

RAMÓN CASAS

Y SU ÉPOCA

Vol. II

LOS MODERNISTAS ESPAÑOLES

MODERNISMO ESPAÑOL

Cuando el arte moderno llegó a España

El modernismo no fue tan sólo un estilo arquitectónico y decorativo caracterizado por las formas curvilíneas, extraídas de la flora y en general de la naturaleza. Se trató de un movimiento general de las artes, que recorrió como un vendaval toda Europa. Así, tan modernista era un pintor que se acercaba al simbolismo como otro que seguía el impresionismo o un escritor seducido por el naturalismo. Si sonaban a 'moderno' eran, en consecuencia, "modernistas". Bajo este nombre se agrupaban varias decenas de escuelas, hoy perfectamente diferenciadas.

Aunque los modernistas más famosos son arquitectos, los primeros artistas que recibieron este adjetivo fueron, seguramente, Santiago Rusiñol y Ramon Casas cuando regresaron de París, a principios del decenio de 1890. El emblemático óleo de Casas, *Plein air*, de 1891, que está en el MNAC, es el ejemplo más conocido y claro de este estilo que seguía los postulados de la Escuela de Barbizon, como también *El Sacré-Coeur en construcción* (1890), de Rusiñol, hoy en el Musée d'Orsay de París.

CECILIO PLÁ

22 de noviembre de 1860 - 4 de agosto de 1934

Fue un pintor español, considerado como el máximo exponente de la pintura modernista valenciana. Tras conseguir medalla de plata en la Exposición de Valencia de 1879 y otros premios, se traslada a Madrid en 1880 con su amigo Carlos Mateu. Allí ingresó en la Academia de San Fernando de Madrid, siendo además discípulo de Emilio Sala. A los 20 años continuó su formación viajando por Europa. En 1880 se establece en Roma, viajando por el resto de Italia, Francia y Portugal. Desde Italia comienza a enviar obras, la mayoría de ellas escenas de género costumbristas en las que se observa la influencia de Mariano Fortuny, con las que participa en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y con las que consigue numerosos galardones. Es fundamental resaltar su faceta de ilustrador gráfico, pues colaboró con varias revistas españolas y europeas. Su etapa más fecunda como ilustrador, desde 1893 hasta el 1910, coincide con los años en que se consolida como pintor y aplica su técnica pictórica al dibujo periodístico.

