

AÑOS VEINTE

AÑOS 20

Explica la **evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo) y el arte geométrico (Art Decó).**

Compara la **escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.**

Comenta la **obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.**

Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras épocas.

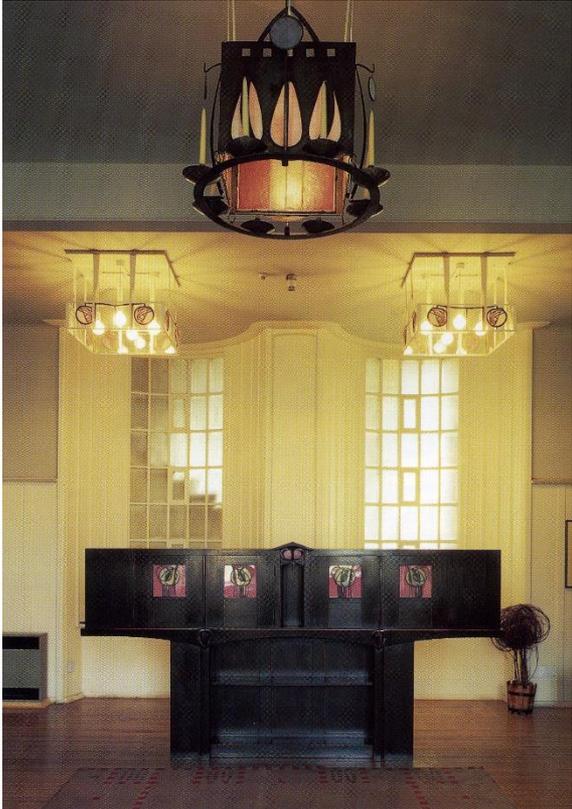
Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

MODERNISMO

ESTILOS QUE INFLUYERON EN EL ART DECÓ
MODERN STYLE
SECESSION

MODERN STYLE INGLÉS

Interiores de
The Hill House
de Charles Rennie
Mackintosh



SEZESSION AUSTRÍACA



Sede del grupo Sezession en Viena, comúnmente llamado edificio Repollo, por su cúpula característica de bronce dorado 1898-99. De Joseph Maria Olbrich.



La Casa de mayólica en la Linke Wienzeile, 1898-99. De Otto Wagner.

Cubiertos para el queso parcialmente dorados de Olbrich, 1900. Con motivos abstractos dorados en los mangos.



SEZESSION



SEZESSION



Casa diseñada por Otto Wagner

Máquina de sentarse.
Con respaldo abatible y un reposapiés oculto bajo el asiento, convierte a la silla en una chaise longue. Es de madera teñida de negro, con una varilla metálica.



Silla de Otto Wagner
De madera de haya lacada y refuerzos de aluminio Sezession.



Silla de madera de Sezession.
Ambas, tanto la máquina de sentarse como esta son de Joseph Hoffmann

SILLAS MODERNISTAS



Sillas del modernismo escocés de Charles Rennie Mackintosh para la Casa de la colina. 1904-1908. sillas de madera color ébano.

ART DECO

ART DECO



Bailarina con bronce enjovado y marfil sobre base de ónice del artista polaco **Paul Philippe**.

Jarrón cilíndrico de paté de verre de **Gabriel Argy Rousseau**, decorado al antiguo estilo egipcio con característicos tonos rosas y malvas.



Colgante de los **hermanos Lacioche** en platino y ónice incrustado de diamantes y una perla.



Lámpara titulada: L'Oiseau de Feu, de tema mitológico. **René Louis Lalique**.



La Estrella de mar De **Demeter Chiparus** Bronce pintado y marfil sobre una base de ónice

MUEBLES ART DECO

Sofá de ébano y bronce de **Ruhlmann**



Butaca de ébano de Macasar de **Emile Jacques Ruhlmann**.
El respaldo curvado está tapizado por los lados

Mesita de café de cristal
de color melocotón, 1925.



INTERIOR DISEÑADO POR RUHLMANN EN LA EXPOSICIÓN DE 1925





CONSTRUCCIÓN

Comienza a construcción

1928

Se llega a 70 pisos

1929

Se inaugura y es el más grande del mundo

1930

El Empire State lo supera en altura

1931



RASCACIELOS

EDIFICIO CHRYSLER

Inicio de la construcción	1928
Inauguración	1930
Proyecto	William Van Alen
Localización	Nueva York, Estados Unidos



Fue el edificio más alto del mundo hasta que le superó el *Empire State Building* en 1931 (once meses).

Diseñado por el arquitecto **William Van Alen**, es un ejemplo clásico de la arquitectura **art déco** y muchos arquitectos contemporáneos lo consideran uno de los mejores edificios de Nueva York.

El exterior del edificio tiene muchos ornamentos, como las gárgolas de las catedrales góticas. Las esquinas de la planta 61 están decoradas con sendos pares de águilas esculpidas por Kenneth Lynch, que tienen una longitud de tres metros y una envergadura de 4,5 metros.





VERTEX

De 60m de altura. Al principio no existía. Fue añadido a posteriori y construido en secreto dentro del edificio. Logró que el edificio fuese el más grande en altura del mundo en el primer año de su existencia

CÚPULA

Basada en las tapas de las ruedas que **Chrysler** empleaba para sus automóviles. Su disposición concéntrica es una clara alusión al art decó

ÁGUILAS

Hay ocho en total, dos encada esquina diseñadas por **Chesley Bonestell**. Fueron construidas en Planchas de acero en un taller y luego instaladas en el edificio sobre pedestales de hierro.

RÉPLICAS DE LAS DECORACIONES DEL CAPÓ de los vehículos **Chrysler** de 1926 TAPACUBOS Y GUARDABARROS. Piso 31

ASCENSORES

Eran los más rápidos del mundo, viajaban a una velocidad de 330m por minuto
En la actualidad son 32. Cada puerta y sus interiores reproducen los detalles de la cúpula

PIÑAS

En las esquinas de la planta 24 hay **PIÑAS DE 3 m.** de altura, símbolos de la hospitalidad, que fueron fabricadas en el sitio.

VESTÍBULO

De forma triangular, con entradas y salidas a los lados, está iluminado de forma teatral, decorado con acero inoxidable, mármoles africanos y granito de todo el mundo. En el techo hay un enorme mural de 36 x 26 m pintado por **Edward Trumbull** y representa el progreso, transportes y energía.

LOS ASCENSORES

Puertas de los ascensores 1928-1030.

El granulado decorativo de los paneles era muy popular en la época y también se encuentra en los muebles del estilo **Ruhlmann**



En los años posteriores a la **Primera Guerra Mundial**, los arquitectos de Europa y los Estados Unidos habían empezado a simplificar las formas de los diseños tradicionales y a usar materiales industriales de manera innovadora para caracterizar a la edad moderna. El estilo art déco parecía prestarse especialmente bien al diseño de rascacielos debido a que este tipo de construcción simbolizaba progreso, innovación y modernidad más que cualquier otro tipo.

Aunque el estilo art déco duró poco tiempo, coincidió con un gran boom inmobiliario en Nueva York a finales de los años veinte.

El exterior tiene muchos ornamentos heroicos.

En las esquinas de la planta 31, figuran réplicas de las DECORACIONES DEL CAPÓ de los vehículos Chrysler de 1926 TAPACUBOS Y GUARDABARROS.



En las esquinas de la planta 24 hay **PIÑAS DE 3 m.** de altura, símbolos de la hospitalidad, que fueron fabricadas en el sitio.

El edificio está construido de albañilería, con estructura de acero y revestimiento metálico.



EN NÚMEROS

Altura 318 m.

Altura del Vertex 60 m.

Número de pisos 77

Ascensores 32

Constructora Chrysler Group

Materiales

20.861 tn. de acero

391.881 remaches

3.626.000 ladrillos

10.00 bombillas

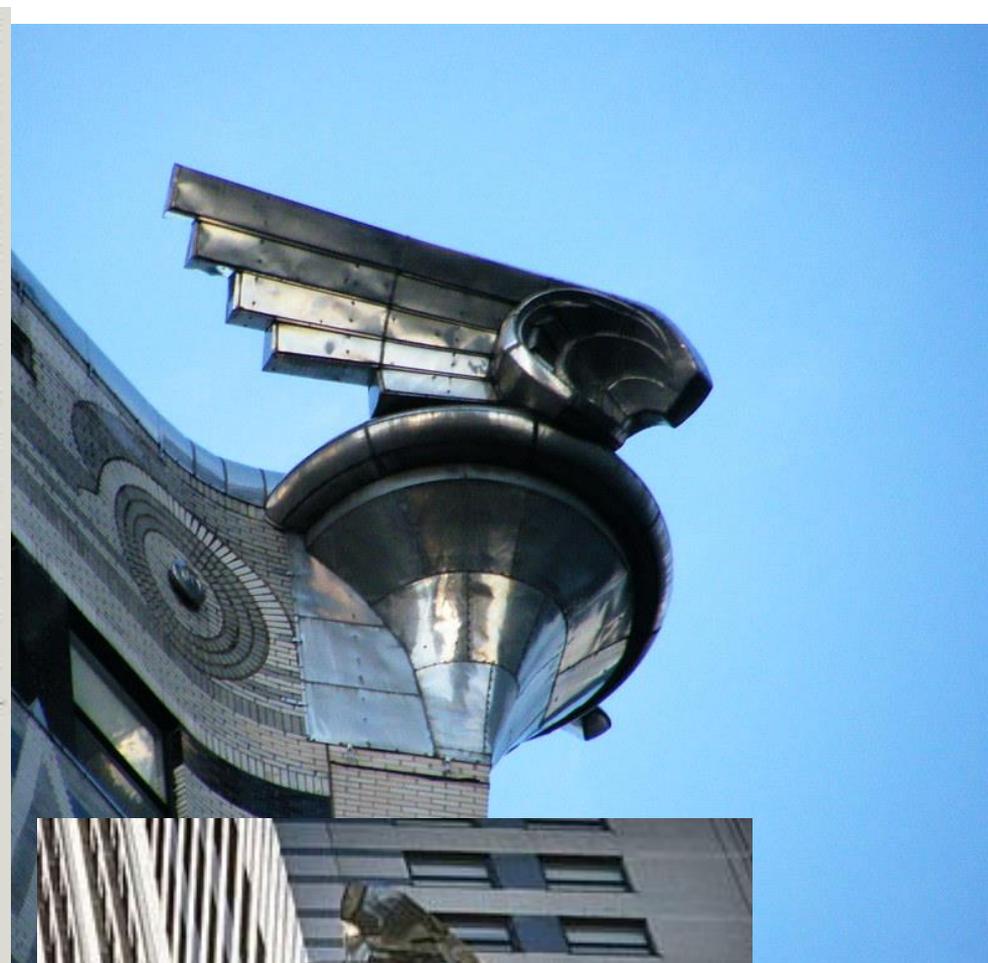
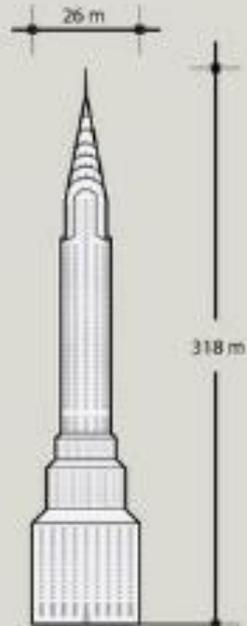
3.862 ventanas

