

MODERNISMO

ART NOUVEAU

MODERN STYLE

BELLE ÉPOQUE

Miguel Ángel Viciano y Miguel Ángel García

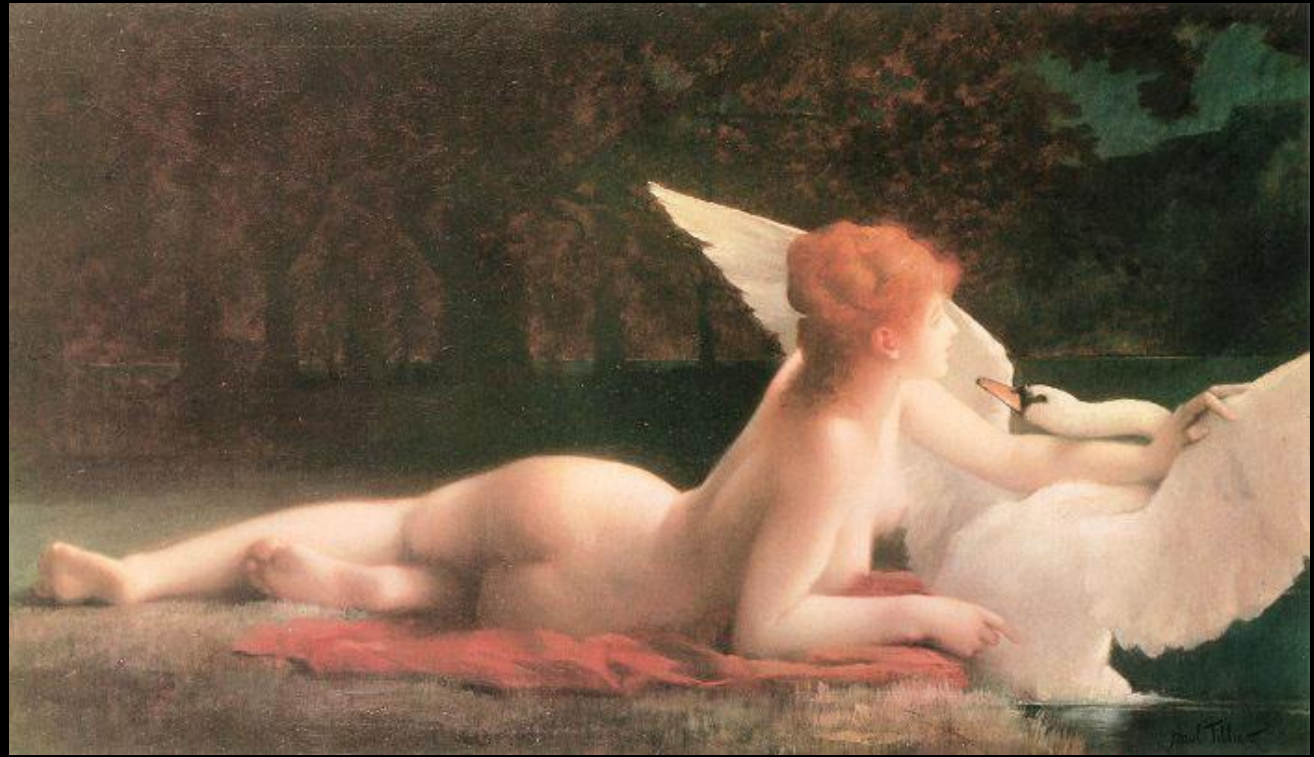

➤ **En busca de la belleza**

El Modernismo es un **movimiento artístico de difusión internacional** cuyo objetivo fundamental fue la **renovación estética** mediante la **búsqueda de la belleza (arte por el arte)**.

Este movimiento afectó principalmente a la **literatura y a las artes plásticas**; comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX y se prolongó durante la primera década del siglo XX (entre 1888 y 1914, aproximadamente).

Leda y el cisne

El modernismo está incluido en la *Belle Epoque*, un tiempo de paz y prosperidad anterior a la Primera Guerra Mundial. En este periodo, Europa se encuentra en plena revolución industrial y la ciencia avanza con gran fuerza. Se impone definitivamente la aristocracia del dinero y los valores materialistas.