La Yachtwoman

Cecilio Plá

417 x 576 mm

Museo ABC

Madrid

Jugando en la Playa

Cecilio Plá

130 x 180 mm

Museo Carmen Thyssen

Málaga

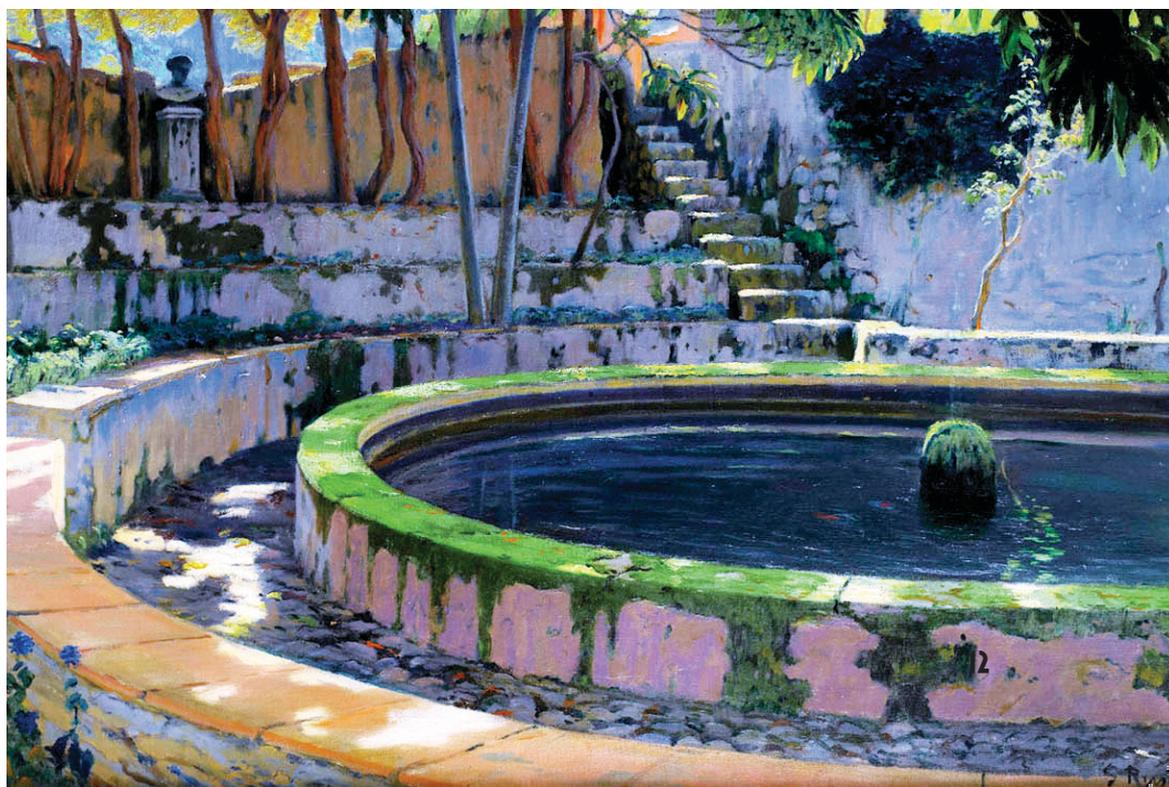
SANTIAGO RUSIÑOL

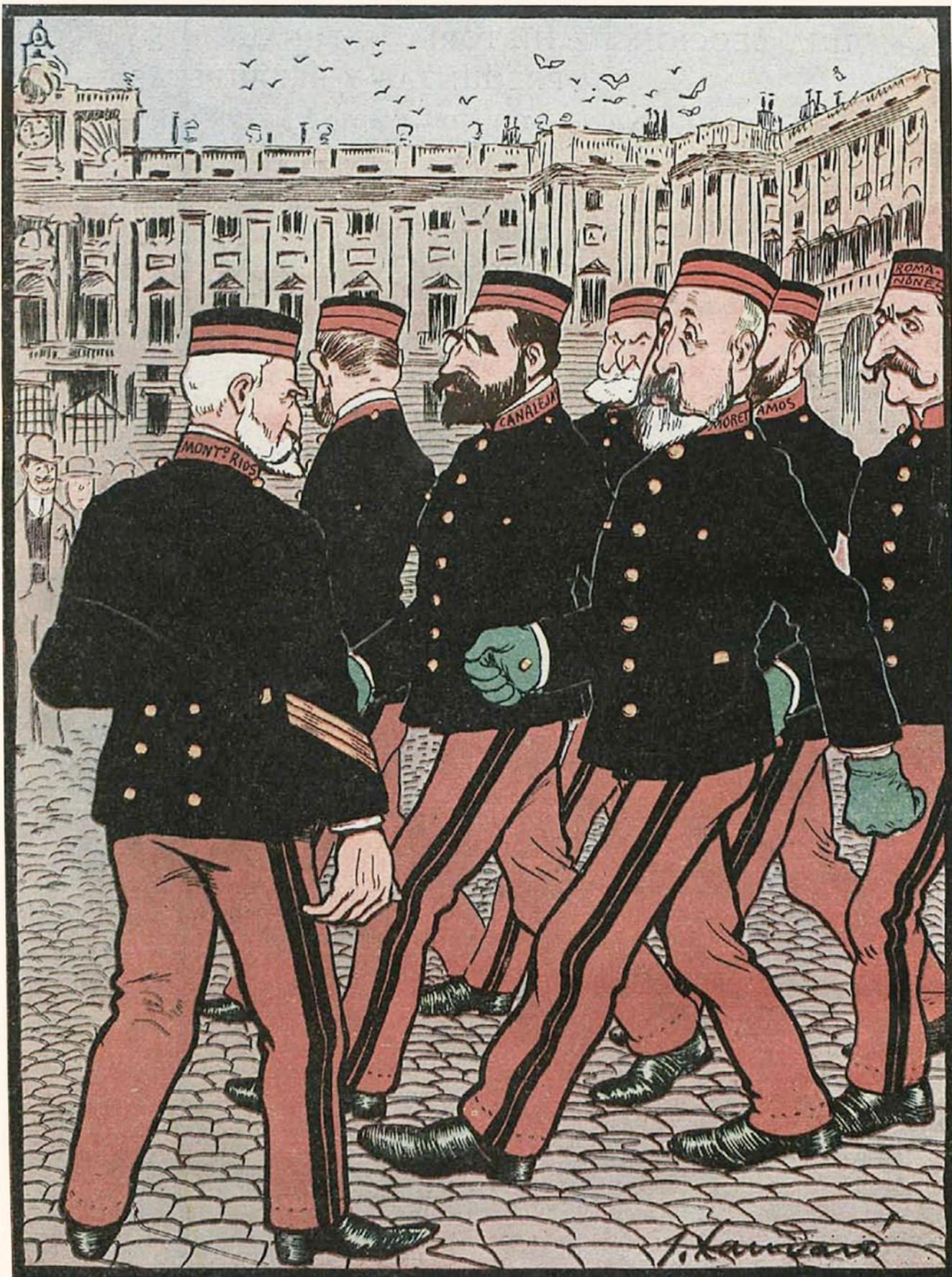
25 de febrero de 1861 - 13 de junio de 1931