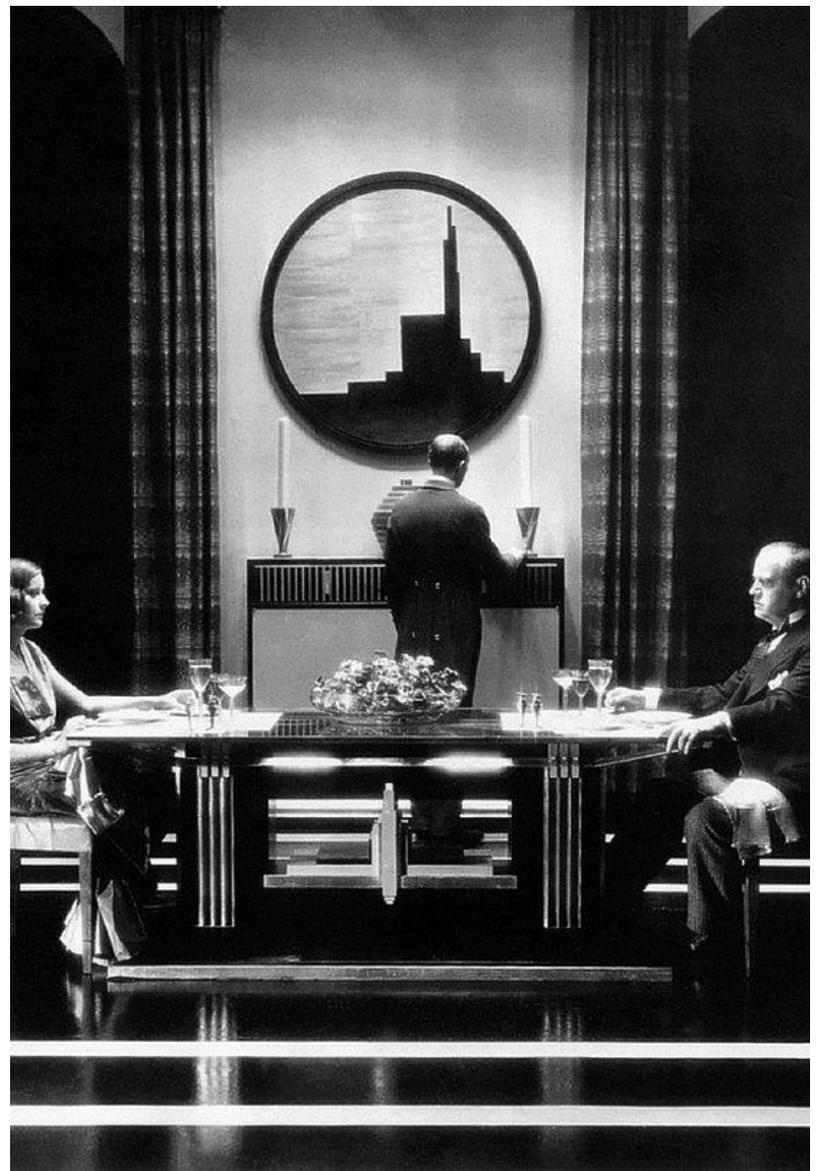
2788 puertas

56 km de tuberías

1200 km cables eléctricos

MEDIDAS



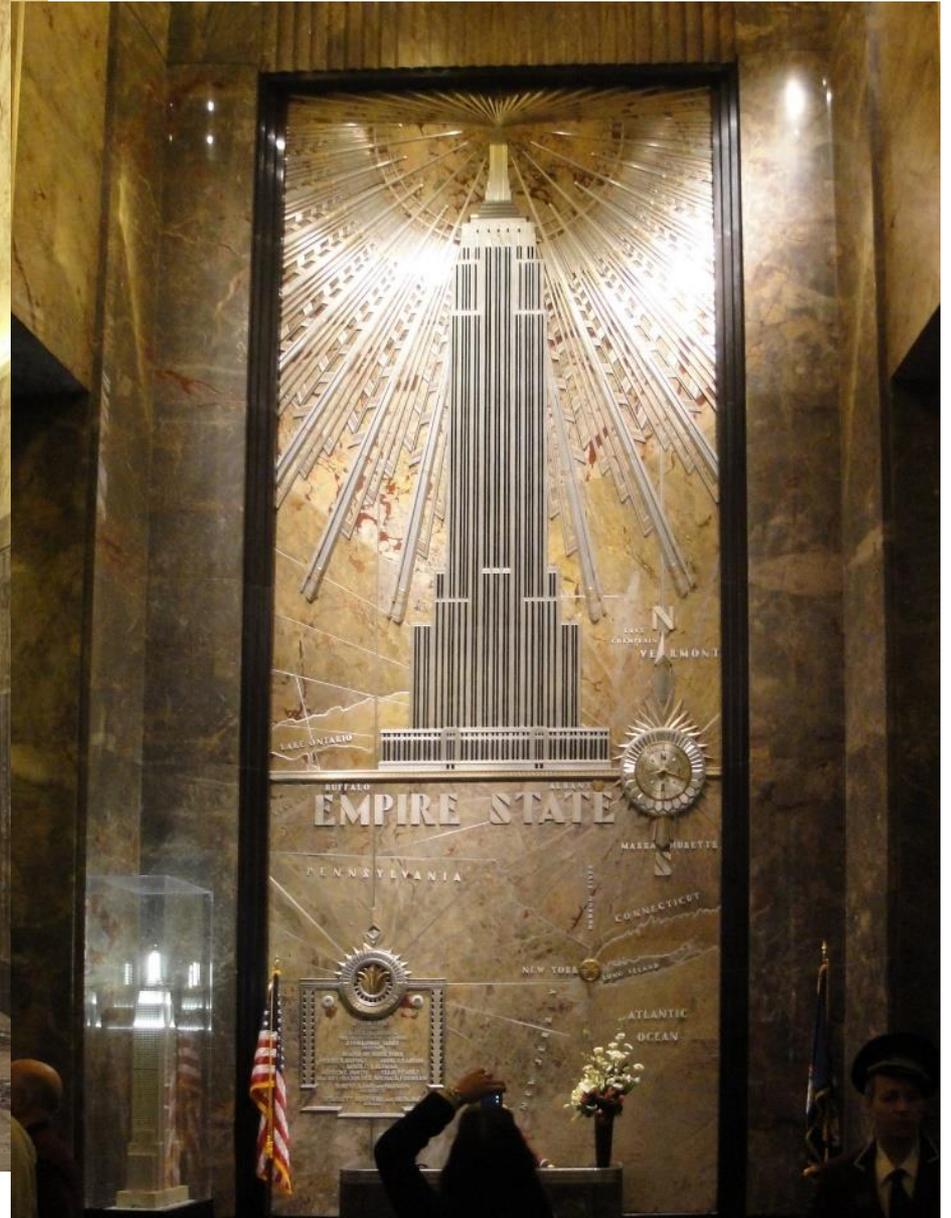
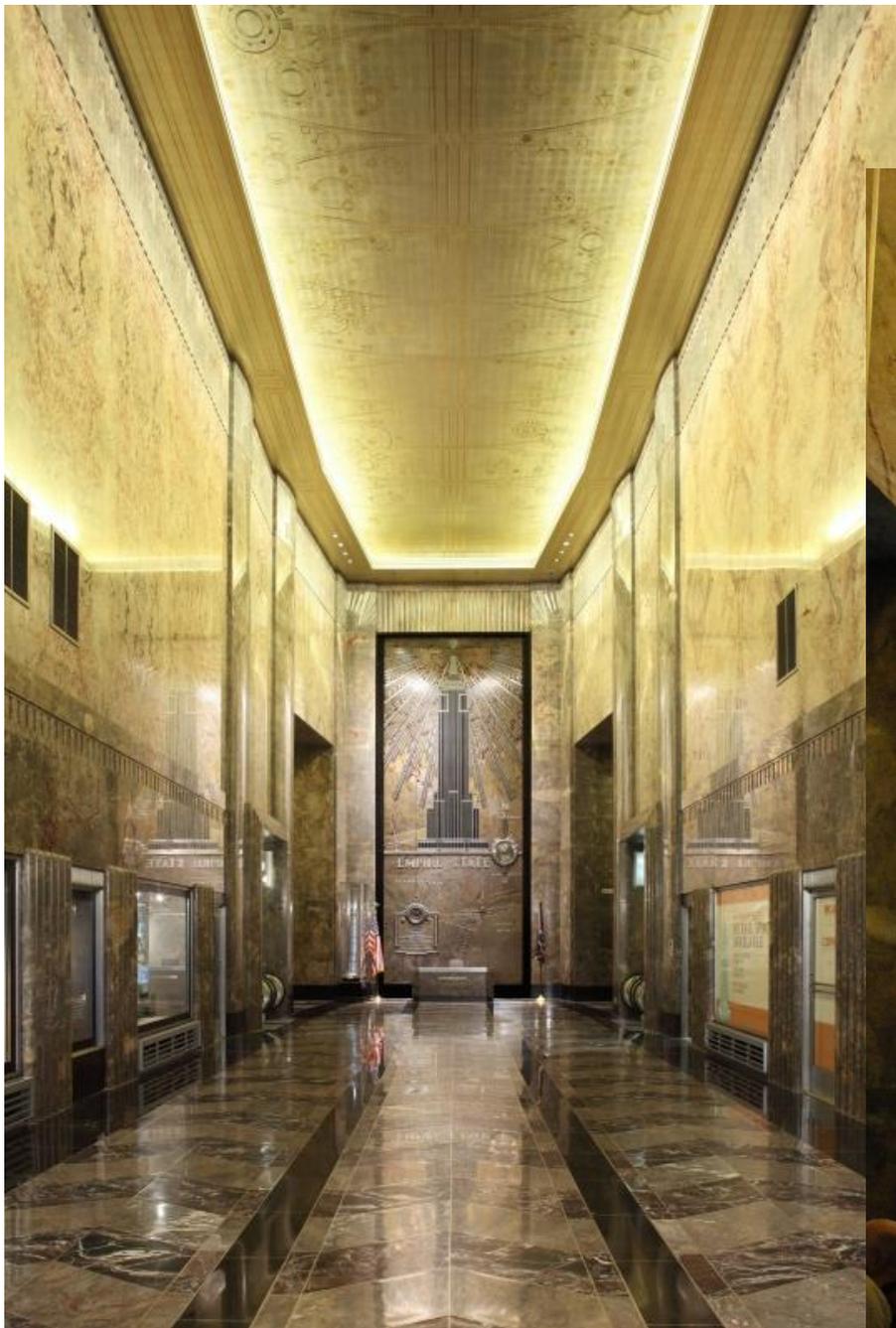


