

4: El modernismo-Art Nouveau. Contenidos del Bloque

La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau.

Características principales del Art Nouveau francés.

El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty.

La arquitectura modernista europea. Víctor Horta.

El modernismo catalán. La obra de Gaudí.

Escultura. La obra de Josep Llimona.

El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de Riquer.

El mobiliario modernista.

La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de Louis Comfort Tiffany.

El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera.

MODERNISMO-ART NOUVEAU

El Art Nouveau, también conocido como Modernismo, fue un movimiento artístico, arquitectónico, gráfico y decorativo que surgió a finales del Siglo XIX y tuvo su auge de 1890 a 1910. En Europa, el movimiento se conoce bajo diferentes nombres (Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en Alemania y Sezession en Austria).

El Art Nouveau es un arte joven, libre, innovador que busca una ruptura total con las influencias del arte histórico. Bajo el mecenazgo de una burguesía rica y poderosa, el movimiento trasciende para incorporar artes mayores (pintura, escultura, arquitectura) y menores (cerámica, joyas, mobiliario, grabado, carteles, etc).

Aunque de poca duración, el Art Nouveau fue un movimiento clave en la transición del Siglo XIX al Siglo XX, del neoclasicismo a la modernidad y a los ismos del arte contemporáneo.

Antecedentes

A mediados del Siglo XIX, el movimiento Pre-Rafaelita, inspirado en los antiguos maestros del Renacimiento, y el movimiento Arts & Crafts, que rehabilita el trabajo hecho a mano, promueven un regreso al arte decorativo.

Al mismo tiempo, el Japonismo y las artes niponas influyen en los artistas europeos, especialmente los franceses, quienes son afectados por las formas planas de colores vibrantes y las composiciones libres de los grabados en xilografía japoneses.

Frente a una creciente industrialización, que trae consigo máquinas, vapor y estandarización, surge una nueva preocupación para valorar el trabajo individual, artesanal y ornamental. Aquellas nuevas preocupaciones, en conjunto con las influencias de los prerrafaelitas, Arts & Crafts y del Japonismo, favorecen la aparición del “nuevo arte” o Art Nouveau que, de cierta forma, embellece un estilo de vida ya muy industrializado y estandarizado.

El primer diseño clasificado Art Nouveau es una ilustración del diseñador y arquitecto Arthur Mackmurdo. En la ilustración de 1883 (cubierta de libro dedicado a las iglesias del arquitecto inglés Christopher Wren) predomina la línea sinuosa y el estampado floral rítmico.

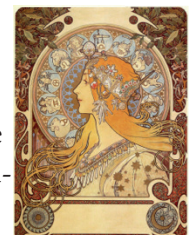

Temas destacados

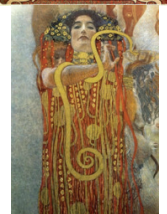
La naturaleza es reina en el Art Nouveau. Se destacan las formas orgánicas entrelazadas, los motivos de vegetales, la línea curva y la sensualidad. Las formas son sinuosas, florales, innovadoras. Se abandonan los temas diarios a favor de temas simbólicos y conceptuales donde la mujer y la naturaleza son enfatizadas.

Artistas de importancia

Alfons Mucha (1860-1939) fue el máximo exponente del Art Nouveau. Por un tiempo, el movimiento fue conocido por el nombre Mucha Style. Los carteles litográficos que el artista checo realiza para la actriz francesa Sarah Bernhardt son su salto a la fama. El estilo, altamente copiado, de Alfons Mucha exalta a las mujeres quienes a menudo aparecen en su trabajo rodeadas por profusas flores y formas orgánicas.

Gustav Klimt (1862-1918), gran simbolista austriaco, realizaba obras altamente ornamentadas que también realzan la mujer. Plasmado en su propio universo erótico, el desnudo femenino es alabado. La sensualidad de Klimt se expresa por las formas fluidas, etéreas, sexuales que ornamentan los fondos. El exotismo se mezcla con el erotismo y las mujeres de Gustav Klimt se transforman en diosas lánguidas.

Hector Guimard (1867-1942), arquitecto francés, es responsable por la incursión del Art Nouveau en la arquitectura. Con Guimard, las entradas de Metro de París se transforman en verdaderas obras de arte, curvilíneas y onduladas, donde Harmonía y Continuidad son

Louis-Comfort (1848-1933), artista estadounidense, mejor conocido por su trabajo en vitral, fue el mayor representante del movimiento Art Nouveau en Norteamérica. Su trabajo se extendió a joyería, lámparas, cerámica, muebles, textiles y otros trabajos en metal. Fue responsable por un nuevo método de fabricación de vidrio y por llevar el Art Nouveau a los hogares estadounidenses. Sus vitrales, donde se destacan la delicadeza de la forma y la paleta de colores suaves, siguen siendo celebrados hoy en día.

Características:

1. Inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural pero con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico entrelazándose con el motivo central.
2. Uso de la línea curva y la asimetría; tanto en las plantas y alzados de los edificios como en la decoración.
3. Tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente su representación estrictamente realista.
4. Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los pliegues de las vestimentas (drapeado).
5. Actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando hasta el erotismo en algunos casos.
6. Libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean éstos de pura fantasía o con inspiración en distintas culturas, como por ejemplo el uso de estampas japonesas.
7. Aplicación envolvente del motivo tomando alguna de las características anteriormente mencionadas en contraposición con las características habituales del elemento a decorar. El elemento destacado de tipo orgánico envuelve o se une con el elemento que decora.

