

NEOCLASICISMO

ORÍGENES

- Surge tras el apogeo del Barroco en los siglos XVII y XVIII.
- Retorno a los estilos clásicos con monumentalidad.
- **Uso de órdenes clásicos:** Dórico, Jónico, Corintio y Toscano.
- Influencia de **Andrea Palladio**.
- Expansión por Europa y EE.UU.
- **Ejemplo más representativo:** El Capitolio de EE.UU.
- Reinterpretación de la antigüedad clásica.

CARACTERÍSTICAS

- Hileras de columnas (Dóricas, Jónicas y Corintias).
- Gran escala, plantas rectangulares o cuadradas.
- Poca ornamentación.
- Uso de elementos griegos y romanos (pórticos, frisos).
- Tejados abovedados, planos o a dos aguas.
- Simplicidad y simetría.
- Paleta de colores neutros (blanco, gris).
- **Cambio de enfoque:** arquitectura civil (bibliotecas, museos, teatros, arcos de triunfo).

OBRAS REPRESENTATIVAS

- **Arco del Triunfo (París):** Diseño de Jean Chalgrin, inspirado en la arquitectura romana.
- **Museo Británico (Londres):** Diseño de Robert Smirke, fachada con columnas jónicas y corintias.
- **Catedral de Pamplona (España):** Uso del orden dórico en su diseño.
- **Puerta de Alcalá (Madrid):** Diseño de Francesco Sabatini, símbolo de la ciudad.

SUBCATEGORÍAS

- **Palladiano:** Inspirado en Andrea Palladio. Pórtico central con hilera de columnas, ventana central rectangular. (**La Casa Blanca, Washington, DC**).
- **Templo:** Basado en templos romanos y griegos. Hilera de columnas en la fachada, tejados a dos aguas. (**Edificio del Capitolio del Estado de Virginia, Richmond**).
- **Bloque Clásico:** Uso de columnas exteriores, tejados planos, diseño basado en plantas cuadradas o rectangulares. (**Monumento a Lincoln, Washington, DC**).

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Orígenes

Iniciada en Inglaterra (siglo XVIII), con las transformaciones en la construcción.

Materiales y Sistemas Constructivos

- **Hierro y Acero:** Estructuras más altas y resistentes.
- **Vidrio:** Mejora iluminación y ventilación.
- **Ladrillo:** Económico y ligero.
- **Estética:** Industrial, moderna y ligera.

Características

- Funcionalidad, eficiencia, resistencia y modularidad.
- **Estética minimalista:** geométrica, moderna y robusta.

Obras Representativas

- **Torre Eiffel (1889):** Icono mundial de hierro.
- **Estación Atocha (1851):** Cúpula de hierro y cristal.
- **Puente Vizcaya (1893):** Patrimonio Unesco.
- **Palacio de Cristal (1887):** Museo Reina Sofía.

MOVIMIENTO MODERNO

Raíz en el Funcionalismo

Principales exponentes

- **Le Corbusier:** "La casa debe ser una máquina de habitar". Creó un estilo arquitectónico adaptable internacionalmente. Obra influyente: Villa Savoye.
- **Mies van der Rohe:** Trabajó en la escuela alemana Bauhaus. Destacado por estructuras simples, uso de acero y vidrio. Diseñó la Casa Farnsworth.

Bauhaus y su influencia

- Fundamentos del diseño industrial y diseño gráfico.
- Influencia en la nueva Arquitectura Moderna.
- Incorporación de una nueva estética en la vida cotidiana.
- Cierre en 1933 por los nazis.
- Exintegrantes refugiados en EE.UU., difundiendo sus ideas.

Objetivo

- Hacer los hogares más cómodos y saludables.
- Introducir luz natural y espacios abiertos.
- Conexión entre interior y exterior, paisaje y luz natural.

Características

- Formas rectangulares con líneas limpias.
- Planos abiertos.
- Grandes ventanas horizontales o cortinas de cristal.
- Integración entre interior y exterior.
- Falta de ornamentación.
- Uso de materiales como acero, vidrio y cemento armado.

ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Orígenes

- Estilo arquitectónico con intención de ser universal.
- Adaptable a cualquier parte del mundo.
- Desprovisto de rasgos regionales.