INTERIORES ESTILO HOLLYWOOD



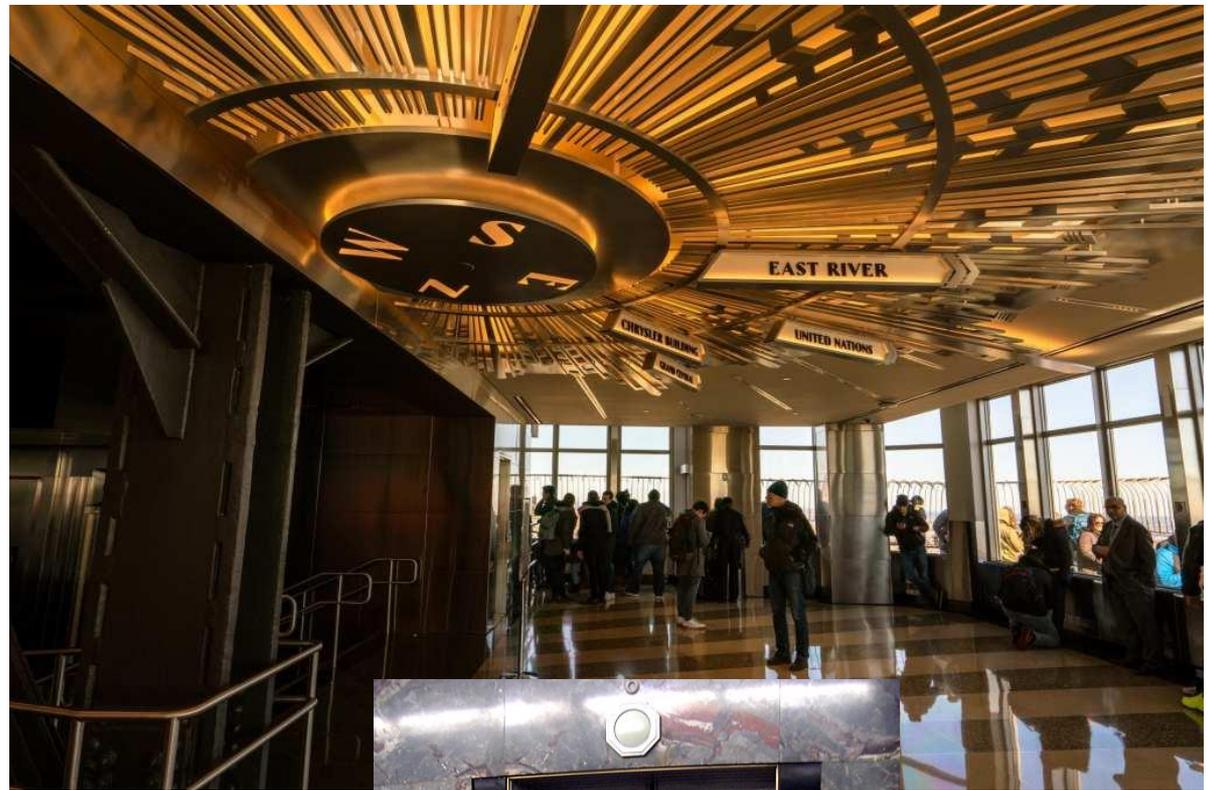
*EMPIRE
STATE*

EMPIRE STATE VESTIBULO



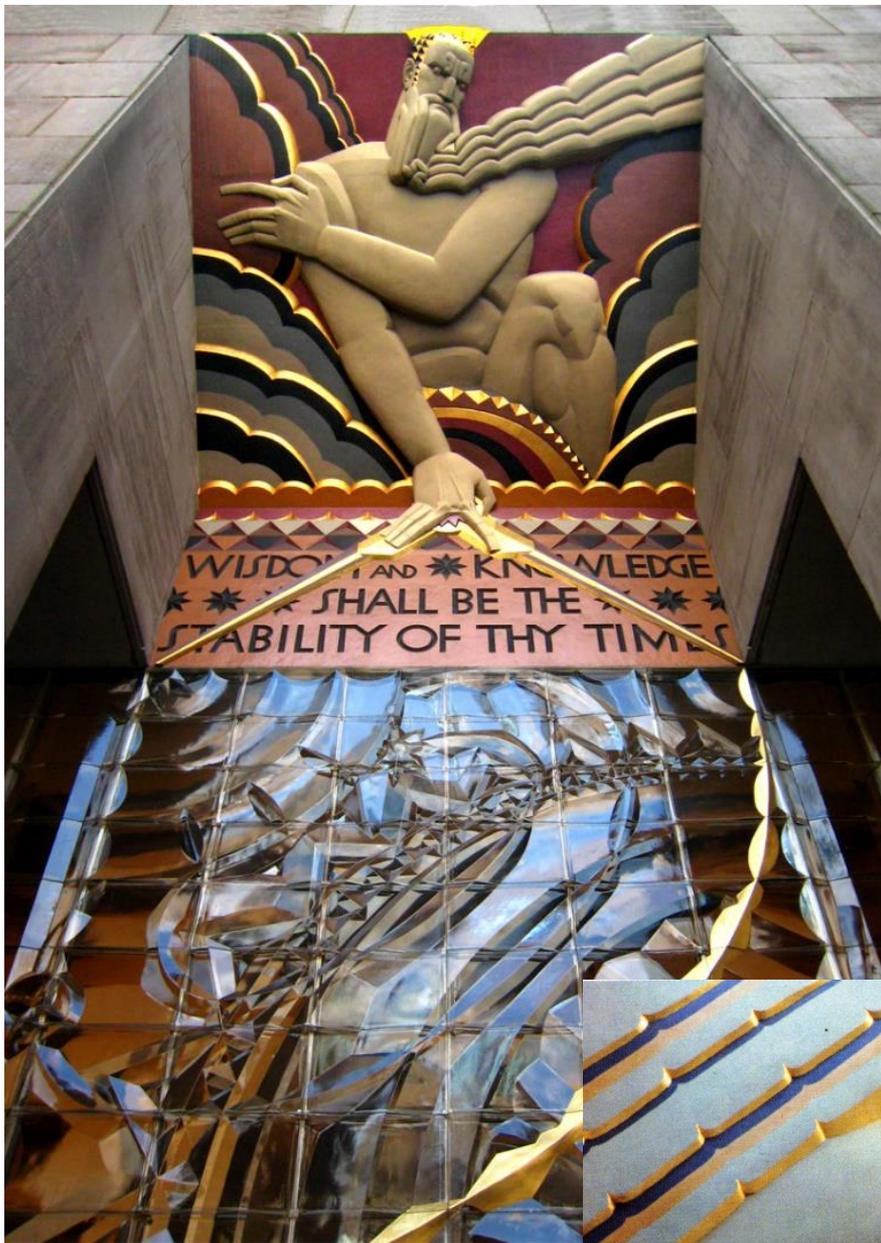


EMPIRE STATE EDIFICIO Y DETALLES



ROCKEFELLER CENTER

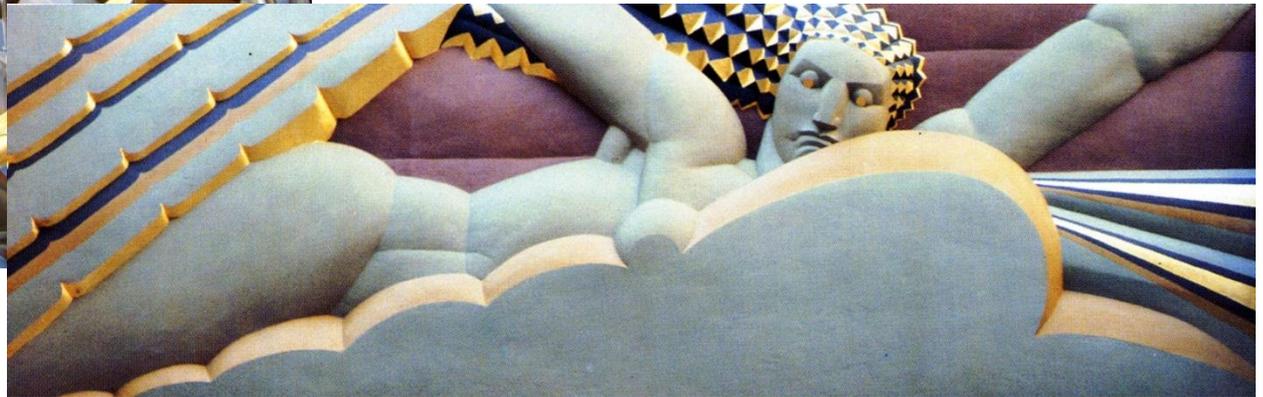




Friso decorativo que representa la sabiduría, de **Lee Lawrie**.

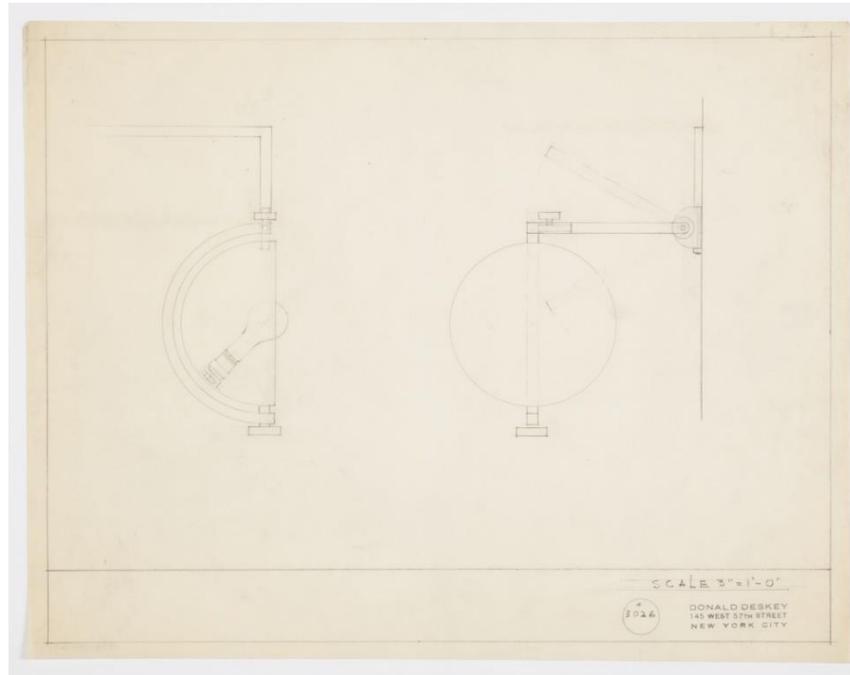
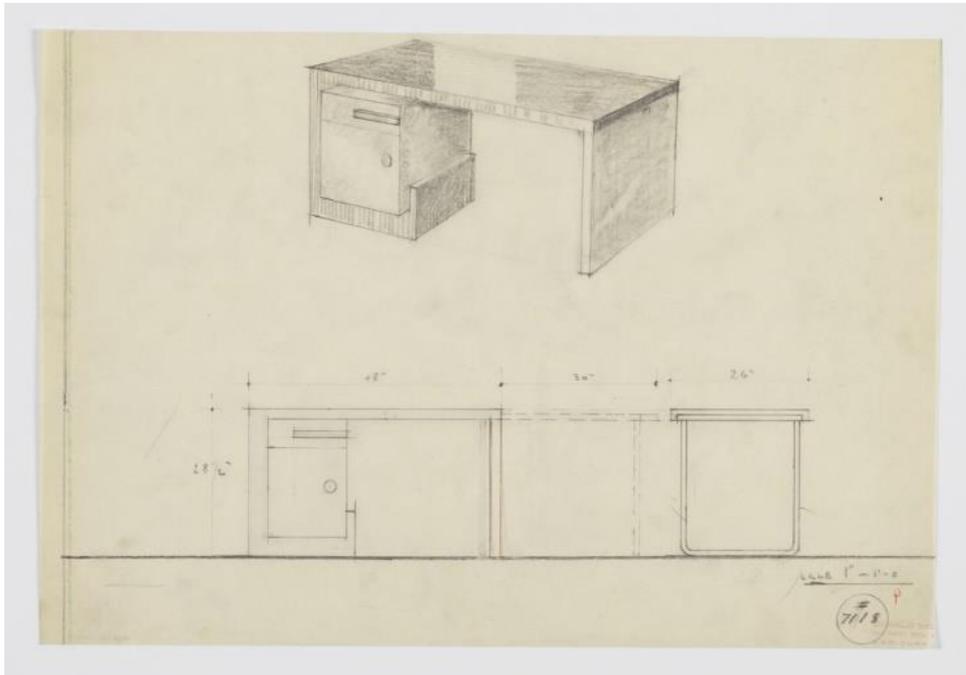
DETALLES DE LA PUERTA DEL ROCKEFELLER CENTER

Escultura situada sobre el Pórtico del Instituto de Mujeres Trabajadoras en el Rockefeller Center de N.Y. de **Eric Gill**.

