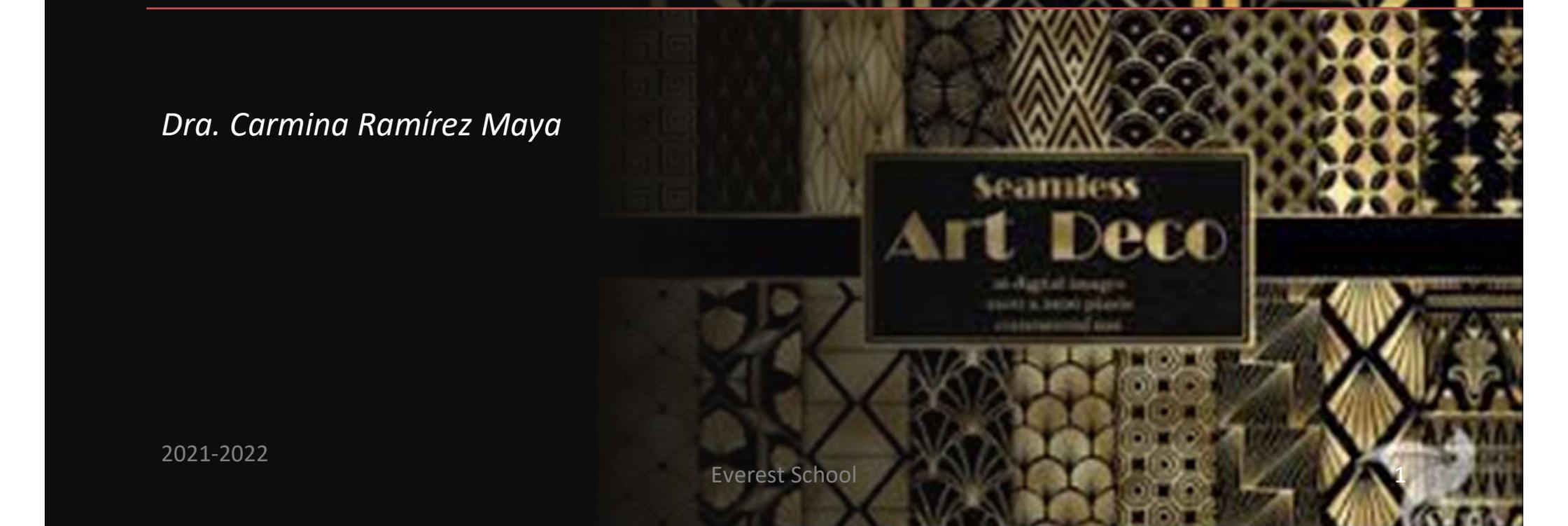

Fundamentos del Arte II

Dra. Carmina Ramírez Maya

2021-2022

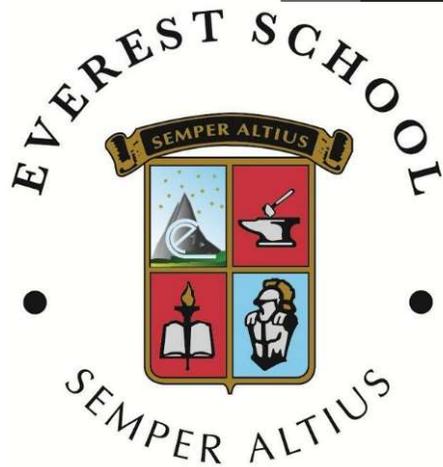
Everest School

1

Programa Fundamentos del Arte 2

SEGUNDA EVALUACIÓN

- El Surrealismo y otras vanguardias.
- Los Felices años veinte. El Art Decó.
- La Gran Depresión y el Arte de su época.
- La Segunda Guerra Mundial.

Contenidos del Bloque

El desarrollo económico del periodo de entre guerras.

El auge del lujo. El arte como producto para la élite.

Notas distintivas de la arquitectura decó.

Estados Unidos: los grandes edificios New York:

Chrysler building. Empire State building.

Mobiliario art decó.

Tamara de Lempicka. Pintora.

Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.

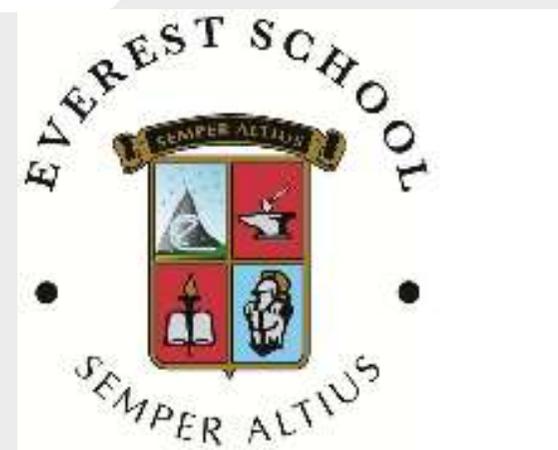
Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge.

Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold Schönberg.

La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin.

La joyería Decó y los relojes de pulsera.

Las empresas Cartier y Patek Philippe. Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel.

Relación entre el desarrollo económico mundial y el auge del art decó

La denominación **felices años veinte** o años locos corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1920 hasta 1929.

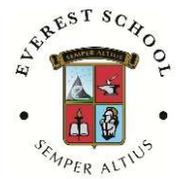
Fue parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando una burbuja especulativa.

Pero esta prosperidad duraría un corto periodo que finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del Crack del 29 que culminaría finalmente con el advenimiento de la Gran Depresión.

Causas

- En la Primera Guerra Mundial EEUU había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos.
- Al finalizar la guerra, la economía de Europa quedó tocada seriamente.
- Al acabar la guerra, Inglaterra tenía deudas de guerra con EEUU, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de EEUU al ser receptor de estas.
- Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda lo que provocó ingresos estadounidenses crecieran vertiginosamente mientras Europa se reconstruía.
- La expansión de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. De esta forma se disminuían costes y se aumentaba la producción, obteniendo más beneficios.

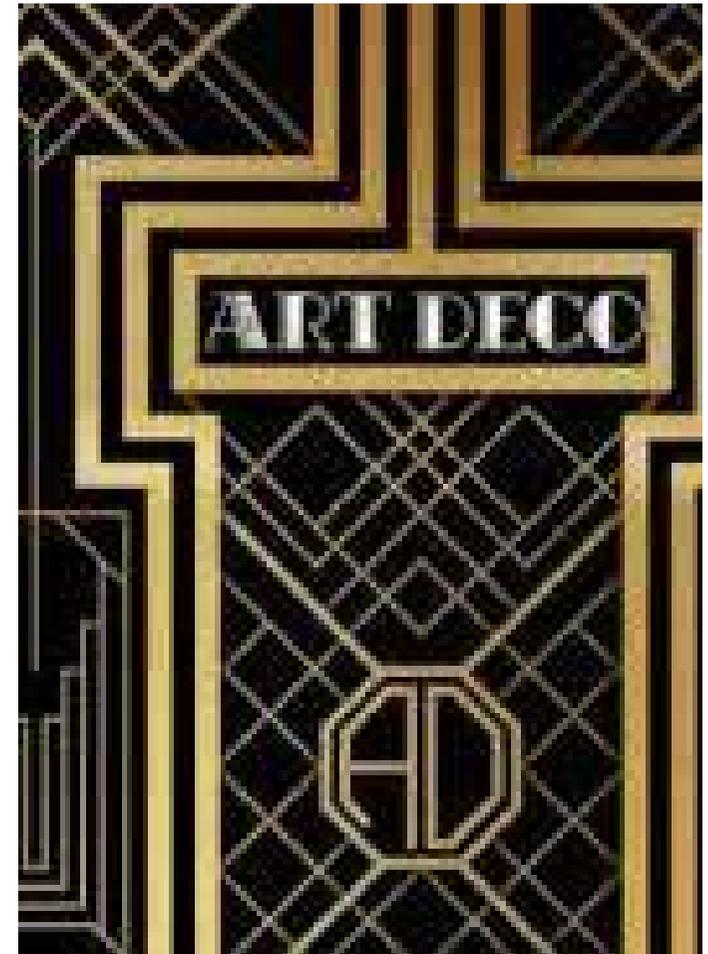

- Fue en esta época donde se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos.
- Estos aparatos eran demasiado caros, y fue entonces cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos.
- Esto creó una oleada consumista que hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran por encima de sus posibilidades.
- También fue objeto de popularidad la difusión de la radio como medio de comunicación masivo, ya que era un dispositivo económico y al alcance de toda la población.
- En estos tiempos la fábrica Ford innovó con la utilización de la cadena de montaje.
- De esta forma se reducían costes y tiempos de producción. Este método se aplicó a otros sectores (siderurgia, cristal, etc). También tuvieron efectos positivos la demanda de la construcción de rascacielos. Todo esto tuvo una gran influencia en el mercado de trabajo, dejando la tasa de desempleados en Estados Unidos muy baja. Se vivían unos años de excelente bienestar y de gran optimismo frente al futuro.