➤ Con el Modernismo nace el diseño

Los modernistas rechazaron el feísmo, la vulgaridad y la producción industrial de objetos en serie.

Defendieron, por el contrario, que los objetos de uso corriente (muebles, vajillas, libros, joyas, vestimenta, etc.) debían ser también bellos.

EL MODERNISMO SE
MANIFIESTA EN TODAS
LAS ARTES

ESCULTURA
ARQUITECTURA
PINTURA Y ARTES
DECORATIVAS

Fachada de la casa Batló,
Barcelona, de Antonio Gaudí

EL DRAG del parque Güell, de Gaudí.

En pintura

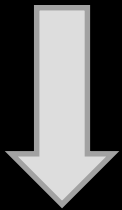

El cisne es el símbolo de la elegancia modernista.
Leda, Louis Icart

ARTE NUEVO, JOVEN, LIBRE, MODERNO

¿DÓNDE SE INSPIRA ?
EN LA NATURALEZA
MOTIVOS VEGETALES

APARECE EN LAS
ARTES
MENORES

DECORACIÓN,
LÁMPARAS,
BANCOS PÚBLICOS
PAPELERAS ...

Lámpara *Dragonfly* ("Libélula"), de
Tiffany.

Otro símbolo modernista: el pavo real

Pavo real: símbolo del modernismo

Simboliza el color y la
inmortalidad

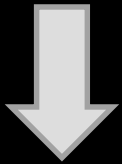

La mariposa, otro símbolo modernista

La Chimie, vidriera de la
Chambre de commerce et
d'industrie de Meurthe-et-
Moselle,¹⁹ de Grube

EL ARTISTA MODERNISTA ES
UN ARTISTA INTEGRAL :
INCORPORA LAS
NOVEDADES DE LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

CRISTAL Y HIERRRO

Copa *Rose de France* ("Rosa de Francia"), de Gallé.

CERÁMICA

LA OPINIÓN PÚBLICA NO ENTENDIÓ ESTE ARTE, LE PARECÍA UNA DEGENERACIÓN, LEJOS DEL HISTORICISMO, REALISMO E IMPRESIONISMO DEL MOMENTO