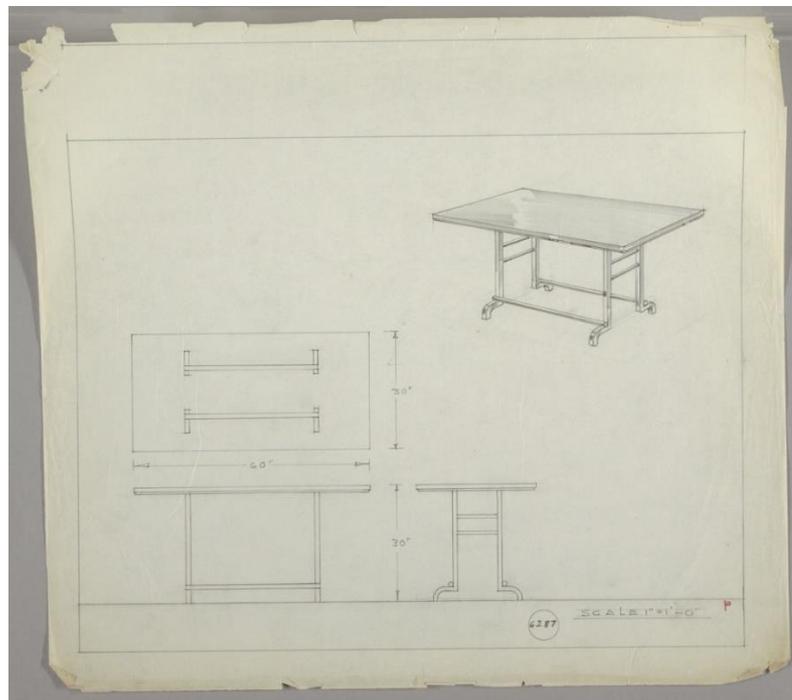
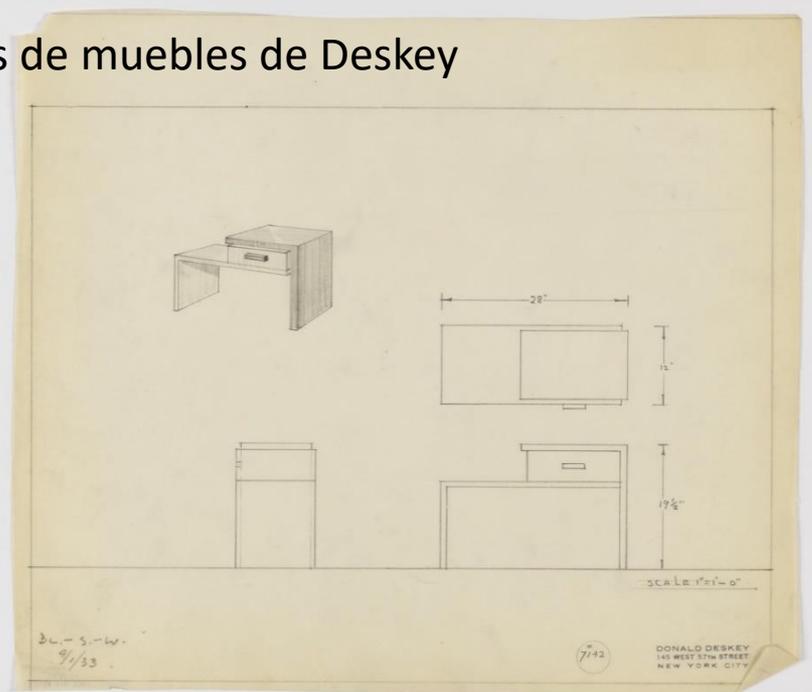


DONALD DESKEY

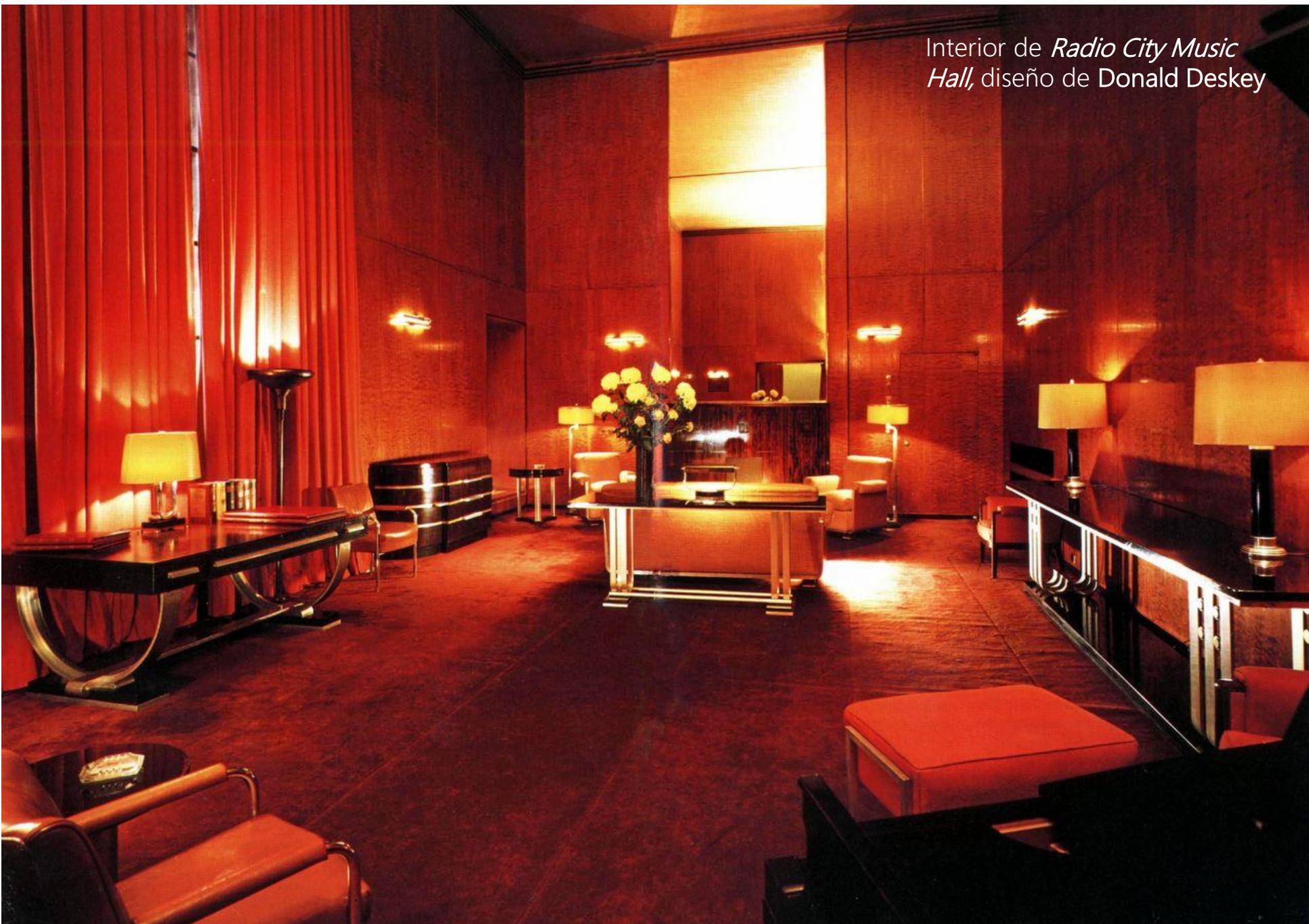




Diseños de muebles de Deskey



Interior de *Radio City Music Hall*, diseño de Donald Deskey



Vestíbulo del *Hotel Strand Palace de Londres*, **Oliver Bernard**, 1930, decorado con mármol, cromo y paneles iluminados de cristal plano un interior de concepción teatral





Otra vista sobre el Vestíbulo del *Hotel Strand Palace de Londres*, Oliver Bernard, 1930



Cuatro placas cerámicas pintadas a mano tituladas **La era de Jazz**. De **Clarice Cliff**.

Servicio de Té para dos, pintado a mano, de **Clarice Cliff**, 1931. Las asas de forma triangular eran bastante populares.



