

Trayectorias contrastadas: De la Belle Époque a las Vanguardias

En esta Unidad Didáctica vamos a conocer la obra de dos grandes creadoras que iniciaron y desarrollaron su trabajo en un momento de grandes cambios para Europa, un periodo repleto de innovaciones científicas, tecnológicas y económicas que dieron lugar a importantes cambios sociales y que condujeron hacia la **modernidad**. Nos referiremos a la etapa que abarcó el paso del siglo XIX al XX: **La Belle Époque**.

Se conoce como **Belle Époque** al periodo comprendido entre los años 1871 y 1914, momento en el que estalla la Primera Guerra Mundial y que marcó un antes y un después en la historia contemporánea. En esta época factores como la expansión imperialista y la aparición de un nuevo orden social, —provocado por el capitalismo unidos a grandes avances en la ciencia y a la aparición de nuevas tecnologías—, hicieron cambiar la mentalidad y los valores de la sociedad europea del momento. Europa era percibida como la primera potencia mundial y en este contexto Londres era considerada centro financiero del mundo, mientras que París era la capital del arte.

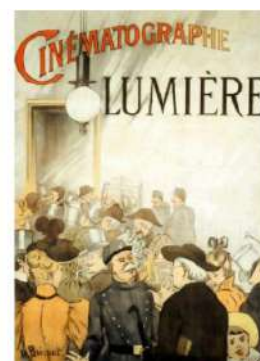

Exposición Universal de París en 1900

Ajetreo cotidiano en las calles de la capital francesa

La capital francesa experimentó en primera persona toda una serie de transformaciones que propiciaron que se convirtiera en el foco de la vida cultural y social de la época a nivel internacional, muestra de ello fueron las distintas Exposiciones Universales celebradas en la capital francesa. Otras circunstancias que favorecieron que París cobrase prestigio internacional fueron acontecimientos como el ascenso del consumismo, el desarrollo de los transportes públicos, la instalación de alumbrado público y de rótulos luminosos publicitarios y la abundante oferta cultural y de ocio.

Carteles publicitarios, muestra de los cambios en la sociedad parisina a principios del siglo XX.

Como muestra de este ambiente de progreso es curioso mencionar el caso de la señora Decourelle quien fue la primera mujer en obtener una licencia como taxista en París en 1907.

En este momento las mujeres comenzaban a disfrutar de una libertad e independencia desconocidas, aunque la resistencia a aceptar estos cambios por una importante parte de la sociedad fue considerable y como veremos más adelante tuvo consecuencias desdichadas para una de nuestras artistas invitadas.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias veamos ahora cuál era el ambiente en el ámbito de la creación artística ya que es en ese entorno donde las artistas **Camille Claudel** y **Sonia Delaunay** desarrollaron su labor creativa.

El Arte en este periodo.

Hacia finales del siglo XIX y comienzo del XX se desarrollaron, con frecuencia de forma simultánea, numerosos movimientos artísticos. Todos ellos presentaban una clara intención innovadora, cada artista, motivado por su individualismo, se esforzaba por encontrar un lenguaje propio y diferenciado pero ello no les suponía un obstáculo para integrarse en grupos que siguieran corrientes estilísticas afines.

Los movimientos más destacados del final del siglo XIX son el **modernismo**, el **impresionismo** y el **simbolismo**.

El **Impresionismo** se caracteriza por el interés que muestran los pintores que forman parte de este movimiento en captar el efecto de la luz en la naturaleza, centrando sus esfuerzos en representar las cambiantes atmósferas sobre el paisaje. La técnica pictórica se basa en la aplicación de pequeñas pinceladas que permiten modelar el color obteniendo ricos matices cromáticos.

El **Simbolismo**, aunque fue un movimiento principalmente literario también tuvo su repercusión en las artes plásticas, especialmente en la pintura simbolista. Fue un estilo que surgió como reacción al naturalismo y al impresionismo. Se caracteriza por la representación antinatural, cercana a lo fantástico utilizando símbolos o metáforas visuales para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo.

El **Art Nouveau (o Modernismo)** surge como búsqueda de una renovación artística pues pretende alcanzar una ruptura con los referentes anteriores, establecer un arte nuevo, moderno.