Origen del art déco

- También art decó o incluso art deco.
- Movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939 (cuya influencia se extiende hasta la década de 1950 en algunos países) que influyó las artes decorativas tales como arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico e industrial, también a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía.
- En 1925 organizaron la *Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes* (Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas) en París, y se llamaron a sí mismos los modernos; en realidad, el término art déco se acuñó en la retrospectiva titulada «Les Années 25», llevada a cabo en París en el Musée des Arts Décoratifs (Museo de Artes Decorativas) del 3 de marzo al 16 de mayo de 1966.
- El término es por lo tanto un apócope de la palabra francesa décoratif. En inglés suele suprimirse la tilde y se escribe «deco». En español, la RAE lo ha normalizado como art déco, con la tilde en la «e».

Art Decó

- Alcanzó su apogeo en los años 1920. Aunque muchos movimientos del diseño tienen raíces o intenciones políticas o filosóficas, el art déco era casi puramente decorativo, por lo que se considera un **estilo burgués**.
- A pesar del eclecticismo de sus influencias formales y estilísticas, el art déco es sólido y posee una clara identidad propia.
- No se trata de un historicismo ni de un anacronismo; es fiel a su época y deja entrever la noción futurista de la Revolución industrial.
- Su significación gira en torno al progreso, el ordenamiento, la ciudad y lo urbano, la maquinaria.
- Elegante, funcional y modernista, el art déco fue un avance frente al art nouveau, esta vez exitoso en la generación de un nuevo repertorio de formas acordes con la problemática e imaginaria de su tiempo.
- El art déco era un estilo opulento, y su exageración se atribuye a una reacción contra la austeridad forzada producto de la Primera Guerra Mundial.
- De manera simultánea a una creciente depresión económica y al fantasma del acercamiento de la Segunda Guerra, había un deseo intenso por el escapismo. La gente gozó de los placeres de la vida y del art déco durante la era del jazz.

Características Art Decó

- Este movimiento es, en un sentido, una mezcla de muchos estilos y movimientos diversos de principios del siglo XX.
- **Se inspira en las Primeras Vanguardias.**
- Las influencias provienen del **constructivismo, cubismo, futurismo, del art nouveau, del que evoluciona, y también del estilo racionalista de la escuela Bauhaus.**
- Los progresivos **descubrimientos arqueológicos en el Antiguo Egipto** marcaron asimismo su impronta en ciertas líneas duras y la solidez de las formas del art déco, afín a la monumentalidad y elementos de fuerte presencia en sus composiciones.
- Como estilo **de la edad de la máquina**, utilizó las innovaciones de los tiempos para sus formas: las **líneas aerodinámicas**, iluminación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los rascacielos.
- Estas influencias del diseño se expresaron en formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques cubistas o rectángulos y el uso de la simetría.

Características Art Decó

- El color se nutrió de las experiencias del fovismo; trapezoides, facetamientos, zigzags y una importante **geometrización de las formas** son comunes al art déco.
- Materiales: aluminio, acero inoxidable, laca, madera embutida, piel de tiburón y piel de cebra.
- El uso de **tipografía en negrilla, sans-serif** o palo seco, el facetado y la línea recta o quebrada o greca .
- Ciertos patrones de ornamento se han visto en aplicaciones bien disímiles: desde el diseño de zapatos para señoras hasta las parrillas de radiadores, el diseño de interiores para teatros y rascacielos como el Edificio Chrysler.
- El estilo **art deco** no estuvo limitado a la arquitectura; el transatlántico SS Normandie, cuyo viaje inaugural tuvo lugar en 1935, fue diseñado incorporando muchos diseños art deco, incluyendo un salón comedor cuyo techo y decoración estaba realizada con vidrio de Lalique. Otros buques con influencia art déco en su decoración fueron el Île de France, el Queen Mary y el Nieuw Amsterdam.

Características Art Decó

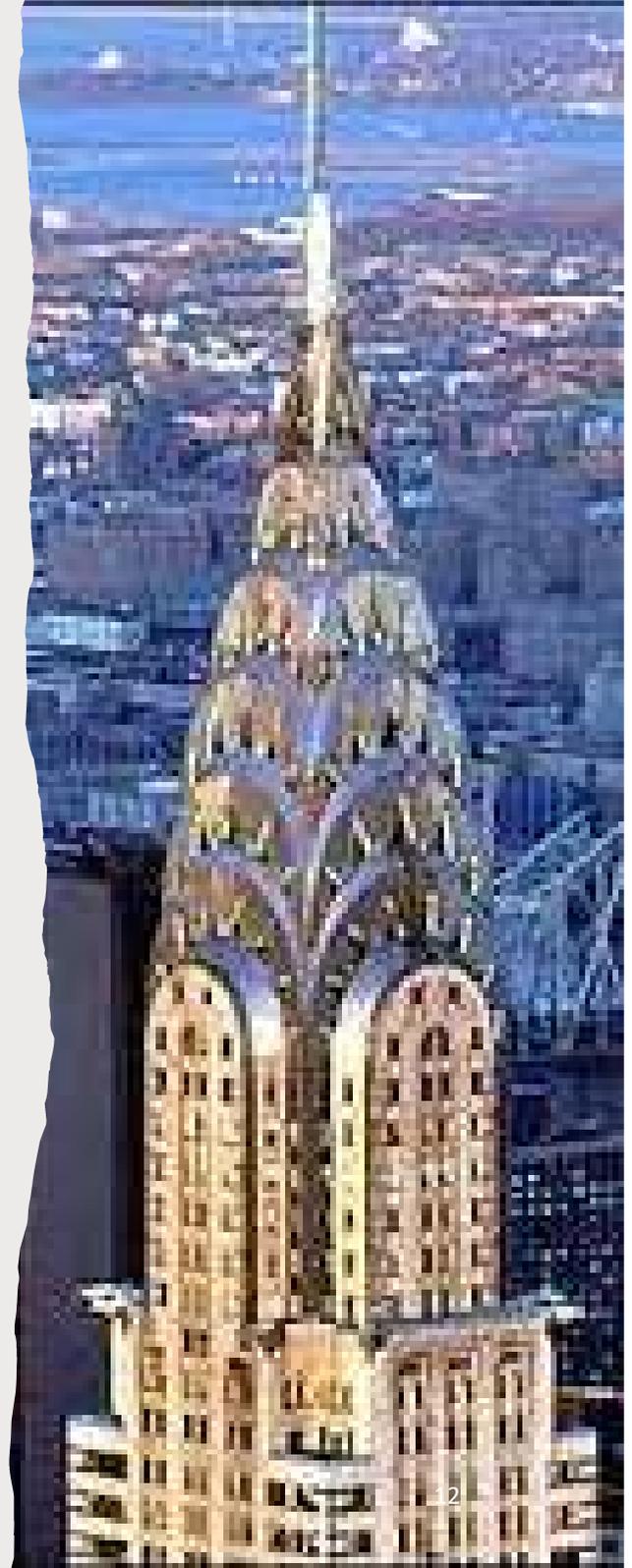

- El color se nutrió de las experiencias del fovismo; trapezoides, facetamientos, zigzags y una importante **geometrización de las formas** son comunes al art déco.
- Materiales: aluminio, acero inoxidable, laca, madera embutida, piel de tiburón y piel de cebra.
- El uso de **tipografía en negrilla, sans-serif** o palo seco, el facetado y la línea recta o quebrada o greca .
- Ciertos patrones de ornamento se han visto en aplicaciones bien disímiles: desde el diseño de zapatos para señoras hasta las parrillas de radiadores, el diseño de interiores para teatros y rascacielos como el Edificio Chrysler.
- El estilo **art deco** no estuvo limitado a la arquitectura; el transatlántico SS Normandie, cuyo viaje inaugural tuvo lugar en 1935, fue diseñado incorporando muchos diseños art deco, incluyendo un salón comedor cuyo techo y decoración estaba realizada con vidrio de Lalique.
- Otros buques con influencia art déco en su decoración fueron el Île de France, el Queen Mary y el New Amsterdam.