<https://claricecliff.com>

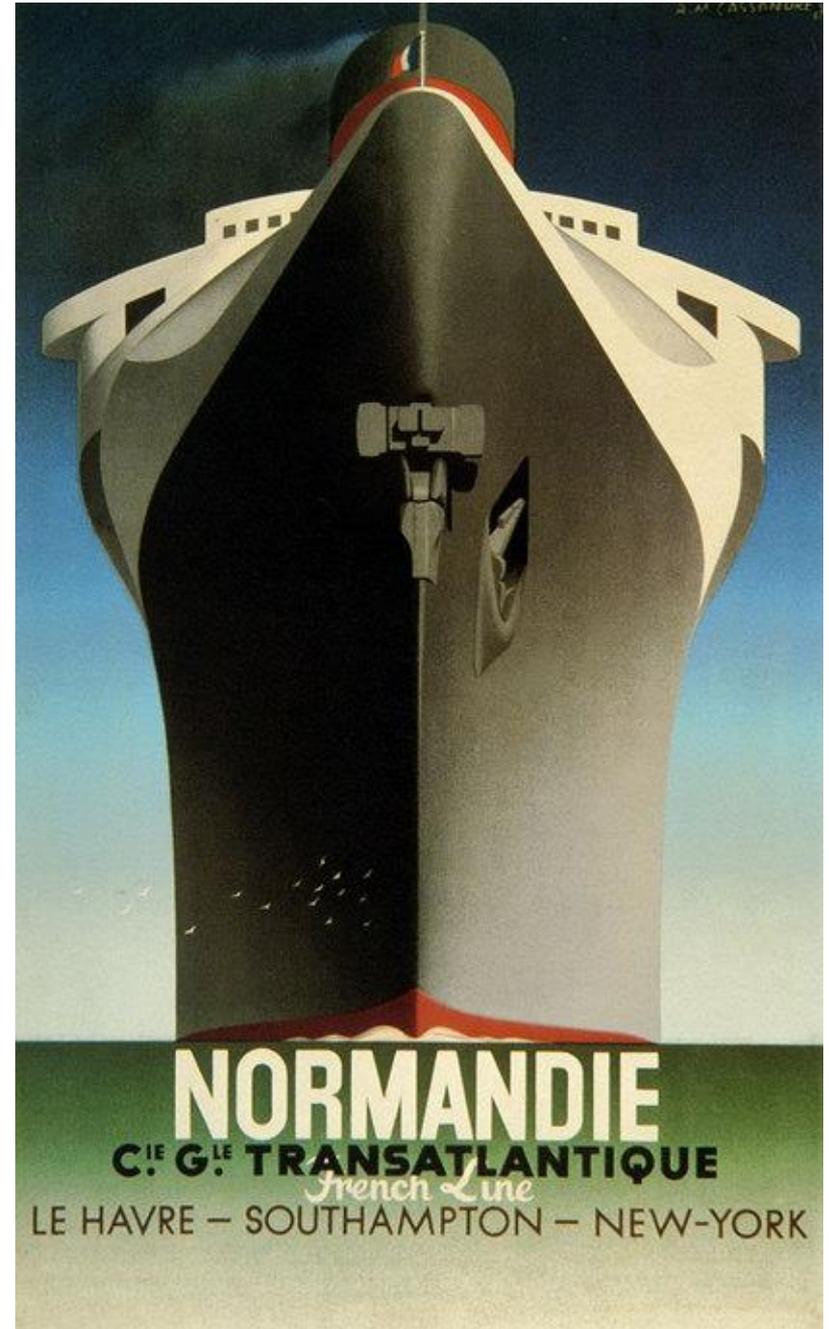


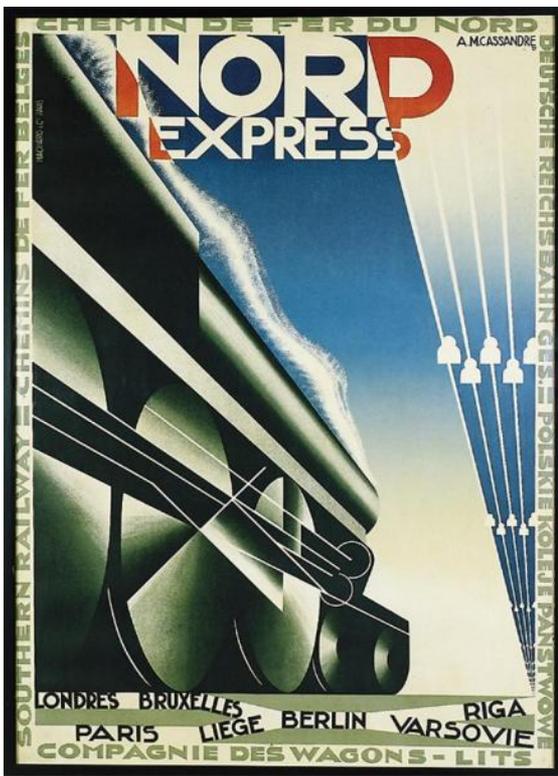
TRASATLÁNTICO NORMANDÍA



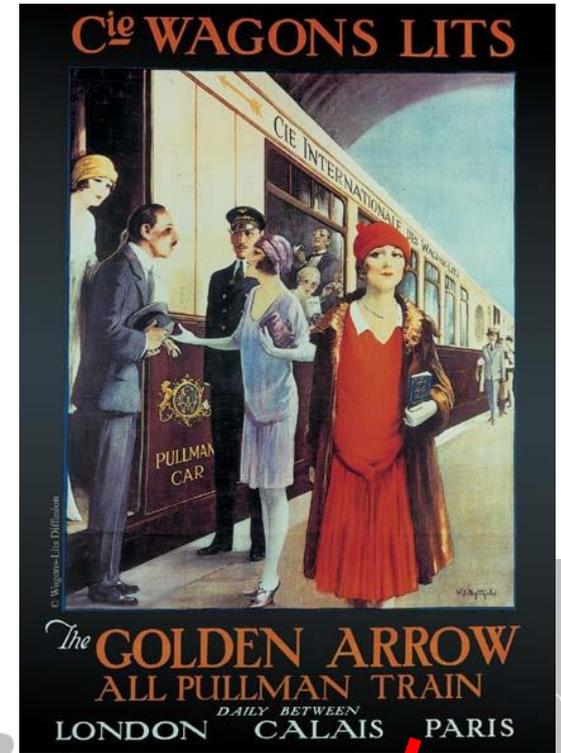
Arriba el transatlántico Normandía.

Dcha. el diseño de un cartel de Cassandre Sobre el mismo transatlántico y a la izq. Otro.





ORIENT EXPRESS



A la izquierda
varios carteles
de Cassandre
sobre el ferrocarril.
Apreciamos
el uso de la aerografía

- Orient-Express (1883–1914, 1919–1939, 1945–1962, with connection over water in the Black Sea until 1889)
- Simplon-Orient-Express (1919–1939, 1945–1962), then Direct-Orient-Express (until 1977)
- Arlberg-Orient-Express (1930–1939, 1945–1962)
- Venice-Simplon-Orient-Express (1982–2005)
- ÖBB EN 262/263 Orient-Express (Paris-Budapest 1977–2001; Paris-Vienna 2001–2007; Strasbourg-Vienna 2007–2009)

CARTELES DE CASSANDRE sobre viajes en tren.