El Modernismo explora nuevas formas y soluciones y lo hace, aunque pueda resultar contradictorio, valorando lo artesanal como rechazo de la mecanización imperante a la vez que acepta los valores industriales pues éstos pueden favorecer otro de los principios que regían este movimiento: la democratización del arte y

el acercamiento de lo bello a la vida cotidiana. En esta época todo lo relacionado con las **artes aplicadas** cobró gran importancia. A nivel formal o estético el Modernismo se inspira en el mundo de la naturaleza. La línea curva, las formas orgánicas lo invaden todo. La figura humana se representa en movimiento, sensual y expresiva. En las creaciones modernistas es fácil observar influencias de iconografía oriental, de grabados japoneses o de mosaicos bizantinos.

Tras estos movimientos surgen, en la **primera mitad del siglo XX**, una serie de corrientes denominadas **“Vanguardias Artísticas”**. Estas tendencias supusieron más una actitud ante el arte que una estética concreta. Los artistas pertenecientes a estos grupos tienen en común el abandono a la representación fiel de la naturaleza y se muestran interesados en abordar otros planteamientos formales basados en formas, colores y abstracción. Las obras de estas diferentes tendencias resultaron provocadoras en los ambientes más tradicionales lo que supuso que estos estilos fueran cuestionados en la época ya que rompían con los cánones establecidos.

Como se ha mencionado anteriormente son muchos los movimientos que se encuadran dentro de la denominación de “Vanguardias Artísticas” y que se superponen o se desarrollan en paralelo en las primeras décadas del siglo XX. Son las corrientes también conocidas como **“ismos”**, sufijo que se refiere principalmente a las artes y que identifica una tendencia innovadora que pretende una ruptura con los convencionalismos establecidos.

Los mas destacados son los siguientes:

- **Expresionismo**
- **Dadaísmo**
- **Surrealismo**
- **Cubismo**
- **Futurismo**
- **Orfismo**
- **Suprematismo**
- **Constructivismo**
- **Neoplasticismo**

(Pulsa sobre cada uno de los nombre de estos movimientos para descubrir más sobre ellos).

En la década de 1920, como evolución del Modernismo y amalgama de otros movimientos de vanguardia se conforma un nuevo estilo de carácter decorativo: el **Art Déco**.

Este estilo, cuyo nombre surge a raíz de la celebración en París en 1925 de una Exposición de Artes Decorativas, abarcó todos los ámbitos relacionados con la creación visual, pintura, arquitectura, diseño de moda e industrial, tipografía. Su principal característica a nivel formal es la geometrización de las formas dejando atrás los rasgos orgánicos tan propios del Modernismo en favor del uso de las líneas rectas, de los polígonos y circunferencias, de las simetrías.

Ahora, una vez descrito el contexto histórico y las tendencias artísticas reinantes en estas décadas resultará más fácil evocar la vida y trayectoria de **Camille Claudel** y de **Sonia Delaunay**. Ambas recorren París en esta época viviendo experiencias muy diferentes, siguiendo trayectorias dispares, de desigual desenlace pero con un significativo nexo común: la necesidad de desarrollarse como artistas en un entorno eminentemente masculino.

Siguiendo el orden cronológico de sus fechas de nacimiento empezaremos por descubrir a la escultora **Camille Claudel**.

Camille Claudel. (Francia 1864-1953)

Camille Claudel en 1884

Anuncio de la Academia Colarossi

Claudel trabajando hacia 1886

El gran vals - 1899

Camille Claudel nace en Fère-en-Tardenois localidad francesa situada la región de Alta Francia dentro de una familia pequeño-burguesa.

Desde muy temprana edad muestra una gran destreza trabajando el volumen y modelando con arcilla. Esta actividad no se consideraba nada apropiada para una mujer en la época por lo que tuvo que enfrentarse a una fuerte oposición familiar al desarrollo de su profunda vocación escultórica. Son su madre, desde un primer momento, y su hermano Paul años más tarde, quienes muestran mayor reprobación hacia su faceta artística. Por el contrario, se siente apoyada por su padre, y gracias a él accedió a la Escuela de Bellas Artes de Nogent-sur-Seine donde había sido destinado.

Posteriormente, en 1881 se traslada a París con su familia, allí ingresa en la [Academia Colarossi](#) para perfeccionar su técnica. Esta academia era la única que aceptaba mujeres como alumnas y que contaba con desnudos masculinos como modelos. Su madre aborrece la idea de que Camille siga esa formación ya que encuentra que su hija se mueve en ambientes no apropiados, “no dignos” para una señorita. Este rechazo de su madre condicionará los últimos treinta años de la vida de Camille.