CONCLUSIÓN

En una época donde la industrialización fue tomando fuerza y donde la estandarización y el poder de las máquinas dominaban, el Art Nouveau ganó terreno hasta expandirse por toda Europa y Norteamérica. Las formas orgánicas y sinuosas del Art Nouveau fueron la perfecta transición del Siglo XIX al Siglo XX y abrieron las puertas a los ismos del Siglo XX, al distanciarse de las tendencias artísticas previas (neoclasicismo, impresionismo).

Hoy en día, el Art Nouveau sigue marcando las entradas del metro de París. Los artistas contemporáneos siguen siendo influenciados por las curvilíneas orgánicas y los motivos florales o vegetales del movimiento. Muchos hogares aún son decorados bajo los principios del modernismo... Aunque de poca duración en su época, el legado del movimiento ha sido duradero.

Los artistas del Art Nouveau optaron por romper con el pasado y crear un movimiento joven, libre, innovador... y, de paso, hicieron del mundo un lugar más hermoso.

1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó y los neostilos anteriores.

-Movimiento artístico situado entre el s.XIX y el XX (1890-1920).

-Se caracteriza por:

Una invasión de los elementos naturales, que lo invaden y lo asfixia todo.

Destruyendo una tectónica que el clasicismo había respetado.

Y a la que había supeditado la ornamentación

La arquitectura historicista era maciza, pesada y estática.

Ahora se tiende a buscar:

La fluidez.

El movimiento.

La gracilidad.

Los toques ligeros

ARQUITECTURA MODERNISTA

Características generales:

1. Elementos estructurales y ornamentales inspirados en elementos vegetales de tipo orgánico: formas redondeadas, entrelazados (arabescos)
2. Carácter envolvente: lo decorativo y lo funcional se unen.
3. Predominio de la línea curva, disimetrías, estilización.
4. Empleo de nuevos materiales constructivos: hierro (recuperación de trabajos de forja artística); y materiales que ya estaban en desuso: ladrillo, azulejería;
5. Libertad e imaginación. Sacar al arte de las normas convencionales
6. Arquitectura simbólica, sugerente, embellecida, que despierta los sentidos

2.Modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil

El modernismo es un arte burgués, muy caro, que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. Es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales. Este movimiento utiliza las soluciones que la revolución del hierro y del cristal aportan a la arquitectura, aunque se sirve de la industria para la decoración de interiores y las forjas de las rejeras, etc.. Sus formas son blandas y redondeadas, aunque no es esto lo único característico del modernismo sino la profusión de motivos decorativos. La influencia del modernismo arquitectónico se deja sentir aún en la arquitectura actual.

La arquitectura modernista europea. Víctor Horta.

El modernismo arquitectónico nace en Bélgica (donde se le dará el nombre de art nouveau con la obra de Goh Ver Wayans y Victor Horta. La ondulación de los tejados y fachadas, la aplicación de materiales como el hierro forjado, los motivos de vegetación natural y el cuidado diseño de la decoración y de cada elemento arquitectónico y de mobiliario del interior son características de sus obras: de Van de Velde es la casa Bloemenwerf; y de Horta la casa Solvay (especialmente su característico interior de diseño muy recargado, con lámparas, papel pintado, vidrieras, etc.), la casa Tassel, la Casa del Pueblo y la Casa van Eetvelde, todo ello en Bruselas, así como el Gran Bazar de Fráncfort.

La Secesión vienesa (también llamada Sezessionsstil, o Sezessionsstil en Austria) formó parte del muy variado movimiento actualmente denominado modernismo. Fue fundada en 1897 por un grupo de 19 artistas vieneses que había abandonado la Asociación de Artistas Austriacos. Como proyecto de renovación artística, trataba de reinterpretar los estilos del pasado ante los embates de la producción industrial que estaban desnudando estructural y estéticamente la realidad del arte y la sociedad de la época. Su primer presidente fue Gustav Klimt.

Tiene unas características que le diferencian de otros modernismos: en la secesión, aunque se busca la elegancia, predomina la sobriedad formal, e incluso cierta severidad, en los casos en que se transgrede la sobriedad sale a la luz el expresionismo.

Jugendstil.

El Jugend dio nombre al Modernismo en Alemania, pues allí se conoce como Jugendstil, y está considerada una publicación relevante para el arte y la literatura del cambio de siglo. Sin embargo, el contenido y la orientación del Jugend no se redujo, en su auge, al Jugendstil. Junto a las ilustraciones modernas y ornamentadas los textos satíricos y críticos desempeñaron un papel importante en la publicación.

Una obra representativa del Jugendstil será la renovación de la fachada del estudio fotográfico Elvira, de Munich, de August Endell (1871-1925)..

Por otro lado, la adopción por parte del Jugendstil de métodos de producción más industrializados sentó las bases de la evolución del diseño alemán, hacia una vertiente racionalista, impulsada desde el Werkbund y posteriormente desde la Bauhaus.