El Edificio Chrysler

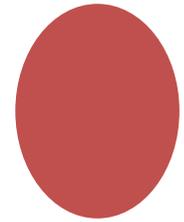
- Fue el edificio más alto del mundo durante once meses, hasta que le superó el Empire State Building en 1931.
- El Edificio Chrysler, diseñado por el arquitecto William Van Alen, es un ejemplo clásico de la arquitectura art déco y muchos arquitectos contemporáneos lo consideran uno de los mejores edificios de Nueva York.
- 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 del edificio tiene muchos ornamentos heroicos, 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 hay réplicas de las decoraciones del capó de Chrysler de 1926; mientras que en las esquinas de la planta 24 hay piñas de tres metros 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.

Empire State Building

- El Empire State Building es un rascacielos situado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
- Su nombre deriva del apodo del Estado de Nueva York. Fue el edificio más alto del mundo durante más de cuarenta años, desde su finalización en 1931 hasta 1972.
- Fue el primer edificio en tener más de 100 pisos.
- Edificado por el Estudio de Arquitectura Shreve, Lamb and Harmon.
- A diferencia de la mayoría de los actuales rascacielos, el Empire State cuenta con un diseño art decó, típico de la arquitectura de pre-Segunda Guerra Mundial en Nueva York.
- Las modernistas marquesinas de las entradas de los pisos 33 y 34 conducen a dos pisos de altos corredores de todo el núcleo de ascensores, atravesado por puentes cerrados de acero inoxidable y vidrio en el segundo piso.
- El vestíbulo es de tres pisos de altura. El corredor norte contiene ocho paneles de iluminación, creados por Roy Sparkia y Renée Nemorov en 1963, que representa el edificio como la octava maravilla del mundo, junto a las tradicionales siete.

ESCULTURA

● Pablo Gargallo

- Escultor y pintor español.
- Considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX, a lo largo de su vida artística combinó paralelamente el clasicismo con la experimentación.
- En **El profeta**, de 1933, culmina toda 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.

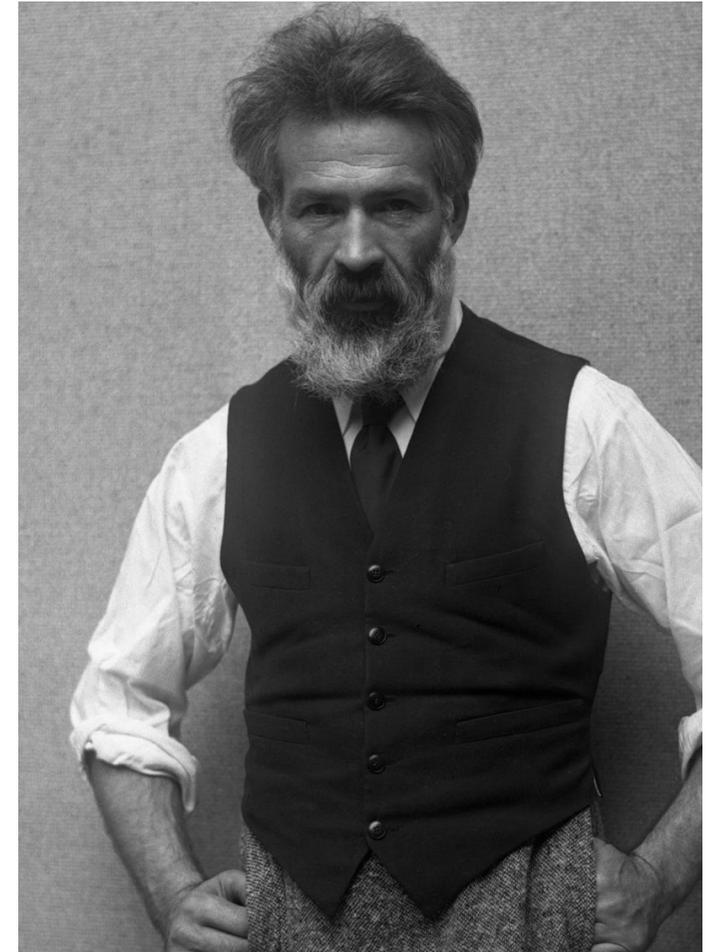

Pablo Gargallo

- Gargallo, influido por su amigo Julio González, desarrolló un estilo de escultura basado en la creación de objetos tridimensionales de placas planas de metal, usando también papel y cartón.
- También realizó esculturas más tradicionales en bronce, mármol y otros materiales.
- Entre sus obras se encuentran tres piezas inspiradas en Greta Garbo: Masque de Greta Garbo à la mèche, Tête de Greta y los Garbo avec chapeau y Masque de Greta Garbo aux cils.
- Su obra más conocida es su pieza maestra El profeta, de 1933, que es la culminación de su concepto cubista de escultura del hueco y a la vez posee una energía expresionista que conecta, por el tema tratado, con la tradición bíblica.
- Se le considera uno de los artistas más significativos de la vanguardia española e internacional.

Constantin Brancusi

- De origen rumano, se desarrolló y se dio a conocer en París.
- Está considerado como uno de los grandes escultores del siglo XX.
- Su obra ha influido en nuevos conceptos de la forma en escultura.
- Su obra 215 esculturas, evolucionó desde 1908 hacia un estilo muy personal, geométrico, con una eliminación de los detalles que le condujo casi a la abstracción, proponiendo una realidad distinta.
- De esta manera, dejaba de lado el realismo escultórico del siglo XIX para dar paso al arte abstracto que se abría camino.

● Constantin Brancusi

El beso 1907

- Inspirándose en el arte escultórico prehistórico y africano, intentó mostrar la naturaleza subyacente al desnudo mediante una simplificación extrema de la forma. Trabajó el mármol, piedra caliza, bronce y la madera.
- Predomina en sus obras dos formas simples: el huevo y el cilindro alargado.
- Realizó una serie de esculturas en metal llamadas Pájaro en el espacio.

Constantin Brancusi

- Entre otras obras de Brancusi se encuentran:
- Madre durmiente (1906-10),
- El beso (1908),
- La sabiduría (1909),
- Prometeo (1911),
- El comienzo del mundo (1924),
- El pájaro (1924-49),
- la Columna del infinito (1933),
- El espíritu de Buda (1933)
- y La gallina (1941).

