

Tema 1 EL MODERNISMO CATALÁN SANTIAGO RUSIÑOL

1861-1931

DIVERSIDAD ESPAÑOLA

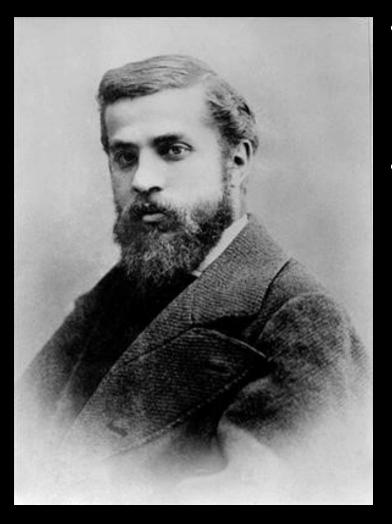

El patio de los Leones, palacio de los Duques del Infantado, 1835, dibujo, Genaro Pérez Villaamil (1807-1854)

La Ilustración en el siglo XVIII y luego el Romanticismo en el siglo XIX prestaron gran atención a la diversidad regional y al costumbrismo (tipos, trajes, costumbres, fiesta, bailes, paisajes) fueron tema abundante de pinturas y grabados.

El interés se proyectó también a peculiaridades históricas, sociales e incluso en algunas pretensiones raciales.

MODERNISMO Y NACIONALISMO CATALÁN

ANTONI GAUDÍ 1852-1926

- La activa burguesía catalana, que ya controla los sistemas de producción, trata de hacerse también con más poder y con ello recuperar la conciencia cultural y política de Cataluña.
- El nacionalismo catalán se expresa de tres maneras y en tres campos distintos:
 - <u>Cultural</u> a través del movimiento literario conocido como "*Renaixença*", reivindica el idioma y la tradición literaria catalana.
 - Política desde partidos políticos nacionalistas o autonomistas como la Unión Catalanista o la Lliga de Catalunya, formados en gran medida por la propia burguesía industrial.
 - Artística que hace del estilo modernista la expresión estética del nacionalismo catalán. .

LA NIÑA OBRERA

Joan Planella 1884

Museo de Historia de Cataluña

La configuración de raíces complejas de la diversidad española se plasmó en:

> El desarrollo económicosocial, político y cultural heterogéneo de las diversas regiones de España fueron factores que intensificaron la diversidad peninsular y posibilitó la aparición de variedad cultural creciente, acentuada en aquellas regiones con lengua propia como Cataluña, País Vasco y Galicia –en menor medida Valencia y Baleares-.

TRES FACTORES CONDICIONAN LA DIVERSIDAD ARTISTICA ESPAÑOLA

1. <u>La tradición plástica de cada región y comunidad</u>

2. La administración artístico docente

- En Cataluña fue unida a la preocupación por unas instituciones artísticodocentes propias e identitarias, pero a la vez cosmopolitas.
- En Andalucía hunde sus raíces en el andalucismo romántico y en el magnetismo que esta región despertó en viajeros, escritores y pintores extranjeros proyectando una imagen tópica.

3. <u>La proximidad a la administración central</u>

- Cataluña y el País Vasco mantienen contactos con París, Viena, Roma, Bruselas, Londres y aunque por un lado buscan el cosmopolitismo europeo, por otro refuerzan el localismo.
- Galicia, Asturias, Andalucía, Castilla están mucho más encerradas en sí mismas y en cuanto a su proyección artística está vinculada a Madrid y a las Exposiciones Nacionales.
- Valencia mira directamente a Madrid –Sorolla- no actúa como periferia barcelonesa.

ÉLITES BURGUESAS

- Industrial textil catalana a partir de 1831.
- Industrial siderúrgica vasca a partir de 1851.
- Aristocracia de Andalucía y de Extremadura beneficiaria y latifundista con las desamortizaciones de 1837 y 1855.
- Agraria de las dos Castillas y León.
- Valenciana enriquecida con la exportación de agrios.
- Agraria y de la industria del carbón de Asturias.
- Pequeña burguesía y campesinado minifundista en Galicia.