En Reino Unido- **Modern Style- Liberty**-pueden considerarse dentro del modernismo arquitectónico Charles Rennie Mackintosh.. Los planteamientos de Mackintosh son originales y aportan nuevas soluciones a sus problemas arquitectónicos. Son características las formas prismáticas y octogonales. Es el arquitecto modernista más sobrio en los exteriores, lo que le vale ser un precursor del racionalismo arquitectónico. Diseña muebles y joyas, y construye la Escuela de arte de Glasgow.

El Liberty (en inglés, libertad)

Procede esta denominación de los almacenes londinenses "Liberty & Co." que, gracias al apoyo a los diseñadores de este nuevo estilo suministraron a finales del siglo XIX objetos pertenecientes a este movimiento en Italia desde Inglaterra, dando a conocer la tendencia

Este hecho ha provocado que Liberty sea tenido por un sinónimo. Por un lado de Floreale (en italiano, floreal), como el desarrollo de este estilo en Italia, conocido a través de su introductor.

El nuevo estilo encuentra en Italia una dificultad más ligada a la mitología nacionalista que impregna la vida política y cultural. La resistencia de los académicos, el apego a los estilos del pasado y la tenaz defensa de la identidad nacional, hicieron que el Modernismo en Italia durara poco tiempo.

Pietro Fenoglio, arquitecto italiano, construye su propia casa en una esquina, con líneas dinámicas y ligeras, propias del Art Nouveau francés y belga: la forma de las ventanas, las barandas de los balcones y la saliente del cuerpo angular de la construcción, muestra un completo proyecto que llega al interior de la vivienda, en donde todos los muebles y objetos de decoración fueron diseñados por el mismo Fenoglio

Modernismo en España,

Se manifestó sobre todo en Cataluña, donde se recibía mayor influencia europea, y como una forma de singularizarse respecto al resto de España y reforzar el nacionalismo.

Los artistas modernistas (pintores, arquitectos, etc.) se reunían en el café literario barcelonés "Els Quatre gats", desde 1897. Una revista que difundió el estilo fue Pel i Ploma, publicado por Ramon Casas (pintor).

Arquitectura.-

Los arquitectos modernistas catalanes (Rogent y Amat, Domenech y Montaner –El Palau de la Musica- , Puig y Cadafalch...) desarrollaron un lenguaje propio, del que partió Antonio Gaudí para desarrollar su particular universo artístico, muy personal.

Características:

1. Los ejemplos principales están en Barcelona. Con algunos ejemplos en Madrid, sí tuvo desarrollo en otras zonas (Cartagena y La Unión, Alcoy, Valencia, Ávila, Zamora, Zaragoza, el Bajo Aragón, Ceuta, Melilla, , en Salamanca como el Museo de Art Nouveau y Art Déco Casa Lis,
2. Es el más barroquizante o decorativo de Europa
3. Mezcla de formas vegetales orgánicas propias del modernismo internacional, con recuperación de estilos y materiales del pasado: recuperación del gótico, empleo del ladrillo.
4. Recuperación de técnicas artesanales autóctonas españolas: azulejo árabe o cerámica vidriada como decoración (recuerdo y admiración por formas y técnicas de un pasado no industrial)
5. Empleo del hierro, incluso para arcos.
6. Se hicieron edificios o casas particulares para la alta burguesía comercial, comercios, librerías, mercados, etc.

Antonio Gaudí:

Fue el más imaginativo.

De niño estuvo enfermo (reumatismo...) y pasaba temporadas en reposo en el campo, donde observaba y dibujaba formas de la naturaleza.

Hizo estudios de arquitectura (también estudió filosofía, economía...)

Tras acabar su carrera, el conde Güell se convirtió en su mecenas y protector. En sus muchos encargos le dejaba libre para crear.

Murió atropellado por un tranvía en 1926.

Características propias de Gaudí:

1. -gusto por recuperar y mezclar estilos arquitectónicos: azulejería árabe (le gustaba la luz y la plasticidad de los azulejos); elementos clásicos (le gustaba usar solemnes columnas dóricas); estilo gótico (empleo de ladrillo, bóvedas, arcos apuntados, pináculos y agujas como remates, etc.).
2. -los edificios se envolvían en una profusa decoración, imaginativa y surrealista.

Principales obras de Gaudí en Barcelona:

La sagrada familia:

Iniciada en 1882 en estilo neogótico por el arquitecto F. de P. Villar. Le sustituyó Antonio Gaudí que terminó la cripta y proyectó cuatro sus fachadas monumentales, de las que sólo terminó la llamada del Nacimiento, con sus cuatro torres, en el estilo modernista naturalista.

El proyecto incluía tres fachadas (del Nacimiento, de la Pasión, de la Muerte y Gloria), cada una con cuatro torres. En total, doce torres, símbolo de los 12 apóstoles. En el centro, sobre una gran cúpula, una torre más

alta que las demás, simbolizando a Cristo, rodeada de cuatro torres menores, símbolo de los Evangelistas. La fachada del Nacimiento (la única de Gaudí), tiene tres puertas, con relieves sobre Jesús y su infancia. Predomina una ornamentación naturalista, complementada con las formas ondulantes típicas del modernismo. Las esbeltas torres culminan con pináculos policromos. La cripta introduce una ornamentación naturalista formada por formas vegetales y animales labradas en la piedra.

Existe un mirador situado a más de 60 metros desde el que se contemplan unas bellas vistas de la ciudad, para llegar al cual hay que ascender por las torres

Casa Mila (La pedrera).

