

ARQUITECTURA SIGLO XIX EL MODERNISMO

HISTORIA DEL ARTE Y LA ESCENOGRAFÍA
FAD UNCUYO
2020
PROFESOR ARQUITECTO LUIS GATTÁS

ARQUITECTURA SIGLO XIX

HISTORICISMO

NEOCLASICISMO

- ▣ NEOBARROCO
- ▣ NEORENACIMIENTO
- ▣ NEOBIZANTINO
- ▣ NEOÁRABE
- ▣ NEOROMANICO
- ▣ NEOGOTICO

ECLECTICISMO

ARQUITECTURA
DE HIERRO

- ▣ PUENTES
- ▣ ESTACIONES DE FFCC
- ▣ FERIAS INTERNACIONALES
- ▣ PABELLONES Y GALERIAS
COMERCIALES

ESCUELA DE
CHICAGO

- ▣ SULLIVAN
- ▣ PRIMEROS RASCACIELOS

MODERNISMO

**ART NOUVEAU BRUSELAS Y
FRANCIA**
MODERNISMO: CATALUÑA
LIBERTY: ITALIA
SECESION STILJ: AUSTRIA
GRAN BRETAÑA: MODERN STIL

MODERNISMO

- Movimiento cultural de carácter global en Europa y Estados Unidos entre la última década del siglo XIX y XX pero que representa una enorme variedad en diferentes países.
- Es un estilo internacional pero que recibe diferentes nombre y características en cada país
 - Sezessionstil en Viena,
 - Modern Style en Inglaterra,
 - Liberty en Italia,
 - Jugendstil en Alemania,
 - Modernismo en España y
 - Art Nouveau en Bélgica.

MODERNISMO

ART NOUVEAU EN LOS DIFERENTES PAISES CON SUS REPRESENTANTES.-

ART NOUVEAU

ESPAÑA

MODERNISMO

- Antonio Gaudi
- . Lluís Domènech i Montaner

BELGICA
FRANCIA

ART.
NOUVEAU

- Van de Velde
- Víctor Horta
- Héctor Guimard

AUSTRIA

SEZESSIONSTIL

- Otto Wagner
- Josef Hoffman
- Joseph M. Olbrich

ALEMANIA

JUGENDSTIL

- . Peter Behrens
- . Joseph Maria Olbrich

ESCOCIA
. Charles Rennie Mackintosh

ITALIA-USA
INGLATERRA

LIBERTY o
FLOREALE

- . Frank Lloyd Wright
- . William Morris

MODERNISMO

Francia

Bélgica

Escocia

Austria

España

MODERNISMO

- Su concepto es muy amplio y abarca disciplinas tales como la escultura, literatura, música y fundamentalmente la arquitectura y las artes decorativas.
- Surge en gran medida como una reacción ante las contradicciones existentes en el arte:
 - Entre los estilos historicistas y eclécticos: neogótico, neobarroco, neo mudéjar, etc.
 - La nueva arquitectura industrial de los nuevos materiales y su pretendida fealdad.
- Tratan de romper con el academicismo y de superar esa dicotomía y realizar un arte adaptado a los nuevos tiempos y encontrar un estilo propio

MODERNISMO

▣ MODERNISMO:

- El común denominador de todos fue crear un arte nuevo, joven, rupturista, actual, liberal y diferente a todo lo que se había hecho anteriormente:
 - ▣ Libertad creadora
 - ▣ Posibilidades de nuevos materiales y nuevas técnicas.
 - ▣ Los elementos del lenguaje artístico del eclecticismo e historicismo pero tratado de un modo novedoso, fantasioso y original.
- Modernismo trata de expresar ideas propias:
 - ▣ Modernidad, innovación, futuro, optimismo, refinamiento.

