

EL MODERNISMO CATALÁN SANTIAGO RUSIÑOL 2

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.

- 1861 Nace en Barcelona
- 1878 Primera exposición en Gerona
- 1880 Exposición en la Sala Parés de Barcelona
- 1881 Funda L'Avenç
- 1884 Aparece en el Catálogo de Artistas Españoles
- 1887 Primer viaje a Granada
- 1889 Primer viaje a Paris como corresponsal artístico de La Vanguardia
- 1890-1892 Años dorados de Montmartre con Casas y Utrillo
- 1891 Visita Sitges
- 1892 Muere su amigo Canudas
- 1893 Vuelve a Paris a la isla de St. Michel donde vive con Zuloaga
- 1893-1894 **Construye Cau Ferrat**
- 1893-1899 Fiestas Modernistas
- 18983 Viaja a Mallorca por primera vez
- 1894 Visitas al Louvre- “La oración del domingo”. Oracions
- Viaja a Italia
- 1894 Realiza pinturas simbolistas Camino del Cementerio / Pulvis, Cirene nihil
- 1895 Se exponen 36 cuadros Jardines de España en la sala Art Nouveau de Samuel Bing de París . Tercera estancia en Granada

- 1896 Pinta en **Montserrat**
- 1898 Monumento al Greco en Sitges, compra dos obras del pintor cretense . Descubre **Aranjuez**
- 1897 El Estado Francés compra un cuadro Jardines de Granada
- 1898 Descubre Aranjuez
- 1899 Cura de desintoxicación de la morfina. Le extirpan un riñón. Vuelve con su mujer.
- 1901 Pinta los calvarios de Valencia. Descubre **Mallorca**.
- 1903 Exposición en Sala Parés de Barcelona con cuadros de Mallorca . Conoce a Rubén Darío
- 1909 Viaja a **Granada**, escribe mucho, pinta poco.
- 1910 Viaja a Buenos Aires y a Montevideo donde es homenajead
- 1913 a 1921 Cada año regresa a Aranjuez

- 1914 Durante la I Guerra Mundial se declara francófilo.
- 1916 Viaja y pinta en Cuenca
- 1917 Recibe la Legión de Honor.
- 1919 Asiste horrorizado a la transformación de Mallorca y de los jardines del Archiduque
- 1922 Ultimo viaje a Granada conoce a Lorca, participa como jurado en un concurso de cante jondo
- 1922-1923 Viaja a Italia, pinta jardines donde se une el decadentismo con la naturaleza.
- 1923 Vuelve por ultima vez a Mallorca donde es homenajeado
- 1927 Lorca visita Sitges y es muy probable que visitase Cau Ferrat
- 1931-13 de junio Fallece en Aranjuez

CASAS Y RUSIÑOL

- Ramón Casas (1866 - 1932) y Santiago Rusiñol (1861 - 1931) los más eficaces actores del modernismo catalán. Los dos compartieron historias vitales comunes
- Íntimos amigos, nacidos en familias burguesas acomodadas. Burgueses y bohemios
- Ambos mostraron el rechazo común a trabajar en las industrias familiares
- Descubrieron la bohemia en París y la incorporaron al incipiente modernismo español
- Participaron en la fundación de la legendaria cervecería Els Quatre Gats
- Compartieron el gusto por los viajes, la similar consecución del éxito, las temáticas y técnicas;
- Entre las divergencias, principalmente de registros -Casas despuntó en el retrato y Rusiñol prefería los paisajes, especialmente los jardines- sus inclinaciones resultaron poderosamente complementarias)
- Realizaron doce exposiciones compartidas desde 1891 hasta la muerte de Rusiñol en 1931.

R. CASAS

S. RUSIÑOL

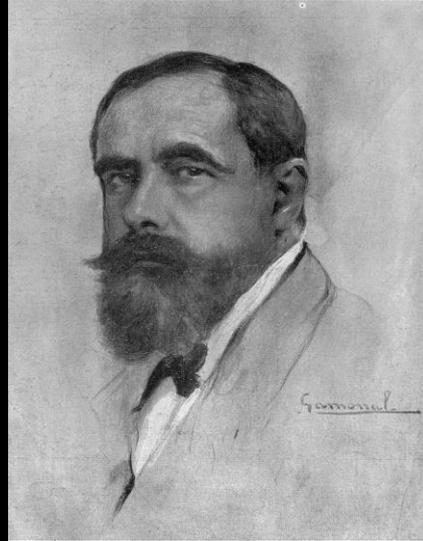
J. MIR

S. SUNYER

I. NONELL

H. ANGLADA CAMARASA

- El arte catalán de los siglos XIX y XX se caracteriza por una enorme riqueza artística
- Los pintores catalanes se vincularon al modernismo con entusiasmo porque les daba pie a liberar su expresión y era posible desarrollar cualquier idea, color o forma.
- Se caracterizan por:
  - La variedad de temas, aunque predominaron los retratos y paisajes,
  - La diferencia de estilos dentro de la propia obra de cada uno de ellos
  - El no sentir la necesidad de seguir las normas son características de los pintores de esta época.

Rusiñol compensó su modesta formación académica con la pertenencia a varias entidades culturales:

- Asociación de Excursiones Catalana.
- Asociación Artístico Arqueológica.
- Fundador y redactor de la revista L'Avenc (1881).
- Miembro del Ateneo Barcelonés.
- Socio del Centro de Acuarelistas más tarde Círculo Artístico.