David, 1934

Mujer descansando en fustes, 1922

Constantin Brancusi

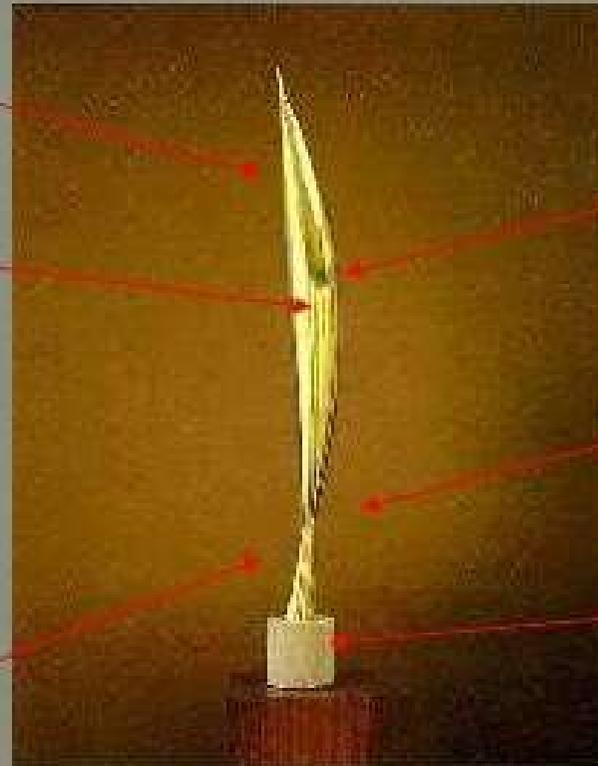
- Pájaro en el espacio
- 1928

Considera que cada material debe ser tratado según sus cualidades

Bronce pulido
(los destellos desmaterializan el espacio circundante)

Evoluciona del empleo de formas geométricas puras (cubos, pirámides, cilindros) hacia la esfera ovalada de silueta variable

Gran estilización y esbeltez

Búsqueda de la esencia, de la realidad interior oculta

Soporte forma parte de la escultura bien contrastando (piedra) o resaltando (láminas de acero)

Constantin Brancusi
El pájaro en el espacio

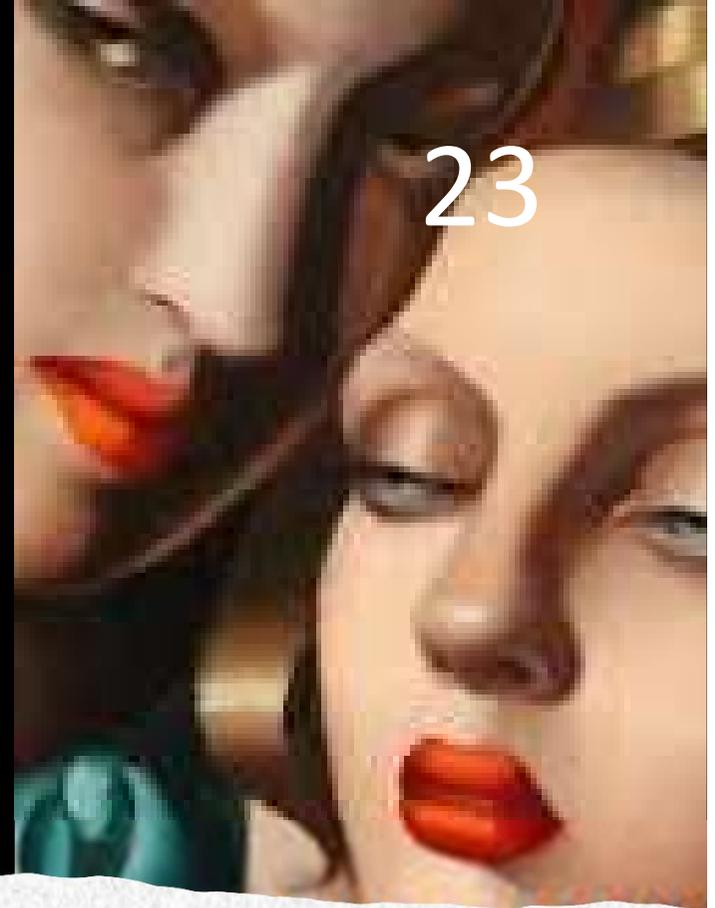
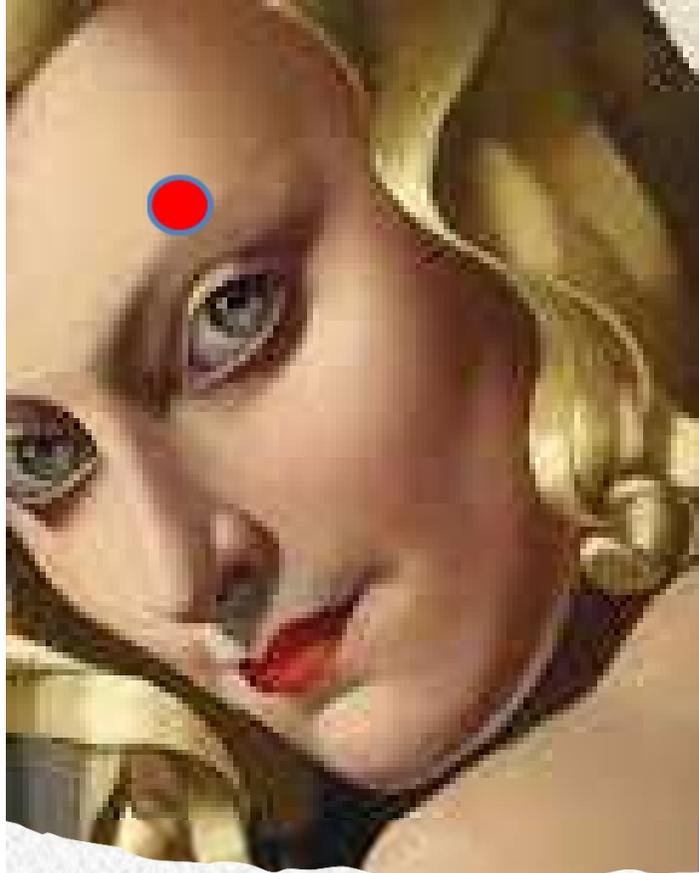

Tamara de Lempicka

22

- Tamara fue "la primera artista mujer en ser una estrella del glamour".
- Influenciada por el Cubismo, fue una de las mayores representantes del estilo Art Deco en dos continentes, fue la artista favorita de muchas estrellas de Hollywood y llamada "la baronesa con pincel".
- Fue la retratista más reconocida de su generación entre la "alta burguesía" y la aristocracia, pintando duquesas, grandes duques y las altas esferas sociales.
- A través de su red de amistades, fue capaz de exponer sus pinturas en los salones de mayor élite del momento.

23

Tamara de Lempicka

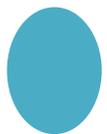
- Su producción se centra en retratos femeninos y en desnudos de ambos sexos.
- Siguiendo la tendencia de la pintura art decó, pintaba mujeres etéreas, con ropajes flotantes y dedos largos, si bien dan una impresión férrea y escultural por la pincelada pulida y los marcados contrastes de luces y sombras; son sus mejores ejemplos, junto con los desnudos.

Tamara de Lempicka

- Sus influencias principales son Botticelli, Bronzino, el retrato manierista en general, y el Cubismo, pero sin llegar al arte abstracto. Curiosamente, Tamara empleaba este eclecticismo o fusión de estilos antiguos para representar temas actuales, donde las figuras visten ropajes y peinados de última moda.
- Aunque las imágenes más populares de su arte son desnudos, también retrató a su hija en varias ocasiones y a personas relacionadas con la burguesía artística de París y Nueva York. También realizó cuadros de flores.