MODERNISMO

CASA LIS, Salamanca 1905-1906 Obra del arquitecto jerezano Joaquín de Vargas y Aguirre

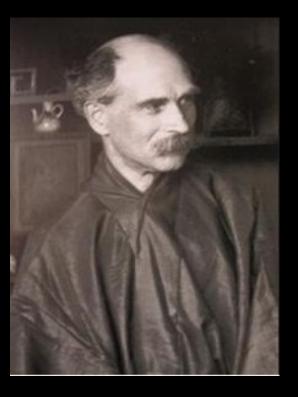
- No es un todo homogéneo, estático, sino que atraviesa diferentes momentos.
- En 1880-1890 se presenta como una reacción de ruptura contra la tradición y en nombre de la modernidad.
 - Con la aparición de las Vanguardias hacia 1905 el Modernismo empieza una lenta decadencia.

El industrial de curtidos Miguel de Lis y su mujer, Dolores Primo, en la Casa Lis. Salamanca

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, y como reacción a la producción ornamental industrializada y masificada, se produce en toda Europa una recuperación de los oficios tradicionales. Artistas y arquitectos diseñan desde vidrieras a pavimentos, y artesanos de todo tipo –ebanistas, tapiceros, orfebres, forjadores, ceramistas, vidrieros, etc.– encuentran cobijo común en una arquitectura que sueña con dirigir una nueva armonía de las artes y los oficios tanto como anhela la síntesis del arte y la vida.

SAMUEL (SIEGFRIED) BING

Tienda L'ART NOUVEAU

Marchante de arte alemán, nacido en Hamburgo y <u>nacionaliza</u>do francés.

Gran impulsor del arte japonés, que introdujo en Occidente, así como un personaje destacado en el desarrollo del modernismo.

1895 Abrió su galería L'Art Nouveau en París

El Modernismo estilo internacionalista que apareció al mismo tiempo en diferentes países recibiendo por ello diversas denominaciones así:

- "Art Nouveau" Bélgica y Francia
- "Sezessionstil" Austria
- "Jugendstil" Alemania
- "Liberty" Reino Unido y Estados Unidos, etc.

Ensanche de Barcelona, Plan urbanístico de Ildefonso Cerdá

MODERNISMO CATALÁN

CASTILLO DE LOS TRES DRAGONES. Barcelona 1887-1888 Lluis Domenech i Montaner En la década 1880-1890 se plantean los problemas que conducen al modernismo catalán:

- Desarrollo de la sociedad urbana
- Búsqueda de una identidad nacional que afirma sus diferencias con respecto a Madrid acentuando su cosmopolitismo y la existencia de una tradición propia además de una realidad social y económica diferente.
- Incorporación de corrientes artísticas europeas como el prerrafaelismo y el impresionismo.
- Uso de formas artísticas propias medievalizantes y en ocasiones europeas y madrileñas –historicismo, neomudejarismo, neorrománico, neogótico...

Barcelona 1900

Barcelona, centro de su actividad artística, era una olla a presión, una ciudad que quería ser moderna, bella en sus fachadas, original en sus formas, valiente y reflejo del nuevo estilo de vida. Pronto se reveló en toda su complejidad y contradicción social.

Casas, junto a otros pintores coetáneos, se propuso dar testimonio de las tensas y dramáticas realidades de su época.

LA PINTURA MODERNISTA CATALANA

Rechaza:

- <u>La pintura de historia</u>, muy asentada en Madrid- que dominaba en instituciones y exposiciones oficiales.
- <u>El anecdotismo y el costumbrism</u>o que aparecía como una herencia de Mariano Fortuny (1838-1874).

Madeleine o el ajenjo (absenta), En el Moulin de la Galette, 1892. Óleo/ lienzo 117 x 90 cm. Barcelona, Museo de Monserrat MARIANO FORTUNY (Reus 1838- Roma 1874). Ejemplo del anecdotismo y costumbrismo exitoso de la segunda mitad del siglo XIX

LA VICARÍA 1868-1870

Óleo / madera, 60 x 93,5 cm.

Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña . Comprada por Madame Gassin en noventa mil francos un cantidad exorbitante para la época.

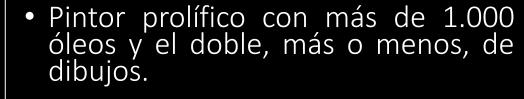
LA VICARÍA (1868-1870), óleo /tabla MNAC. Representa el momento en que los testigos de una boda firman en la sacristía. Los invitados a la ceremonia están pendientes del acto excepto los personajes de la derecha. Retrato de la sociedad española del siglo XVIII, donde están presentes un clérigo, un torero, un militar y las elegantes damas.