EL ARTE DE LA JOYERÍA

NUEVAS
TÉCNICAS DE
JOYERÍA

EL ESMALTADO

NUEVOS
MATERIALES

ÓPALOS Y
PIEDRAS
SEMIPRECIOSAS

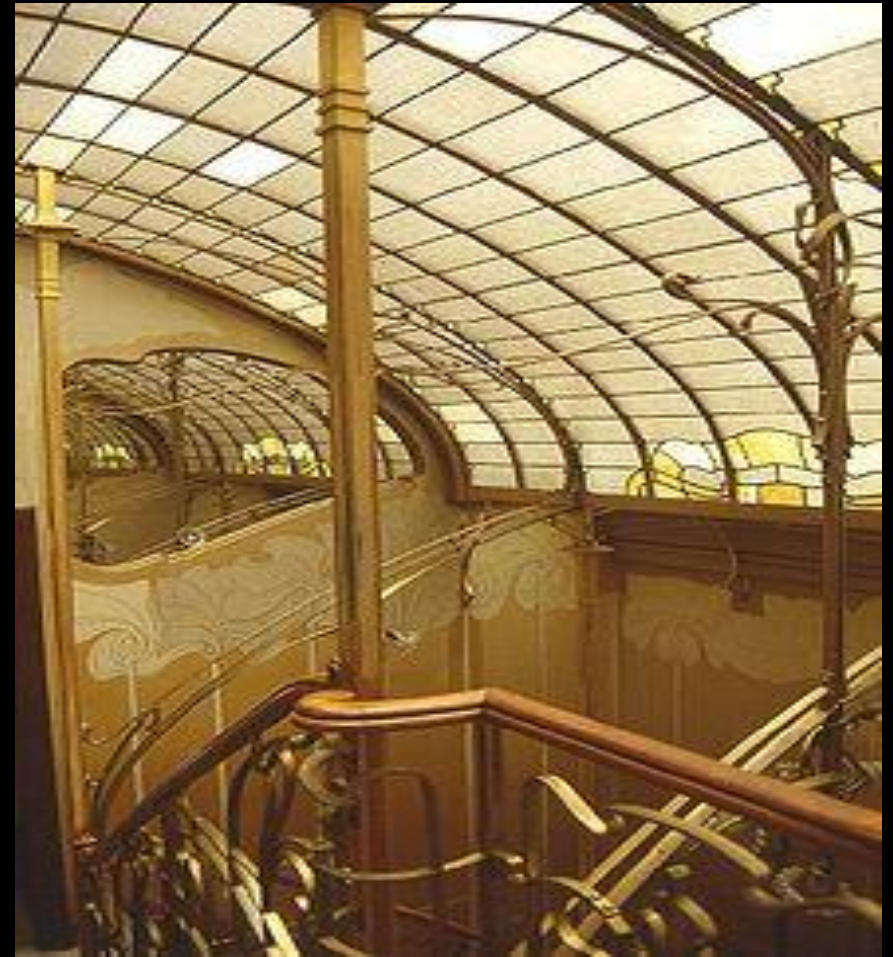

EL CARTEL

FUNDAMENTAL EN LA PUBLICIDAD , EN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO DE MASAS SON FUNDAMENTALES PARA PROMOCIONAR PRODUCTOS COMENRCIALES O ESPECTÁCULOS.

Escaleras del interior de la Casa-Museo Victor Horta, Bruselas.

Boca de estación del Metro de París, Hector Guimard.

MODERNISMO EN MADRID

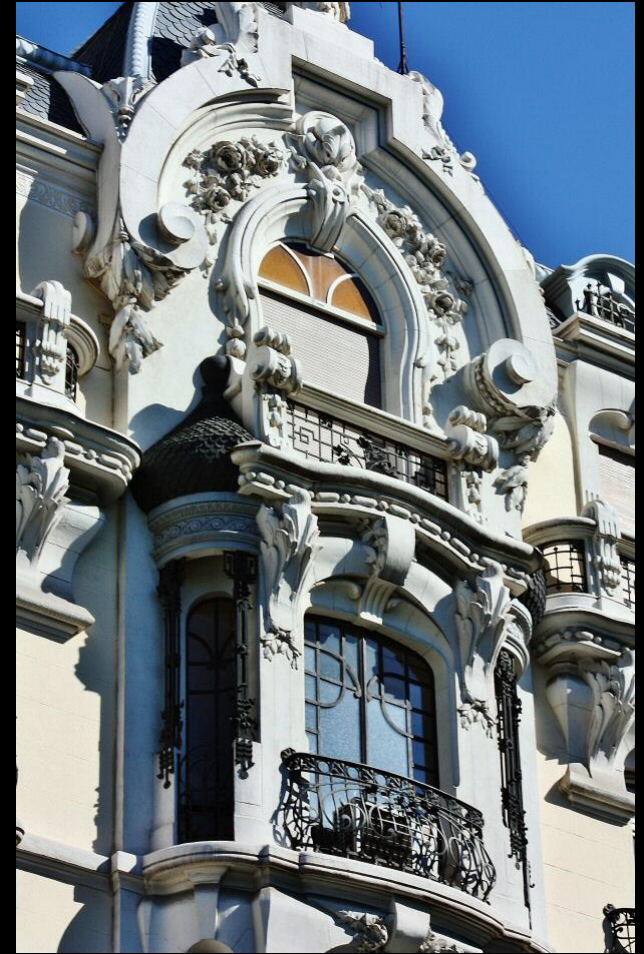

Ayuntamiento de Madrid, antiguo Palacio de la comunicaciones

Edificio Metrópolis

Edificio Gallardo

Casa Longoria, actual SGAE

¿Por qué el Modernismo es «moderno»?

- Los modernistas son los padres del arte moderno porque inventaron el **sincretismo**, es decir, **mezclaron con total libertad elementos estéticos heterogéneos** procedentes de diversas culturas: japonesa, china, árabe, griega, medieval, indígena...
- Con ellos nació el **arte de fusión**, que tanta importancia tiene en la moda y el arte de hoy. En Francia, el Modernismo se denominó *Art Nouveau*.