MONUMENTO A CASAS Y RUSIÑOL EN SITGES

- Casas y Rusiñol eran pintores de éxito en España y Europa
- Renovadores del panorama pictórico e introductores de la modernidad que conduciría a la vanguardia en el XX.
- Expusieron juntos en numerosas ocasiones, desde 1890 hasta 1931, en la Sala Parés de Barcelona.
- Compartieron escenarios artísticos comunes (París y Cataluña)
- Destacaron en su labor como cartelistas.
- Rusiñol en París también entró en contacto con el simbolismo, que importaría a Cataluña poco después, como también haría con el impresionismo. La unión de ambas corrientes artísticas parisinas, aderezadas con algunas otras y traducidas al catalán, darían lugar a un estilo modernista, que engloba la figura humana y numerosos paisajes.

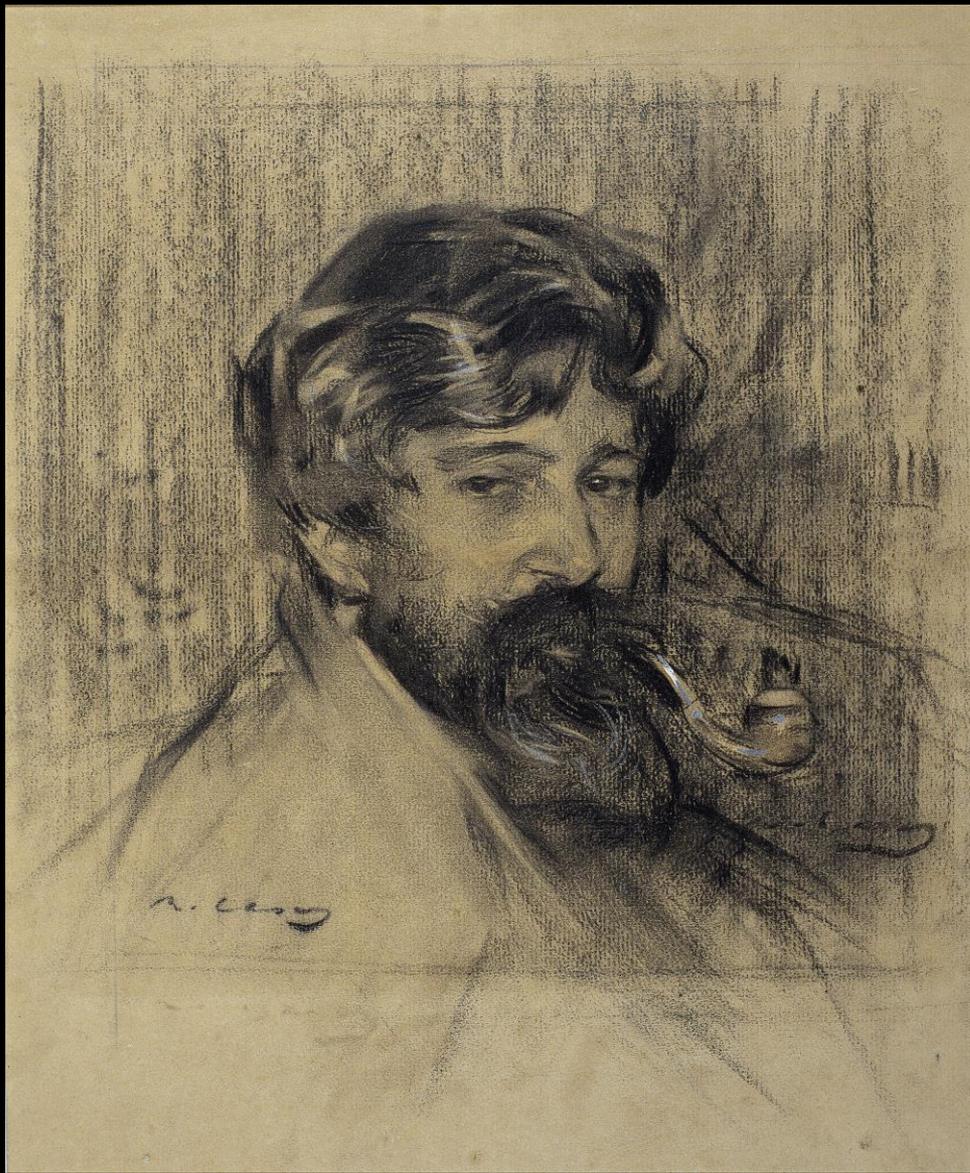
«... Rusiñol es un altísimo espíritu, pintor, escritor, escultor, cuya vida ideológica es de lo más interesante y hermosa, y cuya existencia personal es en extremo simpática (...) Por él se acaba de levantar al Greco una estatua en Sitges; ejemplo vivo que el ser artista no está en mimar una bohemia de cabellos largos y ropas descuidadas y consumir bocks de cerveza y litros de ajeno en los cafés y cabarets, sino en practicar la religión de la Belleza y de la Verdad, dominar el mundo profano, demostrar con la producción propia la fe en un ideal; huir de los apoyos de la crítica oficial, tanto como de las camaraderías inconscientes, y juntar, en fin, la chispa divina a la nobleza humana del carácter.»

Rubén Darío, La España Contemporánea,

1901

- Educado
- Amable
- Divertido
- Indómito
- Provocador
- Vitalista
- Despreocupado
- Impertinente
- Alguna vez desaprensivo
- Liberal
- Sarcástico
- Fervoroso catalanista
- Tibio católico
- Dinamizador cultural

Santiago Rusiñol y Prats nació en Barcelona el 25 de febrero de 1861 en el seno de una familia de fabricantes textiles.

Huérfano desde muy joven, se crió junto a su abuelo, que trató de encarrilarlo hacia el negocio familiar, si bien alternó esta obligación con las clases nocturnas en la academia de pintura de Tomás Moragas.