Características

- Uso predominante de formas ortogonales.
- Ausencia de texturas en los edificios.
- Sin ornamentos ni decoración.

Exponentes

- Influenciado por nuevas técnicas y materiales como el concreto armado.
- Impulsado a partir de 1920.
- **Principales arquitectos:**
 - Walter Gropius.
 - Le Corbusier.
 - Philip Johnson.
 - Mies van der Rohe.
 - Richard Neutra.

Obra Destacada

- **Edificio Seagram** (Mies van der Rohe).
 - Muestra estructura de acero visible.
 - Forma de prisma rectangular.
 - Sin ornamentación.

Arquitectura High Tech

ORÍGENES

- 1969 Llegada del hombre a la Luna.
- Interés en la tecnología.
- Década de los 70's:
Apariencia futurista de la arquitectura High Tech.

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

- **Transparencia:**
 - Ventanales amplios.
 - Fachadas acristaladas.
 - Luz natural inunda los espacios.
 - Juego de luces y sombras.
- **Integración con el entorno:**
 - Edificios se adaptan y se integran al contexto.

DESARROLLO DEL ESTILO

- Insatisfacción con el funcionalismo moderno.
- Estilo agotado.
- **Centro George Pompidou (Primer edificio High Tech):**
 - Creado por Richard Rogers y Renzo Piano.
 - Priorización de la eficiencia, flexibilidad y uso de tecnología avanzada sobre simbolismo.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- **Honestidad constructiva:** Mostrar materiales y componentes tal como son (Tuberías, cables, elementos metálicos visibles).
- **Impacto visual:**
 - Líneas limpias y geométricas.
 - Uso abundante de cristal y acero.
 - Elementos estructurales visibles como parte de la estética.

TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

- **Diseño adaptable:**
 - Sensores y sistemas automatizados.
 - Control de iluminación, climatización y seguridad.
 - Máximo confort y eficiencia.

BLOBS

HACE REFERENCIA A ARQUITECTURA CREADA CON PROGRAMAS DE DISEÑO DIGITAL

POSIBILITA LA CREACIÓN DE FORMAS NUEVAS

TÉRMINO ACUÑADO EN 1995

REDEFINE EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XXI

PERMITE DISEÑOS IMPENSABLES EN EL PASADO CERCANO

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA BLOBS:

- No existen líneas rectas
- No existen ángulos de 90°

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PERMITEN CREACIÓN INFINITA DE FORMAS Y DISEÑOS

CONCEPTO DE RENACIMIENTO

ORÍGENES

- Movimiento artístico e intelectual
- Inicia en Italia (siglo XIV)
- Se extiende por Europa (culmina en siglo XVI)
- Primer uso del término por Jacob Burckhardt (1860)

Basado en la idea de "renacimiento" de las culturas clásicas:

- Influencias de Grecia y Roma
- Renacer de sus ideales y valores

Sucesos históricos que lo enmarcan:

- Caída del Imperio Germano (invasiones bárbaras)
- Llegada de eruditos griegos a Italia (caída de Constantinopla)
- Exploraciones y descubrimientos de nuevas tierras

Fuentes de inspiración:

- Raíces grecorromanas.
- Humanismo (visión antropocéntrica).
- Uomo Universale: el hombre formado física e intelectualmente.

CARACTERÍSTICAS

- **Inspiración humanista:**
 - Visión antropocéntrica.
 - Enfoque en el hombre como centro.
- **Elementos artísticos:**
 - Uso de la perspectiva.
 - Estudios anatómicos para representar la figura humana.
 - Uso de la proporción (cánones de belleza griegos).
 - Representación de escenas mitológicas clásicas.

IMPACTO Y LEGADO

- Renacimiento como base para el desarrollo del arte y la ciencia moderna
- Aumento del interés por la naturaleza, el conocimiento y el ser humano

El Renacimiento en Italia

Surgimiento en Italia causado por la riqueza acumulada por la clase burguesa; la burguesía se convirtió en mecenas del arte en Europa.

Duración: Quattrocento (siglo XV) y Cinquecento (siglo XVI). Con grandes artistas y obras maestras de la época.