La vicaría. Obra pintada a los 29 años, hay un boceto hecho en Madrid en la casa de los Madrazo (1868), lo prosigue en Roma y en Paris (1869) lo termina en 1870 y es expuesto en la Galería Goupil. Trata el matrimonio desigual. Destaca la riqueza de los vestidos. En una sacristía imaginaria posan personajes próximos a Fortuny. Ricardo de Madrazo es el novio, Isabel de Madrazo es la novia. El torero es su ayudante Cugini,, mientras que el general es Meissonier

RAMÓN CASAS

1866-1932

- Artista excepcional cuyos aires de modernidad, tanto en su vida como en su obra, lo han convertido en un referente del Modernismo.
- Icono de la modernidad que representó el arte catalán de finales del siglo XIX y comienzos del XX por:
 - Su visión social
 - La descripción de multitudes
 - La representación de una determinada visión de la figura femenina.
 - Su gran capacidad creativa le permitió concebir nuevas soluciones plásticas, todavía hoy vigentes.
 - Su facilidad para el dibujo
 - Principal promotor e innovador de la técnica del cartel
 - Su capacidad de "pleinarista"

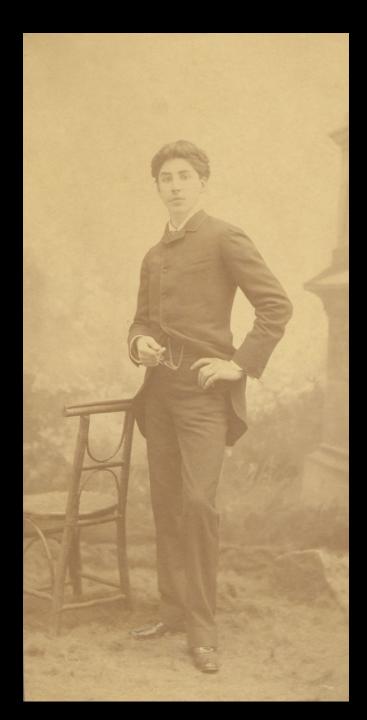

Ramón Casas, testigo de su época, pero un testigo particularmente atento.

Gran observador , un don cuyos frutos fue recogiendo una técnica moderna como la fotografía

Interesado por los acontecimientos del momento

Activo participante de la vida social, materializada en eventos, fiestas, viajes, exposiciones, proyectos, literatura y mucha absenta.

En 1881, siendo adolescente, fue cofundador de la revista L'Avenç (El Avance), y en octubre de ese año, acompañado de su primo Miquel Carbó i Carbó, estudiante de medicina, realizó su primer viaje a París.

Ese invierno, motivado por lo descubierto en la capital francesa, estudió en la academia particular de Carolus Durán y más tarde en la Academia Gervex.

1882 Expuso algunas de sus obras en la Sala Parés de Barcelona.

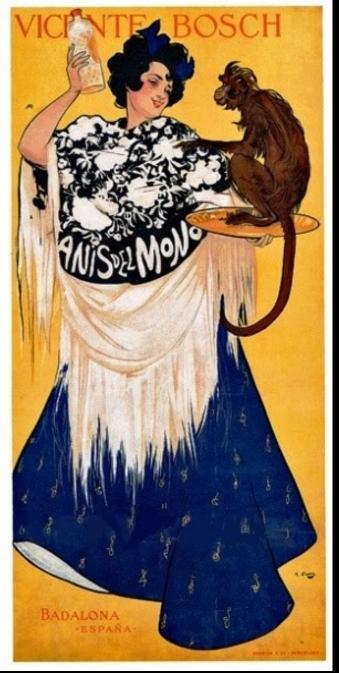

LAS MUJERES DE RAMÓN CASAS

La figura femenina fue uno de los grandes temas de los que se va observando su evolución

- Moderna, urbana, cosmopolita
- Manola popular, chula
- Burguesa
- Melancólica
- Prostituta
- Intima
- Tentadora
- Apasionada
- Flamenca
- Sensual
- Esbelta

Anís del mono 1907.

Colección Marc Martí

Carteles, una técnica que dominó y que vivió un gran auge en este momento.

Suyos son los más famosos que anuncian marcas como Anís del Mono, Codorniu, Cigarrillos París y Chocolate Amatller, en los que es la mujer la que sirve de reclamo para la venta.