Es en la Academia Collarossi donde conoce al escultor [Auguste Rodin](#), quien ejerce como profesor en la escuela.

Rodin es ya una figura de gran prestigio en la época y queda asombrado por el deslumbrante talento de Claudel motivo por el cual le propone trabajar en su taller.

Camille acepta y comienza a trabajar en el taller de Rodin pasando rápidamente de aprendiz a colaboradora activa. Con su trabajo participó en numerosos trabajos atribuidos a Rodin (algunos sin firmar y otros firmados por él) lo que indica que su valiosa aportación nunca fue reconocida. Se puede decir que Rodin es el gran maestro al que supera su alumna, quien no llega a ser valorada y que se encuentra rodeada de grandes dificultades enfrentándose a su familia y a su época.

Su unión no se limitó al plano profesional, Camille Claudel y Auguste Rodin vivieron una tormentosa relación amorosa (desde 1884 hasta 1892) que desestabilizaba emocionalmente a Camille ya que Rodin nunca rompió con su anterior pareja a pesar de las continuas promesas jamás cumplidas.

Tras ruptura, Rodin continúa siendo su protector a nivel artístico en cierto modo. Gracias a lo contactos del escultor, Camille recibe un importante encargo para el Estado y sus obras alcanzan cierto éxito. Se escribe sobre ella en numerosas publicaciones de arte y realiza su última exposición en 1905.

La edad madura - 1899

Sakountala - 1905

Camille Claudel en el Hospital Montdevergues en 1929.

A pesar de esta incipiente notoriedad Camille Claudel se vuelve autodestructiva, rompe muchos de sus propios trabajos y sufre serias crisis nerviosas. Recientes biografías mencionan la posibilidad de que sufriera maltrato psicológico. Fue tal el acoso por parte de su entorno que fue obligada por su madre y hermano a ingresar en un sanatorio psiquiátrico durante más de treinta años, hasta que fallece en 1943. Durante su largo encierro reclama su libertad constantemente y escribe numerosas cartas que dan prueba de su lucidez incluso a una avanzada edad.

Años después de su muerte, en 1951, se celebra su primera exposición retrospectiva en el el Museo Rodin de París A raíz de esta muestra comienza su reconocimiento como artista a nivel general. Con motivo de dicho evento su hermano, Paul Claudel le dedicó las siguientes palabras *«La obra de mi hermana, lo que le da su interés único, es que es toda la historia de su vida»*.

Por lo tanto se puede afirmar que existe un claro paralelismo entre su vida y su obra. Su depurada técnica, su calidad artística han sido en cierto modo eclipsada por su historia.

Entre sus piezas escultóricas destacan obras como: **Sakountala, Clotho, La edad madura, El gran vals**. En todas ellas se representan personajes desgarrados, cargados de simbolismo y dramatismo. Camille Claudel mostraba tal dominio de la técnica que conviene recordar que, a pesar de que muchas de sus obras tienen unas proporciones reales, ella esculpía directamente todos sus trabajos, actividad que requiere un enorme esfuerzo físico que no tuvo inconveniente en realizar. Todas sus compañeras de la Academia Colarossi dejaron la escultura al contraer matrimonio, o como mucho mantenían esta actividad como mero entretenimiento, realizando obras de pequeño tamaño y temática convencional. El caso de Camille Claudel no fue así, ella, que trabajaba 12 horas diarias, priorizó su necesidad de expresarse a través de su escultura y rompió moldes en una sociedad en la que el genio se asociaba a la locura.

Aunque recibiera buenas críticas en su momento de efervescencia creativa, sufrió el vacío que le hizo la sociedad a una mujer de tanto talento. Camille Claudel representa a la perfección el mito de artista maldita, su leyenda eclipsa su talento artístico.

En una de las cartas dirigidas a su hermano Paul desde el manicomio Camille expresa sus sentimientos con estas palabras:

“... En cuanto a mí, me siento tan desolada por seguir viviendo aquí...No he hecho todo lo que he hecho para terminar mi vida engrosando el número de reclusos en un sanatorio, merecía algo más...”

Sonia Delaunay (Gradizhsk, 1885 – París, 1979)

Sonia Delaunay en 1910

Joven finlandesa - 1925

Sonia Delaunay en su taller - 1925

Sonia Delaunay, nació en **Ucrania** en el seno de una familia muy humilde con dificultades para el mantenimiento de su hija, debido a esta circunstancia sus padres la enviaron a San Petersburgo a vivir con sus tíos maternos, un matrimonio con una posición económica acomodada y con mucha sensibilidad artística. Este traslado supuso que Sonia creciera y se desarrollara en círculos burgueses y cultivados, rodeada de obras de arte, lo que favoreció que se despertara su inclinación artística.

