

El Modernismo

Es un movimiento estético que comenzó a finales de la década de los 80 del siglo XIX, y terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.

El apelativo de Moderno fue elegido ya que sus defensores quisieron resaltar que se trataba de algo distinto a lo anterior y que gracias a su creatividad, iba a permitir terminar definitivamente con las repeticiones del pasado.

Como consecuencia, influyó en una de las principales corrientes decorativas europeas, el Art Déco, además aportó la preocupación por indagar de manera teórica en los aspectos estéticos, mediante revistas donde críticos de arte publicaban artículos que revelan hasta qué punto todo el Arte de vanguardia de esta época está ligado al devenir social y cultural.

El Modernismo y sus variantes.

Por sus connotaciones socio-económicas, este estilo se ha desarrollado ante todo en los países de gran importancia industrial y comercial. Pero sería un error considerarlo como algo uniforme y homogéneo, en realidad cada país le aplica una denominación distinta porque distintos son en parte sus respectivos planteamientos estéticos.

Por eso, haciendo un resumen, podríamos fijarnos en la presencia de una triple corriente:

- Decorativista

Art Nouveau (Arte Nuevo), es la más conocida, señala simplemente la versión artística francesa dentro del Modernismo.

El nombre de un establecimiento comercial dedicado en exclusiva a vender objetos diseñados en este estilo da nombre a la corriente estadounidense *Tiffany*.

En Alemania recibe el apelativo de *Jugendstil* por la cabecera de una revista ilustrada llamada Jugend (Juventud) íntimamente vinculada con este estilo.

Finalmente hemos de incluir aquí el *Modernisme* catalán, que tuvo algunas ramificaciones fuera de esa región, especialmente en el Levante y curiosamente en Melilla.

- Estructural o sintética

Son dos los países que aglutinan lo mejor de la producción sintética: Escocia con el *Modern Style*, muy ligado al Arts & Crafts y Austria con la *Sezession* vienesa.

- Tendencias intermedias

Finalmente entrarían en este grupo el Modernismo belga y holandés que logra diferenciarse de las formas realizadas en Francia.

Analizaremos a continuación los estilos más importantes, ya sea por su influencia o por sus diseñadores, dentro de las diferentes corrientes.

Art Nouveau

El Art Nouveau es la corriente que más influencias ejerció fuera de sus fronteras, gracias al impulso dado por la burguesía francesa, el prestigio de París con su Exposición Universal de 1900, y sobre todo al importante número de diseñadores creativos existentes.

De entre todas las Artes Aplicadas el Mobiliario es quizás el que más ha contribuido a la plasmación visual de este estilo, debido a su mayor fantasía formal, a la abundancia de mueblistas y a la mayor actividad comercial engendrada.

El éxito del mobiliario está motivado por su perfecta concordancia con espacios y volúmenes arquitectónicos siempre que éstos sean también modernistas.

Se caracteriza por:

- Predominio de lo ornamental, con recargamiento debido quizás a la influencia de los estilos eclécticos.

- Se inspiran directamente en la naturaleza, de ahí que el vegetal sea el tema predilecto pero tendiendo más bien a una interpretación geométrica de grandes efectos visuales y decorativos.
- La curva es dueña y señora en este diseño ornamental, con una forma ondulante y estilizada que se hace incluso asimétrica.

- Clara estilización verticalista.

Materiales

Son muy variados dada la extraordinaria fantasía decorativa de este estilo. Además de la caoba, haya y nogal, tenemos el ébano, palisandro, madera de padouk, encina, aliso, sicomoro, tamarindo, peral, plátano de Argelia, cedro y fresno, mientras que para las marqueterías se emplean otras variedades junto al nácar, vidrio opalino y esmalte traslúcido.

La madera se suele trabajar de forma que sus veteados y su grano queden visibles incluso haciendo que las vetas adopten motivos semejantes a plumas.

Estructuras

Se hallan muy involucradas con la ornamentación de manera que destacan por su sentido orgánico aunque sea a costa de lo utilitario.

Tres son las técnicas ya existentes cuyo perfeccionamiento permitió esta fantasía:

- Curvado de la madera al calor, especialmente haya y fresno, lográndose juntas, líneas de curvas diferentes e injertos que caracterizan este estilo.
- Chapeado que no sólo permitía mayor policromía sino que gracias a lo avanzado de la técnica con el aplanamiento de la estructura, el encolado y el pulido final, se lograba un precio más asequible y una mayor duración sin deterioro respecto a los muebles de madera maciza.
- Coloración viva de las maderas, empleándose esencia de trementina para dar al arce y haya aspecto parecido al marfil, mientras que la caoba se podía oscurecer a voluntad con vapor de amoníaco.