Realizada entre 1906-1910, en piedra (de ahí lo de “pedrera”) y azulejos blancos para el remate. Fue un encargo del matrimonio Roser Segimon y Pere Milà El tejado se emblematiza con chimeneas que simulan guerreros.

Destaca su planta ondulante, que se refleja en el exterior. balcones protegidos con bellos y orgánicos diseños de hierro forjado simulando plantas trepadoras. El edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1984), pertenece a la Fundación La Caixa, y es visitable.

El Parque Güell.

Barrio residencial proyectado por Gaudí sobre una pequeña elevación en las afueras de la ciudad; especie de ciudad-jardín siguiendo ejemplo Inglaterra. Se pusieron a la venta sesenta parcelas para que se instalaran las buenas familias barcelonesas, pero sólo se construyeron tres viviendas, entre ellas la del propio conde Güell, hoy convertida en grupo escolar, y la de Gaudí.

El barrio estaba protegido por un muro de piedra (con medallones de fragmentos cerámicos con el nombre Güell), con una puerta principal flanqueada por dos pabellones, a modo de torres defensivas (influencia de la Edad Media). Uno de estos pabellones era la vivienda del guardia, y el otro recepción y sala de espera. Ambos son muy caprichosos, con un aspecto infantil y primitivo, con cubiertas en forma de seta, revestidas por los fragmentos de azulejo irregulares típicos en toda la ornamentación del parque.

Desde los pabellones surge una gran escalinata, para salvar desnivel del terreno, que comunica la entrada con la zona principal: una sala con 96 columnas dóricas, muy robustas, que se pensó a modo de mercado. Recuerda a la arquitectura griega y a las mezquitas musulmanas. El techo de la sala forma pequeñas cúpulas, decoradas con fragmentos cerámicos, que incluyen trozos de vajilla rota. Es emblemática la fuente que divide en dos la escalinata, y que tiene forma de lagarto cerámico.

3. Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

. Casa Milá (La Pedrera). 1906-1910

Casa Tassel
1892 y 1893,

Villa Steiner –1910

Víctor Horta: Las cuatro casas - la Casa Tassel, la Casa Solvay, la Casa van Eetvelde y la Casa-taller de Horta – están situadas en Bruselas y fueron realizadas por el arquitecto Victor Horta, uno de los iniciadores del Modernismo a finales del siglo XIX. Estas obras significaron una revolución estilística caracterizada por el plano abierto, la difusión de la luz y la brillante integración de las líneas curvas en la decoración y en la estructura del edificio..

Las cuatro casas de Victor Horta fueron inscritas en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco el año 2000

La Casa Tassel Es una de las primeras construcciones del arquitecto . Fue una obra faro ya que rompió la disposición clásica de las habitaciones en las residencias de Bruselas. En ellas, la puerta de entrada se encontraba siempre al lado de la fachada y se prolongaba hacia el interior por un largo pasillo lateral permitiendo

entonces acceder a las tres partes que siguen una a continuación de la otra: el salón en el lado de la calle, el comedor en medio y el patio cubierto al lado del jardín.

Víctor Horta puso la puerta de entrada en medio de la fachada, colocó el pasillo en la zona central de la casa y sacrificó el centro de la casa para instalar un pozo de luz

Gaudí, su obra puede calificarse sin duda alguna como un modernismo fuertemente impregnado de referencias “historicistas”, incluso románticas, sin duda alguna exóticas... en la construcción se ven claras influencias neogóticas (el Palacio Arzobispal de Astorga es un buen ejemplo) y neomudéjares (pueden verse por ejemplo la Casa Vicens en Barcelona o El Capricho en Comillas), y en la decoración puede hablarse de naturalismo, con referencias copiadas del natural.

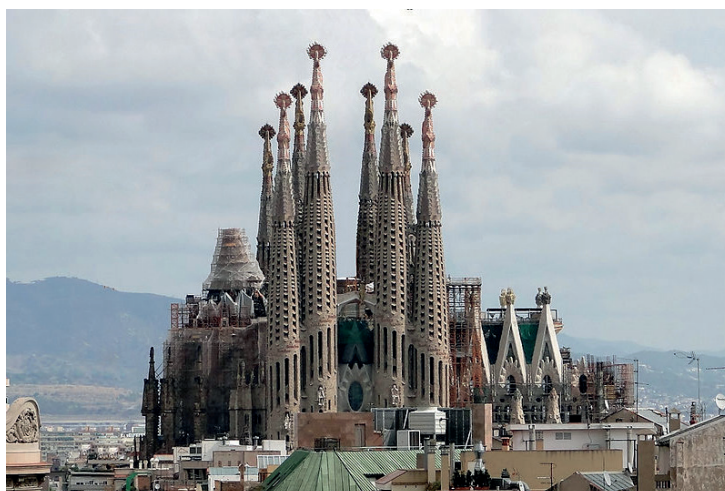
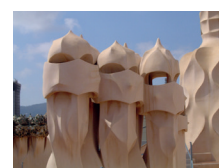
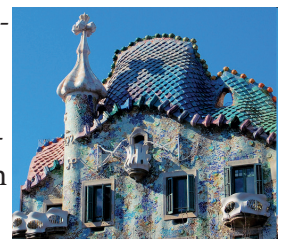
En 1900 empieza la etapa que podemos llamar de “madurez” de su obra y de su prestigio. Empieza recibiendo el premio del Ayuntamiento de Barcelona, precisamente por esa Casa Calvet, diseña la puerta de la Finca Miralles en Sarrià, empieza a edificar la Casa Sagués en Bellesguard, inicia en Montserrat una estación del Rosario Monumental, y, sobre todo, comienza una de sus mayores obras, el Parque Güell. Lo que tenía que ser una urbanización privada de sesenta viviendas queda reducida a unas pocas y a la urbanización general del entorno.