En 1904 se trasladó a Alemania para estudiar Bellas Artes. Dos años después, en 1906 se establece en París. Allí se integra en la vida bohemia pues se instala en el Barrio Latino y se matricula en la **Académie de la Palette**, centro reconocido como escuela progresista que promueve el equilibrio entre la innovación y el respeto a la tradición artística. También en esta época descubre la obra de **Paul Gauguin** y la compañía de **Ballet Ruso de Diaghilev**. Para esta compañía de danza, el ballet era un todo donde se fundían la tradición iconográfica rusa los movimientos de vanguardias. Sus espectáculos fundían danza, drama, música y arte y para ello se contaba con prestigiosos creadores del momento, como **Picasso** o **Matisse** que colaboraban en el diseño de escenografías y vestuarios para sus espectáculo. Tras estas experiencias Sonia intuye la interacción entre arte moderno y popular y se va liberando poco a poco del academicismo.

Sus primeras obras importantes, **Joven Finlandesa** (1907), y **Desnudo amarillo** (1908) y de influencia fauvista se muestran en su primera exposición individual en la Galería del alemán Wilhelm Uhde, con quien Sonia contrae matrimonio amistoso para poder seguir residiendo en París. Wilhelm Uhde, introduce a Sonia en círculos artísticos frecuentados por artistas como **Braque**, Picasso, **Derain** y **Vlaminck** a través de los cuales entro en contacto con el cubismo y el fauvismo que tanto le influirían en su obra. En ese ambiente conoce al también pintor **Robert Delaunay** quien se deslumbra con el estilo pictórico de Sonia. Ambos descubren sus afinidades artísticas y su relación va haciéndose cada vez más estrecha hasta que en 1910 Sonia se divorcia de Uhde y se casa con Robert Delaunay. En los primeros años de su matrimonio, coincidiendo con el nacimiento de su hijo Charle, Sonia deja en segundo plano su trabajo pictórico y se centra en la confección de textiles, entre los que destaca una colcha de patchwork para la cuna de su hijo, que representará su camino hacia el diseño de objetos de decoración, moda, textil. También en estos momentos colaboró en el mundo editorial creando sus primeras encuadernaciones basadas en collages, yrealizó cubiertas para distintas revistas.

Prismas eléctricos - 1914

Bailarina de flamenco - 1916

Vestidos simultáneos -1925

Sin título - 1956

En 1912 Sonia retoma la pintura y se centra en la representación abstracta, sustituyendo la realidad por al luz y el color y con Robert Delaunay pinta sus primeros **“Contrastes simultáneos”**. Esta denominación hace alusión a las vibraciones ópticas generada por los colores complementarios y sugiere el movimiento rítmico de la danza. También se asocia a la “vida moderna” caracterizada por lo mecánico, la acción, la velocidad, las innovaciones tecnológicas unidas al cosmopolitismo. Sonia aplica los principios del arte simultáneo en todos sus diseños en distintos campos (moda, decoración, joyería, editorial...) y su fama como diseñadora se extiende a gran velocidad por Europa occidental.

En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial el matrimonio Delaunay se encuentra de vacaciones en España y toma la decisión de permanecer en la Península Ibérica instalándose en Madrid, Lisboa y Barcelona entre 1914 y 1917. En 1915 se registra como pintora copista del Museo del Prado. En ese año se traslada a Portugal con su esposo. En Oporto entra en contacto con artistas futuristas portugueses y funda la asociación “Corporation Nouvelle”.

Después de dos años, en 1917 vuelven a España. El matrimonio Delaunay se instala primero en Barcelona y posteriormente regresa a Madrid. En esta temporada entra en contacto con Diaghilev para quien diseña en 1918 el vestuario del ballet Cleopatra, espectáculo para el que Robert realiza los decorados y que se estrenó en Londres. Durante su etapa en Madrid, en 1919 realiza importantes proyectos de decoración como el Petit Casino de Madrid. Abre en esta misma ciudad “Casa Sonia” tienda de decoración de interiores y diseño de moda.