MODA FEMENINA ART DECÓ

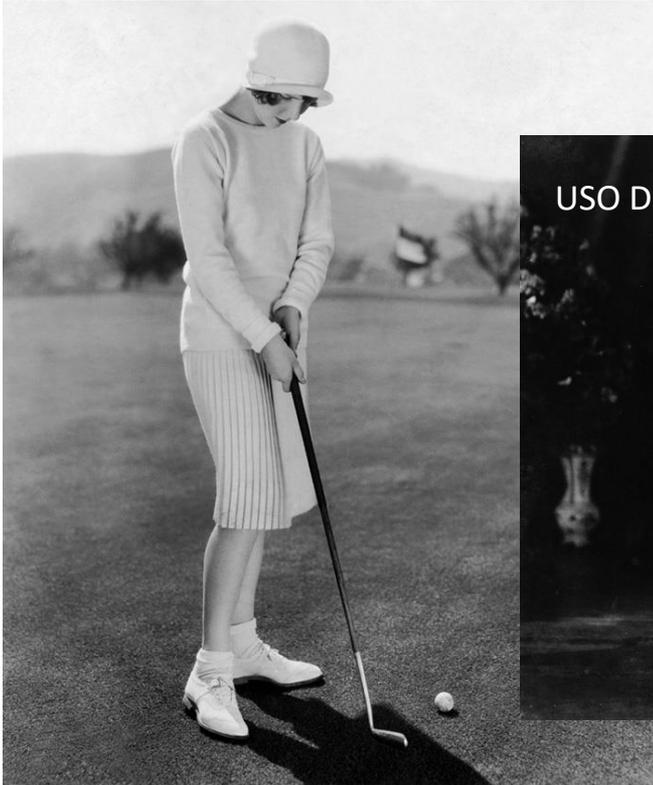
PELO MUY CORTO



VESTIDO RECTOS Y DE CINTURA BAJA



ROPA DEPORTIVA. VIDA Y DEPORTE AL AIRE LIBRE



USO DE LENCERÍA



USO DE PANTALONES



TRAJES DE BÑO CEÑIDOS



SOMBRERO CLOCHÉ

Pelo a lo bob



Pelo a lo Eton Crop

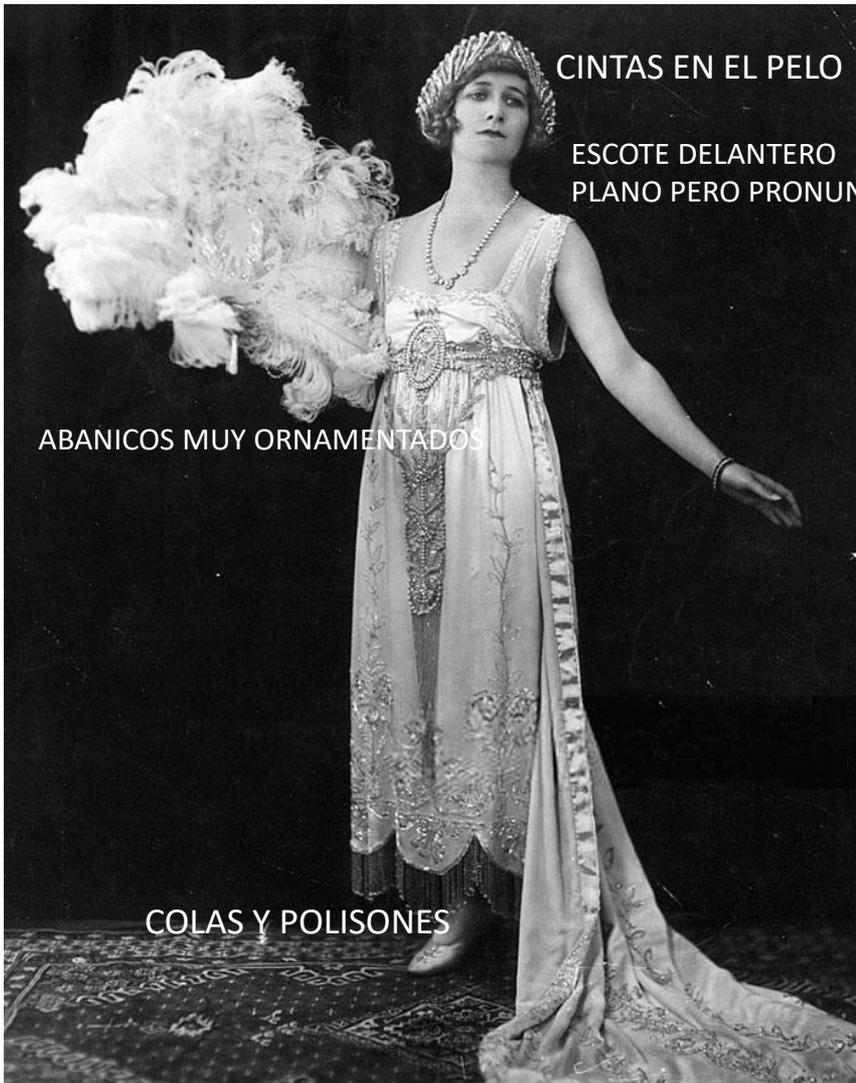


PEINADOS

ZAPATOS CON TACONES
DECORADOS PARA LA NOCHE
ABIERTOS A UN LADO O
EN FORMA DE T



VESTIDO DE NOCHE

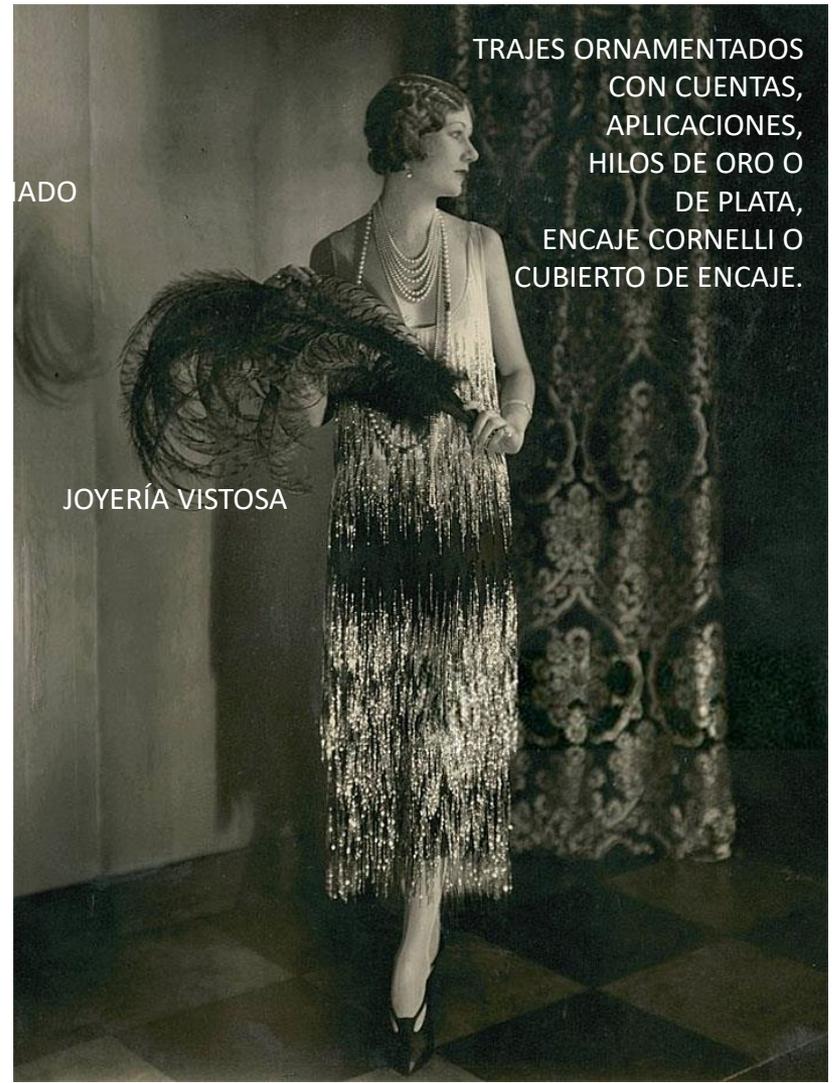


CINTAS EN EL PELO

ESCOTE DELANTERO
PLANO PERO PRONUNCIADO

ABANICOS MUY ORNAMENTADOS

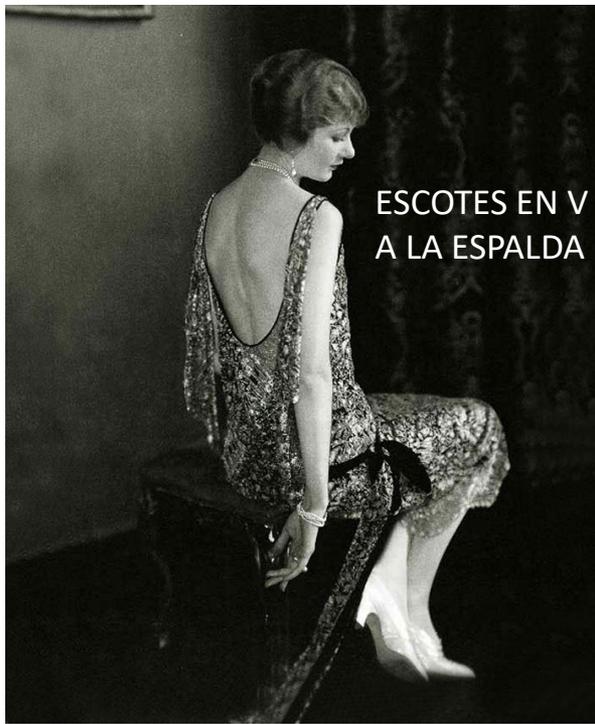
COLAS Y POLISIONES



TRAJES ORNAMENTADOS
CON CUENTAS,
APLICACIONES,
HILOS DE ORO O
DE PLATA,
ENCAJE CORNELLI O
CUBIERTO DE ENCAJE.

JOYERÍA VISTOSA

Los vestidos de noche inspirados en el mundo clásico, largos hasta el tobillo, de tela drapeada y a los que se añadían bordados o aplicaciones. Las telas caían desde los hombros y llevaban rosetas en las caderas adornadas con penachos de plumas o rosetas, boas de plumas, o estolas de piel.



ESCOTES EN V
A LA ESPALDA

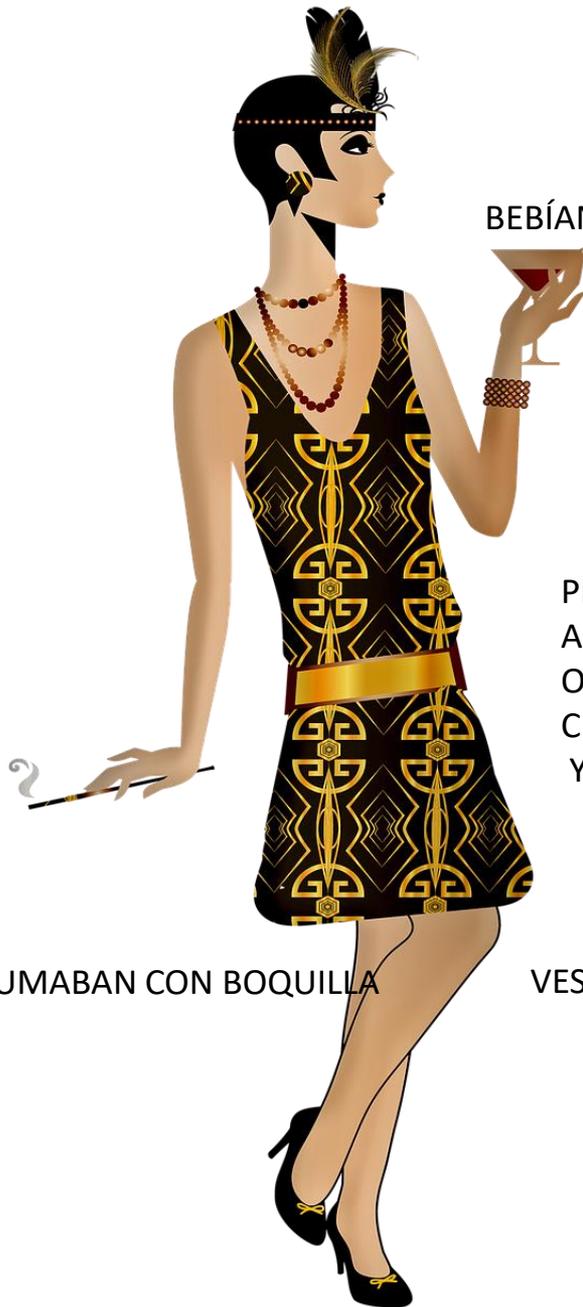


JOYERÍA VISTOSA



L. Birber
Hamburgo

FLAPPERS



BEBÍAN LICORES

PIERNAS Y BRAZOS
AL AIRE
O MEDIAS
CLARAS
Y BRONCEADOS,

VESTIDOS POR ENCIMA DE LA RODILLA

Mujeres liberadas, que se enfrentan a las normas establecidas y piden el voto femenino, jóvenes trabajadoras o de una élite que iba a las fiestas sin carabinas, rechazaban el comportamiento propio de una dama, llevaban vestidos de flecos, bailaban el *Turkey Trot* (popularizado por **Josephine Baker**) y *el charlestón*.

Escotes a la espalda hasta la cintura, conducían, se pintaban los labios en público.

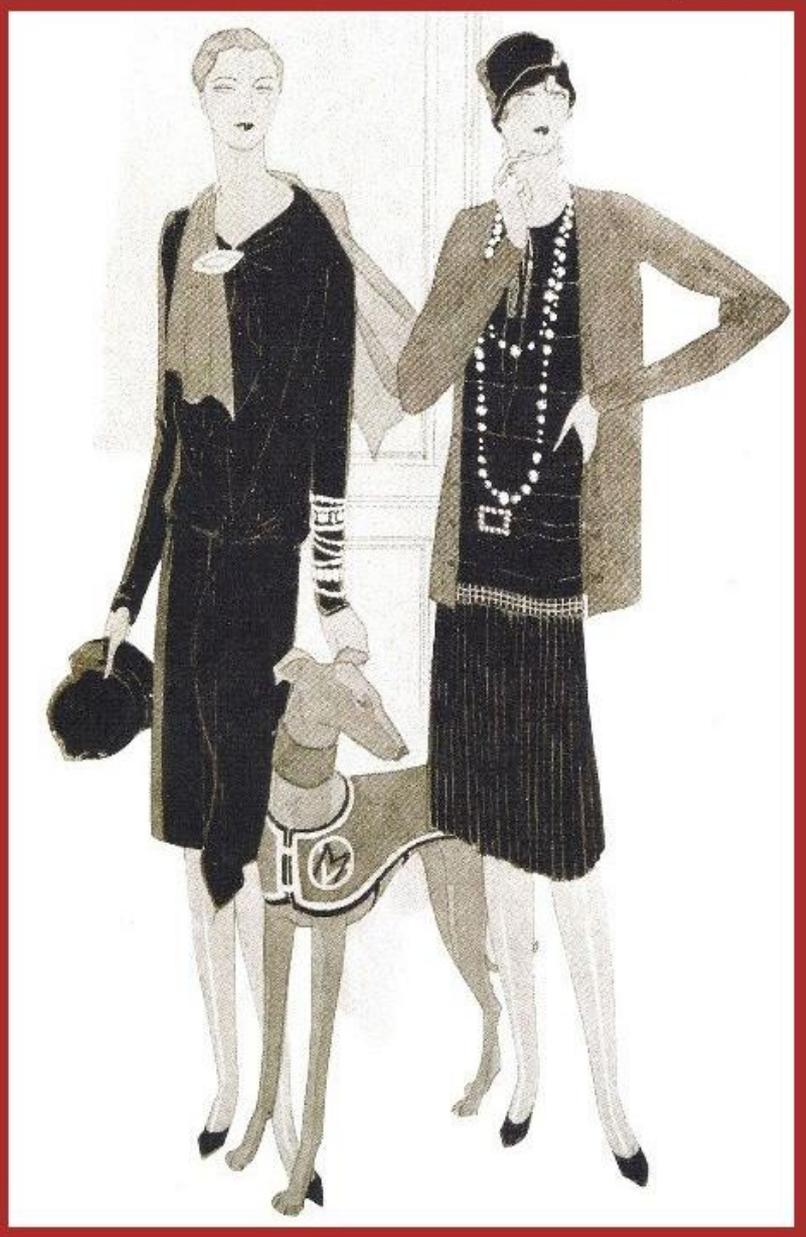
Llevaban guantes largos, bolsos para la calle, estolas de pelo, anillos, broches y zapatos con tacones imposibles.