Hasta 1910 desarrolla varios de sus proyectos más importantes, destinados a hacerse famosos: la reforma de la Casa Batlló y, en el mismo Paseo de Gracia, la construcción de la Casa Milà, la famosa Pedrera. En el conjunto de la obra no eclesiástica de Gaudí no cabe duda de que La Pedrera es el máximo exponente de sus ideas imaginativas, exuberantes, y totalmente originales. La unión entre el soporte arquitectónico y la decoración que este sustenta se desarrolla con la máxima profundidad, y en el reino de la curva que constituye esta construcción paradigmática se revela lo más personal de Gaudí, uno de los arquitectos más “personales” entre todos los modernistas. También en esta “década prodigiosa”, mientras sigue trabajando en La Sagrada Familia, inicia las obras que llevará a cabo en la Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló, desde el punto de vista técnico, el diseño de la iglesia presenta unas dificultades que Gaudí resolvió a la perfección, y que conocemos bien dado que fueron descritas, junto con su imaginativa solución, en la obra Filosofía de las estructuras, publicada en 1910 por el arquitecto Fèlix Cardellach.

En esta etapa de su obra, Gaudí abandona ya todo tipo de referencias historicistas, y bajo la influencia del simbolismo imperante se lanza a un esteticismo sin excusas, basado en una imaginación totalmente en libertad...

Palacio Episcopal de Astorga. 1887-1893

Adolf Loos (1870 1933) fue uno de los arquitectos europeos más influyentes de finales del siglo 19 y, a menudo se caracterizaba por su discurso literario Ornamento y Delito que prefiguró las bases de todo el movimiento moderno. Como arquitecto, su influencia se limita principalmente a las grandes obras en su país natal, Austria, y como un escritor tuvo un gran impacto en el desarrollo de la arquitectura del siglo 20, produciendo una serie de ensayos polémicos que elaboraron en su propio estilo arquitectónico por el denunciando ornamento y una serie de males sociales. Considerado por tanto como uno de los precursores del racionalismo arquitectónico, defendiendo una Arquitectura libre de todo ornamento, rompiendo con cualquier tipo de influencia historicista.

Introduce un nuevo concepto en sus obras, el "Raumplan". Un concepto según el cual se adjudica una importancia diferente a cada una de las estancias, a cada uno de los espacios que conforman la edificación. Un dormitorio no ha de tener la misma importancia que una sala de estar; dependiendo de la importancia y cualidad representativa de los diferentes espacios, su tamaño y altura habría de variar en consonancia. -

	fachada	Decoración	Espacio interior
Victor Horta	Combina rectas y curvas	Formas decorativas vegetales	Embellece las estructuras con elementos decorativos
Gaudí	Emplea formas orgánicas Líneas curvas, materiales diversos	Elementos estructurales toman formas orgánicas	Las estructuras orgánicas determinan un espacio conectado con el mundo natural
Adolf Loos	Uso de líneas ortogonales	Arquitectura libre de todo ornamento	Visibilidad elementos estructurales, da importancia a unos espacios sobre otros respecto a un plan

4-La Escultura Modernista.

Josep Llimona

Es muy frecuente encontrarla integrada en los edificios como un arte decorativo. Aunque esto no es exclusivo de la arquitectura modernista, si es nuevo el grado de implicación. Muchos escultores colaborarán con los arquitectos, algunos de forma anónima, como los que trabajaron con Gaudí en la decoración de la puerta del Nacimiento de la Sagrada Familia de Barcelona.

También habrá escultores que desarrollen su actividad de forma independiente, libres de los compromisos arquitectónicos.

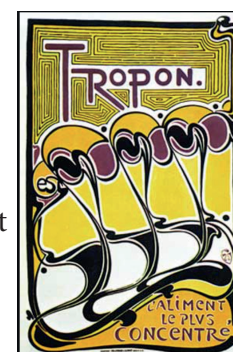
La escultura modernista es marcadamente sensual, mezcla realismo y simbolismo, pretende trascender la anécdota que el naturalismo había puesto en primer plano, y por ello, mirará hacia el simbolismo.

La eclosión de la escultura modernista se produce con Josep Llimona, Miquel Blay, Enric Clarasó y Eusebi Arnau, todos ellos influidos por Auguste Rodin, cuyo simbolismo se manifestó a través de la figura femenina de un marcado idealismo, capaz de despertar un sentimiento o una emoción.