A lo diecinueve años realiza su primera exposición en la Sala Parés de Barcelona. Con veintitrés figura ya en el diccionario de Artistas Españoles Contemporáneos. Desde entonces concurreó a diversas exposiciones y pronto inició la que sería su fecunda carrera literaria.

En esta época comienza su vinculación con la revista L'Avenç (El Avance), a través de la cual un grupo de jóvenes intelectuales puso en circulación el concepto de "Modernismo".

SANTIAGO RUSIÑOL, Pintado por Ramón Casas
Carboncillo/papel, 40 x 40 cm
MNAC, Barcelona

PUERTO DE BARCELONA. Óleo/lienzo 47x 73 cm
1875 Museo Mar i cel, Sitges
Contiene una dedicatoria a su abuelo

SUS PRIMEROS TEMAS

JEAN-FRANÇOIS MILLET - El Ángelus
Museo de Orsay, 1857-1859.
Óleo / lienzo, 55.5 x 66 cm)

A ojos de Rusiñol, lo pobre y despreciado por el progreso imperante, los “excrementos de la industrialización” que pretende uniformar el mundo, tiene una especie de santidad, como aquélla del *Ángelus* que Jean-François Millet (1814-1875) quiso dar a sus campesinos; pero Rusiñol no es tanto de la mansedumbre cristiana, sino la narrativa de Zola, con todo el rigor de su análisis materialista, suavizada, sin embargo, por la natural simpatía que el pintor sentía hacia los humildes

SUS PRIMEROS TEMAS

- **Patios cerrados**, atestados trastos en desuso, que constituyen una especie de caótico microcosmos
- **Almacenes desvencijados**
- **Oficios humildes** ejercidos en lugares lóbregos e inclementes, exteriores destartalados, interiores de fábricas rudimentarias donde languidecen personas atadas a las máquinas, ambientes populares donde se respiran fuertes olores a vino, a especias, humedad malsana, ropas tendidas y lavaderos comunales con lavanderas en plena faena, etc.

LA FÁBRICA, 1889 Foment del Treball Nacional, Barcelona

Muestra cuatro mujeres de una fábrica textil del siglo XIX, puede ser una de las fábricas de la familia Casas Carbó, Albert Rusiñol fue presidente de la patronal catalana denominada Foment del Treball y es cuando se donó esta obra.

Colección de Foment del Treball Nacional
(Barcelona)

Entre 1886 y a 1890 Rusiñol plasma rincones sin encanto que el pintor sin embargo, consideraba dignos de ser pintados y que se encontraban relacionados con el mundo del trabajo: interiores de tintorerías y herrerías, o fábricas de paraguas y textil

EL BARBERILLO DE PUIGCERDÁ

Oleo/lienzo 100 x 137 cm

Fundación AMYC, (Casa Museo Fuente del Rey, Aravaca) Madrid

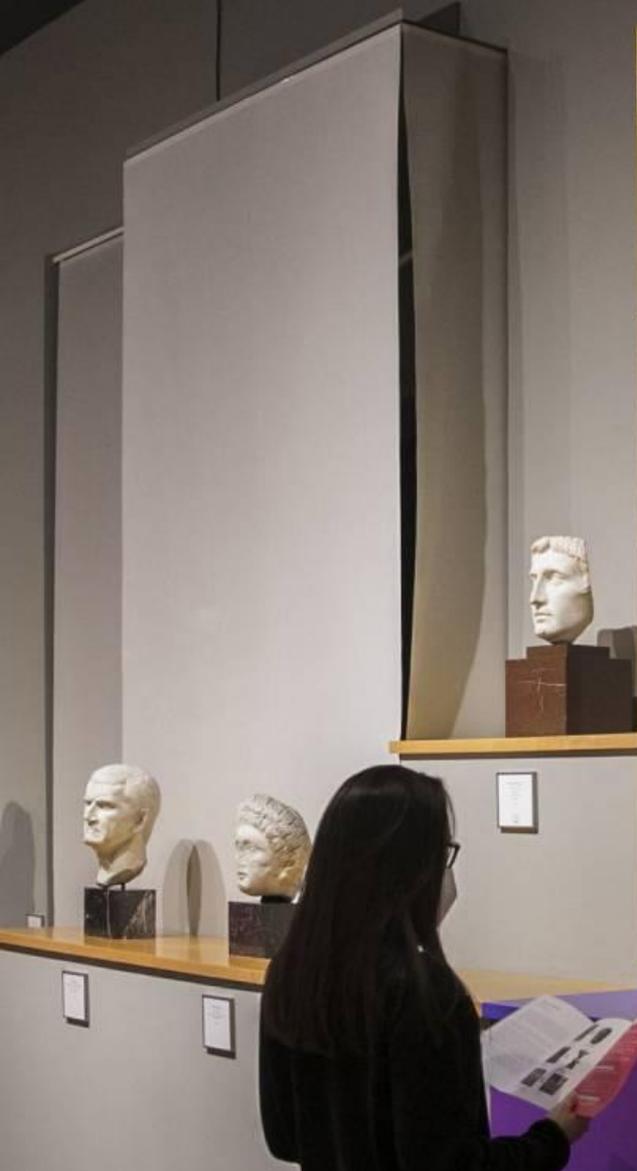
Taller en el número 38 de la calle Muntaner. En este lugar está ubicada la escena de la obra.

Se ve al escultor Enric Clarasó modelando en barro una de sus esculturas femeninas, rodeado de yesos clásicos y moldes de escayola en un espacio lleno de luminosidad.

Representa el taller donde Rusiñol guardó durante unos años su importante colección de forja que expuso en la Exposición Universal de Barcelona en 1888 fue el primer Cau Ferrat, que luego trasladaría a Sitges en 1893.