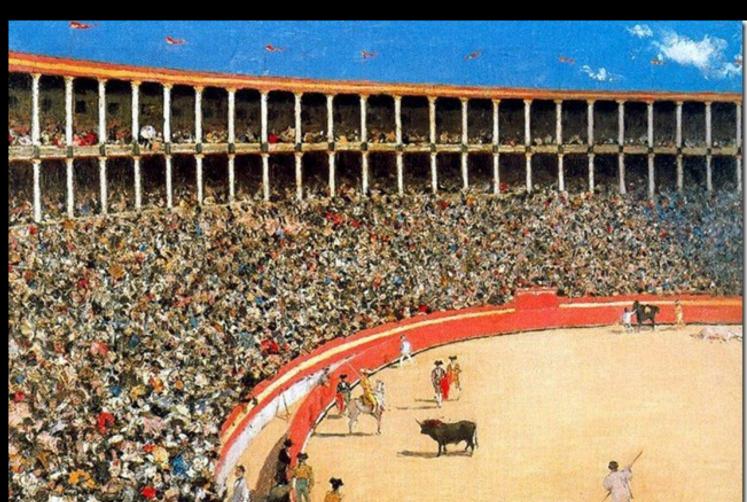

Se conservan 65 carteles publicitarios de Ramón Casas entre los cuales destaca la serie dedicada a Anís del Mono y los dibujos originales pertenecientes a una campaña publicitaria del cava Codorniu

Cartel publicitario contra la sífilis

El cartel permite la secularización del arte y su popularización. Las mejoras técnicas en las artes gráficas permitieron la producción en serie, así que todo el mundo podía tener una copia del mismo.

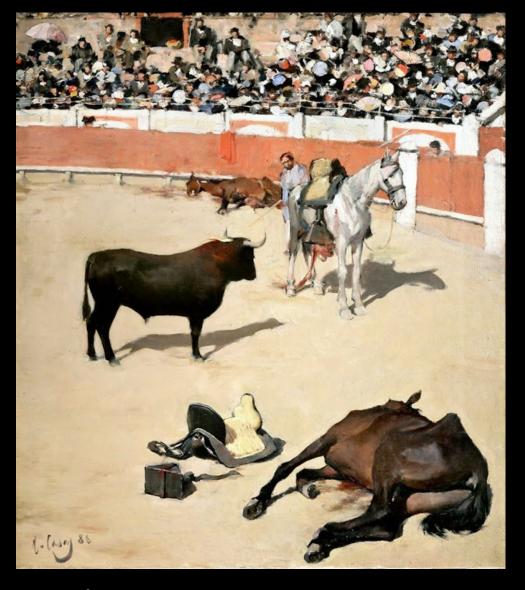

RAMÓN CASAS

Plaza de toros de El Torin, la Barceloneta Encuadre fragmentario, un punto de vista elevado y una construcción del espacio por medio de zonas de color contrastado que se repetirá en otras obras. Algunos críticos dijeron que «podía tener interés como esbozo, pero no como obra acabada".

1884 "Plaza de toros" 53,7x 72,4 cm. Museo de Montserrat.

Muestra influencia de Manet y su proximidad al impresionismo. Prioridad del público sobre la acción taurina. Destaca el juego de luz y sombra. Todas las figuras quietas -salvo el mozo que limpia-, esperando la acometida del toro en contraste con la masa de espectadores.

Toros (Caballos muertos) 1886 Óleo/lienzo 73,7 x 64,8 cm MNAC, Barcelona

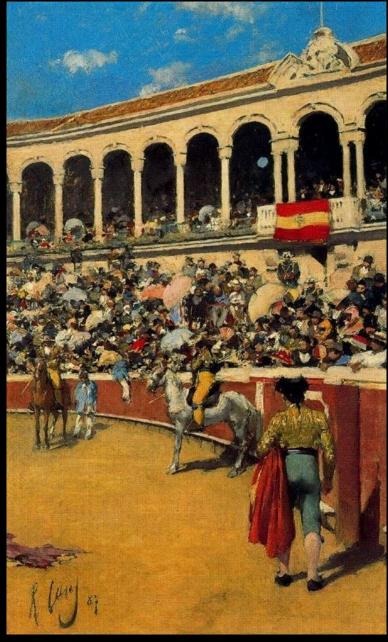
Pintura taurina realizada a los 20 años, y después de una estancia formativa en París, se evidencia la influencia de Manet, así como la huella de Goya, cuya obra había en el Prado.

Nítido el primer plano, mediante pinceladas superpuestas de tonalidades claras y oscuras, consigue una sensación de vibración en el segundo término, un recurso que utilizará a menudo en su producción posterior

Los primeros cuadros de multitudes que realiza el pintor vienen provocados por el interés que le despiertan los efectos compositivos de las corridas de toros atractivas en su producción más temprana.