MODERNISMO LITERARIO

1810- 1910

**REBELDÍA CREATIVA , REFINAMIENTO ARISTOCRÁTICO,
COSMOPOLITISMO , PROFUNDA RENOVACIÓN LENGUAJE Y MÉTRICA**

*Max Klinger
1895*
Fantasía, de Max Klinger.

ANTECEDENTES

INFLUENCIAS FRANCESAS:
PARNASIANISMO
Y SIMBOLISMO

PARNASIANISMO

- Parnasianismo: corriente literaria que busca la perfección y la belleza mediante las descripciones coloristas del paisaje, el exotismo y un ritmo y una rima muy marcados.
- El “arte por el arte”, es una de sus apotaciones.
- Gusto por la mitología griega y oriental.

Muerte de Medusa. Edward Burne-Jones

SIMBOLISMO

Modernismo y Simbolismo

- “Modernismo” es el nombre que adoptó el Simbolismo en el ámbito de la cultura hispánica.
- El Modernismo es la interpretación que artistas españoles e hispanoamericanos hicieron del Simbolismo europeo.

SIMBOLISMO 1/5

- SIMBOLISMO: El gran antecedente del modernismo es el simbolismo. El poeta ha de describir realidades escondidas, que son las más verdaderas. Como decían: " Nombrar las cosas es suprimir su belleza".

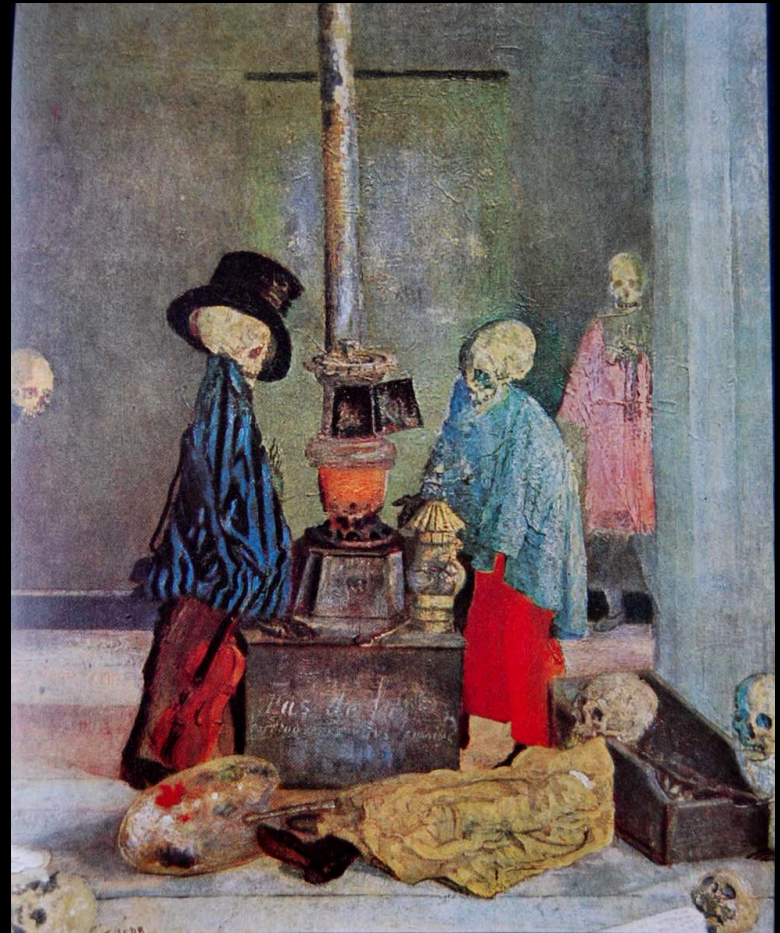

La esperanza. George Frederic Watts,

EL SIMBOLISMO 2/5

EL ABURRIMIENTO

- Las emociones nacen en una época determinada. El aburrimiento, tal y como lo entendemos ahora, surge en a principios del siglo XIX y es protagonista de la obra de Baudelaire, *El Spleen de París*.. El “spleen”, “ennui”, , hastío o aburrimiento, cobra una gran importancia desde entonces en la civilización actual.