MODERNISMO

- ▣ Trata de compaginar el arte y el diseño con la funcionalidad y las nuevas posibilidades que ofrecen los nuevos materiales y medios tras la Revolución Industrial.
- ▣ Un estilo típicamente urbano propio de la alta burguesía de finales del S XIX

MODERNISMO

- ▣ Pese a sus variantes regionales e incluso de cada autor hay rasgos que pueden destacarse
- ▣ Utilización de los nuevos materiales hasta sus últimas consecuencias tanto por su utilidad como por sus posibilidades expresivas

Hierro fundido como elemento estructural muchas veces a la vista

Hierro forjado como elemento decorativo , que se deja a la vista y se combina con otros materiales

Uso del vidrio muchas veces coloreado

Cerámica

MODERNISMO

- ❑ Al revalorizar la producción artesanal los materiales caros y lujosos, se convierte en un estilo "caro" que trata de mostrar el poderío de la burguesía.
- ❑ Sus formas y decorativismo trata de reflejar el refinamiento de esta clase social.
- ❑ Es un arte típicamente burgués con un importante componente ornamental y decorativo pero sin renunciar a las posibilidades de comodidad y funcionalidad que permite la nueva sociedad moderna.

MODERNISMO

- ▣ Trata de compaginar el arte y el diseño con la funcionalidad y las nuevas posibilidades que ofrecen los nuevos materiales y medios tras la Revolución Industrial.
 - Reinterpretando las ideas historicistas y neoclásicas
 - Rompiendo con el academicismo imperante
 - Inspirándose en la naturaleza imitando sus formas

MODERNISMO

- Desarrolla un cierto organicismo. Los elementos artísticos tienden a asemejarse a las de la naturaleza. Plantas, rocas, etc., concibiendo los edificios como “organismos vivos”
- Rechaza la simetría y frialdad y deshumanización de la arquitectura.
- Recupera las líneas curvas y sinuosas

MODERNISMO

El llamado Modernismo “*organicista*” u “*ondulante*”

- Emplea abundantes **motivos historicistas**.
- Insisten en el **carácter orgánico del espacio**.
- **Plantas y superficies curvas, onduladas**
- Abundancia de **decoración**

Bélgica, Francia, España

El llamado Modernismo “*geométrico*” o “*racionalista*”

- Más **severo**.
- Gusto por las **superficies planas y motivos geométricos**.
- **Menor empleo de la decoración**.

Gran Bretaña, Austria, Alemania

MODERNISMO

- ▣ Recupera la ornamentación.
- ▣ Valorizan la asimetría, la irregularidad, las formas orgánicas, los elementos naturales.
- ▣ Tendencia a la estilización de motivos
- ▣ Uso de imágenes femeninas en actitudes gráciles y delicadas.
- ▣ Tendencia a la sensualidad y complacencia de los sentidos llegando en algunos casos al erotismo

MODERNISMO

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 en los grabados en xilografías japonesa.

Libertad en el uso de motivos exóticos, sean de fantasía o inspirados de otras culturas como las “estampas japonesas”

Integrando los diferentes aspectos de la vida desde las casas hasta los elementos de su decoración exterior e interior.

Muebles de decoración exterior e interior.

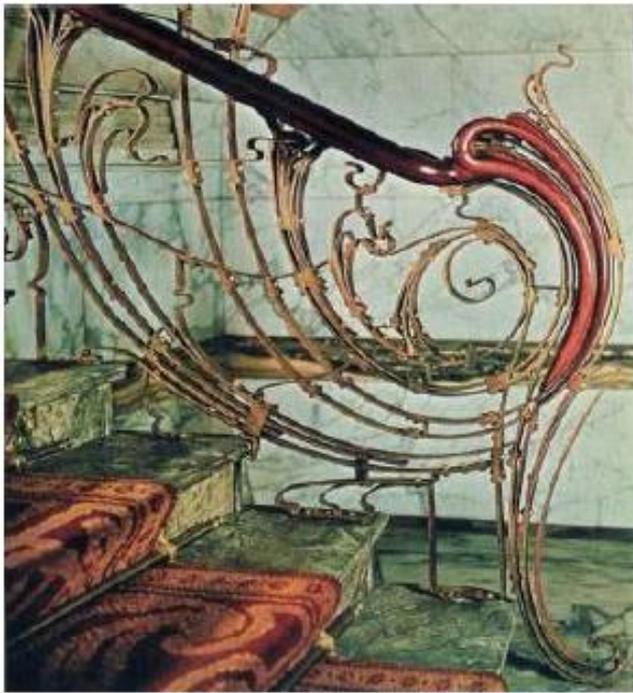
Vestido y joyas de sus propietarios.