Sus acompañantes masculinos llevaban los pantalones Oxford, muy anchos en las piernas (el ancho de pernera hacía a la cintura diminuta).

Los pantalones más adelante, se convertirían en el símbolo de la mujer liberada durante el día.

FUMABAN CON BOQUILLA

COCO CHANEL



ELSA CHIAPARELLI





Platino, diamantes y aguamarinas, así como la de abajo, hacen parte de las 27 tiaras que la Casa Real inglesa le encargó a Cartier en 1937 con motivo de la coronación de Jorge VI. Foto: Nick Welsh, Collection Cartier ©Cartier.



Tiara de oro, platino, diamantes y citrinas. La particularidad de estas diademas es que su remate se puede desmontar para ser usado como prendedor. Foto: Nick Welsh, Collection Cartier ©Cartier.



JOYAS CARTIER

COLECCIÓN TUTTI FRUTI





TAMARA DE LEMPICKA

Maria Górska
1898; Warsaw, Poland 1980;
Cuernavaca, Mexico.



LA MODELO 1925
Desnudo Art Decó



GRUPO DE CUATRO DESNUDOS 1925
Desnudo de Art Decó.



RETRATO DE LA DUQUESA DE LA SALLE 1925
Retrato Art Decó.

Representa a una mujer poderosa, masculina, con un traje de montar. Al fondo un paisaje arquitectónico.

KIZETTE EN EL BALCÓN 1927

Retrato Art Decó





RETRATO DE NANADE HERRERA 1928



***RETRATO DE UN HOMBRE O EL SEÑOR
TADEUSZ DE LEMPICKI 1928***

Retrato Art Decó

RETRATO DE LA SEÑORA BUSH 1929



***MI RETRATO (AUTORRETRATO EN
UN BUGATTI VERDE)*** 1929

Autorretrato

Óleo 35 x 27 cm



ANDROMEDA 1929

Género: desnudo

RETRATO DEL DOCTOR BOUCARD 1929

Retrato Art Decó





CHICA CON GUANTES 1929

Retrato Art Decó



SAINT MORITZ 1929

Género: retrato



RETRATO DE MADAME M. 1930

Estilo: Art Decó

Género: retrato



RETRATO DE LA SEÑORA BOUCHARD 1931

Retrato Art Decó



MUJER DURMIENDO 1935

Retrato Art Decó



PABLO GARGALLO

Maella, Zaragoza, España,
1881 - Reus, Tarragona,
España, 1934

<https://youtu.be/owWn8Kj7d5U>

<https://youtu.be/73MumXqUrKU>

<https://es.slideshare.net/RlcardoMorillo2/gui-a-didac-gargallo>



*RETRATO DE PABLO
PICASSO 1913*

TORSO DE MUJER 1915



MASCARA DE ARLEQUIN 1927



KIKI DE MONTPARNASE 1928



MÁSCARAS DE GRETA GARBO



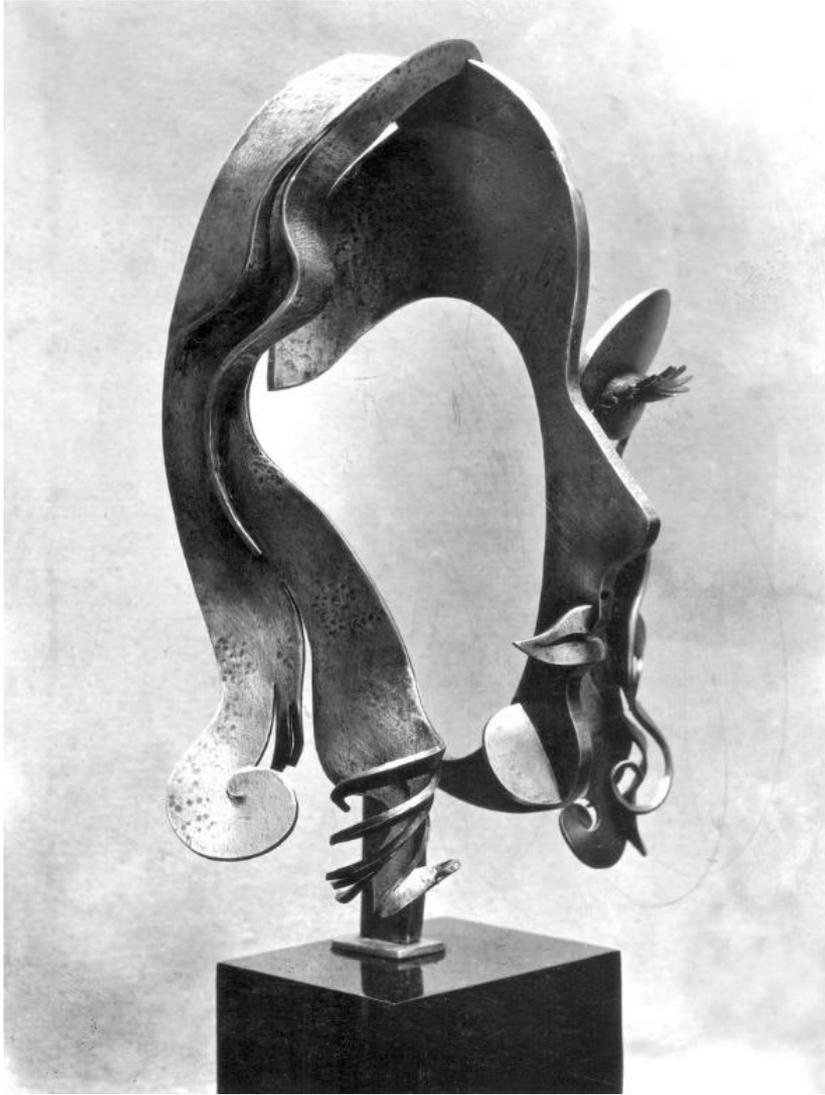
Máscara de Greta Garbo con mechón, 1930.
Hierro, 26 x 19,5 x 12 cm.



Cabeza de Greta Garbo con sombrero, 1931. Hierro, 25,5 x 28,5 x 19,5 cm.



Máscara de Greta Garbo con pestañas, 1930.
Hierro, 27,6 x 18,5 x 11,5 cm.



LA BAILARINA ESPAÑOLA 1931





HOMENAJE A MARC CHAGALL 1933

Bronce patinado

Fundición a la cera perdida

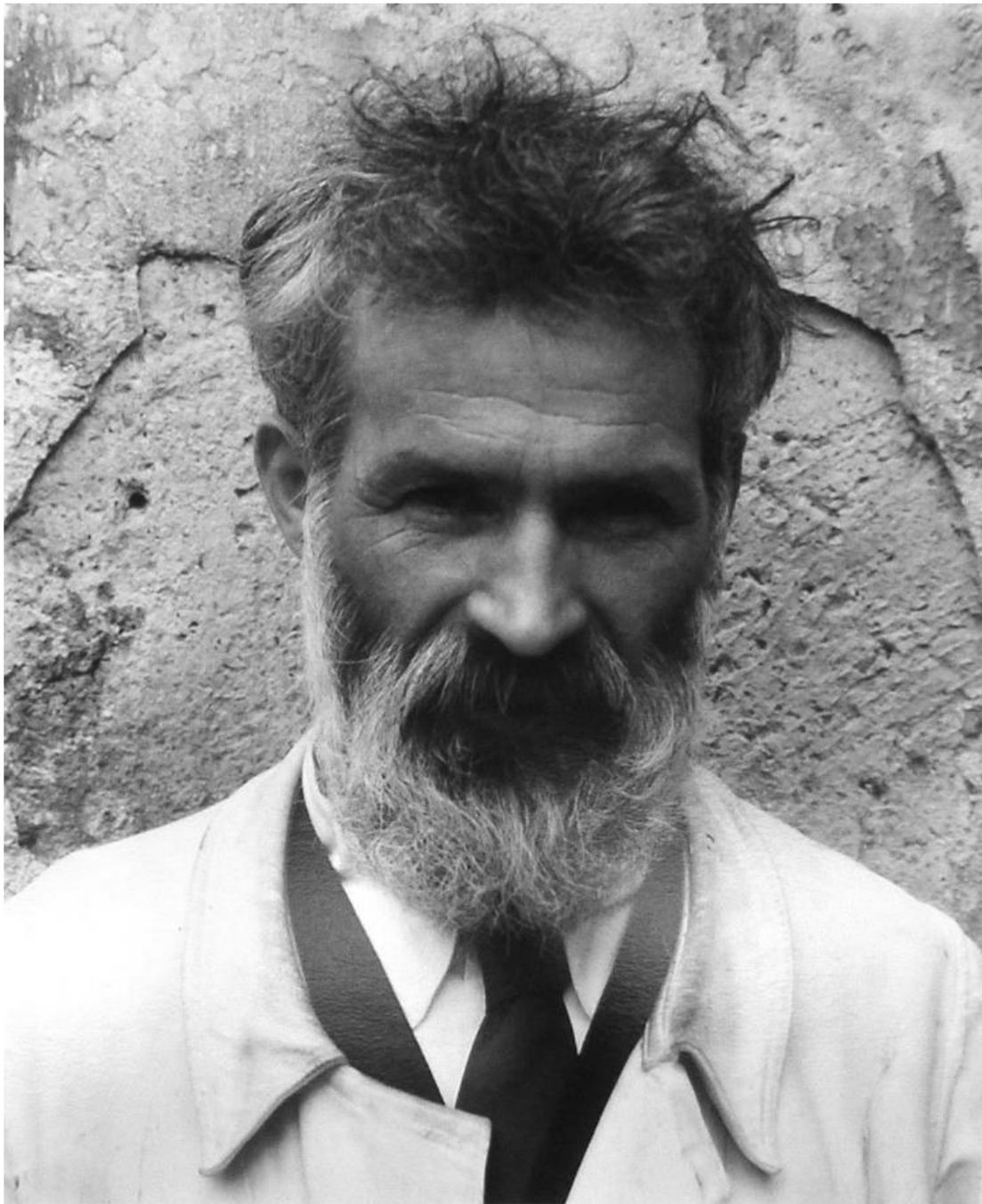
37 x 22 x 24,5 cm

Escultura

MUSEO DE ARTE REINA SOFIA. MADRID

EL PROFETA 1933





CONSTANTIN BRÂNCUȘI

<https://youtu.be/HTT321rfsLo>

<https://youtu.be/r-NrMYHAfoo>

<https://youtu.be/emSUREPIQK8>



EL BESO 1907-1908.

No hay elementos anecdóticos o narrativos, ni hay sentimiento.