- “La economía mundial se basa en poner remedio al aburrimiento”

Los placeres ocultos de la vida. Theodore Zeldin, decano de St. Anthony College de Oxford. 2016

SIMBOLISMO 3/5

Poética de la muerte

- La Muerte se presenta en ocasiones como un ángel liberador del “spleen” y del dolor de vivir.

La muerte del sepulturero de Carlos Schwabe

SIMBOLISMO 4/5

- En el Simbolismo es frecuente la meditación melancólica sobre la muerte de lo bello y de lo delicado. En este caso, la delicadeza de los niños y de los cisnes se hace trágica o delicado: los niños, la mujer...

EL SIMBOLISMO 5/5

- El **dandy** es una figura simbolista por su elegancia, su refinamiento, su ingenio impertinente y su desafío hacia el modo de pensar convencional. Oscar Wilde

CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO

- **REBELIÓN ESTÉTICA:** Los modernistas, al igual que los románticos, se rebelan contra la vulgaridad burguesa por medio de una estética. Rechazaron el mundo que los rodeaba por considerarlo feo, vulgar y carente de espiritualidad . Consideraron la belleza artística como bien supremo por encima del dinero .

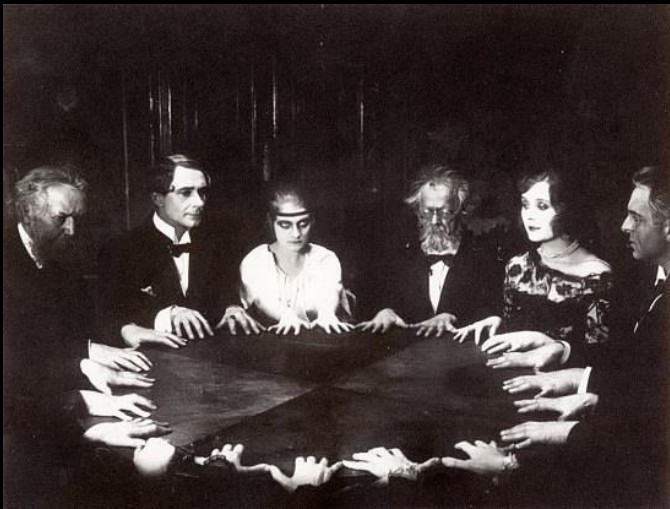

- AMORALIDAD: No les preocupa que no se les identifique con ninguna religión ni bando político.
- Por ejemplo, Rubén Darío en un poema criticó duramente la intervención imperialista de Estados Unidos en América Latina. Poco tiempo después, asiste a una fiesta en la embajada de Estados Unidos y compone un poema alabando las excelencias del país de su anfitrión.

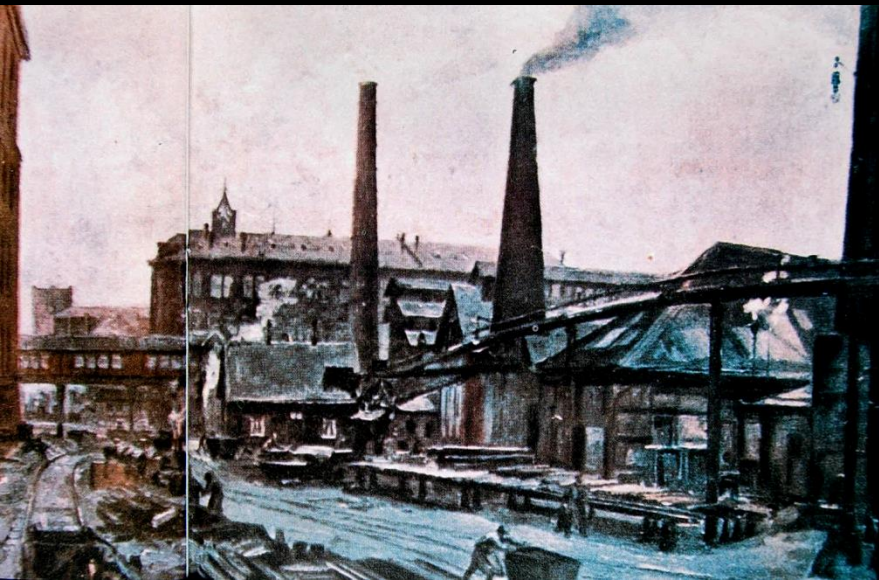
- **ESOTERISMO:** Los modernistas creen en la religión católica, pero también les fascina la transmigración del alma, las religiones orientales y, en especial, en el esoterismo.