"Uno de los más bellos, de los más curiosos y de los más terribles espectáculos que uno puede ver", decía Édouard Manet.

Goya, Fortuny, Manet, Picasso mostraron interés por todo el universo estético y costumbrista que rodeó la tauromaquia.

1887 La Maestranza de Sevilla Oleo/tabla 52 x 32 cm . Colec. <u>Particular</u>

Viaja a Sevilla con sus primos, el matrimonio Miquel Carbó y Dolors Riera, y durante la estancia queda cautivado por el ambiente taurino.

De sus experiencias en ese tiempo surge una forma nueva de ver su arte y la iniciativa de pintar cuadros de multitudes

El interés por retratar una sociedad que acude a un evento, unida bien por un mismo interés, bien por una misma afición, será una constante de Casas.

La muchedumbre se presenta en ambientes festivos, lo cual, unido a lo anterior y a una técnica más desdibujada que acabada, permite centrar la atención en un efecto de conjunto más que en individualizaciones psicológicas que distraigan de la homogeneidad del grupo.

Plein air
(Aire libre) 1891 Oleo/lienzo 51x66 cm MNAC, Barcelona.

Pintado en la tercera estancia de Ramón Casas en Paris y presentado con gran éxito en Barcelona. Seguía los postulados del academicismo pero que no había dejado pasar el impresionismo que había asumido en sus estancias parisinas. Realismo evidente, reproduce una tarde gris y triste de un domingo en París. Con ella se identificó la fisonomía de Paris y Destaca el tratamiento de la atmósfera y el virtuosismo como disuelve las formas.

La composición hace que el espectador se sienta incorporado a la escena pintada, se fije en la figura femenina sentada ante el velador, a la que le conducen la mesa y la silla del primer término, y eleve su mirada al caballero del fondo.

Pero la habilidad de Casas aún sigue siendo puesta al servicio de la anécdota –como es la eventual relación entre los dos personajes-.

Patio de la Antigua prisión de Reina Amalia de Barcelona, 1894 Oleo/ lienzo 60,5 x 73,5 cm Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

Garrote vil . 1894 Óleo/lienzo 127 x 166 cm. Museo Reina Sofía Pintado cuando Ramón Casas tenía veinticuatro años.

Expuesto en Barcelona y París. Muestra la ejecución de Aniceto Peinador en noviembre de 1891.

Casas obtiene en Múnich la Primera Medalla. El lienzo fue comprado por el Estado en 1895.

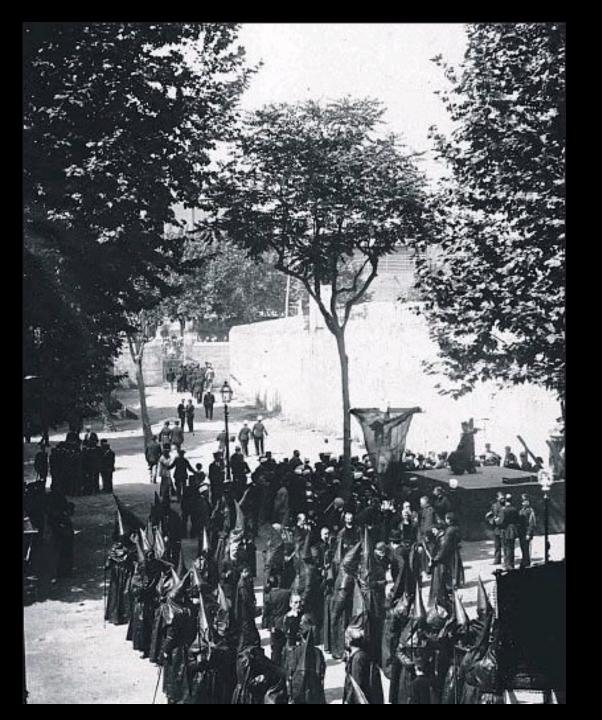

Garrote era la forma de ajusticiar en España desde finales del reinado de Fernando VII hasta 1974. En Francia se usó la guillotina hasta 1977.

La ejecución atrajo mucha expectación en Barcelona cuando de nuevo se utilizó en la década de los 90.

Se buscaba hacer visible el castigo ante la población en unos momentos en que la violencia se empezaba a apoderar de las calles.

Desórdenes anarquistas el Atentado del Liceo (nov. de 1893) tuvieron como consecuencia la vuelta de estas ejecuciones

Ejecución con garrote vil en el patio de la cárcel de Reina Amalia,

La ejecución que capta Ramón Casas era la de un joven encuadernador de diecinueve años, ajusticiado en 1893 por robo con asesinato.