Regresan a París en 1921, se instalan en el Boulevard Malesherbes, donde montan su estudio-taller en el que Sonia desarrolla su faceta de diseñadora elaborando tejidos, vestuarios para diferentes espectáculos de ópera y danza y realizando múltiples encargos de decoración de interiores.

Participa en múltiples exposiciones que muestran las tendencias más innovadoras en estos años. En 1937 ejecuta con su esposo diversos proyectos de gran envergadura como los Pabellones del Aire y del Ferrocarril con su para la Exposición Universal de París. Robert Delaunay fallece en 1941 lo que no impide que Sonia mantenga su intensa actividad artística. Participa en numerosos proyectos como organización de retrospectivas de Robert, celebra exposiciones individuales, colabora en importantes proyectos de interiorismo. Su actividad es incesante.

En 1975 se convierte en la primera mujer viva que expone en el Museo del Louvre en París. También en ese año el estado francés la condecora como Oficial de la Legión de Honor de Francia.

Sonia Delaunay en la década de 1960

Hasta 1979, año de su fallecimiento, publica sus autobiografía, sigue trabajando en la elaboración de tapices, realizando exposiciones en importantes museos Francia y de otros países como Alemania y Japón

A lo largo de su vida, Sonia Delaunay desarrolló una vehemente labor artística, exploró diversos caminos de la creatividad que le permitieron alcanzar metas difícilmente accesibles para las mujeres, especialmente en esa época.

Según ella misma declaró en una entrevista en la televisión alemana en 1967:

“Siempre cambiaba todo lo que me rodeaba. Hice mis primeras paredes blancas para que se vieran mejor nuestros cuadros, diseñé mis muebles, he hecho de todo. He vivido mi arte”.

Trayectorias contrastadas: De la Belle Époque a las Vanguardias

Guión para el análisis de una obra escultórica

Esta actividad consiste en realizar un análisis y comentario de una obra escultórica de **Camille Claudel**. Para ello empezaremos por elegir una de sus piezas ([que encontrarás pulsando aquí](#)) y seguiremos los puntos que se indican a continuación:

Datos identificativos

- Título de la obra.
- Fecha de creación.

Tipología

Resalte:

Bulto redondo o exenta.

Relieve (Alto relieve / Medio relieve / Bajo relieve).

Parte de la figura representada.

Cuerpo entero.

Busto.

Medio cuerpo.

Composición formal: estatuas o grupos escultóricos.

Posición de los personajes: sedente, orante, ecuestre, yacente, de pie...

Temática: Descripción del tema representado.

Tratamiento escultórico (elementos técnicos).

Material: piedra (mármol, caliza, granito...), metal (bronce, oro, plata, acero, hierro...), madera, marfil... Dependiendo del material será conveniente señalar si la obra ha sido esculpida en un sólo bloque (de mármol, madera...) o uniendo varias.

Técnica:

Añadido: modelado (arcilla), soldado (metal), encolado (madera).

Sustracción: esculpido (piedra), tallado (madera).

Vaciado (molde): cera, escayola, hormigón, metal, plástico.

Texturas: Tratamiento de las superficies ((pulido, rugoso, inacabado).

Composición: Análisis de las líneas de composición (piramidales, en aspa, espirales, planos. etc.) y los efectos que con ellas logra el artista (serenidad, dramatismo, ascensión, movimiento...).

Volumen y masa: Se prestará atención al “espacio interior” de las propias figuras; a la sensación de peso o liviandad que producen los volúmenes, al equilibrio entre huecos y masa.

Relación entre luz y sombra: Efectos lumínicos producidos por los volúmenes que puedan contribuir al dramatismo o serenidad transmitidos por la obra.

Análisis conceptual

Descripción del significado de la escultura basado en el tema tratado, en la simbología representada, en la inspiración mitológica o literaria utilizada como recurso para transmitir lo expresado.

Opinión personal

- El objetivo de este punto es el de redactar una valoración personal sobre la obra en la que se exponga la opinión propia relacionando el contexto y el significado que se haya encontrado a la pieza elegida.

Trayectorias contrastadas: De la Belle Époque a las Vanguardias

Propuesta para la realización de bocetos para el diseño de vestuario para un espectáculo

En esta actividad vamos a realizar el boceto (o bocetos) para el diseño del vestuario de un personaje que forme parte de un espectáculo.