Santiago Rusiñol y Prats fue un pintor, escritor y dramaturgo español en lengua catalana. Se formó en el *Centro de acuarelistas de Barcelona* y fue discípulo de Tomás Moragas. Viajó a París en 1889, donde vivió en Montmartre junto con Ramón Casas y con Ignacio Zuloaga. Se familiarizó con el simbolismo y la pintura al aire libre. Tras regresar a España funda en Sitges el taller-museo del “Cau Ferrat”, y frecuenta en Barcelona las tertulias del café *Els Quatre Gats*. Su posición social y económica acomodada le permitió hacer frecuentes viajes. Su pintura está muy influida por los impresionistas y tiene temática paisajista, tanto rural como urbana, retratos y composiciones simbólicas de inspiración modernista. En las etapas finales sólo pintaba paisajes, especialmente de los Reales Sitios como Aranjuez o La Granja. En su obra literaria, siempre en catalán, se incluyen poemas en prosa, dramas y novelas costumbristas.

Retrato de mujer
Santiago Rusiñol
510 x 320 mm
Museo Cau Ferrat
Barcelona

Jardín de las Elegías
Santiago Rusiñol
inca del Archiduque Luis
Salvador de Austria
Mallorca

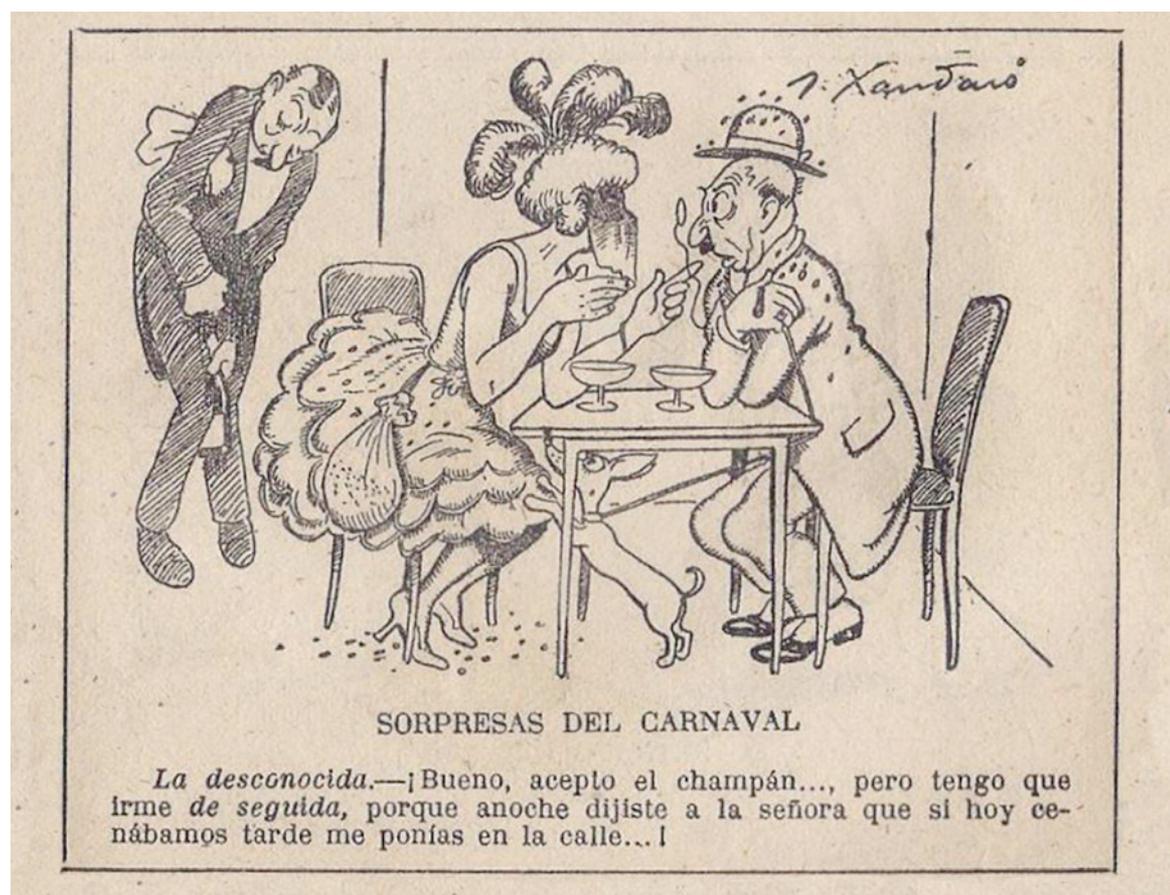

JOAQUÍN XAUDARÓ

17 de agosto de 1872 - 1 de abril de 1933

Fue un dibujante, ilustrador, y caricaturista español, famoso por sus dibujos que trataban de las nuevas tecnologías de su tiempo. En 1898 comenzó su carrera con su ingreso en Prensa Española, dibujando para *Madrid Cómico*, *La Saeta*, *Gedeón* y *Barcelona Cómica*. Entre 1907 y 1914 también dibujó para el periódico parisino *Le Rire*. Trabajó después para *Blanco y Negro* y *ABC*, en Madrid. Sus viñetas diarias le dieron fama, conteniendo cada una un pequeño perro particular que pronto se conoció como “perrito de Xaudaró”. Como ilustrador de libros, trabajó tomos de *Les conteurs joyeux* (publicado en París) y *Los viajes morrocotudos* de Juan Pérez Zúñiga. Entre 1917 y 1921 realizó sus primeras películas de dibujos animados.

El Pelotón de los Torpes
Joaquín Xaudaró
Revista Satírica
Española *Gedeón*

Sorpresas de Carnaval
Joaquín Xaudaró