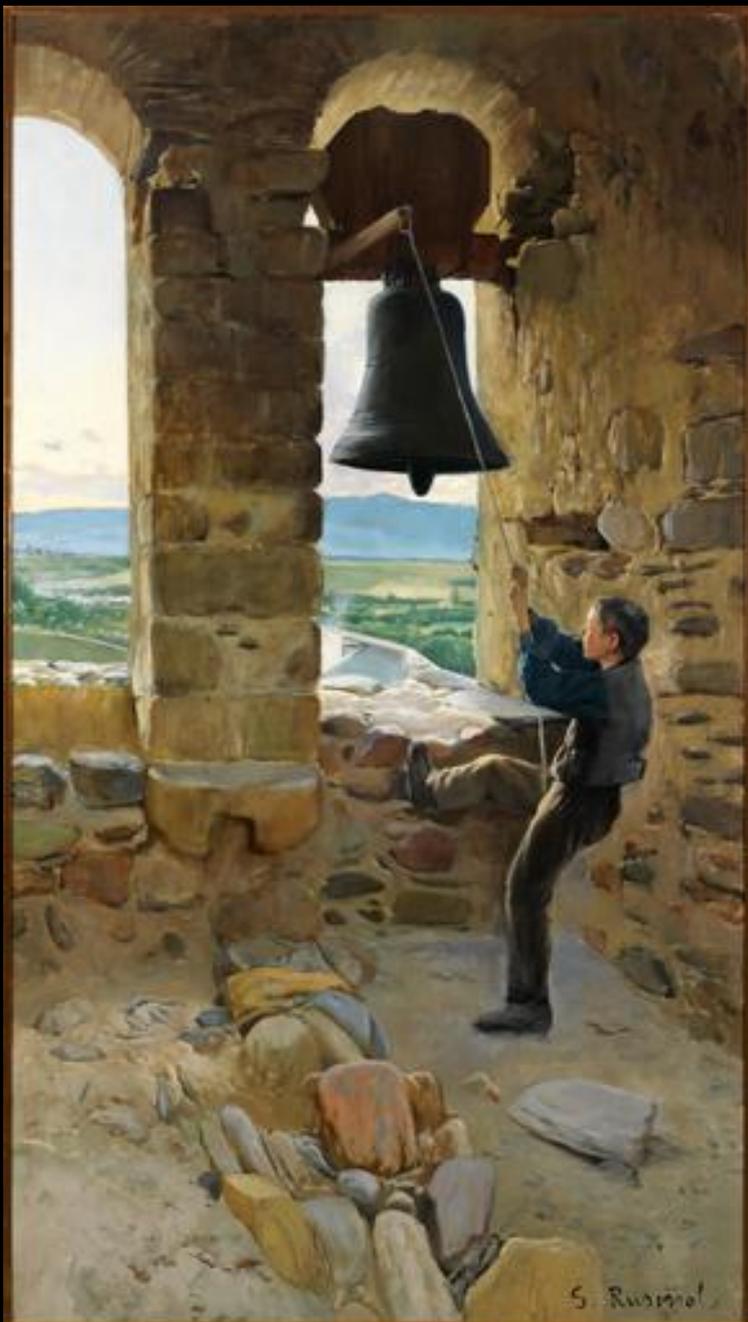
EL ESCULTOR ENRIC CLARASÓ EN SU TALLER.
1889. óleo/lienzo 175 x114 cm

Enric Clarasó
en su taller,
procedente de
la galería
Gothsland

En esos momentos el artista, separado de su mujer, no disponía de otro domicilio que el estudio con el escultor Enric Clarasó donde éste modelaba y Rusiñol tenía depositada la gran colección de hierro forjado y objetos artísticos que había ido adquiriendo. Fue el Cau Ferrat de la calle Muntaner, donde había formado el primer núcleo de amigos y adeptos.

EL CAMPANARIO DE HIX

(Francia)