Estaciones de metro y equipamiento urbano.

El diseño adquiere gran importancia como modo de integración en un único estilo de todas las artes

MODERNISMO - ART NOUVEAU

MODERNISMO – ART NOUVEAU

- ❑ Este estilo internacional construyó un inicio fundamental en la realidad arquitectónica moderna, así como un tipo de unidad básica que se transmitió como gran herencia cultural del siglo XIX al siguiente.
- ❑ El origen del Art Nouveau se encuentra en el Gothic Revival, el movimiento de las Arts And Crafts, la construcción de hierro, la moda de los objetos orientales, el gusto ligado a nuevas técnicas particulares como la curvatura de la madera.
- ❑ Se muere el estilo que mostraba connotaciones progresistas, alegría por vivir, el gusto por gastar y consumir. Fue el estilo de barrio burgueses, ferrocarriles, grandes almacenes y casas de pueblo escandinavo.
- ❑ Otra característica del estilo es la unificación de las artes puras y aplicadas. La unión entre la industria y el artesano.
- ❑ La relación calidad con la naturales es tan importante que su organicidad, inspira la propia conformación arquitectónica.

MODERNISMO – ART NOUVEAU

□ VICTOR HORTA (1861-1947)

□ Arquitecto, diseñador y urbanista egresado de la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de París.

□ A sus 23 años, en 1884 comenzó a trabajar como dibujante para Alphonse Balat, personaje destacado en la época, ya que fue el arquitecto favorito del rey Leopoldo II de Bélgica. De este arquitecto aprendió los principios del clasicismo los cuales serían influyentes y claramente visibles en sus primeros encargos.

□ En 1893 se convirtió en profesor de la universidad, siendo un periodo importante para su desarrollo como arquitecto, pues recibió sus encargos más influyentes de sus dos amigos Autrique y Tassel, a quienes les proyectó y construyó sus respectivas viviendas en Bruselas.

□ Entre los años 1892 y 1893 realizó su primera obra innovadora: la llamada Casa Tassel, un edificio unifamiliar erigido en Bruselas donde prescindió del pasillo y de las habitaciones en fila creando espacios fluidos y dando un nuevo tratamiento al uso del hierro y del cristal creando formas vegetales tanto en elementos arquitectónicos, como en el mobiliario. Más adelante edificó la Casa Solvay y su propia casa, la Casa Horta (1898) siguiendo idénticos parámetros

ART NOUVEAU-FRANCIA- Hector Guimard

Es el principal arquitecto representante del Art Nouveau en Francia, finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

- Búsqueda de la estética, la armonía de las formas y la continuidad estilística en el conjunto de la obra.
- En esta época se considera que la decoración de interiores, mobiliario, y obras artísticas en el espacio deben de estar integradas estéticamente con el proyecto arquitectónico.