● Tamara de
Lempicka

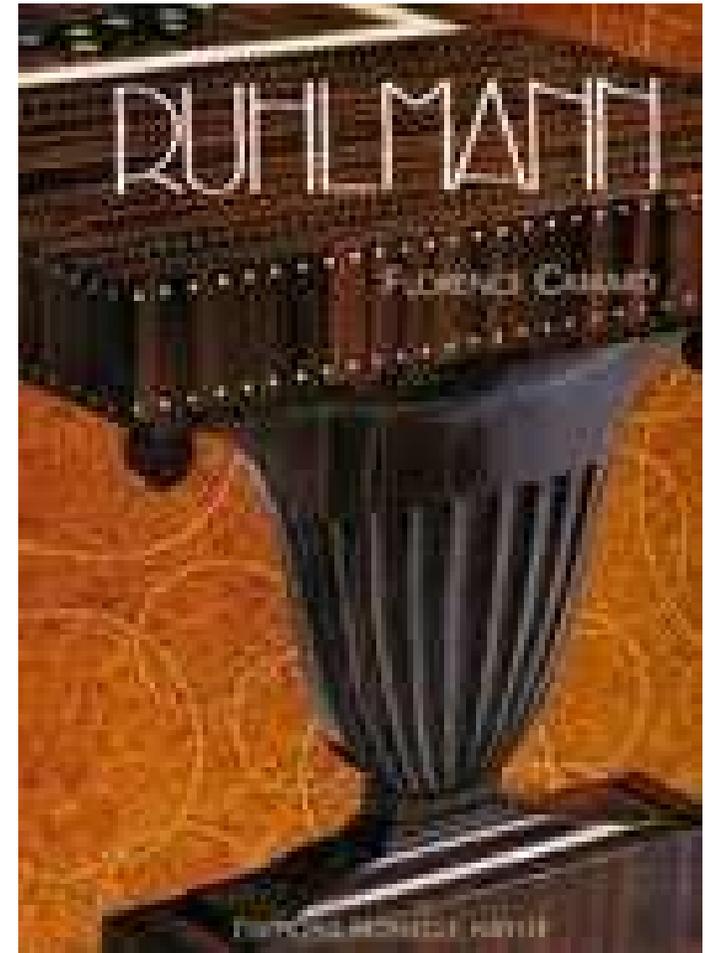

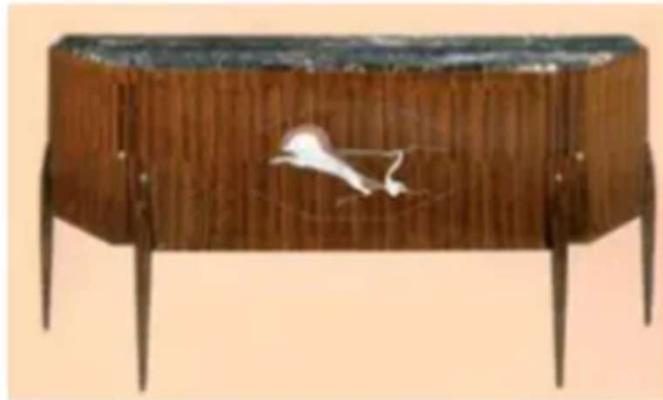
Mobiliario Art Decó

● La cultura Art Decó comprende al menos dos estilos:

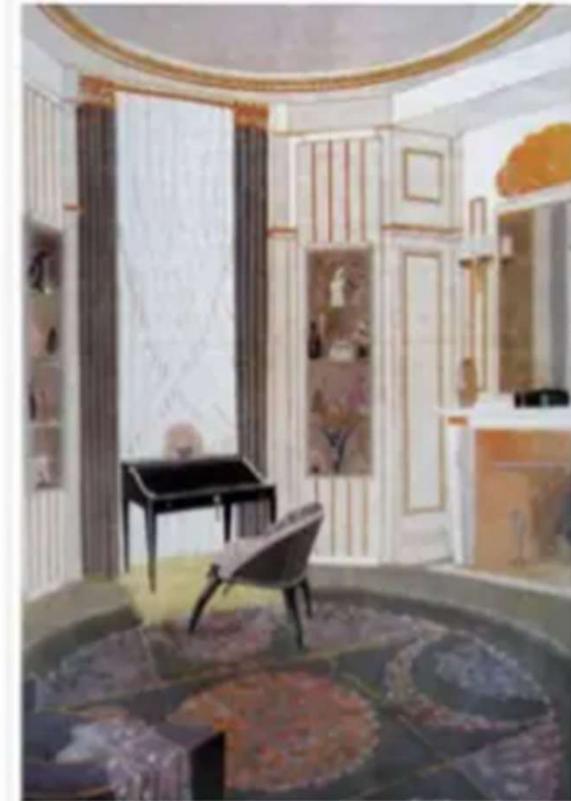
- **1-Un estilo de recuperación neoclásica**, particularmente Imperio, acaso resurrección nacionalista francesa.
- Carece de nombre en los libros de historia, pero habría que llamarlo algo así como neo-Imperio.
- En **moda**, los trajes elevan el talle hasta debajo del pecho, como en los vestidos de 1800.
- En **muebles**, Ruhlmann recupera la volumetría del mobiliario napoleónico, pero prescinde del dudoso gusto decorativo de aquel estilo.
- En **arquitectura** se hibridiza lo arcaico, procedente de **Egipto, Mesopotamia y América precolombina**, con lo clásico occidental, y surgen edificios de fría y sobria monumentalidad.
- Tras la Segunda Guerra Mundial, este lenguaje, que fue favorito de los regímenes totalitarios, será condenado por Estados Unidos y hasta finales del siglo XX no ingresará en los libros de historia, como si se tratara de un estilo maldito.
- *Cfr:* Video Arquitectura del nacionalsocialismo
- <https://www.youtube.com/watch?v=UvimHPfgGSo>

- Ruhlmann** El más distinguido de los decoradores neoclásicos art decó fue Émile-Jacques Ruhlmann, cuyo *Palacio del Coleccionista de Arte* para la Exposición Internacional del Artes Decorativas de París de 1925 obtuvo el favor entusiasta de la crítica internacional. Ruhlmann recupera el mobiliario neoclásico de estilo Imperio y lo traduce al gusto del siglo XX con volúmenes rotundos y contraste de materiales ostentosos. Ofrecía una especie de Alta Ebanistería, paralela a la Alta Costura, pues en cada pieza se trabajaba de dos a cinco meses.

Ruhlmann: cómoda con volumen de ático y decorada con marquetería que representa una cuádriga.

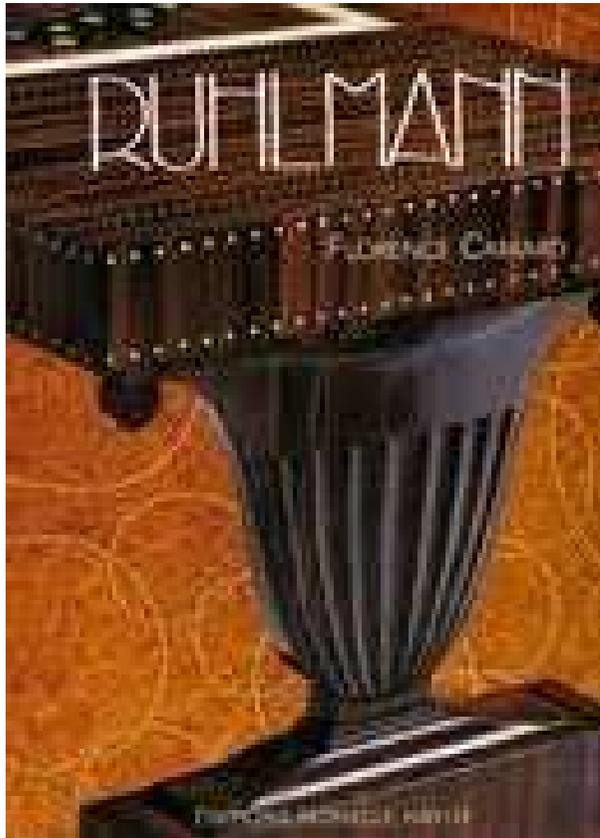

Proyecto decorativo de Ruhlmann.

Las cortinas simulan pilastras (esta vez la ilusión resulta más convincente porque los amarres superiores, dorados, recuerdan al capitel jónico), pero el único elemento clásico repetido en su forma literal son los estípites de la chimenea. La habitación se corona con una cúpula muy rebajada

Art Decó:

NEOCLASICISMO ART DECÓ EN LOS TOTALITARISMOS

Casi toda la arquitectura institucional de Entreguerras, privada o pública, se ajusta al neoclasicismo art Decó. Este es el estilo de los Nuevos Ministerios (Secundino Zuazo), de las grandes manzanas norteamericanas, de los lujosos apartamentos madrileños en torno a Fortuny y Rubén Darío. Pero también el estilo de los países sometidos a tiranos totalitarios.