Para **elegir** el personaje tienes varias opciones:

- Puede pertenecer a alguna obra conocida (que hayas leído en clase o que hayas visto).
- Puede ser un personaje de un musical o de un ballet que te guste.
- También puede ser un personaje inventado por ti. En este caso deberás acompañar tu boceto con una breve descripción del papel que desempeñaría en la obra, sus rasgos más característicos (tanto físicos como de personalidad y carácter).

Para **elaborar** tu diseño deberás seguir estas pautas:

Se tomarán como referencia e inspiración los diseños elaborados por Sonia Delaunay.

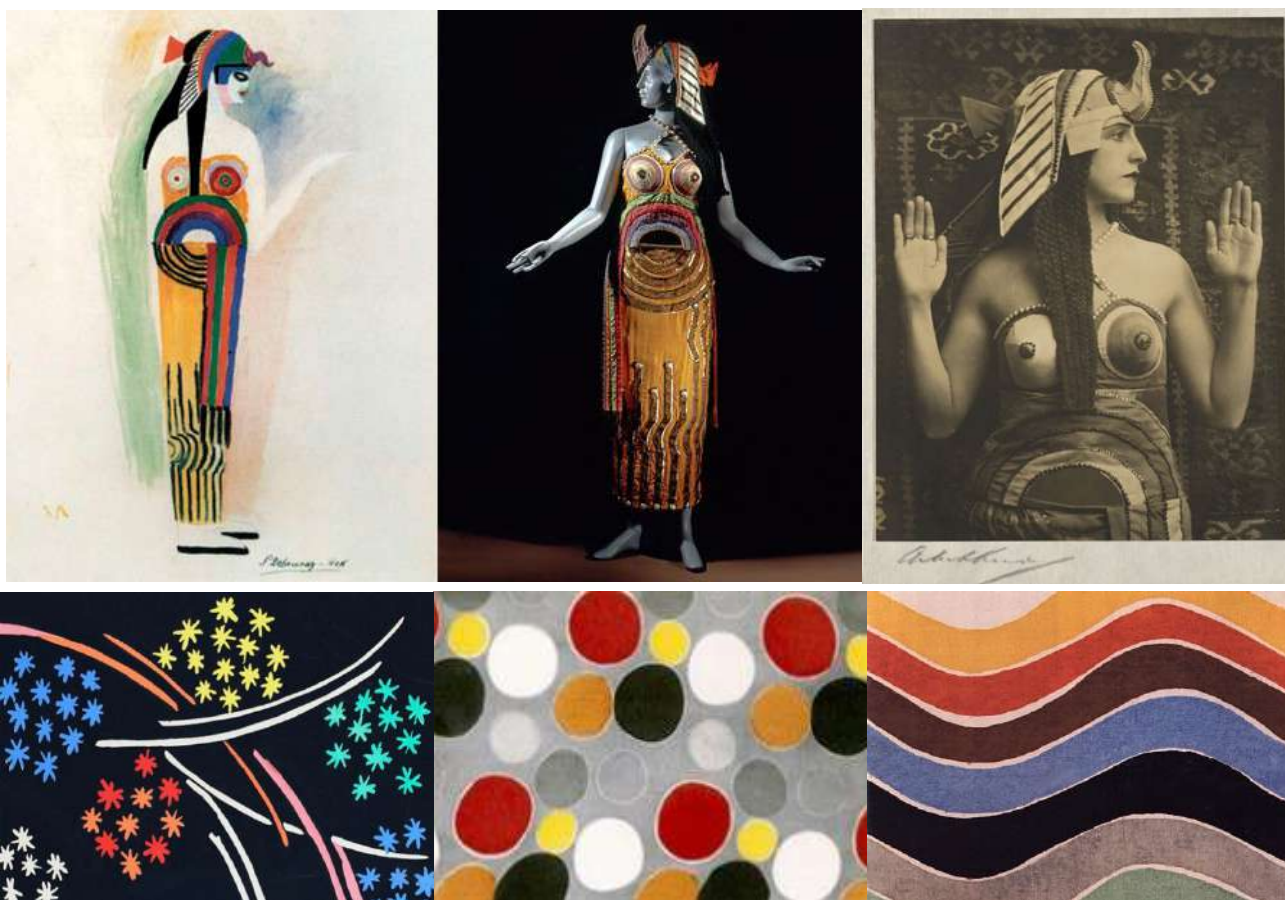
El diseño será colorista, basado en el concepto de “contraste simultáneo”.