ARQUITECTOS SOBRESALIENTES

Filippo Brunelleschi

- Iniciador de la arquitectura renacentista.
- Implementación del arte clásico en sus construcciones.
- **Ejemplo clave:** Cúpula de la catedral de Florencia (redescubrió métodos romanos).

Donato Bramante

- Mejor representante del Alto Renacimiento.
- Primera obra importante: Santa Maria presso San Satiro (1499).
- Reconstrucción de la basílica de San Pedro en Roma (1506).

Leon Battista Alberti

- Autor del primer tratado de arquitectura en 1452.
- Definió elementos matemáticos de la arquitectura: cuadrado, cubo, círculo, esfera.
- Enfatizó las proporciones perfectas en el diseño de edificios.
- Su tratado fue una revelación y una obra muy influyente.

Renacimiento en Francia

Inicio bajo el reinado de Francisco I (1515-1547)

Contexto Histórico: Transición hacia la unificación de Francia (1500) y

Fin de la guerra civil religiosa (1594)

Arquitectos Renacentistas en Francia

- **Jacques Androuet du Cerceau.** Obras:
 - Coro de la iglesia de Montargis
 - Castillo de Verneuil-en-Halatte (destruido)
 - **Aportación:** Publicación de libros y grabados sobre arquitectura renacentista
- **Philibert Delorme.** Obras:
 - Castillo de Saint-Maur-les-Fossés
 - Castillo de Anet (mezcla de arquitectura medieval y elementos clasicistas)
 - **Aportación:** Tratados teóricos-prácticos de arquitectura
- **Jean Bullant.** Obras:
 - Tumbas de Anne de Montmorency
 - Castillos y palacios como Tullerías y Louvre
 - **Aportación:** Tratado "La Règle d'architecture sur les cinq manières de colonnes" (1564 y 1568)

Estilo y Características de la Arquitectura

- **Características Generales:**
 - Estilo Tardío: Aparición relativamente tardía y modificada, influenciado por el gótico tardío y elementos clasicistas
 - Elementos Medieválicos y Clasicistas: Coexistencia de ambos estilos
- **Características Formales:**
 - Conjuntos irregulares y de gran cuerpo
 - Monumentalidad de las construcciones
 - Torres para escaleras
 - Uso de pilastras que enmarcan las ventanas
 - Pilares con apariencia de pináculos
- **Tejados:**
 - Tejados empinados con buhardillas, torrecillas y chimeneas adornadas

Influencias y Contexto

Contexto Geográfico y Social:

- Estilo con influencia cortesana, diferente a la arquitectura religiosa italiana
- Diseño de palacios y superficies de caza (cotos)

Renacimiento en Flandes

Flandes es un término territorial aplicado a la zona del estado de Borgoña.
Incluye actualmente la mayor parte de los territorios de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.

HANEQUIN DE BRUSELAS

- Arquitecto y escultor que introdujo las formas flamencas en España.
- **Obras destacadas:**
 - Puerta de los Leones (Toledo).
 - Torre catedralicia de Toledo.
 - Posible participación en la traza del castillo de Belmonte.

EGAS CUEMAN

- Desarrolló el estilo isabelino en España.
- **Obras importantes:**
 - Sepulcro de los condes Velasco en Guadalupe.
 - Tímpanos y la Virgen del Parteluz de la Puerta de los Leones de la catedral de Toledo.

CORNELIS FLORIS DE VRIENDT

- Se dedicó a la escultura y a la arquitectura.
- Sintetizó el Gótico tardío y el Renacimiento.
- **Obras destacadas:**
 - Fachada del Ayuntamiento de Amberes (cuerpo central con arcos de medio punto entre pares de columnas).
 - Conjunto escultórico de la catedral de Nuestra Señora de Tournai.