Los regímenes totalitarios (la URSS con Stalin, Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, España con Franco, Portugal con Salazar) purgaron la cultura material de sus países de pintura abstracta y diseño racionalista. Por dos razones principales:

- (1) La figuración naturalista, por su fácil lectura, es más susceptible de convertirse en propaganda que la figuración distorsionada de las vanguardias.
- (2) La arquitectura clásica produce edificios comprensibles para el pueblo (mayoritariamente analfabeto en aquellos años) y su lenguaje monumental y solemne casaba con los mensajes de grandeza nacionalista con que los dictadores pretendían sujetarlo ideológicamente..

Sala de reuniones de la Cancillería de Berlín durante el III Imperio.

Vestíbulo del aeropuerto de Tempelhof, Alemania, diseño de Ernst Sagebel, 1923. Parece el espacio "más adintelado"

- **2. Un estilo llamado aerodinámico** (inglés: *streamline* o *streamlined moderne*) por su decoración de líneas paralelas y zigzagueantes, así como por volúmenes acuminados que sugieren la penetración en el aire propia de los vehículos.
- Coincide con el tiempo de Entreguerras cuando se vivió el gran desarrollo tecnológico de los medios de transporte: trenes, transatlánticos, aviones, zepelines.
- Inspirados en los yates apareció un estilo fresco y desenfadado en la arquitectura y los interiores hoteleros del sur de Estados Unidos.
- Ejemplos: Donald Deskey Radio City Music Hall.
- En Madrid cabe destacar tanto el edificio Carrión como su interiorismo.

Streamline Moderne Architecture

Everest School

Radio City Music Hall

Edificio Carrión, Madrid.

35

Los vasos de Lalique

- Con una decoración en altorrelieve muy detallada, se fabricaban según tres procedimientos: soplando con la boca el vidrio dentro de moldes; mediante un proceso mecánico de aspiré soufflé o pressé soufflé; y moldeados en una prensa.
- El material de base era siempre de cristal: cristal con un 50 por ciento de plomo.
- Se dejaba claro o se coloreaba con óxidos metálicos, sulfatos y cloratos, con los que se conseguía una gama de colores exquisitos que iban del verde esmeralda al rojo rubí.
- El repertorio de motivos decorativos de Lalique era también variado: animales naturales o estilizados, flores, formas humanas o mitológicas y composiciones geométricas abstractas.
- Las formas en relieve eran realzadas mediante la aplicación de tintes de colores esmaltados. En su catálogo había una amplia variedad de objetos: vasos, vajillas, objetos de tocador, frascos, perfumes, joyas, cajas de reloj, esculturas, espejos, juegos de escritorio, lámparas, muebles, accesorios arquitectónicos, fuentes e incluso objetos novedosos como las mascotas de automóvil.

Joyería y moda Decó

- La 1ª Guerra Mundial supuso una ruptura en el diseño de joyería.
- La guerra cambió el papel de la mujer en la sociedad. La necesidad de que las mujeres ocuparan los puestos de trabajo de los hombres creó una gran emancipación.
- Los “Locos Años 20” florecieron con un gusto por el lujo decadente.
- La moda femenina adoptó un estilo masculino y estilizado. Los pantalones se convirtieron en el símbolo de la mujer liberada durante el día. Pero por la noche, teatrales y provocativos vestidos fueron el último grito.
- Las faldas se acortaron para enseñar las rodillas, incluso a veces más, para bailar cómodamente los ritmos de moda: tango, charleston y fox trot.

Moda Decó

- Los pantalones se convirtieron en el símbolo de la mujer liberada durante el día. Pero por la noche, teatrales y provocativos vestidos fueron el último grito.
- El pelo se llevaba “a lo garçonne, destacando de esta manera los pendientes.

Joyas decó: Cartier.

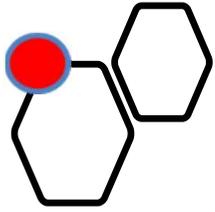
- **La joyería Art Deco está caracterizada** por los diseños geométricos, diversas combinaciones de color y motivos abstractos.
- En 1922, la apertura de la tumba de Tutankamon, inspiró un revival de lo egipcio.
- También son comunes las influencias del arte maya.
- Las piedras preciosas más populares del período Art Deco fueron los diamantes
- Rubíes, zafiros, esmeraldas, coral, marfil, jade, madreperla y cristal de cuarzo fueron empleadas como acentos de color junto a los diamantes o en solitario.
- El metal preferido fue el platino

● La Joyería Art Decó II: Colores y Motivos

- **Aplicación de los colores y materiales**
- Aunque en un comienzo la joyería Art Déco tuvo como protagonistas a los diamantes, poco a poco fueron introduciéndose los colores en los diseños.
- Aún así, son muchas y espectaculares las piezas monocromáticas que pueden encontrarse, la gran innovación introducida en estos diseños era su montaje sobre esqueletos de platino, que las hacía enormemente flexibles y ligeras y permitía trabajos minuciosos y extremadamente detallistas .
- Otra de las peculiaridades era la **versatilidad de las piezas**, puesto que la mayoría de ellas contaban de varios elementos convertibles que las permitían ser ahora collar, ahora broches, así como pulseras e incluso tiaras.

- Fruto de los viajes a otros países y de la influencia de otras disciplinas artísticas, fue introduciéndose el **color en las piezas**.
- Aunque las combinaciones más comunes eran las que mezclaban los diamantes con piedras de color como los zafiros o las esmeraldas, poco a poco se fue abriendo la veda hasta mezclar y **trabajar en igualdad de condiciones con materiales y piedras más nobles** (diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes) y **otros de menos valor** (onix, coral, jade...)
- El primero en introducir estas maravillosas combinaciones fue el propio Cartier, cuya colección Tutti Frutti es conocida ya no sólo por esa combinación de color, sino por ser un trabajo ejemplo y muestra de las tendencias de la época.

● MOTIVOS

- una de las temáticas más utilizadas fue la de los elementos naturales y los animales. Plantas autóctonas como las rosas o los bouquets recargados cedieron paso a palmeras, bambúes y todo tipo de vegetación extranjera.
- Una tendencia que también se observó en los animales "retratados" en las piezas de joyería, que pronto pasó a retratar serpientes, galgos, pekineses o loros.
- Quizás el más importante de ellos fue la pantera de Cartier, que aunque su primera aparición en 1914 tuviera lugar en forma de mascota de las tarjetas de la exposición de entonces de Cartier y como estampado en uno de los relojes de aquel evento, no fue oficialmente nombrada imagen de la casa hasta muchísimo más tarde, cuando Jeanne Toussant (directora creativa de la marca entonces), apodada "La Pantera" por su fuerte carácter, oficializara al animal.
- Sin duda los motivos con más presencia en esta época fueron los orientales, tanto de la zona más cercana de Egipto como de China e India.
- Tan pronto se reflejaban a la manera clásica en las piezas (como el brazalete con dibujos de bambú en esmeraldas, diamantes y zafiros de la foto de más abajo), como se trabajaban de manera más original mezclando las turquesas o el ónix.

Cartier

- Con el inicio del siglo XX, el estilo Art Nouveau que imperaba en esa época está prácticamente ausente de las colecciones Cartier.
- Los diseñadores de la Maison, incitados por Louis Cartier, se aventuran en las formas abstractas y geométricas.
- El siglo arranca con ímpetu y los códigos establecidos quedan trastocados: estalla el color con el fauvismo, el movimiento expresionista alemán o los ballets rusos de Diaghilev que París descubre con sorpresa y fascinación en 1909.
- Cartier crea piezas con nuevas formas en lo que entonces se llamó el “estilo moderno”, inaugurando así el futuro estilo Art Decó adelantándose a sus rivales en la creación artística.

Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería

- El precursor fue **Jacques Cartier**, que fue una fuerza de modernidad con sus innovaciones en diseño y materiales.
- Gran parte de aquella modernidad le vino de sus frecuentes viajes, sobre todo a Oriente. Desde su primer viaje en 1911, Jacques Cartier viajó a la India, fue allí donde aprendió nuevas técnicas, tallas y diseños que causaron sensación en la Europa del momento, como las piezas de la colección Tutti Frutti.
- Jacques Cartier fue testigo en aquellos viajes del gran respeto y admiración que las joyas y relojes parisenses suscitaban en los marajás.
- Algunas piezas (ornamentos para turbantes, brazaletes de antebrazo, collares de gala) fueron forjadas con formas tradicionales indias, mientras que otras joyas se elaboraron con un estilo completamente nuevo y moderno.
- El encargo más espectacular de todos fue la remodelación de las joyas de la corona de Sir Bhupindra Singh, Marajá de Patiala, cliente dueño del collar más grande fabricado por la casa hasta el momento que incluía el famoso diamante De Beers, de 234,69 quilates, y 5 vueltas con 2.390 brillantes, ni más ni menos.
- Con el tiempo, los marajás más ricos de la India se convirtieron en clientes de Cartier: el Marajá de Kapurthala, el Marajá de Nawanager, el Aga Khan, el Sultán de Mysore, el Nabab de Rampur, el Nizam de Hyderabad...

Everest School

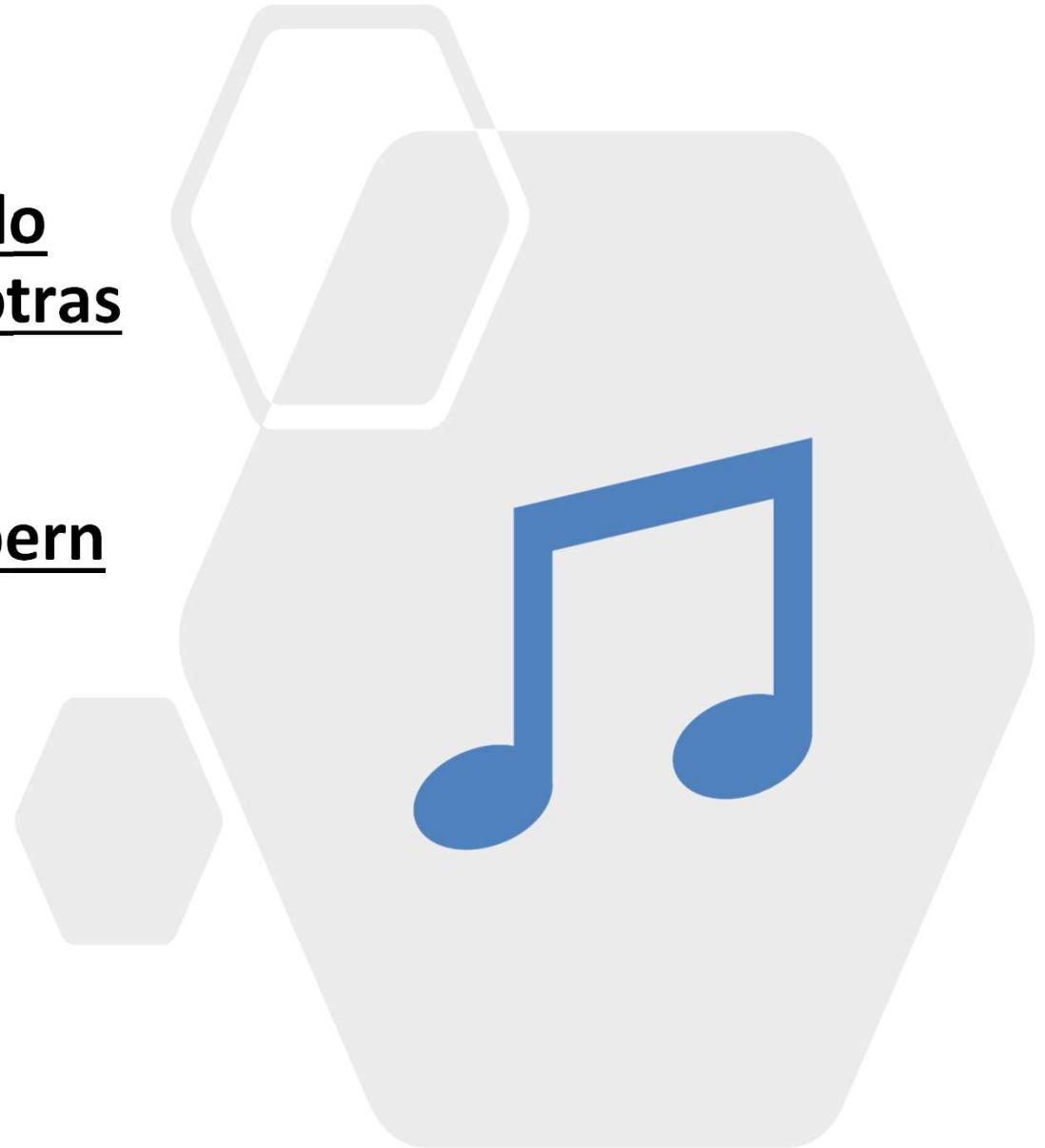
Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la empresa Patek Philippe.

- Louis Cartier amigo de Santos Dumont pionero de la aviación le regalo el primer reloj de pulsera en 1901 al escuchar de que desconocía el tiempo empleado para su hazaña al no poder despegar los brazos de los mandos para consultar la hora.
- Ese pequeño gran diseño tuvo tanto éxito y tal demanda que Cartier empezó a comercializarlo en 1908, entonces sólo para clientes selectos, y bajo el nombre de Cartier Santos en honor a su mutua amistad.
- **Patek Philippe & Co** es una empresa suiza de relojes de lujo. En la actualidad la familia Stern es la propietaria de la empresa. Su presidente es el multimillonario Henri Stern.
- Con los años, los relojes Patek Philippe han sido usados por un número notable de personas, incluidos los miembros de la realeza, estrellas de cine y magnates. Es conocido el hecho de que el rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, suele lucir en su muñeca un reloj fabricado por esta empresa suiza.
- Antoni Patek comenzó haciendo relojes de bolsillo en 1839 en Ginebra, junto con su colega polaco Franciszek Czapek. Se separaron en 1844, y en 1845 Patek se unió con el relojero francés Adrien Philippe, inventor del mecanismo de disolución sin llave. En 1851, se fundó la Patek Philippe & Co.
- En 1868, Patek Philippe hizo su primer reloj de pulsera. Han sido pioneros en el calendario perpetuo, cronógrafo y repetidor de minutos en los relojes. La compañía fabricó los primeros relojes de cuarzo e incluso un reloj de pulsera digital,
- Henry Graves Jr. fue el primer propietario del reloj más caro del mundo, un reloj complejísimo con 24 funciones. Luego, fue subastado por 11 millones de dólares. Más tarde, en el 2008. En la última puja, efectuada en noviembre de 2014, dicha pieza adquirió un valor de venta de 19,3 millones de euros, siendo adquirida por un comprador anónimo y batiendo todos los récords hasta la fecha.

Analiza la música dodecafónica, utilizando composiciones, entre otras posibles, de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg.