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA Hector Guimard

Detalle de las vidrieras del Castel Béranger

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA Hector Guimard

Entrada del Castel Béranger

Castelnou

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA Hector Guimard

Mesa de tres patas

Mueble con espejo

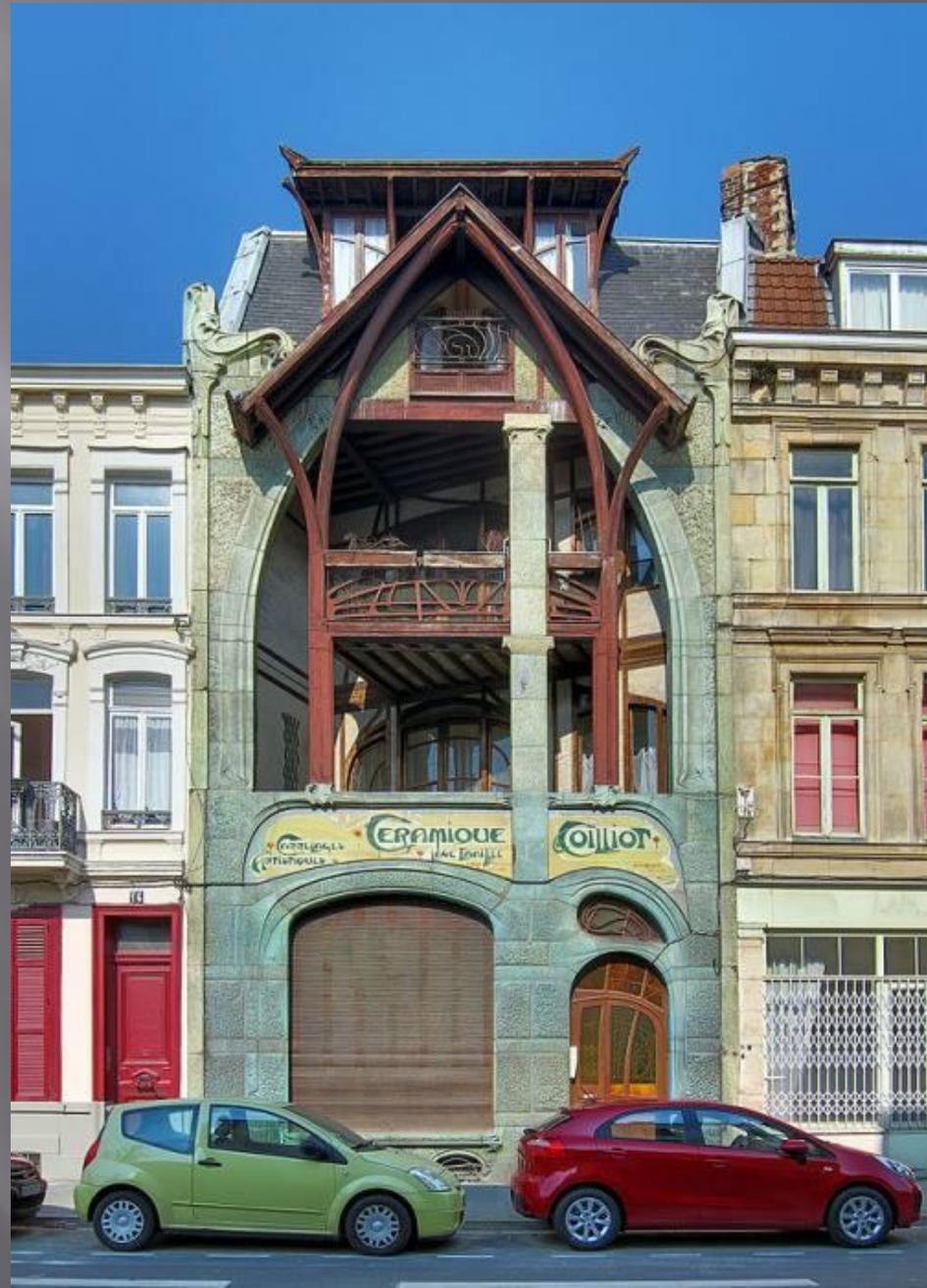
MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA Hector Guimard

