega, Ophelia y Dama de honor** y otros tienden a cultivar la pintura evasiva como Dante Gabriel Rossetti con **El prado arbolado, Beata Beatriz, La anunciación y Sol ardiente de junio**. Se trasluce en ellos un romanticismo sentimentaloides, también surge en Inglaterra.

- Impresionismo (Finales del siglo XIX).- Son autores que domestican la luz, les apasiona la pintura al aire libre, se pintan paisajes, marinas o vistas fluviales, vistas urbanas, fiestas populares, personajes de la bohemia y marginados. La pincelada es más suelta, a veces en mancha pastosa, otras muy diluida, con toques en vírgula, entrelazados, en puntos (puntillismo) y otras veces en pinceladas largas y llameantes dando la impresión de que los colores se mezclan en la retina del que los ve y los tiene que reconstruir mentalmente. Desaparece el contraste del claroscuro. A veces, un mismo tema es pintado varias veces cambiando solamente la iluminación a lo largo del día, por ejemplo. De esta época destaca:
 - Edouard Manet con **El desayuno sobre la hierba y Olympia**.
 - Claude Monet que pinta **Impresión del sol naciente (cuadro que da nombre al impresionismo), La Catedral de Rouaen, Las Ninfeas, El jardín y Las amapolas**.
 - Otro pintor es Auguste Renoir con **Le moulin de la Gallette y El almuerzo de los remeros**.
 - Georges Seurat con **Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte y La Seine**.
 - Edgar Degas con **Bailarinas de rosa, Bailarinas azules y Las planchadoras**.
 - Henry de Toulouse-Lautrec con **En la cama, Jane Avril bailando en el Moulin Rouge**

- Paul Gauguin con **Arearea (jocosidad)** y **Ia Orana Maria (Yo te saludo, María)**
 - Vincent van Gogh con **Los girasoles**, **La noche estrellada**, **Almendo** y **Sol radiante**.
 - Camille Pissarro con **Campesina cavando**, **Paisaje** y **El jardín**.
 - Y finalmente Paul Cézanne con **La Montaña de Santa Victoria**, **Paisaje azul** y **Los jugadores de cartas**.
 - En España destaca Joaquín Sorolla con **Paseo a orillas del mar** y **Desnudo de mujer**.
-
- **Simbolismo (Finales del siglo XIX).**- Estos pintores investigan el sueño y el inconsciente preludiando el surrealismo. Destaca Gustav Klimt con **El beso** y **Las tres edades de la mujer**.