- En ese tiempo adquirió una gran fama, Madame Blavatsky. Madame Blavatsky era una *medium* que intermediaba con los muertos. No solo se le aparecían los muertos en las sesiones de espiritismo, sino que, en ocasiones, los espíritus de los muertos le poseían generando una extraña sustancia llamada ectoplasma.

- **ESCAPISMO:** huyen de la mediocridad evadiéndose en el tiempo y en el espacio. En el tiempo se retrocede al pasado nacional, fuente de evocaciones históricas y legendarias, o al mundo sensual de la mitología clásica. En el espacio es relevante el gusto por lo oriental y lo exótico.

- EL AMOR Y EL EROTISMO: Por una parte, la mujer idealizada e inalcanzable, por otra, otra, el erotismo desenfrenado, la crueldad, la mujer fatal, lasciva y dominadora.

El beso, Klimt

Salomé

Café Montmartre, de Santiago Rusiñol.

EL COSMOPOLITISMO muestra el anhelo distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban mucha devoción por París.

Los temas americanos, en especial la defensa del indígena *Lo hispano* como antecedente histórico valioso

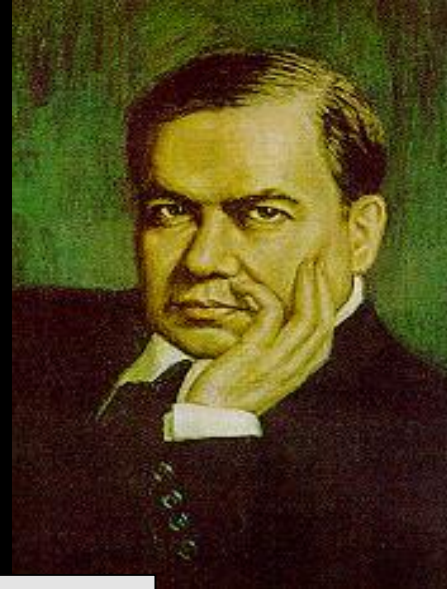
- EL CULTIVO DE TEMAS INDÍGENAS E HISPÁNICOS: En un primer momento –mitos y leyendas de las culturas precolombinas y española- como forma de evasión de la realidad circundante, posteriormente como exaltación de lo hispano frente al poder dominante de los Estados Unidos.

El Toqui

RUBÉN DARÍO

VIDA CORTA 1867-1916,
NICARAGÜENSE VIDA ENVUELTA
EN DESENGAÑOS AMOROSOS Y
ADICTO AL ALCOHOL, VIAJERO
INCANSABLE, PERIODISTA ,
SU VIDA PASA POR ETAPAS DE
MISERIA Y RIQUEZA.

OBRAS : **AZUL** : FUERTE SENTIMIENTO DE
LA NATURALEZA, MEZCLA VERSO Y PROSA
PROSAS PROFANAS : RECREA MUNDOS
IDOS, IMAGINADOS, DESPRECIA LA ÉPOCA
ACTUAL

CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA, EXALTA
LA
HISPANIDAD, TEMAS MÁS PROFUNDOS : EL
TIEMPO, LA MUERTE, EL SENTIDO DE LA
VIDA

Rubén Darío: princesas, faunos y centauros

- *Azul y Prosas profanas* representan la apoteosis del Modernismo legendario y preciosista.
- Son frecuentes los motivos de la princesa (Sonatina), los faunos o los centauros (Coloquio de los Centauros)

Rubén Darío: Modernismo intimista y reflexivo

- ◉ En *Cantos de vida y esperanza*, Darío abandona decorativismo anterior y tiende hacia una poesía más reflexiva y existencial:
- ◉ “No hay mayor dolor que el dolor de ser vivo”
- ◉ *Cantos de vida y esperanza* incluye un mayor número de poemas de tema hispano y da cabida a otros en que reivindica la independencia y la cultura de la América Latina frente al imperialismo de Roosevelt y su creencia en la superioridad de los Estados Unidos.