BLANC ET NOIR

Robe et manteau de théâtre de Redfern

JAVIER GOSÉ

2 de julio de 1886 - 16 de marzo de 1915

Fue un dibujante y pintor español, uno de los mejores ilustradores de estilo modernista. Junto a Laura Albéniz se les considera introductores del *Art Déco* en Cataluña. Su padre, proveniente de una familia leridana, era perito agrónomo, y su destino en la ciudad de Alcalá de Henares determinó el lugar de nacimiento de Javier. A los cuatro años murió, y la familia pasó a residir en Barcelona, donde se matriculó en la *Escuela de la Lonja*. Allí tuvo como profesor a Josep Lluís Pellicer. Comenzó a colaborar en revistas como *L'Esquella de la Torratxa*, *Barcelona Còmica*, *Revista 4 gats*, *La Saeta* o *Hispania*. En 1899 expuso con gran éxito en *Els Quatre Gats*. En el año 1900 se trasladó a París, donde le costó establecerse, hasta que en 1902 dos revistas satíricas, *Le Rire* y *L'Assiette au beurre* le dedicaron sendos números monográficos. Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914) volvió a España, que era neutral en el conflicto. Murió al año siguiente, de tuberculosis.

Blanc et noir
Javier Gosé
254 x 191 mm
Francia

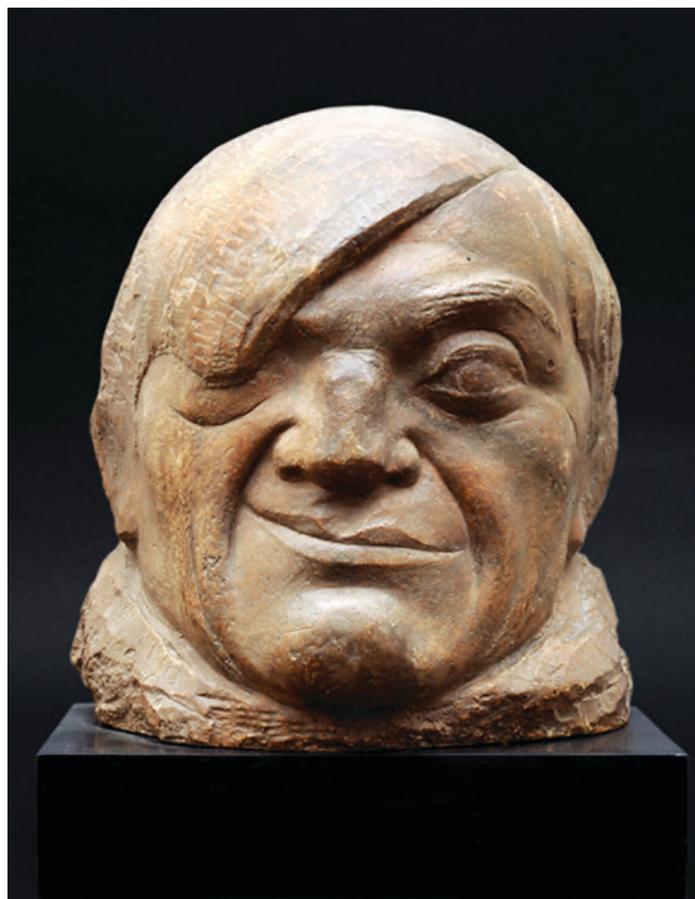
El Mantón azul
Javier Gosé
Museu d'Art Jaume
Francia

PABLO GARGALLO

5 de enero de 1881 - 28 de diciembre de 1934

Es considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX, ya que a lo largo de su vida artística combinó paralelamente el clasicismo con la experimentación. En *El profeta*, de 1933, culmina su trayectoria, que incorpora la vanguardia cubista en una escultura que conjuga el volumen y el vacío, y posee una gran energía de carácter expresionista. En Barcelona, fue discípulo de Eusebio Arnau, para quien trabajó en su taller. Se relacionó con los artistas de *Els Quatre Gats*, como Picasso o Isidro Nonell. Colaboró con Lluís Domènech i Montaner en trabajos escultóricos para sus edificios, como el Palacio de la Música Catalana, el Hospital de San Pablo de Barcelona; y en el *Institut Pere Mata* de Reus con esculturas de piedra y bronce.