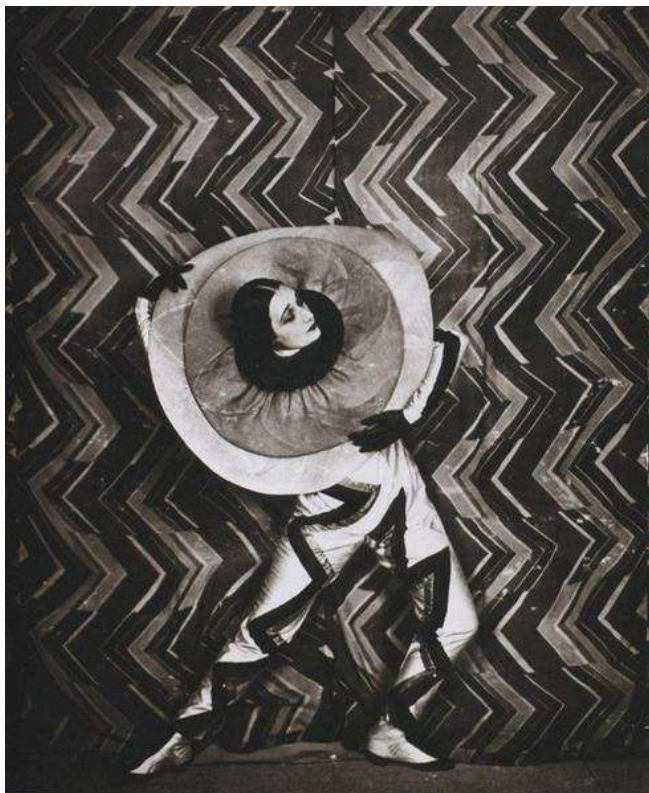
Debe incluir figuras geométricas como estampado.

La técnica es libre: rotuladores, lápices de colores, acuarela, tempera, técnica mixta.

La creatividad es la prioridad, no es importante ser realista.

A continuación puedes ver distintos ejemplos de diseños de Sonia Delaunay.

En este [enlace](#) encontrarás todos estos ejemplos y más...

Trayectorias contrastadas: De la Belle Époque a las Vanguardias

Trayectorias reflejadas: Propuesta para la elaboración de un currículum vitae

A lo largo de esta unidad has tenido la oportunidad de conocer mejor (o descubrir) las trayectorias artísticas y vitales de **Camille Claudel** y **Sonia Delaunay**. Como has podido observar existen ciertas similitudes y contrastes entre ambas.

Para acercarnos a estas artistas y reflexionar sobre las circunstancias personales y profesionales de ambas, te propongo que elabores un **currículum vitae** de cada una de ellas en el que se detallen diferentes aspectos de sus recorridos por el ambiente artístico de las primeras décadas del siglo XX.

Se trata de realizar un **ejercicio de indagación** que se refleje en el formato de C.V. **europass**.

Éste es un modelo de currículum europeo que se desarrolló en 2004 y que surge con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía europea un documento, con una estructura común, que favorece la movilidad entre los países miembros propiciando los intercambios y oportunidades en otros países. A través del siguiente enlace accederás a la página web de **europass** donde encontrarás las pautas a seguir para elaborar los currículum:

<https://europa.eu/europass/es>

Una vez elaborados los documentos puede resultar muy interesante y enriquecedor realizar un análisis comparativo en el que se destaquen tanto las coincidencias como las enormes diferencias entre las situaciones a las que Camille Claudel y Sonia Delaunay hicieron frente a lo largo de sus vidas. Te invito a que hagas dos lecturas en ese aspecto.

La **primera** consistirá en reflexionar sobre **cómo reaccionó la sociedad de su época** ante sus personalidades y sus obras. La **segunda** en que **compares las trayectorias de Claudel y Delaunay con las de dos mujeres artistas contemporáneas*** y respondas a estas preguntas:

¿Cómo habría sido el desarrollo profesional y vital de Camille y de Sonia si hubiesen nacido **100 años más tarde**? ¿Qué **diferencias** o **similitudes** encuentras entre sus trayectorias y las de las artistas actuales?

* Te sugiero los nombres de algunas **artistas españolas actuales** sobre las que investigar cuya biografía y obra pueden resultar interesantes:

Cristina García Roderó - Fotógrafa
Icíar Bollain - Directora de cine
Soledad Sevilla - Pintora

Cristina Iglesias – Escultora
Ana Locking - Diseñadora de moda
Pati Nuñez - Diseñadora gráfica