1890 óleo/lienzo 144 x 80 cm

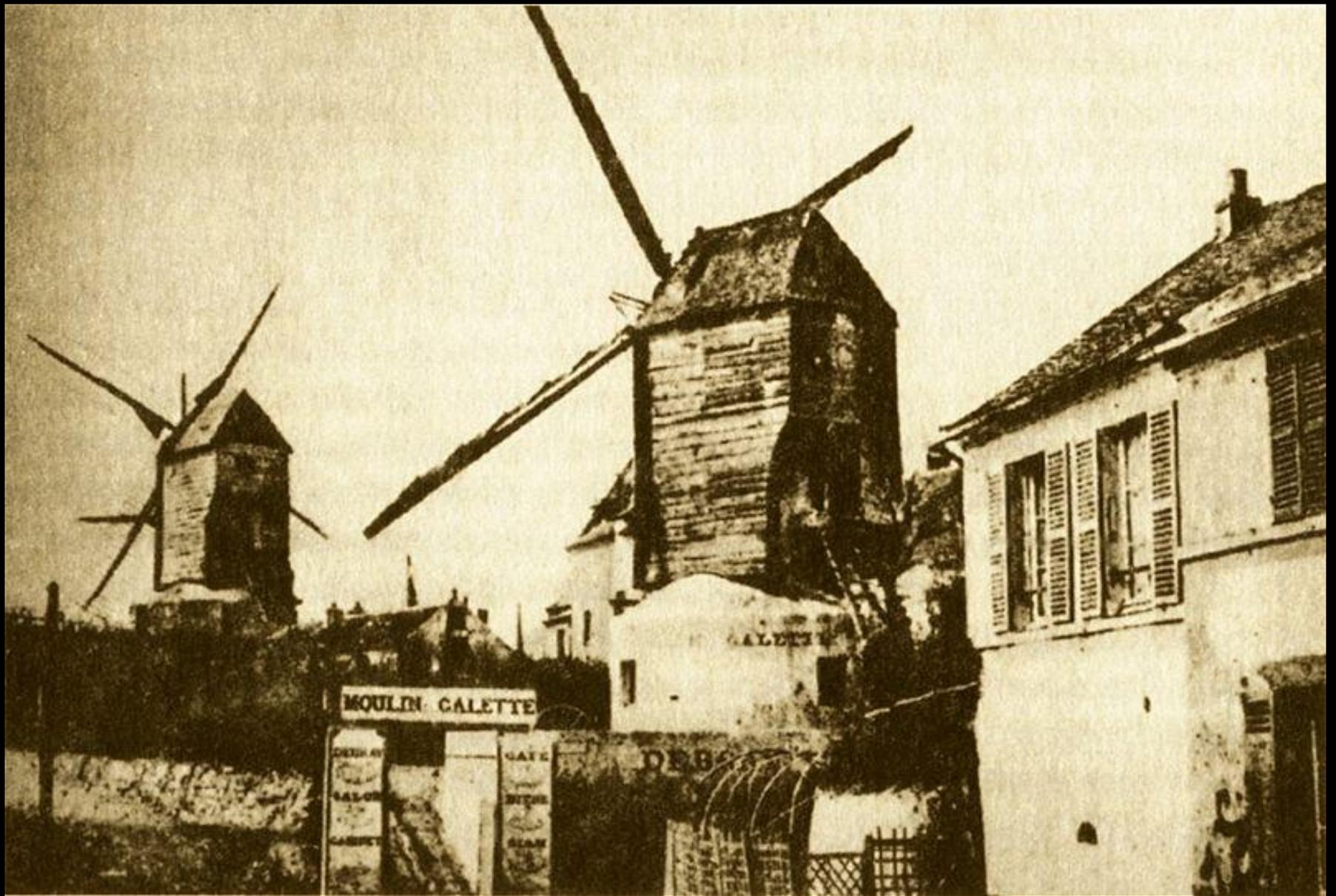
Colección particular

En esta obra algún autor encuentra en germen el misticismo simbolista que caracterizó parte de la pintura de madurez de Rusiñol.

22 SEPTIEMBRE 1889 PARIS, MONTMARTRE

- Madrid representaba para muchos la capital de las levas de reclutas, la responsable de los desastres militares, la de los ministerios y el funcionariado.
- París era la capital del pensamiento, de la literatura y el arte , de la modernidad, la moda y la diversión y que ese mismo año celebraba el centenario de la Revolución y se levantaba la Torre Eiffel.
- Rusiñol decide dejar a su mujer y a su hija de 2 años y marcha a Paris desde donde envía colaboraciones periodísticas a La Vanguardia.
- Asiste a las clases de la Societé de la Palette
- Fueron los años dorados (1889-1892), aparentemente bohemios y los más creativos de Rusiñol en los que vivió y formó parte del ambiente más creativo de la Edad de Oro de Montmartre.
- Conoce a Maxime Dethomas, cuñado de Zuloaga. Vive junto con Ramón Casas y Miquel Utrillo mantiene amistad con Dario de Regoyos

MOULIN DE LA GALETTE (h. 1885). Construido en 1622 en Montmartre era una sala de baile y merendero con jardines.

Moulin de la Galette tenía el mayor salón de baile que había en Montmartre y, durante los meses de invierno, constituía la principal diversión del lugar de Paris.

Constaba también de un amplio parque de atracciones, con barracones de tiro, caballitos, pista de baile al aire libre y otras muchas diversiones durante la temporada estival.

BAILE EN LE MOULIN DE LA GALETTE,

P.A. Renoir 1876. oleo/lienzo 131 x 175 cm. Museo de Orsay, Paris

Renoir vivía en Montmartre, pero ni Casas ni Rusiñol nunca hicieron nada por conocerle.

En París se dan las condiciones propicias para un arte independiente:

- Críticos influyentes
- Abundancia de publicaciones
- Cenáculos de todo tipo
- Galeristas y clientes interesados por la vanguardia.

El artista moderno no puede dejar de probar suerte allí, y lo cierto es que muchos, llegados del mundo entero, realizarán su mejor obra en los breves años parisinos, bajo la magnética influencia de la capital francesa.

LE SACRÉ-COEUR EN CONSTRUCCIÓN

1891 . Museo de Orsay, Paris

PARIS-MONTMARTRE . A finales del siglo XIX, París es la capital de la modernidad. Centro indiscutido de la moda y los mercados del lujo, lo es también de la bohemia, los mercados de masas y del ocio popular, tanto como de los nuevos media: publicidad, cartelismo, etc.