5-El cartel

Los representantes del Art Nouveau introdujeron un estilo pictórico alternativo al de Toulouse-Lautrec, creando carteles de imágenes exóticas y estilizadas por medio de líneas fluidas y de elegantes formas alargadas. Entre los artistas de carteles estilo Art Nouveau más representativos se encuentran el inglés Las Artes Decorativas el francés nacido en Checoslovaquia Alphonse Mucha, el belga Henri van de Velde, las hermanas escocesas Frances y Margaret MacDonald, el estadounidense Will Bradley, el austriaco Gustav Klimt y el holandés Jan Toorop. Van de Velde, con su cartel Tropon (1899), marcó un hito y un estilo totalmente nuevo en esta parcela del arte, al eliminar totalmente las figuras humanas y sustituirlas por un dibujo abstracto. Dentro de esta corriente modernista destacan en España Ramón Casas, autor del célebre cartel de Anís del mono y Santiago Rusiñol.

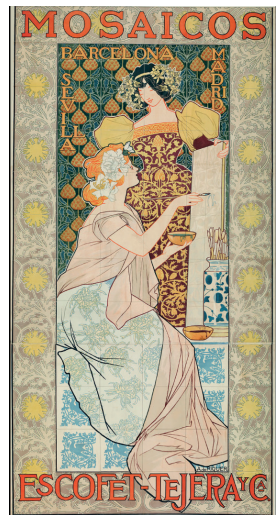

Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles.

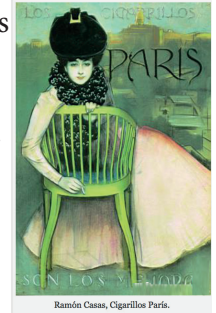
Alexandre de Riquer e Ynglada (1856 - 1920), fue un intelectual, diseñador, dibujante, pintor, grabador, escritor y poeta, una de las figuras más importantes del modernismo en Cataluña.

Alexandre Riquer destacó especialmente como diseñador gráfico, con gran dominio del dibujo. Su gran producción artística en este campo tuvo un papel fundamental en la estética modernista, siendo el autor de algunas de las imágenes gráficas más representativas del modernismo catalán. Hizo carteles, aguafuertes, ilustraciones en libros y revistas, diplomas, postales, sellos, recordatorios, menús, partituras, tarjetas comerciales y ex-libris.

Colaboró en la ilustración de las revistas, entre otras, La Il·lustració Catalana y Arte y Letras y libros de la colección Arte y Letras dirigida por Lluís Domènech i Montaner, con quien colaboró en las obras de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, en la decoración del Hotel Internacional y las cerámicas exteriores del restaurante El Castell dels Tres Dragons.

Ramón Casas es figura clave del modernismo. Sus carteles de Anís del Mono, Codorniu y Cigarrillos París son tres ejemplos de trabajos premiados en los que se muestra el valor comunicativo del artista, su magnífico uso del dibujo y el color, la sencillez del mensaje (lo que agranda su penetración), así como la utilización de la mujer en el ámbito de la publicidad. El curioso, en este sentido, el permanente empleo de la imagen femenina en el cartel de Casas. Hasta los reclamos taurinos que se deben a su mano tienen en primer término una bella mujer dominando la escena del ruedo.

Santiago Rusiñol

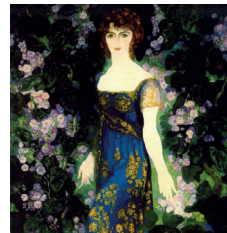
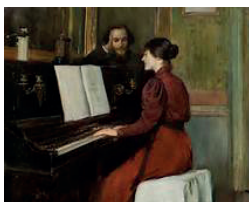
Santiago Rusiñol, una de las figuras más representativas de la vida intelectual y artística de la Barcelona de su época, fraternal amigo de Casas, al punto de que se admite la leyenda de que Rusiñol trabajó primordialmente el paisaje porque dejó para su compañero la figura, para la que le consideraba mejor dotado

6-La pintura modernista en cataluña.-

Destacaron Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa e Isidre Nonell.

Los modernistas fueron los introductores en España de las tendencias pictóricas más modernas, que aquí llegaron con retraso; por ejemplo, del impresionismo, con su interés por la pintura al aire libre, la pincelada suelta, la captación de la atmósfera. Esto lo vemos en Nonell y en Rusiñol.

Los modernistas catalanes reflejaron también la temática de la nueva mujer con las características que hemos visto en otros artistas modernistas (y simbolistas) europeos. Ramón Casas (en pinturas al óleo y en carteles) ofreció imágenes de la mujer moderna y atrevida. El artista más modernista, el que junto a las temáticas practicó un estilo muy ornamental y decorativo, fue Anglada Camarasa (mallorquín). Tanto sus paisajes, como sus retratos u obras con figuras, representan un mundo embellecido, irreal idealizado, muy decorativo, con colores arbitrarios, complementarios y estridentes (fucsias, morados, verdes...). El modelo de mujer "fatal" que representó era el tipo de mujer andaluza, con mantón de Manila, morena, de intensos labios rojos, grandes ojos negros y mirada fuminante, situada en exteriores tan decorados que parecen irreales, como el emblemático Retrato de Sonia de Klamery, donde la retratada, a modo de sirena, parece proceder del mundo del sueño o de los deseos.