Decoración

Los temas vegetales están interpretados de una manera más geométrica y dinámica, interviniendo en la estructura.

El tema animal no tiene demasiada importancia salvo en el caso del cisne, cuyo cuello se presta bien a las ondulaciones típicas del estilo.

La figura humana suele ser femenina ya que lo importante son las formas sinuosas.

Predominan los valores pictóricos presentes a través de marqueterías que muestran escenas de ensueño como paisajes, figuras femeninas lánguidas, guirnalda florales.

Tipos

Muebles de asiento de muy variadas formas.

Conjuntos completos para comedor o despachos en los que aparadores y armarios escritorio muestran de manera clara el tratamiento plasticista típico de esta corriente.

Lo mismo ocurre con los muebles licoreros, las vitrinas para exhibición de pequeñas piezas, y los biombos.

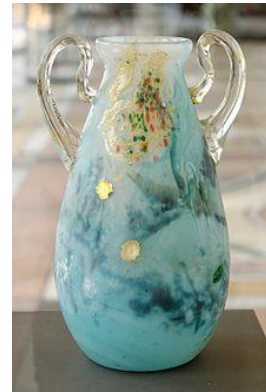

Principales diseñadores

Francia es el país más importante gracias a contar no solo con abundante clientela sino con un buen conjunto de diseñadores gracias a contar con un Centro de enseñanza que deriva en parte del Arts & Crafts, pero ateniéndose a una línea más decorativa.

Se trata de la Escuela de Artes Aplicadas de Nancy ciudad que ya en época Rococó contó con buenos ejemplos de ornamentación, de ahí que no resulte extraño que ahora a fines del s. XIX se desarrolle toda una escuela que se hizo famosa por el alto nivel conseguido en la resolución de problemas para la integración del mobiliario en el espacio interior.

Los integrantes más interesantes de la Escuela de Nancy, fueron **Gallé**, el mejor artista vidriero de comienzos del siglo XX, considerado además como uno de los mayores representantes del movimiento Art Nouveau y **Vallin** que evolucionó al modernismo, gracias sobre todo a la influencia de **Émile Gallé**, caracterizándose su obra por las formas curvilíneas propias de este estilo.

Salón comedor. **Vallin**

Las imágenes se caracterizan por el tratamiento naturalista de la forma estructural, por la acentuada nervadura de los montantes y las tallas caladas existentes en la parte delantera de la mesa que tan solo se emplean para crear un contraste con las partes macizas.

Despacho. **Vallin**

Guimard arquitecto discípulo del belga **Horta** tuvo como mueblista dos fases, la primera es de mayor simplicidad formal con caoba como material básico y fileteado de tonalidades claras.

Y la segunda a partir de 1900 al utilizar madera de peral, más dúctil y maleable, que le permite jugar con las formas doblándolas como si el mueble fuera una escultura ambiental de fuerte sentido plástico.

Además supo sacar gran partido ornamental de los espejos y donde da tal sentido escultórico es a las jambas de sus puertas que parecen no tener nada que ver con la estructura.

*Canapé y Cama de **De Feure***

Gaillard y De Feure se caracterizan por su refinada delicadeza al tratar la blandura de las formas siguiendo los modelos vegetales y por el cromatismo.

Modernismo catalán

En Cataluña predominan los valores pictóricos presentes a través de marqueterías que muestran escenas de ensueño como paisajes, figuras femeninas lánguidas, guirnaldas florales, haciendo juego con la ornamentación parietal.

Tiene en **Gaudí** a su figura más emblemática, en el campo del mobiliario, aunque lo hizo en pocas ocasiones, supo hermanar perfectamente sus piezas con el exorno interior de la casa a la que iban destinadas.

Confidente de la Casa Batlló

Comedor de la Casa Batlló

Esta elegante silla fue diseñada para el salón comedor de la *Casa Batlló*. Una de las primeras muestras de mobiliario adaptado ergonómicamente, omitiendo las líneas rectas para alcanzar de este modo una gran comodidad. Las orejeras del respaldo facilitan el manejo de la silla, mientras que las patas presentan una estructura aparentemente recta con una ligera curvatura en la parte inferior.

Comedor de la Casa Batlló

Otras de sus piezas de asiento están modeladas en madera como esculturas con un diseño de figura humana aunque sea con trazos geométricos. **Gaudí** nos ofrece una visión más abstracta de la forma, integrando de manera muy íntima lo estructural con lo ornamental.