Entradas del metro de Paris

MODERNISMO – ART NOUVEAU-FRANCIA

Hector Guimard

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA

Paris-Jacques Grüber Cúpula Galerías Lafallete

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA

Paris-Jacques Grüber Cúpula Galerías Lafallete

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA

Paris-Jacques Grüber Cúpula Galerías Lafallete

MODERNISMO - ART NOUVEAU

Paris-Jacques Grüber Hotel Ciudad de Mexico

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA

Pavo real - Casa Bergeret - Joseph Janin

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Joseph Janin

Jardín de invierno-Casa Bergeret

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Joseph Janin

Jardín de invierno-Casa Bergeret

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Joseph Janin

Jardín de invierno-Casa Bergeret

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Joseph Janin

Jardín de invierno-Casa Bergeret

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Joseph Janin

Iglesia Ntra Sra de Bonsecours

MODERNISMO - ART NOUVEAU-FRANCIA - Emile André,

Nancy, 1903

Farmacia Lesage-Calvados-

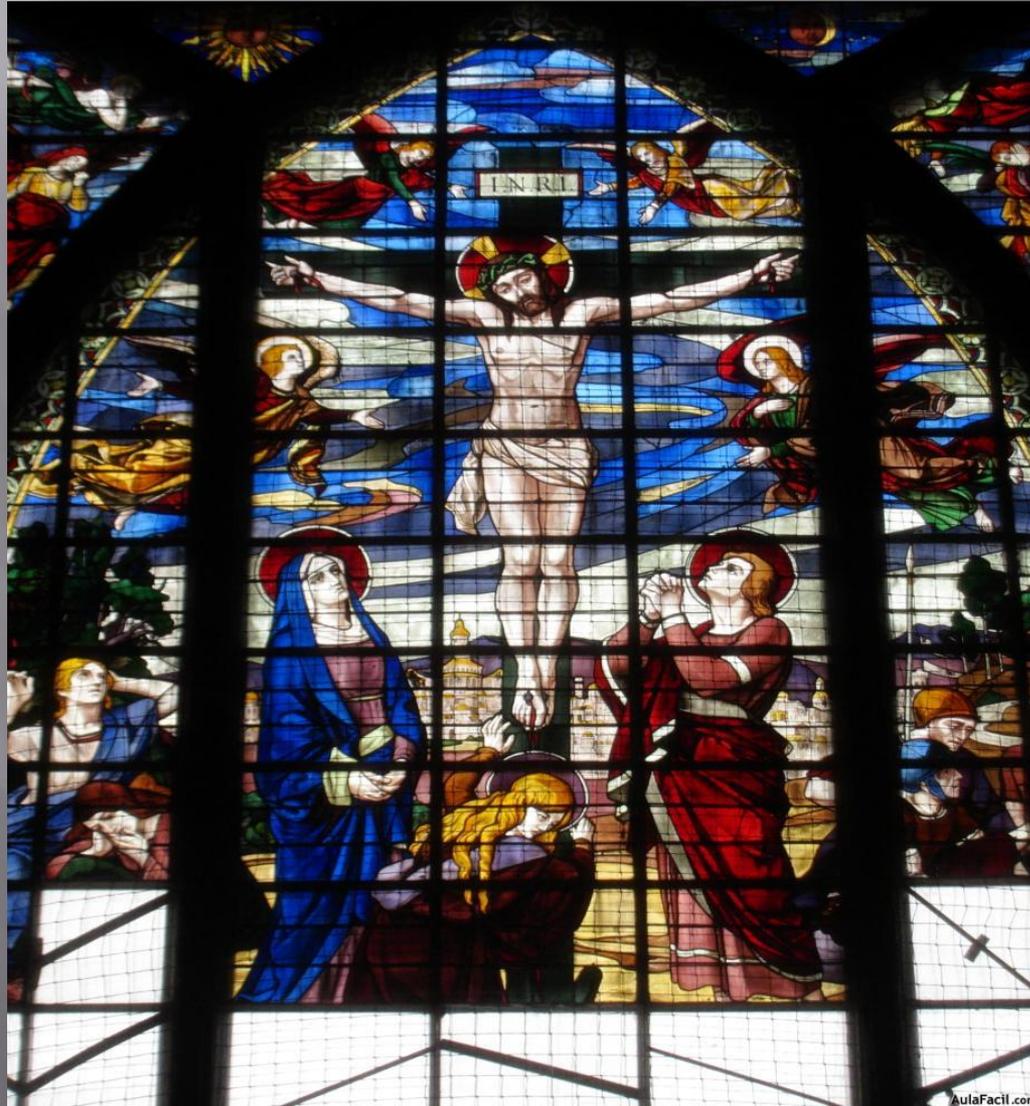
Farmacia Lesage-Calvados-

Iglesia Saint-Jean L'Evangeliste -

Iglesia Saint-Jean L'Evangeliste -

ART NOUVEAU-FRANCIA-TIENDA - TOULOUSE

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

Archibald Knox
(diseñador)
Jarrón de metal blanco
1902 - 1905

Emile Gallé
Jarrón Rama de Magnolia
c. 1900 Cristal

Louis Comfort Tiffany
Lámpara
Pie de metal esmaltado;
pantalla vidrio estañado

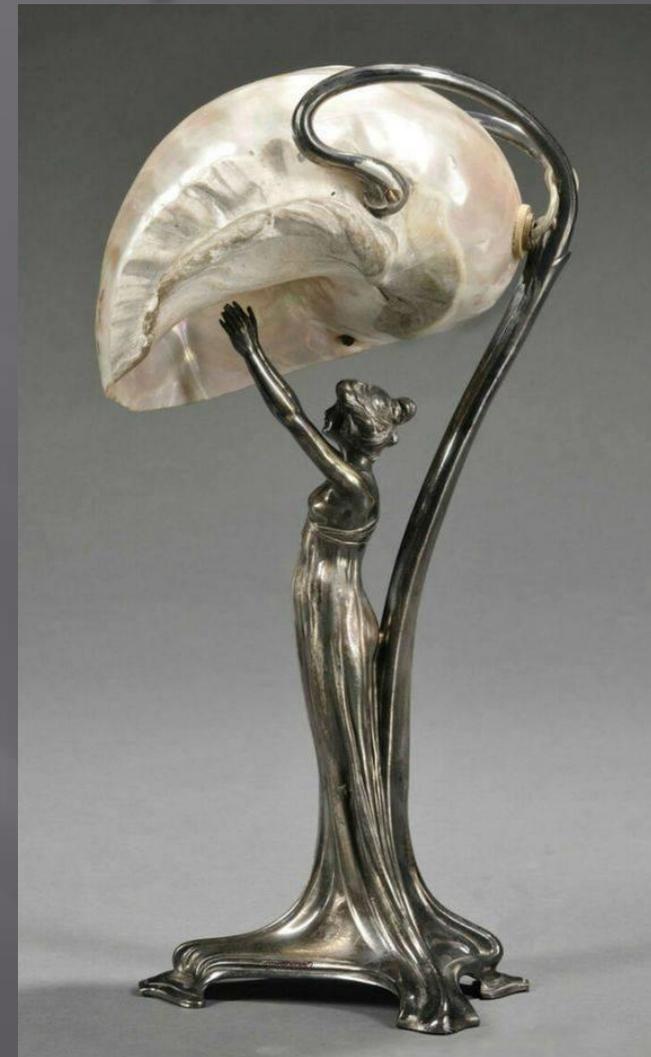
ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

LAMPADANI
lámpara de diseño
muy VEGETAL que se
inspira en las curvas
del arte nuevo

lámpara flor 1900 bronce y
vidrio, Emile Gallé y Louis
Majorelle,
escuela de Nancy.

lámpara de caracol de
1900.