RUSIÑOL 1891

CASAS 1900

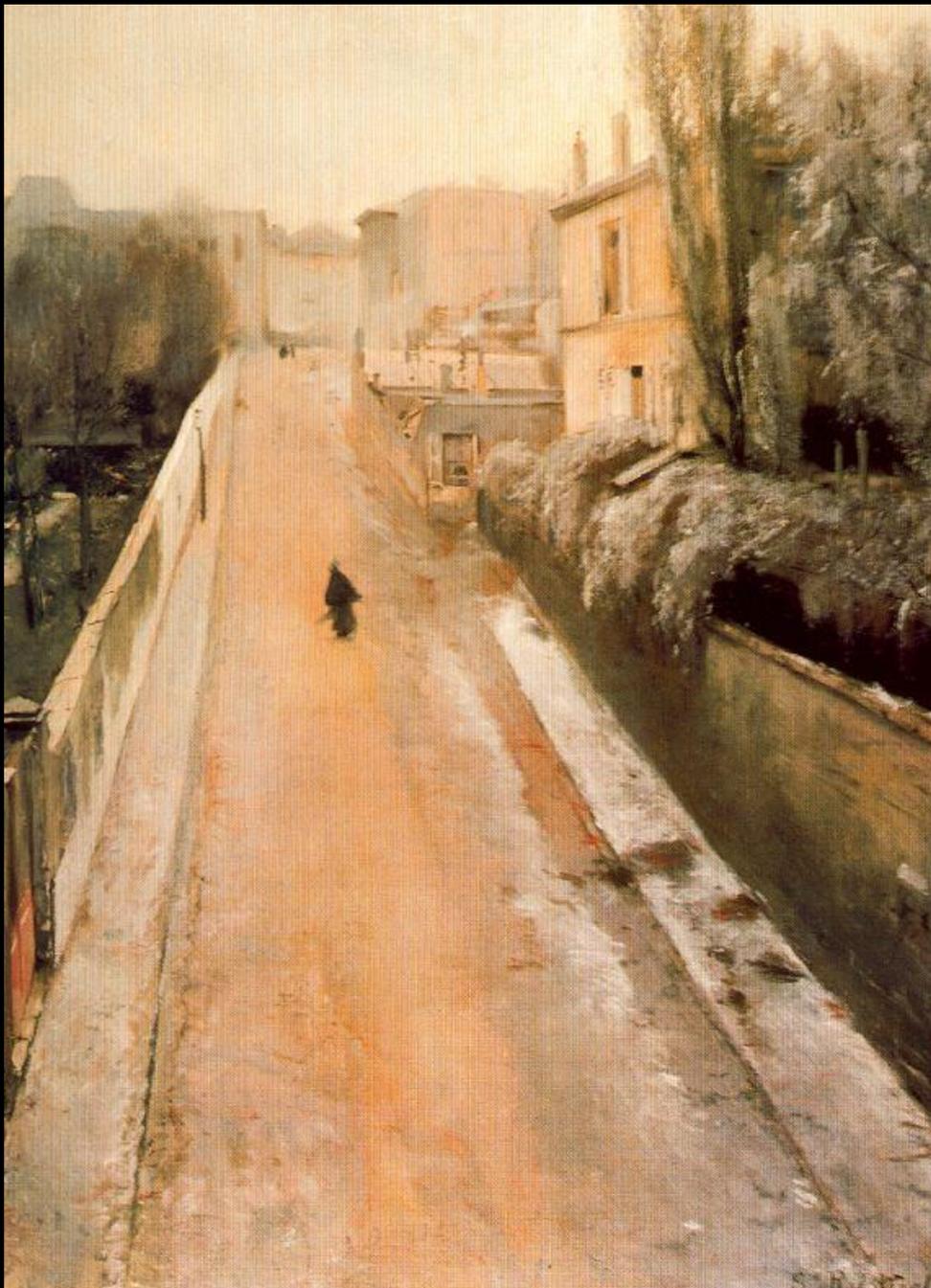
RAMON CASAS .EL SAGRADO CORAZÓN. MONTMARTRE,
Paris h. 1900 MNAC, Barcelona

BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN . PARIS
1875-1914

SAGRADO CORAZÓN, (TIBIDABO) BARCELONA 1902-1961

CALLE NORVINS, MONTMARTRE
1890

Óleo/lienzo 77 x 57 cm
Museo de Montserrat

Calle pintada desde la vivienda que junto a Ramon Casas tuvo alquilada Rusiñol en el complejo del Moulin de la Galette (nº3, Rue Girardon). La empinada cuesta nevada, permiten establecer esta hipótesis.

Enric Clarasso, un día gris.

La casa estaba destemplada por el abandono y el desajuste de puertas y ventanas.

UN BOHEMIO (ERIK SATIE)