Los diseñadores más importantes fueron, **Gaspar Homar**, **Joan Busquets** y **Aleix Clapé** este último colaborador de Gaudí al que sobrepasa en fantasía naturalista.

Clapé trabajó junto a **Gaudí**, lo cual ha hecho que su nombre se haya visto tan oscurecido que, incluso en publicaciones importantes, es el arquitecto el que aparece como diseñador de muebles cuando en realidad eran obra suya.

Su estilo entra dentro de un modernismo preciosista muy ligado a los gustos de una época concreta por lo que una vez pasado el furor modernista su obra se nos aparece como demasiado decorativista, sin conexión con las auténticas necesidades del usuario.

Aparador Clapé

Homar, hijo de carpintero y formado con Vidal, se caracteriza por la importancia concedida a lo cromático mediante marqueterías de una abundantísima gama de maderas con temas naturalistas.

*Aparador con asiento **Homar***

*Cabinet **Homar***

*Detalle de Aparador **Homar***

Si bien se le ha relacionado con la escuela de Nancy, en realidad su estilo es distinto ya que no se preocupa por el dinamismo de la estructura del mueble sino solo por la combinación de formas y la ornamentación.

Busquets procedía de una familia de mueblistas prestigiosos dentro del estilo ecléctico.

Posteriormente evoluciona hasta alcanzar una gran pureza según la escuela de Nancy pero, cuando era necesario, volviendo a los estilos del pasado para contentar a su abundante clientela.

*Cabinet **Busquets***

Lo más destacable es el empleo del pirograbado teñido que sustituye a la marquetería desde 1903, al tiempo que evoluciona hacia formas más sintéticas por influencia vienesa e inglesa, de ahí que todavía lo podamos ver en el Art Déco.

Jugendstil

En Alemania el estilo Jugendstil tuvo mayor significación en el campo del Diseño Gráfico, que en el Mobiliario, el cual se caracteriza por sus líneas curvas que dan elasticidad al mueble, aunque las uniones estructurales quedan visibles y el aspecto general es de gran sobriedad.

Tiffany

La mayor contribución de este estilo fue en las vidrieras, lámparas y en general todo lo relacionado con el cristal.

La corriente estructural o sintética está representada por dos estilos:

Modern Styl escocés

Se origina en el Arts & Crafts, gracias a la presencia de un arquitecto de gran personalidad como **Mackintosh**. Analizaremos este estilo a partir de su obra.

Si bien los materiales coinciden con los estilos decorativistas, el aspecto es muy distinto ya que en este caso predominan con claridad los valores formales sobre los decorativos.

El geometrismo imperante queda resaltado por el tratamiento lineal que reciben los temas vegetales, carentes del naturalismo típico francés o catalán.

La verticalidad y bicromía con el blanco y el negro como tonos dominantes conseguidos mediante el lacado de la madera, o bien con empleo de sicomoro y ébano, dan formas de gran sobriedad.

Su repertorio temático ornamental es reducido de acuerdo, destacando la figura humana que suele estar tratada con un fuerte espíritu clasicista.

Destacan los muebles de asiento, especialmente por el tratamiento que reciben sus respaldos, que pueden formar una estructura de listeles cruzados ortogonalmente, o bien consistir en piezas verticales de gran altura con diseño en escalera o bien en varas cilíndricas o en forma de paralelepípedo que se cruzan en el copete mediante una forma ovalada, recibiendo en este caso la denominación de silla argyle.

Silla Argyle **Mackintosh**

Además de los modelos rectilíneos, realizó un tipo de asiento inspirado en el Windsor pero mucho más geométrico por su estructura semicilíndrica con respaldo en forma de tablero de ajedrez calado, recibiendo el nombre de modelo willow.

Sezession

Sin menoscabo de la importancia de las tendencia sintética antes mencionada, todos los críticos reconocen que dentro de este grupo más renovador fue el movimiento de la **Secesión** vienesa el que alcanzó una mayor gloria, por su contribución estética al esplendoroso momento de plenitud cultural global que tuvo lugar en el tránsito de los siglos XIX y XX en Viena, y que afectó también a la Música con el dodecafonismo, o a la Medicina con Freud.

Dentro de las Artes Aplicadas destaca la Escuela-taller fundada por el arquitecto **Hoffmann** para formar a los profesionales de las distintas ramas en una línea creativa pero ligada a los procedimientos industriales siguiendo las pautas del Arts & Crafts, contribuyendo a extender los postulados de la **Sezession** conectando ya con el Funcionalismo de **Loos**.