7-Las Artes Decorativas

Las Artes Decorativas modernistas alcanzaron notoriedad por emplearse intensamente como complemento de la arquitectura, caracterizándose por unas formas suaves y motivos vegetales que arrojan al asunto principal. Destacan creadores que le dan tanta importancia a los contenidos como a los continentes, caso de Gaudí que diseñó personalmente paneles cerámicos, vidrieras, apliques de forja y muebles modernistas. Pavo real y flor. Daniel Zuloaga. Col. Eleuterio Laguna

La persecución de un resultado conjunto y armónico provocó los autores modernistas se organizaran en equipos de diseñadores, tanto en la obra nueva como en las reformas. Por ejemplo - ya en 1877 - en la reforma de la Casa Batlló, colaboraron con Gaudí los arquitectos Jujol y Rubio i Bellver, los forjadores hermanos Badía, los carpinteros Casa y Bardés, el ceramista Sebastià Ribó y los Talleres Pelegrí, productores de vidrieras. Por el creciente protagonismo de lo decorativo en la arquitectura interior y exterior, la cerámica fue una de las disciplinas en las que más se plasmó el modernismo. Su máximo exponente fue el ceramista Daniel Zuloaga, que realizó revestimientos para edificios y decoración interior en toda España y en el extranjero, así como piezas de pequeño formato que se exportaron a multitud de países; fue el primero que confirió categoría de arte a una actividad antes entendida como meramente artesanal.

El mobiliario modernista.

Las principales características del estilo modernista que se pueden aplicar a los muebles son:

inspiración en la naturaleza y utilización de motivos vegetales en la decoración, uso de la línea curva y de la asimetría, uso de imágenes femeninas sobre todo en carteles, pintura, uso de motivos exóticos.. .

El diseño de muebles se basó en diferentes formas y materiales de gran calidad como maderas nobles y textiles con dibujos que frecuentemente adoptaban la forma del “coup de fouet” tan propio del modernismo, así como diseños inspirados en la naturaleza. El mobiliario modernista fue diseñado por auténticos genios, artistas innovadores y vanguardistas, se emplearon maderas exóticas que no se habían utilizado mucho en Europa, como un reto a los diseños clásicos, muchos arquitectos diseñaron muebles para ocupar lugares privilegiados en edificios modernistas, los mejores ebanistas crearon auténticas joyas combinando tipos de maderas con bronces, cerámicas, nácar. También se empleó la técnica del pirograbado que enriquecía aún más los muebles.

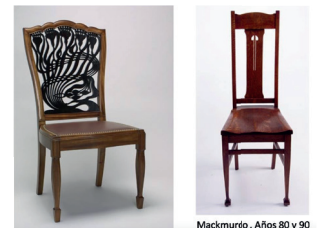
Mobiliario Modernista: diseñadores

Destacar los maravillosos muebles diseñados por Gaudí para el que mueble es una auténtica pieza de arte y tiene personalidad propia, las características de cada uno se combinan y se integran en el conjunto del mobiliario y del espacio donde van destinados.

Piezas como la silla del comedor de la casa Batlló diseñada en 1907, es un asiento individual basado en la sencillez, elude las líneas rectas o el banco de la casa Batlló, o el sillón de la casa Calvet en el que el asiento, de planta circular, está formado por cinco piezas, encajadas mediante sin más ayuda que la de la precisión se une al respaldo mediante un cuello grueso, del que también salen los

Mackintosh - Hill house chair (1904)

Mackintosh, Años 80 y 90

1. Silla, Gaillard.

2. Silla, Gaillard.

3. Aparador, Gaillard.

8-Creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis Comfort Tiffany

Creaciones en Vidrio

Francia tiene como centro más importante la Escuela de Nancy o el taller de los hermanos Daum, con figuras destacadas como Jacques Gruber y Émile Gallé que realizaron objetos sobreponiendo capas de vidrio de colores a una capa incolora. El Art Nouveau debía mucho al arte japonés que se había convertido en uno de los principales objetivos de los coleccionistas.

Émile Gallé En sus trabajos iniciales usaría un cristal limpio adornado con esmaltes, pero pronto tornaría hacia un original estilo mediante el uso del cristal pesado y opaco tallado o grabado al agua fuerte con motivos florales. Su carrera despegaría a partir de que su trabajo recibiera excelentes críticas en la Exposición de París de 1878.

En la siguiente década Gallé mostraría exitosamente sus creaciones en la Exposición Universal de París (1889), alcanzando fama internacional. Su estilo, que enfatizaba en los adornos naturalistas y florales, estaba a la vanguardia del movimiento Art Nouveau que emergía por aquel entonces. Continuaría incorporando técnicas experimentales en su trabajo, como el uso de burbujas de aire o láminas de metal, y también revitalizó la industria del vidrio, creando un taller propio para producir en masas diseños propios y de otros artistas, siendo **Louis Comfort Tiffany** fue un artista y diseñador industrial estadounidense muy conocido por sus trabajos en vitral y es el artista de Estados Unidos que más se asocia con el movimiento Art Nouveau.

En su fábrica usaba vidrios opacos en variedad de colores y texturas para crear un estilo único de vitrales, que contrastaba con el método de vidrios transparentes pintados o esmaltados que habían sido los métodos dominantes en la creación de vitrales durante cientos de años en Europa. El uso de vidrio con color para la creación de vitrales fue motivado por los ideales del movimiento Arts and Crafts

Creó su propia técnica de ensamblado que consistía y consiste en la unión de las piezas cortadas, por finas láminas de cobre pegadas al canto del vidrio y luego soldadas entre sí. Louis C. Tiffany empezó a manufacturar su propio vidrio llamado opalescente, iridiscente y su última creación fue vidrio Favrile, el cual rápidamente eclipsó sus anteriores realizaciones.