Máscara de Pierrot
Pablo Gargallo
110 x 110 mm
Colección particular

Masque de Picasso
Pablo Gargallo
228 mm
Colección particular

JOSÉ LOYGORRI

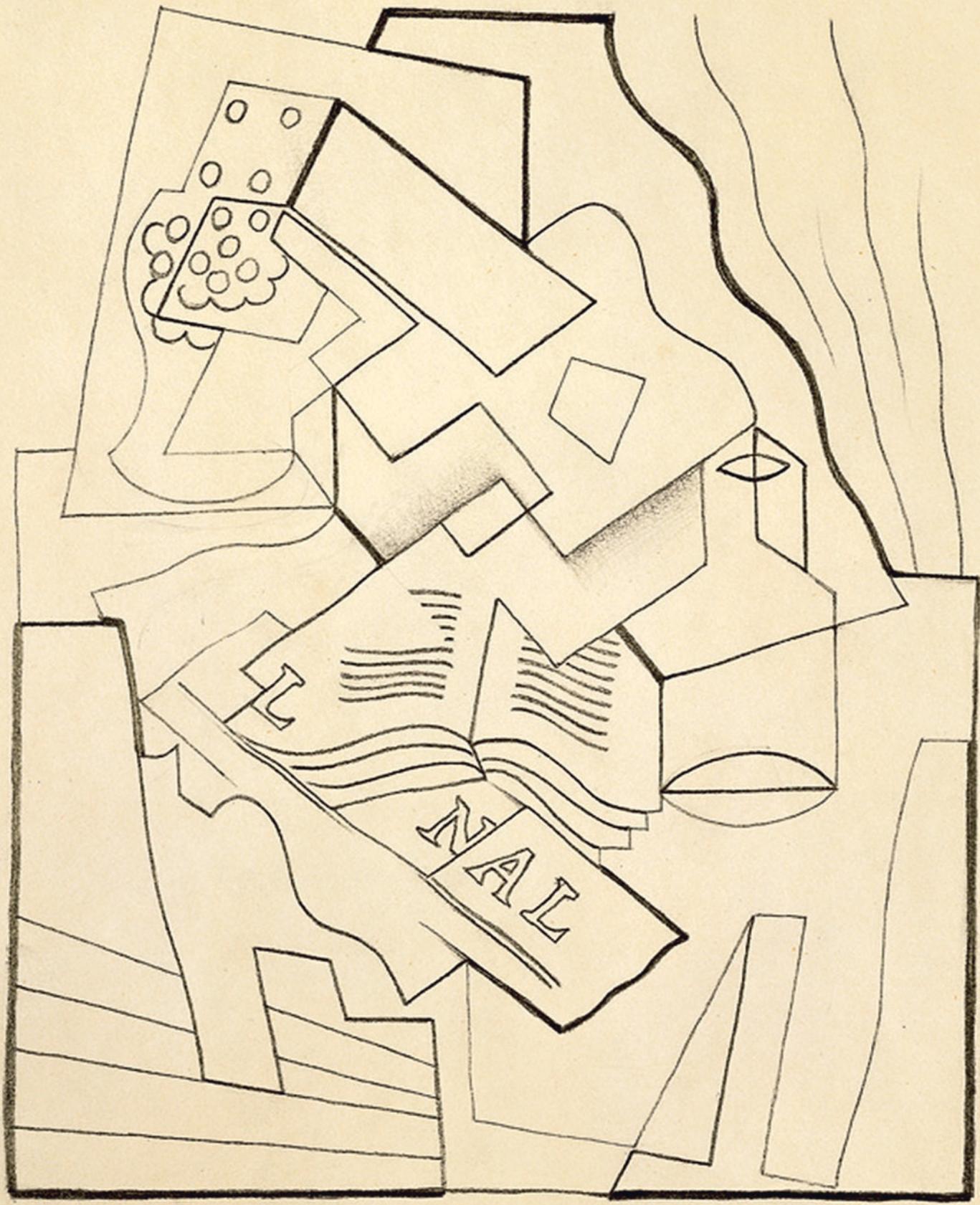
4 de julio de 1884 - 1970

José Loygorri nació en Valladolid y fue un joven bohemio con mucho mundo. Comenzó la carrera de ingeniero de minas, que abandonó muy pronto para consagrarse al dibujo y la pintura. Artista autodidacta, se instaló en un elegante estudio en un ático frente al teatro Calderón. En esos primeros años su interés se volcó hacia Castilla, recorriendo las tierras y caminos de los pueblos vallisoletanos, en los que pintó los típicos lienzos de mozas y campesinos, austeros y recios tipos castellanos, sobre fondos sombríos y en un estilo realista. De esta manera describía su pintura José Francés, en un artículo anteriormente mencionado: <<Primero pintó los tipos cenceños de Castilla con sus carnes pardas, sus trajes pardos y sus pardos paisajes. De cuando en cuando detonaba un refajo amarillo, verde o rojo; alguna vez el cielo se sonreía con finas opalescencias, o sobre el rostro terroso de una mocita los ojos inesperadamente azules tenían una mortecina suavidad de zafiros>>.