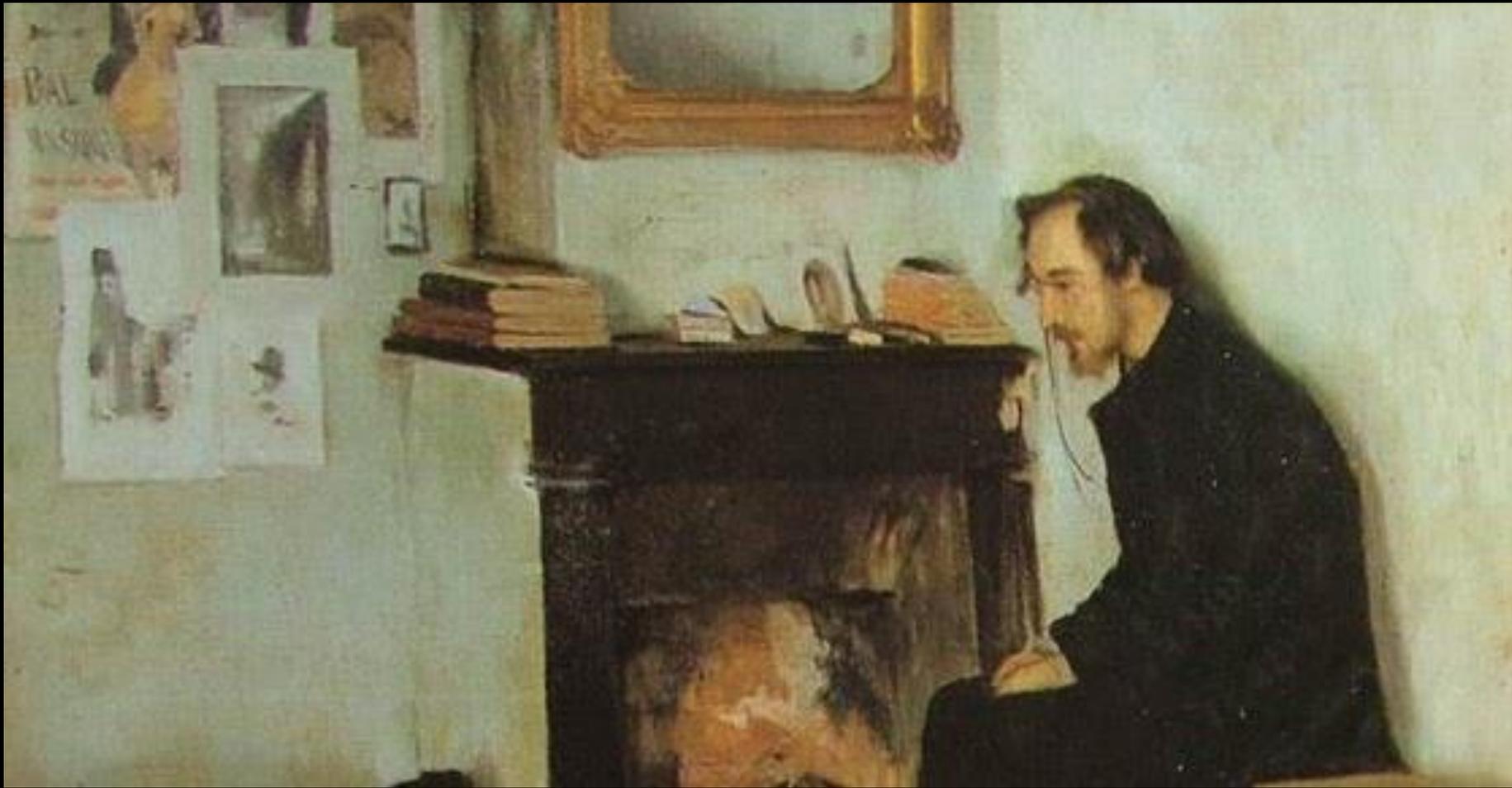
1891 Óleo/lienzo 81 x 65 cm

Biblioteca de Cataluña, Barcelonas

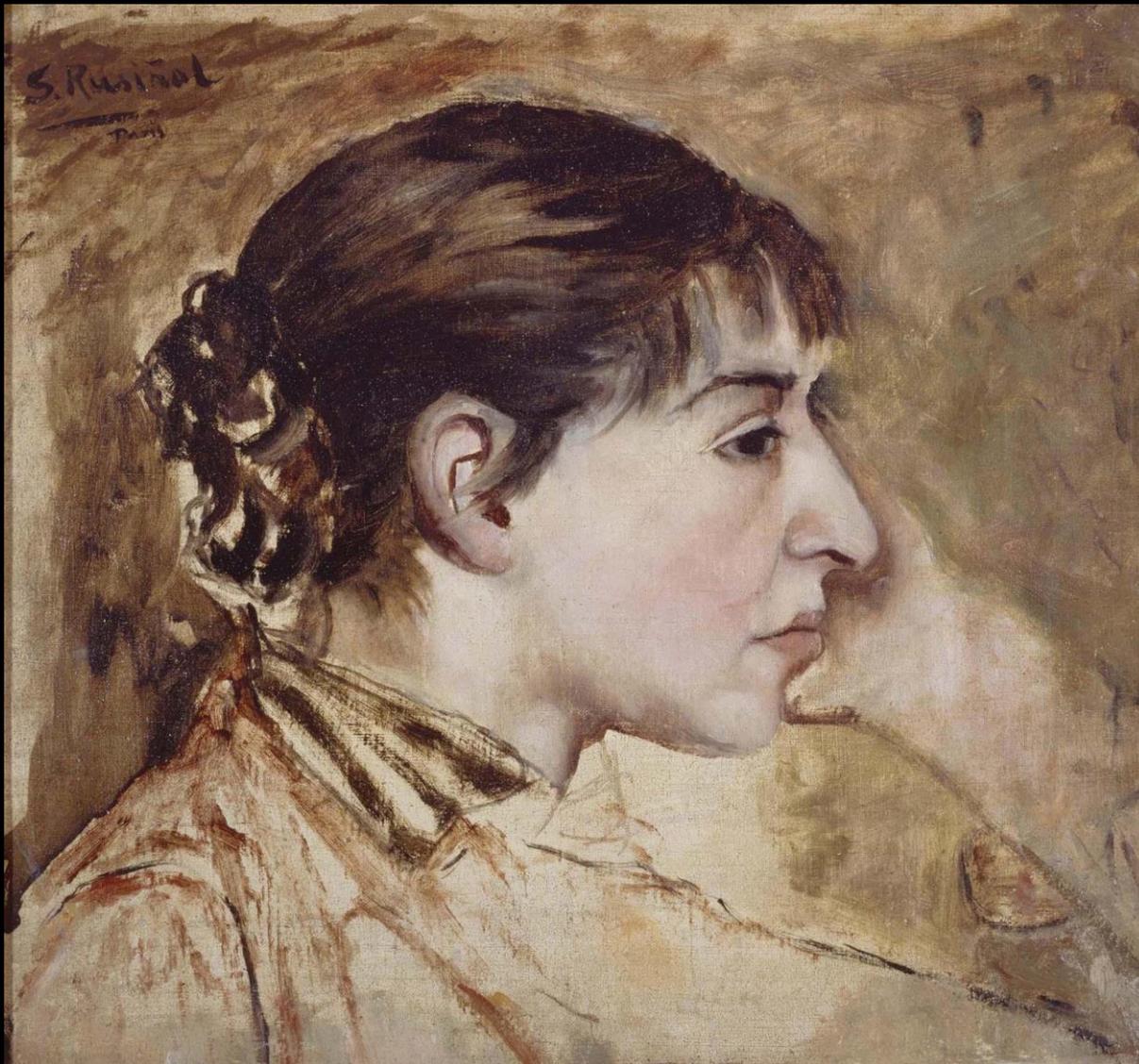
Entre los principales personajes que Rusiñol conoció y apreció en aquel Montmartre debe contarse el músico y compositor Erik Satie (1866-1925),