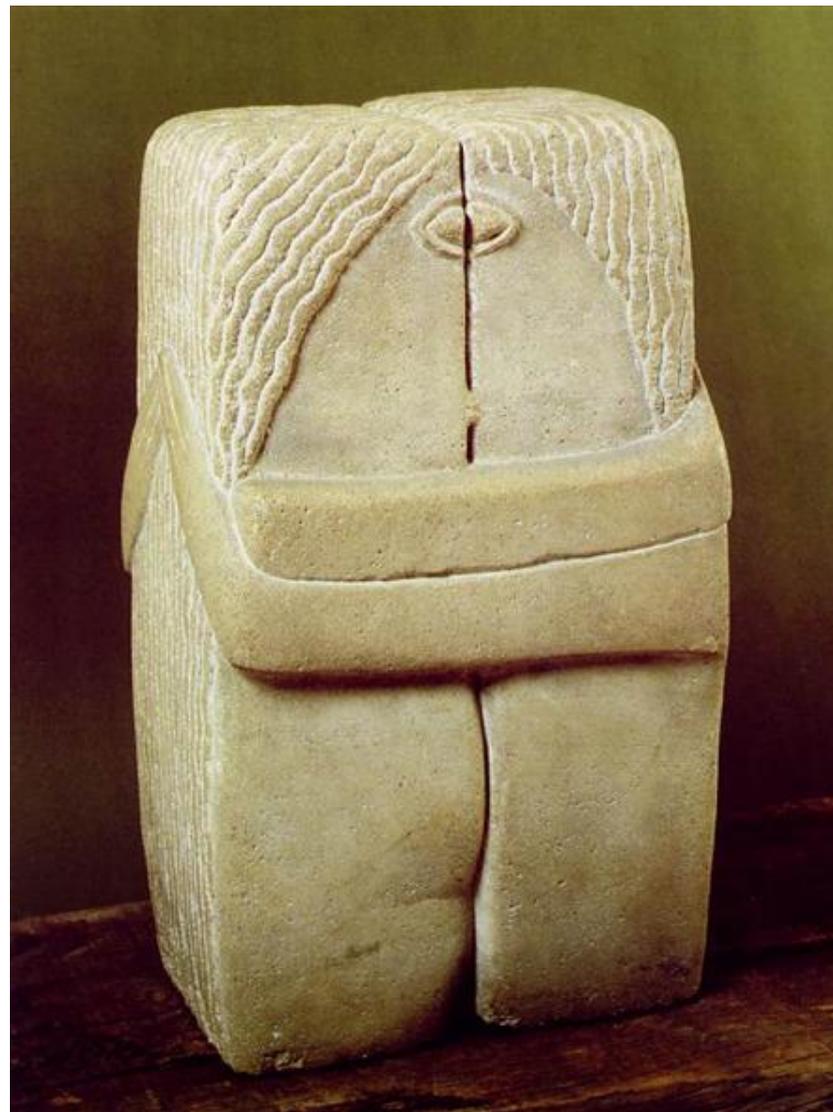
El autor no intenta mostrar el aspecto sentimental de ese beso, ni la dulzura amorosa, ni la pasión de los amantes. No percibimos la fisonomía de los amantes, ni su sexualidad, ni la tensión de sus cuerpos.

El rasgo que destaca en esta obra es la unión de dos personas al besarse, que está determinada por el bloque de piedra en el que se representan.

La obra se fundamenta en componentes escultóricos, en aspectos que pertenecen a la propia naturaleza de la escultura: el volumen, la masa, la textura y la sencillez compositiva. Revaloriza los elementos esenciales de la escultura: masa, volumen, espacio, textura y ritmo. Recupera la talla directa influido por la escultura primitiva.

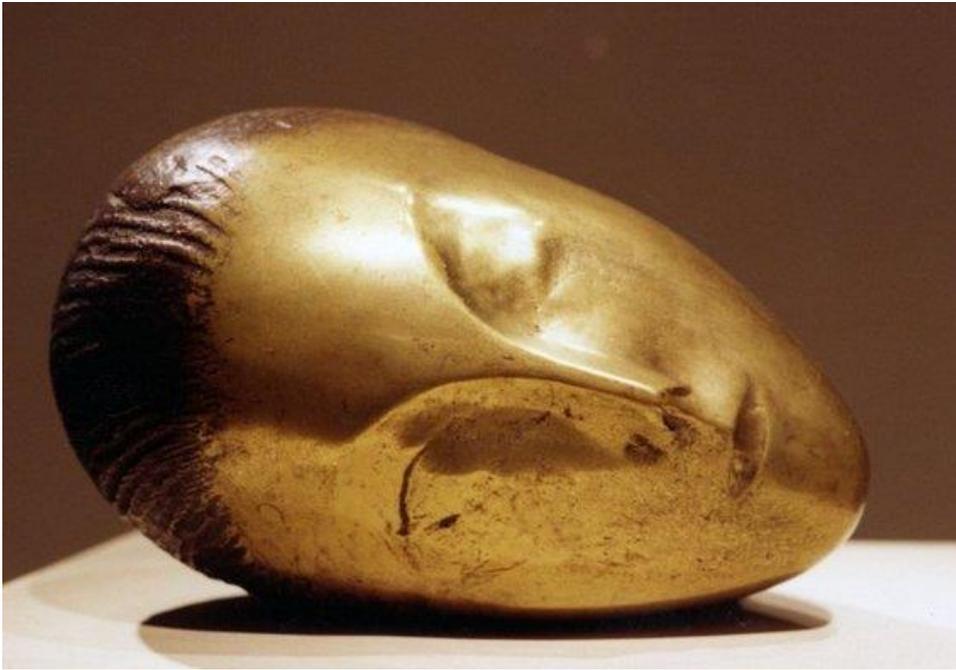


1910
EL BESO



EL BESO 1912
Escultura Expresionismo

LA MADRE DURMIENTE 1906-1910



PROMETEO 1911





SEÑORITA POGANY MoMA 1913

Señorita Pogany (de nombre original en rumano *Domnișoara Pogany*) creada en 1913.

El nombre de la estatua proviene de la pintora húngara **Margit Pogány**, a la que conoció en 1911.

Brâncuși creó cinco versiones de la obra en un período de dos décadas, con el yeso inicial datando de 1912. Después de ello creó versiones en mármol y bronce en los años 1913, 1919, 1931 y 1933.

La versión de bronce de *Señorita Pogany* creada en 1913 se encuentra en el **Museo de Arte Moderno de Nueva York** y otras dos versiones de la obra, una creada en 1912 y la otra en 1931, se exponen en el **Museo de Arte de Filadelfia**, en los Estados Unidos.

SEÑORITA POGANY 1912 13





SEÑORITA POGANY 1912 13



SEÑORITA POGANY 1933





PÁJARO EN EL ESPACIO, MAIASTRA 1923

Escultura abstracta

Bronce MoMA de Nueva York

La primera escultura es de 1912.

Esta escultura realizada en varios materiales, es junto a su obra *El Beso*, uno de las obras más célebres de **Brancusi**. También llamada *Maiastra*, realizó numerosas esculturas, a partir de una inicia que creó en 1912.

Con la excusa de esta obra, hay una de las frases más reconocibles del arte de las primeras décadas del siglo XX, y que luego han recuperado y utilizado muchos artistas en defensa de la abstracción.

"Esto no es un pájaro que vuela, sino la idea de un pájaro que vuela".

Lo dijo cuando las autoridades de las aduanas estadounidenses se negaron a considerar esta obra como una representación artística de un ave en vuelo, ya que si le dejaban pasar con ese concepto (suponía una gran disminución en el pago de aranceles). Fue cuando **Brancusi** la pronunció para defenderse de ese menosprecio.

Aunque con posterioridad quiénes querían defender su **arte abstracto**, usaron palabras muy similares en el caso de **Brancusi** no se puede decir que sea un artista abstracto. O al menos no lo hacía él, porque él mismo también dijo:

"Son imbéciles quiénes califican mi arte como abstracto. Eso que llaman abstracto es lo más realista, porque lo real no es el exterior, sino la idea, la esencia de las cosas".

Es una escultura aparentemente sencilla en la que la emoción es tanto más fuerte cuanto que está cerrada en una forma más lacónica. Como el propio autor dijo:

"no es difícil hacer las cosas, lo que es difícil es ponernos en el estado de hacerlas", justificando así su obra y la gran parte del arte moderno.

PÁJARO
EN EL ESPACIO
GUGGENHEIM
NUEVA YORK



PÁJARO
EN EL ESPACIO
MoMA



EL PÁJARO 1923-47



PAJARO DE ORO MoMA 1919-20





MAIASTRA 1912?

GUGGENHEIM NUEVA YORK

Hay otra en la Tate de Londres de 1811.

RECIEN NACIDO 1915



EL RECIÉN NACIDO 1915.
Philadelphia Museum of Art

CONJUNTO ESCULTURAL DE TÂRGU-JIU 1937

Se considera la cima de su carrera, creado en cerca de su aldea natal, y próximo a los rumbos del río Jiu, en homenaje a los jóvenes rumanos campesinos rumanos caídos en la **primera guerra mundial** (1914-1918). Conmemora el valor y el sacrificio del pueblo rumano que se defendió de la invasión alemana.

El conjunto conmemorativo está compuesto de vive de tres obras, en interacción rítmica: ***La tabla del silencio, La puerta del beso, y La columna sin fin.***

Se disponen en un eje de 1275 m de largo, orientado de este a oeste. ***La mesa del silencio y La puerta del beso*** se encuentran en el parque principal de la ciudad; entre las mismas se encuentran sillas también hechas por **Brancusi** y siguiendo la línea imaginaria determinada por estas dos, se llega a una de las iglesias ortodoxas de la ciudad.

Continuando, se llega a ***La columna del infinito*** (1933-1938) considerada su obra cumbre, ubicada también en el parque. Este conjunto escultórico simboliza la vida del ser humano. Es una escultura de hierro fundido y acero, de 98 m. Fue inaugurada el 27 de octubre de 1938, es una estilización de los pilares funerarios usados en el sur de Rumania. Mide 29,33 metros.

LA PUERTA DEL BESO

Esculpida en la primera mitad del año 1938, finalizada el 20 de septiembre de ese mismo año. Escultura de travertino, que forma parte del tríptico del **Conjunto Monumental Târgu Jiu**, está hecha de piedra porosa.

Formada por columnas anchas, paralelas, que apoyan una especie de techo de unas dimensiones mayores que las de las columnas, teniendo este la anchura de 6,45 m, la altura de 5,13 m y el grosor de 1,69 m.

En las caras de cada una de las columnas se encuentra el símbolo del beso, dos mitades pertenecientes a un círculo muy característico de la obra de **Brancusi**. La puerta del beso parece un arco del triunfo, simbolizando el triunfo de la vida por encima de la muerte.

LA MESA DEL SILENCIO

Masa Tacerii 1907

Escultura Expresionismo



LA PUERTA DEL BESO

1938 Escultura abstracta



LA COLUMNA INFINITA (1933-1938)

Escultura abstracta. Mide 29,33 metros.

La columna del infinito, considerada su obra cumbre, ubicada también en el parque.

Este conjunto escultórico simboliza la vida del ser humano.

Es una escultura de hierro fundido y acero, de 98 m. Fue inaugurada el 27 de octubre de 1938.

Fue concebida como un tributo a los jóvenes rumanos fallecidos en la **primera guerra mundial** (1914-1918), y es una estilización de los pilares funerarios usados en el sur de Rumania.