Renacimiento en Inglaterra

No tuvo la misma trascendencia artística que en Italia, por la Inestabilidad política y religiosa, la Influencia del protestantismo y leyes de Reforma.
Como consecuencias fue el desarrollo tardío y la mezcla con otros estilos preexistentes (ej. Gótico tardío)

INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD

- Estilo inglés más utilizado que el italiano
- Preferido por su funcionalidad sobre la decoración

ARQUITECTURA RENACENTISTA INGLESA

- Se distingue de la italiana, pero conserva ciertas características (uso de ladrillo en edificios)
- Su combinación con otros estilos permitió la evolución de nuevas tendencias
 - Origen del Eclecticismo arquitectónico

Pintura Renacentista

Inicios en el Siglo XIV; Giotto: Iniciador de la tradición renacentista, influenció la escuela florentina.
Dio paso a dos generaciones de pintores.

PRIMERA GENERACIÓN DE PINTORES

- **Masaccio:** Participó en las nuevas corrientes del Renacimiento.
 - Frescos en la Capilla Brancacci (Iglesia del Carmen, Florencia).
- **Fra Angelico de Fiésole:** Reflejó dulzura y devoción con un estilo cristiano medieval.
 - Frescos en el Convento de San Marcos (Venecia).
 - Varias "Anunciaciones" (Museo del Prado, Madrid).

SEGUNDA GENERACIÓN DE PINTORES

- **Filippo Lippi.**
- **Andrea Mantegna:**
 - "El triunfo de César".
 - "El tránsito de la Virgen" (Museo del Prado).
- **Sandro Botticelli:** Conocido como "el poeta de la línea".
 - "El descendimiento de la cruz".
 - "El triunfo de la primavera".

GRANDES MAESTROS DEL RENACIMIENTO

- **Leonardo da Vinci:** Polifacético. "Última cena" (Milán), "Monna Lisa" (Louvre).
- **Rafael Sanzio:** "Biblia de Rafael", Madonas, "La transfiguración".
- **Miguel Ángel:** Destacado por su técnica y proporciones únicas.

Pintura Bizantina

Representa una cultura madura, refinada, brillante y profunda.
Influenciada por antecedentes grecolatinos.
Falta de capacidad creadora propia.

SÍNTESIS DE TRES CORRIENTES

1. **Clásica o Grecorromana**
2. **Oriental**
3. **Cristiana:**
 - Generó un crisol de artistas.
 - Convirtió a Bizancio en una de las ciudades más importantes del Imperio de Oriente.

ORIGEN DEL NOMBRE

- Proviene de una colonia griega.
- Fundador: el megariense Bizar.
- Conocida como "Nueva Roma del Bósforo" por su ubicación a orillas de este río.
- **Cuerno de Oro:** puerto clave del comercio mundial.
- "Corazón y cerebro del Imperio".

CARACTERÍSTICAS

- Serio, espiritual y conservador.
- No buscaba la libertad de interpretación individual.
- El artista era portavoz del dogma ortodoxo.

ETAPAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

PREHISTORIA

- Pinturas rupestres en piedras (más de 32 mil años atrás).
- Figuras de madera representando caza, dioses y fertilidad.

ARTE DE LA ANTIGÜEDAD

- **MESOPOTAMIA**
 - Pinturas en cuevas más comprensibles.
 - Objetos de madera y homenajes a guerreros.
- **EGIPTO**
 - Gran influencia hasta la muerte de Cleopatra (30 a.C.).
 - Representaciones monumentales: Pirámides de Egipto.

ARTE MEDIEVAL

Enfoque religioso con concepción teocéntrica del mundo.

ARTE CLÁSICO

- **GRECIA**
 - Legado artístico en arquitectura.
- **ROMA**
 - Construcciones icónicas: Coliseo Romano, Columna de Trajano, Anfiteatro Flavio.
 - Desarrollo en esculturas, pinturas y obras musicales.

• ARTE BIZANTINO

- Destacan los frescos (pinturas sobre paredes en iglesias), pinturas en paneles y miniaturas en libros.

• ARTE PALEOCRISTIANO

- Combinación de estilo clásico romano con cosmovisión cristiana.
- Uso de simbolismo como base artística.

• ARTE GERMÁNICO

- Arte rústico con dificultades para representar la figura humana.
- Predominio de "artes menores": armas, fibulas y adornos de oro, plata, piedras preciosas o vidrio.

• ARTE ISLÁMICO

- Expresiones artísticas del islam (desde el siglo VII).
- Uso destacado de la línea y el color como elementos ornamentales.