Este movimiento reúne unas características especiales que hacen que sea diferente a los movimientos coetáneos, dando lugar a un nuevo cambio en la concepción del diseño en general, y propiciando así el nacimiento de otros estilos del siglo XX como el Bauhaus alemán y el Art Decó francés.

Una frase de arquitecto **Wagner** puede servir de referencia exacta de lo que fue este estilo: “Lo que no es práctico no puede ser bello”. Con ello venía a coincidir con lo manifestado por el arquitecto belga, **Van de Velde**, quién manifestaba que la función de la decoración consistía en estructurar la forma, y no, como se entiende comúnmente, en acumular adornos.

Se emplean formas geométricas rigurosas con estructuras muy puras, de formas cúbicas que contrastaban de modo radical con la obsesión por las formas curvilíneas del Art Nouveau, el ángulo recto se utilizaba de forma constante y los detalles eran austeros, concentrándose la decoración floral en zonas muy limitadas.

Los principales diseñadores son los arquitectos **Otto Wagner** y **Hoffmann**

Si en la Arquitectura **Otto Wagner** fue también una figura destacada, no lo es menos en el campo del mobiliario como vemos en sus modelos de sillas de brazos, que influenciaron en gran medida en dos de los más importantes diseñadores del siglo XX **Mies van der Rohe** y **Breuer**.

Silla de Breuer.

El mobiliario de **Hoffmann** se caracteriza por un diseño simplificado y lineal de superficies lisas, contornos bien definidos, tramas rectilíneas y volúmenes de pureza geométrica, con elementos decorativos y además geométricos también, que en ocasiones pueden ser tan abundantes que se impongan por su visualidad a la propia estructura del mueble aunque sin producir nunca sensación de adornos superfluos.

La línea recta será la preferida, formando cuadrados perfectamente ortogonales que nunca ocultan el veteado natural de la madera.

Para los asientos, **Hoffman** emplea madera curvada y diferentes tapicerías pero siempre con una decoración muy sobria recordando los modelos de **Thonet**.

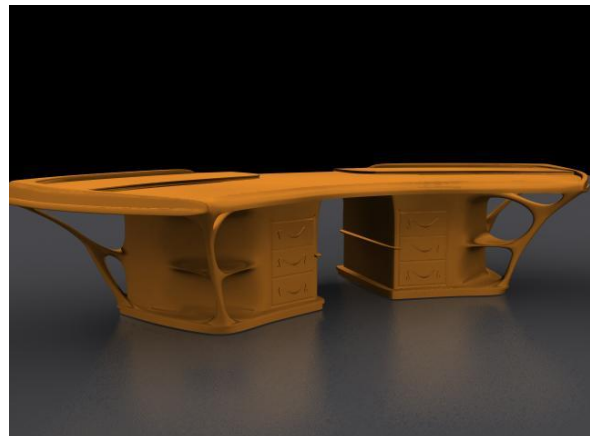
Las tendencias modernistas intermedias, se dieron en países como Bélgica, Holanda e Italia

Los principales diseñadores son:

En Bélgica, **Victor Horta** que se inspira en lo vegetal pero con un tratamiento sobrio sin concesiones a lo naturalista, tan solo con líneas de movimiento sinuoso que sugieren perfiles de hojas de palma.

Van de Velde como diseñador de muebles, se muestra más dinámico en las líneas de estructura del mueble gracias a la contraposición de las curvas, pero suprimiendo todo lo que sea superfluo.

En este bureau la estructura muestra una contraposición de vanos y partes macizas que recuerdan a **Vallin**, pero la ornamentación en forma de mariposa al fondo del mueble realizada con marquetería está más lograda que con los diseñadores de la escuela de Nancy.

En Holanda, en el campo del mueble hay que hacer destacar a **Thorn Prikker**, quién se muestra más geométricista que los belgas, con simplificación volumétrica que le ha permitido influir mucho más en los diseñadores de nuestra época que en la suya, al tiempo que fomentaba el interés de los holandeses por las soluciones esquemáticas, haciendo posible que en los primeros años del s. XX se produzca una gran revolución vanguardista

En Italia, el **Liberty** es algo tardío ya que hasta 1902 no toma un puesto descollante gracias a una exposición de arte decorativo celebrada en Turín.

Aunque no tuvo ningún diseñador verdaderamente original, es preciso citar a **Quarti** quién se inspira en el **Art Nouveau** para la parte ornamental con incrustaciones de materiales muy variados, mientras que los ensambles y en general la parte técnica la toma de la **Sezession** vienesa.