“De hablar ceceoso, sonriente, con el pelo rubio y largo, bigote y pose de afeitador guapillo, vestido con pantalones de oficial de zuavo y chaqueta de cuello ancho de pana color café con leche y, como remate, un sombrero de copa de alas anchas” (Utrillo).

Satie, entonces pianista del Chat Noir, al que Rusiñol pintó en tres estupendos óleos y al que describió con singular simpatía cuando el músico era aún un total desconocido

Rusiñol años viviendo en Montmartre y frecuentando sus tugurios, conoció a sus gentes y simpatizaba con su modo de vida, natural y sin prejuicios.

Los retratos no abundan en Rusiñol , pero son, sin embargo, piezas de gran calidad.

RETRATO DE SARAH BERNHARDT

1890-1895 (París)

Óleo / lienzo 33 x 37 cm Museo Reina Sofía

LE GRAND BAL

(Madeleine Boisguillaume, 1891)

Óleo/lienzo 71,5 x 59,5 cm. Colección Masaveu, Oviedo

Su estilo es ligero y de tendencia post-impresionista, muy del agrado de la pujante burguesía de la época, que veían en los vibrantes colores y elegantes trazos, teñidos de melancólica bohemia, un complemento ideal a los decorados sinuosos de la estética modernista.

Madeleine Boisguillaume era una de las asiduas del Moulin de la Galette, el famoso local de Montmartre.

Rusiñol utiliza una técnica casi impresionista, abocetada y borrosa.

Representación realista y descarnada de uno de los aspectos más sórdidos de este tipo de locales

Madeleine -o
Madelon- de
Boisguillaume , de
nombre verdadero
Louise Hortense
Boisguillaume (París
, 1873 - Montoire ,
1944), hizo de
modelo para varios
cuadros de Ramon
Casas , Santiago
Rusiñol , Toulouse-
Lautrec .

Ramon Casas:
Madeleine (1892)
Museo de Montserrat

Las mujeres “decentes” no iban solas a los bares, no fumaban puros ni bebían alcohol, no se recostaban sobre la mesa en una postura tan relajada y desde luego no miraban a los hombres de forma tan descarada. Sin embargo, Ramón Casas va un paso más allá y en vez de juzgar a Madeleine, se compadece en cierto modo de ella.

EN LOS CABALLITOS

1891 Óleo/lienzo 98 x72 cm Col. Particular
Las figuras de Rusiñol reflejan una distancia en el semblante y una auténtica apatía reveladora del finisecular siglo XIX

Los dos años que Rusiñol vivió en la rue Girardon cerca del Moulin de la Galette compartió piso, trabajo y diversión su entrañable amigo el pintor Ramón Casas.

Esta fue la época dorada de la vida de Rusiñol. En sus cartas a La Vanguardia, bajo el título "***Desde el Molino***", fue reseñando sus vivencias compartidas con Casas y en ocasiones también con Utrillo.

En ellas explicaba lo peligrosa que podía resultar la vida en el Montmartre marginal, no faltaban tiros y puñaladas, pero también transmitía la impresión exultante de vivir en la cresta del arte más moderno, de participar en las discusiones más excéntricas, asistir a los espectáculos más nuevos, divertidos y procaces, de establecer contactos personales, unas veces logrados y otras fracasados, con personas realmente interesantes que no podían hallarse en otros sitios.

RETRATO DE MIQUEL UTRILLO, 1890-1891
Oleo / lienzo, 222,5 x 151 cm.
MNAC, Barcelona

Utrillo que vivió en París con Rusiñol y con Ramón Casas entre 1890-1891, es retratado en el parque del Moulin de la Galette invernal y solitario. Los papeles en la mano aluden a su faceta de periodista.

Rusiñol emplea una paleta sobria en la que los blancos dirigen la mirada del espectador desde el primer término hasta el fondo de la composición. Consigue una perfecta integración del retratado con el potente entorno que le rodea.

Detallismo en las plantas en un primer término, recurso habitual en muchas pinturas del artista de este mismo periodo y la incorporación en esta ocasión de elementos de tipo arqueológico tales como un capitel o parte de un busto femenino por los que Rusiñol sintió siempre gran interés.

Miquel Utrillo fue un ingeniero, pintor, decorador, crítico y promotor artístico, uno de los directores artísticos de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, participando activamente en la creación del Pueblo Español en Montjuic

«Utrillo, escritor del gremio de La Vanguardia, cotilla obligatorio de todas las desgracias y peleas y fatigas de aquel vecindario de París, para dar cuenta de ellas en alambre, o pluma de oca, o de acero, en ilustrado pergamino; bachiller, químico curtido en las aulas y sorbonas de esta ciudad; ingeniador de caminos, de minas y de huertas de regadío; hombre letrado y pictórico; y, si bien enclenque por fuera, lleno por dentro de palabras y ciencias bien escogidas y digeridas con cedazos y cribas de erudición de buen talante»

(Santiago Rusiñol «La casa de París», Fulls de la Vida, Barcelona, 1898).