Ilustración para la
revista blanco y negro
José Loygorri
Colección particular
Madrid

Ilustración para la
revista blanco y negro
José Loygorri
Colección particular
Madrid

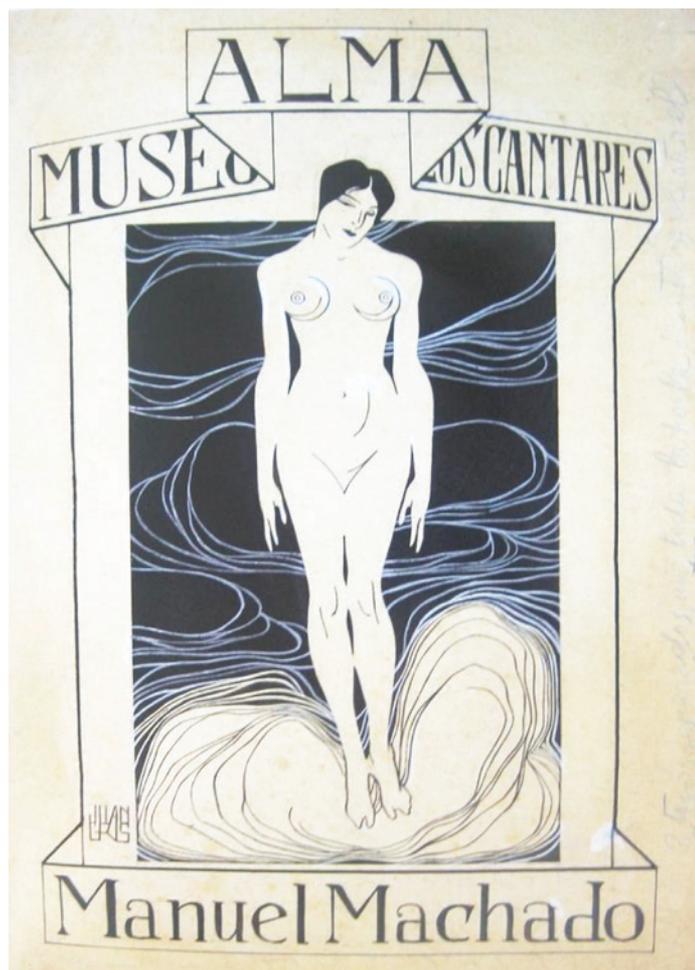

Juan Gris 1-20

JUAN GRIS

23 de marzo de 1887 - 11 de mayo de 1927

Su nombre real era José Victoriano González-Pérez, y fue un pintor español que desarrolló su actividad principalmente en París como maestro del cubismo. Entre 1904 y 1906 estudió en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid y en el estudio de José Moreno Carbonero. En su adolescencia fue ilustrador de publicaciones como *Blanco y Negro* y *Madrid Cómico*, además de ilustrar el contenido y cubiertas de obras literarias como *Alma América* de José Santos Chocano, y *Canciones del camino* de Francisco Villaespesa. Su estilo en estos años recuerda a Toulouse-Lautrec y los pintores modernistas catalanes. Juan Gris se mantuvo fiel al cubismo y su última etapa ha recobrado estimación en fechas recientes.