L.C. Tiffany fue un innovador en su época, ganándose multitud de enemigos defensores de las "Bellas Artes", pues todas las creaciones de Tiffany eran contrarias a la tendencia conservadora de los vidrieros clásicos de la época. Unas de sus más renombradas obras son las lámparas Tiffany.

Maumejean, hermanos Vidrieros

Hermanos vidrieros de origen francés, tenían un taller en París desde 1860, pero también estaban afincados en Barcelona con un taller prácticamente de tipo industrial. Su producción, de un cierto eclecticismo, destacó por la calidad técnica. Se establecieron en Madrid y San Sebastián, donde consiguieron un gran éxito.

Colaboraron con Jeroni Martorell y Terrats realizando las vidrieras de los dos edificios de la Caixa Sabadell También trabajaron en Barcelona en la Casa Pérez Samanillo (1910; Balmes, 169), del arquitecto JJ. Hervàs, y el Palacio Episcopal de Astorga (cuando A. Gaudí ya no dirigía las obras).

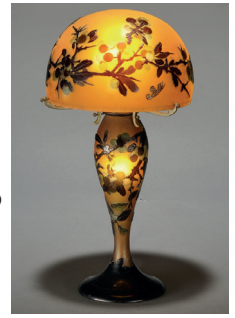
9-Joyería

El arte de la joyería se vio revitalizado por el modernismo, teniendo a la naturaleza como la principal fuente de inspiración. Complementaron esta renovación los nuevos niveles de virtuosismo alcanzados en el esmaltao y los nuevos materiales como ópalos y otras piedras semipreciosas.

El interés generalizado en el arte japonés y el entusiasmo especializado en las habilidades de metalistería, fomentaron nuevas aproximaciones y temas de ornamentación.

En los dos siglos previos, el énfasis en la joyería fina se había centrado en las gemas, particularmente en los diamantes por lo que la preocupación principal de joyero consistía en proveer un marco adecuado para su lucimiento.

Con el modernismo surgió un nuevo tipo de joyería, motivada y encausada hacia el diseño artístico antes que en el mero despliegue de las gemas.

Los joyeros de París y Bruselas fueron los que principalmente definieron el modernismo en la joyería y es en esas ciudades donde el estilo ganó el mejor renombre. Los críticos franceses contemporáneos eran unánimes al reconocer que la joyería estaba atravesando una transformación radical y que el diseñador, **joyero y vidriero René Lalique** estaba en su centro. Lalique glorificó a la naturaleza en la joyería, extendiendo su repertorio para incluir aspectos nuevos no tan convencionales –como libélulas y hierbas- inspirados en sus encuentros con el arte japonés.

Revolucionó muchos tópicos de la alta joyería, incorporando en la elaboración de sus piezas un sentido escultórico que privilegiaba la forma y composición sobre los materiales, lo que le llevó a utilizar materiales atípicos hasta entonces en la creación joyera, como el vidrio, el esmalte, el cuerno, el marfil o las piedras semipreciosas, utilizando las piedras preciosas populares de la época solo cuando entendía que eran necesarias para la armonía del conjunto, evitando su uso obligado como objeto de valor, logrando así que sus creaciones fuesen deseadas y perseguidas a nivel mundial por su belleza inherente, más que por su valor evidente basado en los materiales de fabricación.

En el apogeo de su carrera de joyero, Lalique progresivamente cambia de camino y se convierte en vidriero. Sus primeros experimentos se remontan a los años 1890, pero su encuentro con el perfumista François Coty en 1908 va a jugar un papel decisivo, decidiéndolo no solamente a crear sino también a producir frascos para los más grandes perfumistas. Poco a poco se añaden a su producción, cajas, jarrones, lámparas...etc.

Su notoriedad en el dominio del vidrio es tal que la fábrica de Combs-La-Ville, no puede responder a la demanda que se produce, por ello después de la primera guerra mundial Lalique abre una segunda manufactura en Alsacia, en Wingen-sur-Moder, para producir en grandes cantidades, patentando varios novedosos procesos de fabricación del vi-

Los joyeros españoles

Los joyeros estaban deseosos de establecer este nuevo estilo como una tradición distinguida y para ello buscaron inspiración en el renacimiento para sus joyas de oro esmaltado y esculpido, aceptando además el estatus del joyero como artista más que como artesano. En la mayoría de los trabajos esmaltados las gemas cedieron su primacía. A los diamantes se les daba un papel subsidiario en combinación con materiales menos familiares como el vidrio moldeado, el marfil y cuerno animal.

En España destaca el orfebre **Lluis Masriera**, miembro de una conocida saga catalana de artistas, que además fue pintor, dramaturgo y escenógrafo. Sus piezas de joyería se caracterizan por la aplicación de esmaltes translúcidos. Su obra presenta una gran influencia de Lalique, Fuera de Cataluña, sobresale el bilbaíno Paco Durrío, que trabajó fundamentalmente en París y que, además de diseñar joyas con influencias simbolistas, fue también ceramista y escultor.

Mujer y libélula. Lluis Masriera.

Broche. Durrío, ca 1895-1896. MNCARS