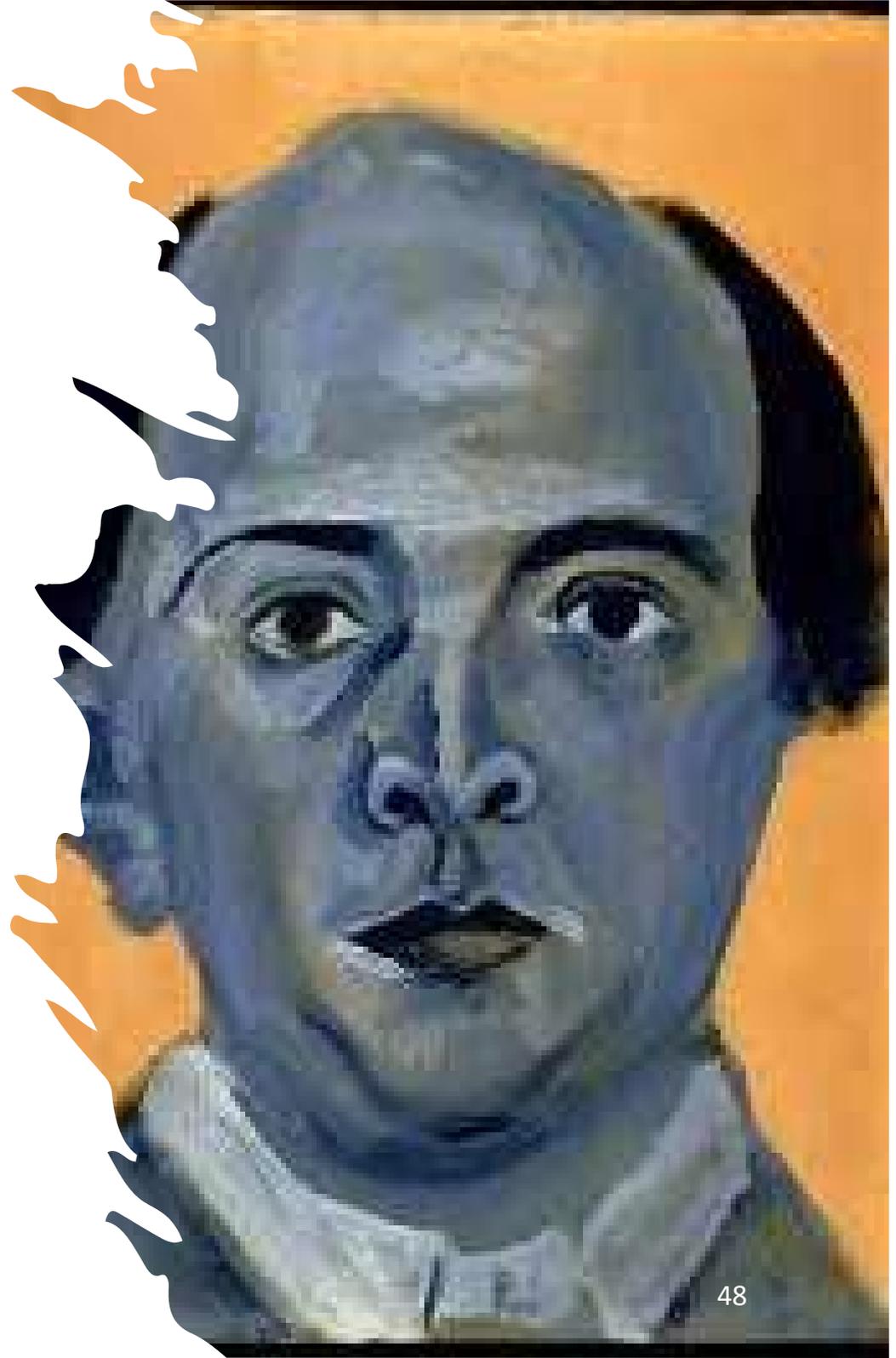
- Durante la Gran Guerra (1914-1918) la actividad musical europea se ralentiza, muchos músicos son movilizados y las infraestructuras musicales en muchos casos desaparecen.
- Los compositores, durante y después de la guerra, se ven obligados a trabajar con menos recursos, lo que llevará a una música simplificada, liberada también así de los excesos del último romanticismo.
- Las tendencias difusas de los años del cambio de siglo se convertirán poco a poco en corrientes definidas, en estilos de época que dominarán el período que abarca desde el final de la guerra del 14 hasta el comienzo de la del 39, período conocido como de «entreguerras».
- Entre estas corrientes destacan especialmente la dodecafonía y el neoclasicismo.

ATONALISMO

- Este movimiento se funde con la corriente expresionista. Durante la primera década del siglo XX, los excesos de los post-románticos
- en el plano de la armonía, hicieron que poco a poco la tonalidad, que hasta entonces organizaba y era la base de las obras musicales, perdiera su papel.
- El Atonalismo nace cuando una serie de compositores, con Arnold Schoenberg a la cabeza, deciden otorgar a la disonancia la misma importancia que a la consonancia y escribir sus obras con una tonalidad concreta.
- Esto implica que todas las notas tienen el mismo valor, sin jerarquías. De ahí la sensación de que se han perdido los puntos de equilibrio y de orientación, por lo que para nuestros oídos, la música atonalista suena desafinada.
- Entre las obras en las que Schoenberg recurre al Atonalismo, podemos destacar "Cuarteto n° 2" y "[La noche transfigurada](#)".
- Esta ruptura con la tonalidad influiría también en artistas como Richard Strauss, Gustav Mahler, Edgar Varese o Charles Ives, entre otros.
- Sin embargo, la corriente del Atonalismo como tal tuvo una vida efímera, ya que se trataba de componer sin ningún tipo de normas, sumiendo a la música en una especie de caos.

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

- Si hay algo icónico en los **años 20** son las **flappers**.
- Pocas cosas pueden resumir tan perfectamente el espíritu de esos locos y supuestamente felices años como esas **mujeres liberadas**, que se enfrentan a todas las normas establecidas y piden el voto femenino, bailan jazz, beben licores, fuman con boquilla, conducen, **se cortan el pelo en bobs** o el incluso más atrevido **“Eton Crop”** que se puede apreciar en el dibujo de **Eduardo Benito**, un dibujante español que triunfó en revistas como *Vogue* o *Vanity Fair* en esos años.
-

Coco Chanel

- Resulta curioso que muchos de los **gustos estéticos preferidos** de Gabrielle **“Coco” Chanel** sigan siendo los que hoy siguen dominando: mujeres altas y delgadas, de piel morena, el uso de prendas sport y de influencia masculina, la influencia marinera, los trajes como prendas elegantes o la bisutería como sustituto perfectamente aceptable de las joyas.
- Nacida en 1883 en una familia de pocos recursos, se cría en un orfanato y es allí con las monjas donde aprende a coser y son ellas las que con 17 años le consiguen un trabajo como costurera, que pronto abandona para dedicarse al mundo del cabaret. En este mundo se relaciona con muchos hombres adinerados y será uno de sus amantes el que financie su primera tienda, una sombrerería que abre en París en 1909 que rápidamente extenderá a otras ciudades costeras francesas.

Coco Chanel

- Y mientras alternaba amantes ricos (se la llega a realacionar incluso con el Duque de Windsor) y mentiras sobre su vida, en 1910 abre por fin su casa de modas en el 21 de la Rue Cambon de Paris, que en pocos años ocupará también los números 27, 29 y 31.
- A partir de aquí todo son éxitos: en 1921 crea el perfume N° 5, en 1927 su famoso vestido negro, la generalización del punto.
- Una de las tradiciones más antiguas en cuanto a la vestimenta es la de **asociar el color negro al luto**, costumbre que está documentada se practica desde el Imperio Romano.
- Por eso no es de extrañar que en un encuentro casual en París el diseñador **Paul Poiret** le preguntase a **Coco Chanel** por quién lo llevaba al verla vestida con un vestido negro. “Por usted” fue la respuesta. Y es que una de las mayores revoluciones de Chanel fue romper este vínculo e introducir ese color en la vida de la mujer como **sinónimo de elegancia**.

Coco Chanel

- Y es que el **Petite Robe Noir** (PRB), el Little Black Dress (LBD) o simplemente el vestido negro que revolucionó la moda en **1926** y que fue calificado como “el **modelo Ford T de Chanel**“ o como el **uniforme de la mujer moderna tras ser publicado en Vogue**.
- La **II Guerra Mundial** la obliga a **cerrar sus tiendas** y los años de ocupación nazi, junto con su romance con un oficial alemán así como las acusaciones de haber sido una espía nazi la obligan a exiliarse en 1945 a Suiza.
- En **1954** **regresa a París** siguiendo el consejo de la directora de Harper’s Bazaar **Carmel Snow** y **reabre su negocio**.

- En Francia no es muy bien recibido su regreso, ya que no habían olvidado su comportamiento, y la prensa de moda en Gran Bretaña critican su inmovilismo pero triunfa en Estados Unidos con su pieza estrella estos años: **el traje de tweed**.
- Los 17 años siguientes, en los que trabajó incansablemente hasta su muerte a los 87 años, terminarían por darle la razón a Coco y en la actualidad las creaciones de ambas etapas son fuente continua de inspiración en la moda actual.