Guitarra y libro

Juan Gris

280 x 355 mm

Fundación Mapfre

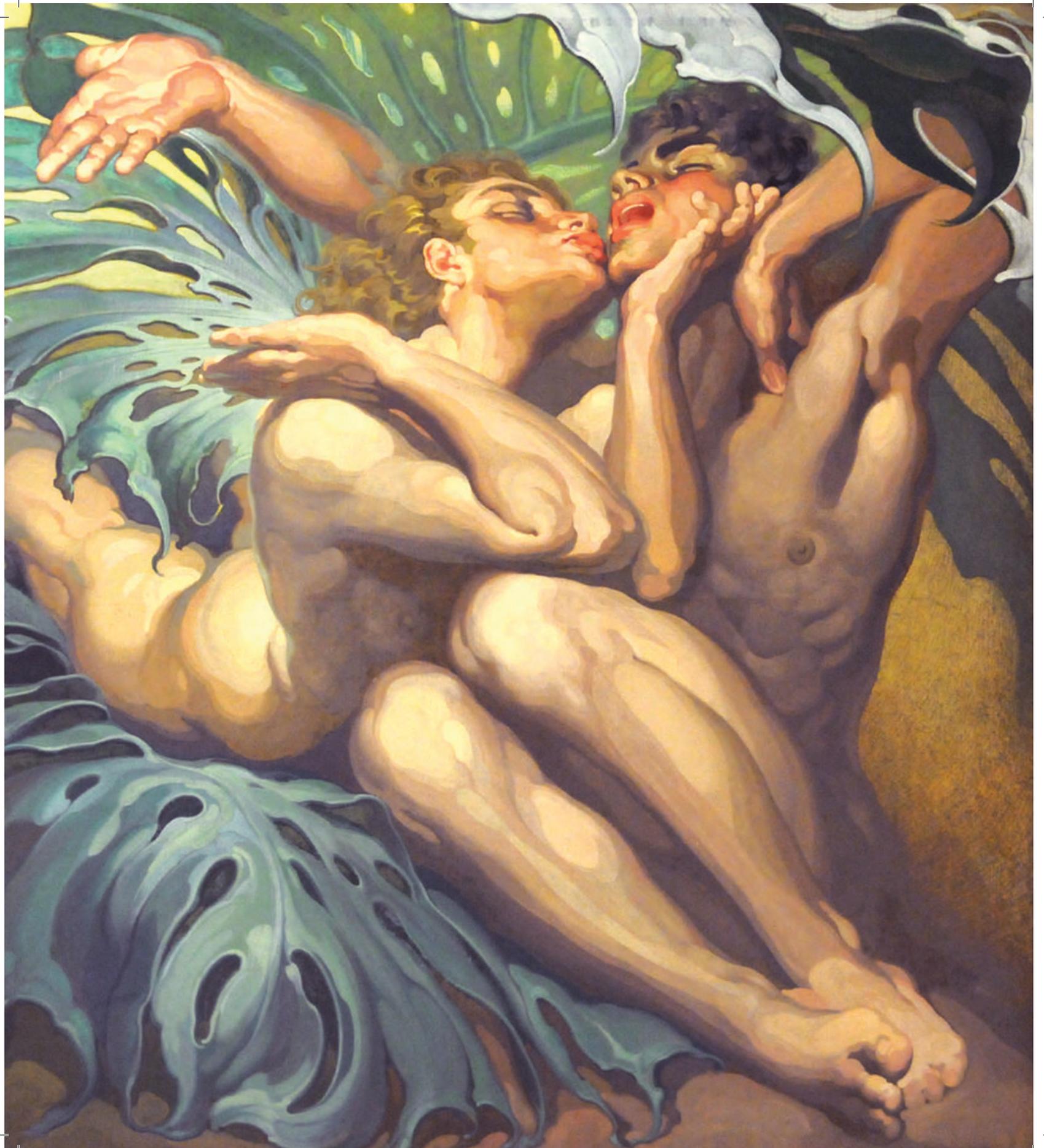
Madrid

Alma, Museo de los cantares

Juan Gris

Edición de Gregorio

Pueyo

NÉSTOR

4 de mayo de 1887 - 6 de febrero de 1938

Néstor fue un pintor que participó ampliamente en las corrientes simbolista y modernista europeas, dejando una obra considerada imprescindible para conocer en detalle esos movimientos artísticos. Néstor comenzó a desarrollar su vocación artística en Gran Canaria cuando aún era niño, haciendo sus primeros dibujos con tan sólo siete años de edad. Fue uno de los pintores canarios más conocidos fuera de las islas. Su obra se encuadra dentro del movimiento modernista, y en ella destaca la utilización que de la luz hace el artista, principalmente en la serie pictórica *Poema de los Elementos*. Néstor fue, sobre todo, pintor de concepción decorativa. En este sentido colaboró con su hermano, el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, en alguno de sus proyectos constructivos, como el Teatro Pérez Galdós o el Pueblo Canario en Las Palmas de Gran Canaria.