Ramón Casas era capaz de desarrollar temas sociales de trascendencia sin caer en lo anecdótico ni en lo patético. También le interesaba captar una reflexión sobre la masa humana, lo que ya había hecho en los temas taurinos de los años 80.

1903 La carga o Barcelona 1902, en referencia a la huelga de dicho año.
Óleo/lienzo 298 x470 cm. Museo Reina Sofía, (actualmente en el Museo Comarcal de la Garrocha de Olot). De nuevo el espacio vacío define a Ramón Casas, motivado ahora por la espantada de la multitud –una masa informe de grises- ante la carga de la Guardia Civil a caballo. Obtiene el primer premio de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid.
Barcelona era una ciudad burguesa y obrera, atravesada por la violencia de la lucha de clases ,la Barcelona obrerista, conocida internacionalmente como la Rosa de Fuego.

Una de las pinturas más sobrecogedoras y modernas de Ramón Casas, situada entre la crónica histórica y el realismo social. Recurre al gran formato como la tradicional pintura de historia.

Esta obra le consagró como pintor de hechos contemporáneos.

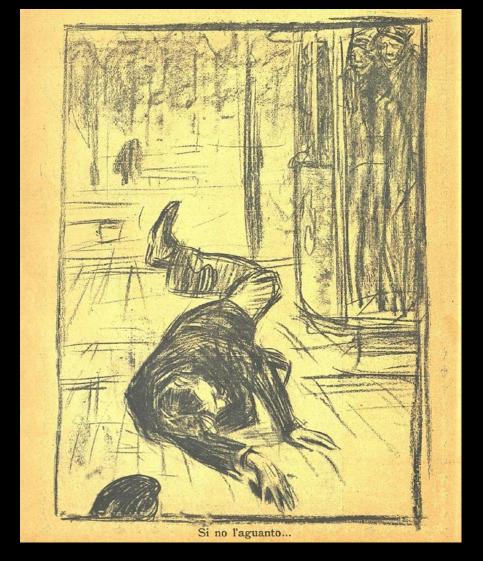
El lienzo se expuso por primera vez en 1903, en el Salón de Beaux Arts, con el título de Barcelona 1902, haciendo referencia a las revueltas y conflictos sociales que se produjeron allí durante aquel año.

1903 Ganó con él la primera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid y por tanto fue adquirido por el Estado.

Ramón Casas sorprende por la facilidad y atrevimiento con el que reparte, en una superficie tan inmensa, las manchas contrastadas de sus figuras y la luz difuminada. La formación dibujística de Casas se aprecia claramente en los trazos largos del pincel que crean magistralmente la frenética confusión de la multitud que huye.

Composición sumamente pensada durante el año 1899. Ramón Casas va cogiendo retazos de allí y de acá, sin tener conexión entre sí, en sus paseos de estudio por Barcelona. Los personajes más destacados los publica en dibujos en la revista **Pel & Ploma**. El hombre caído en origen no era un manifestante sino, en realidad, la víctima de un atropello por un tranvía del que **Casas** había sido testigo.

ELS QUATRE GATS. Taberna y centro del modernismo barcelonés de raíz parisina, (1897-1906), fundada por un grupo de artistas que había residido en París —Casas, Rusiñol, Utrillo— y propiedad de Pere Romeu, uno de los mayores protagonistas de la bohemia barcelonesa. Reabrió sus puertas en 1970. El edificio, la Casa Martí de Josep Puig i Cadafalch

Rusiñol es fundador, junto con otros muchos compañeros, de Els Quatre Gats, centro de reunión de artistas jóvenes. Intentaba imitar los lugares de tertulia de Montmartre dando como resultado un edificio que mezcla lo gótico y lo modernista donde se llevaron a cabo debates, exposiciones y espectáculos de toda naturaleza.

RAMÓN CASAS Y PERE ROMEU EN UN TANDEM MNAC. 1897

En Els Quatre Gats además de promover revistas y otras publicaciones, reunía a aficionados y artistas de varias generaciones, incluido el joven Picasso. Como en los locales de Montmartre en los que se inspiraba, se celebraban exposiciones, conciertos o espectáculos de títeres, justo en el momento de la invención del cine, del que Barcelona se convertiría en un gran centro de producción. Epicentro del Modernismo barcelonés. Impulsado por Casas, Rusiñol y el hostelero Pere Romeu.