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

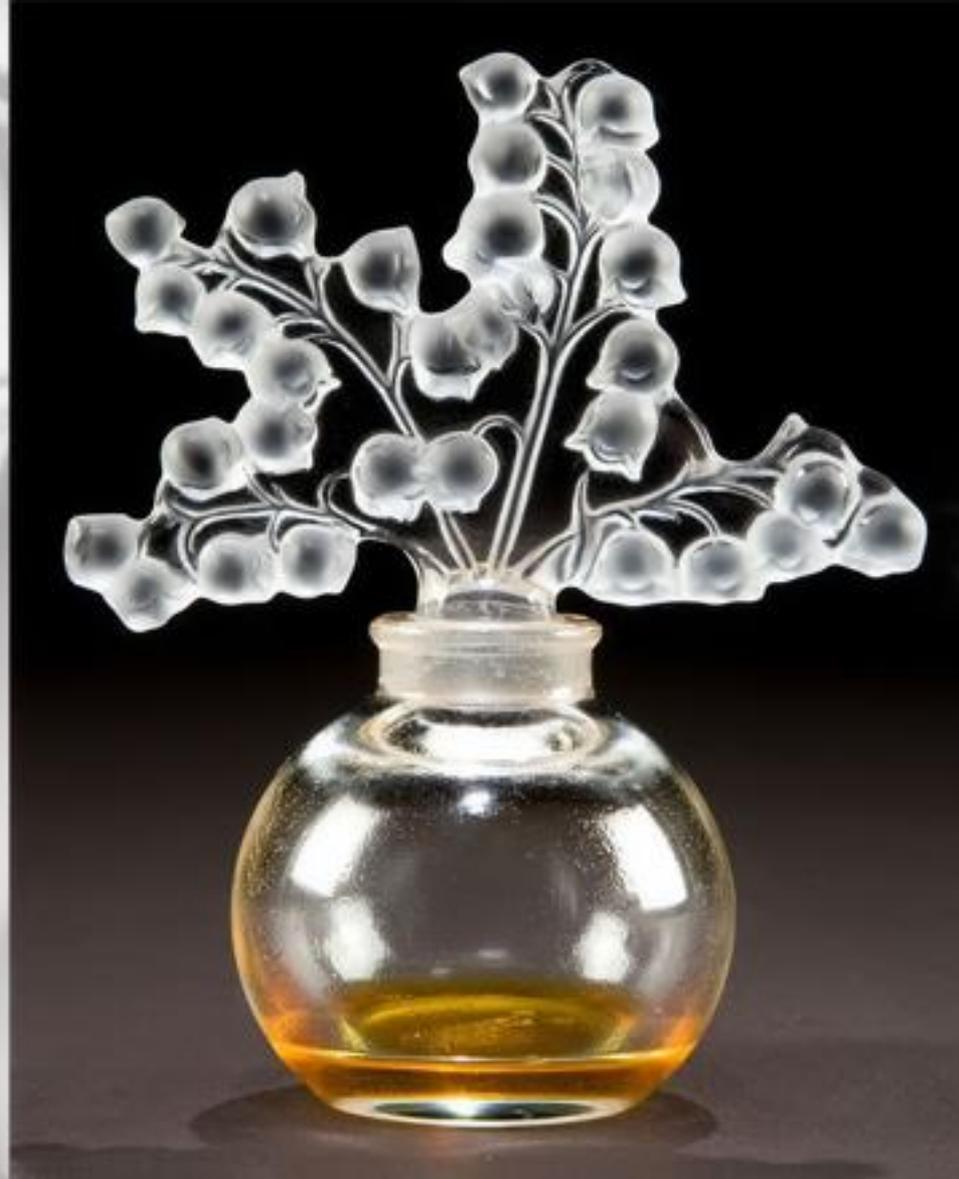

LAMPADANI lampe
de Paul Follot ... il faut
remonter à 1900

jarrón de estaño, de
1909... curvas tan
femeninas

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUÉ - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUE - OBJETOS

ART NOUVEAU-FRANCIA-OBJETOS

RENEE LALIQUÉ - OBJETOS - `PROPUESTA DE TOCADO PARA SARA BERNARD

ART NOUVEAU-FRANCIA

Artes Graficas Jules Chéret

En el colectivo social urbano el “Art Nouveau” consigue una galería de arte a la calle a través del cartel, destacándose en esta actividad de cartelista Jules Chéret.

La Chaîne Simpson. Museo Toulouse-Lautrec.

ART NOUVEAU-FRANCIA

Artes Graficas Jules Chéret