Poemas de la Tierra

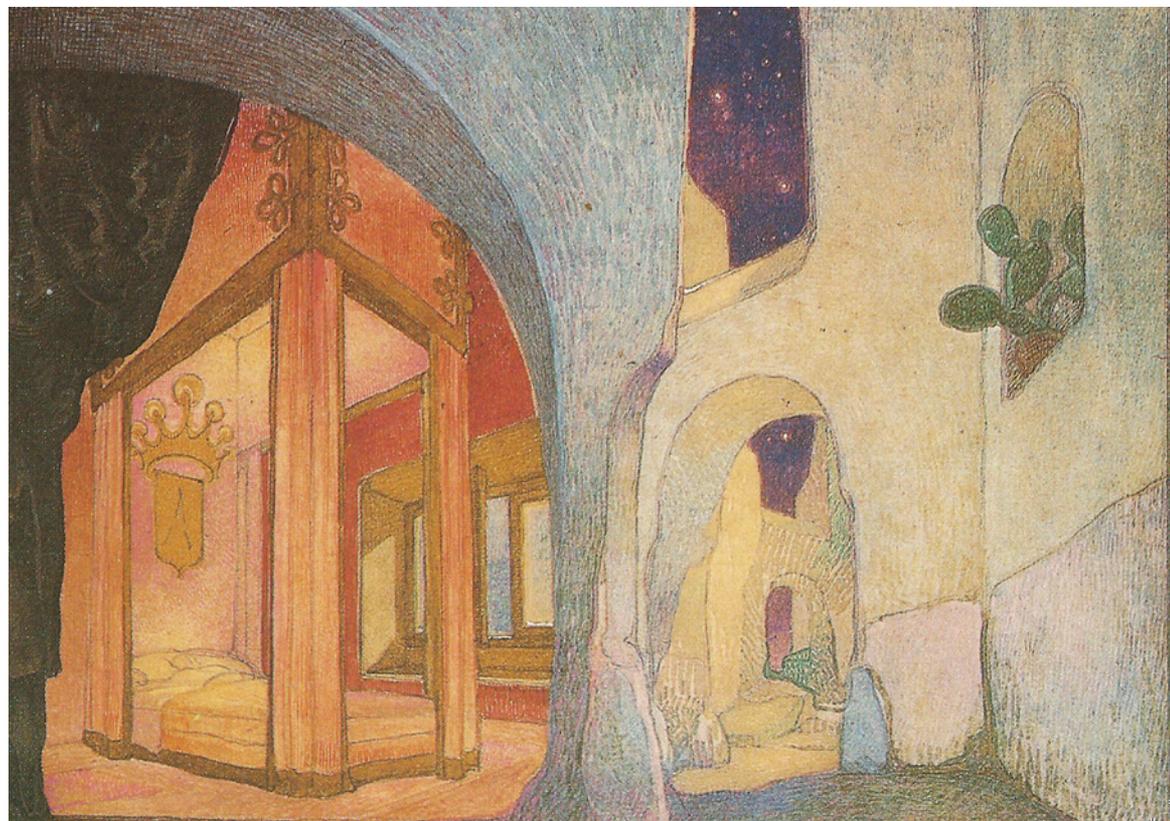
Néstor

Museo Néstor Fernández
Canarias

La noche

Néstor

Museo Néstor Fernández
Canarias

RAFAEL DE PENAGOS

1889-1954

En España fue un exponente de la ilustración *art déco*, el estilo que marca la incorporación de los lenguajes de la modernidad en la vida cotidiana. Penagos estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde recibió clases de Emilio Sala y Antonio Muñoz Degrain. Participó del ambiente cultural madrileño y asistió asiduamente a las tertulias de Valle-Inclán en el Nuevo Café de Levante. En 1925 recibió el galardón más prestigioso del momento: la medalla de oro en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París. Fue uno de los veteranos cartelistas republicanos, marchó a sudamérica en 1948 y regresó a España en 1953. Sus ilustraciones *art déco* lanzaron una nueva imagen de la mujer, al mismo tiempo fumadora y deportista.

Ilustración
Rafael de Penagos

Tórtola Valenciana
Rafael de Penagos

LAURA ALBÉNIZ

16 de abril de 1890 - 3 de marzo de 1944

Fue una ilustradora y pintora catalana del *Novecentismo*. Nació en Barcelona, hija del compositor Isaac Albéniz y de Rosina Jordana. Cuando era pequeña, la familia se trasladó a Londres, donde recibió una excelente formación. Llegó a dominar hasta ocho idiomas. También vivió entre París y Niza durante los primeros años del siglo XX. En 1906, con sólo 16 años, hizo su primera exposición en el *Musée Moderne* de Bruselas. Desde entonces la crítica siempre le fue muy favorable aunque, a menudo, aludió a su «espíritu femenino». La buena relación con su padre le abrió las puertas del mundo artístico y cultural parisino de principios del siglo XX. En su obra fue de gran importancia el ambiente y sentimiento mediterráneos.

Retrato de Rosina
Laura Albéniz

Ilustración de un artículo de Eugeni d'Ors
Laura Albéniz

ESKO

RICOH
imagine. change.

DISTRIBUCIÓN

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

Diseñado y Producido:
Alumnos Artes Gráficas del IES
Puerta Bonita, como proyecto de
la Semana de Producción 2016

www.iespuertabonita.com

IES Puerta Bonita
Centro para la formación audiovisual y gráfica