

Origen

Europa

Características

Curvilíneo: formas naturales de follaje, líneas sinuosas, curvas no geométricas en forma de látigo

Rectilíneo: formas geométricas, siluetas severas

Claves

Rechazo del historicismo y, de ahí que se describa a menudo como el primer estilo verdaderamente moderno e internacional

La introducción de nuevas formas, la producción en serie y la atención a lo natural como fuente de inspiración

En España, Francia, Inglaterra, Viena y Estados Unidos, los diseños dominantes siguieron motivos curvilíneos en forma de látigo; en Viena, Escocia y Alemania, fueron predominantemente rectilíneos

Véase también

Movimiento Arts and Crafts pág. 24

Japonismo pág. 38

Jugendstil pág. 60

Art Nouveau o Modernismo

Art Nouveau o Modernismo es el nombre con el que se conoce un estilo universal de diseño que emergió en Europa a finales de la década de 1880, un momento en el que los diseñadores y los arquitectos trataban de forjar un futuro basado en lo nuevo. Inspirados por el movimiento Arts and Crafts británico, el Modernismo rechazaba el historicismo y, por este motivo, muchas veces se dice que es el primer estilo verdaderamente internacional y moderno. Sus características formas foliadas y naturales, líneas sinuosas y motivos curvilíneos de tipo látigo inspiraron algunas de las formas más fundamentales de este estilo único.

A pesar de la existencia de un gran número de variaciones regionales, por no mencionar el sobresaliente talento de sus principales diseñadores, los estilos modernistas compartieron ciertos objetivos comunes. La introducción de formas nuevas, la producción en serie y el uso del mundo natural como fuente de inspiración estuvieron presentes en ellos. El japonismo, con su uso del espacio blanco y la simplicidad de las formas, también desempeñó un papel clave en la evolución del Modernismo. Ello resulta

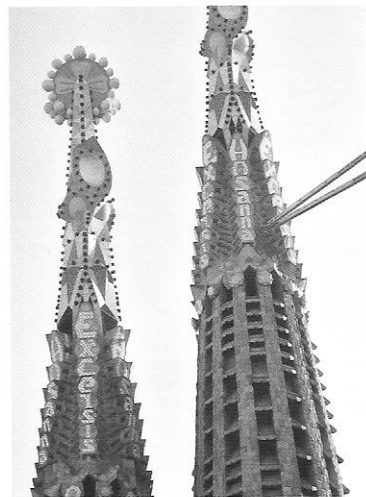
evidente en el diseño gráfico, y puede observarse claramente en los carteles de artistas como Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha y Aubrey Beardsley.

En España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, los diseños modernistas estuvieron dominados por motivos curvilíneos, cuya forma recuerda a la de un látigo, mientras que en Escocia y Alemania se identifican predominantemente por sus formas rectilíneas. La arquitectura, los interiores y los muebles creados por Charles Rennie Mackintosh para la Glasgow School of Art constituyen algunos de los mejores ejemplos de Modernismo rectilíneo. Como sucede con todos los estilos de diseño, existen excepciones a la regla y algunos diseñadores optaron por combinar las líneas curvas y las rectas en el seno de su trabajo.

Un exponente clave del Modernismo en el Reino Unido fue Liberty, mientras que en Francia el estilo se dividía en dos grupos: la Escuela de Nancy fundada por Emile Gallé en 1901, y la de París, fruto del trabajo de Hector Guimard con Victor Horta. Los conocimientos botánicos de Gallé y su interés por el

1882

Detalles de la
Sagrada Familia,
Barcelona: Antoni
Gaudí

1898-1901

Escalinata de la
Casa Horta,
Bruselas, Bélgica:
Victor Horta

1900

Estación de metro
Abbesses, París:
Hector Guimard

mundo natural se manifestó en el uso decorativo de formas de especies exóticas de plantas e insectos, en especial en los diseños de marquetería para mobiliario. Sus superficies curvadas de follaje entrelazado son ejemplos clásicos de los diseños de Nancy de la época.

En Bélgica, el Modernismo fue un movimiento predominantemente

arquitectónico que tuvo una de sus primeras manifestaciones en el Hotel Tassel de Horta. El trabajo del arquitecto belga en metal y su uso de columnas en forma de tallos se dio en conocer como la Línea Horta. La influencia de Guimard, que puede contemplarse en todo su esplendor en las bocas de metro que diseñó para el Métro de París, se

convirtieron en el símbolo del estilo Guimard en Francia. En París, la escena se centró en un grupo de artistas reunidos por Samuel Bing, cuya galería expuso sus obras. En España, el Modernismo arraigó gracias a la obra de Antoni Gaudí, mientras que los alemanes optaron por el nombre *Jugendstil* para describir su propia interpretación de este estilo.

1900-1914

Park Güell,
Barcelona, España:
Antoni Gaudí

1902-1903

Plate 54: Alphonse
Mucha Diseño para
un alfabeto del Art
Nouveau publicado
por la Librarie
Central des Beaux-
Arts.

1902

Ventilador eléctrico:
H. Frost & Co
Las líneas curvas
y sinuosas son
características
del Modernismo.

1904

Bálsamo aromático
para labios:
Perfumería Gal
Aún se comercializa
en la actualidad con
el paquete original
de estilo Art Nouveau.

1905-1907

Fachada de la Casa
Batlló, Barcelona
Antoni Gaudí
El diseño de este
edificio se inspiró en
colores y perfiles de
formas de vida
marinas.

1905-1910

Interior de la Casa
Milà («La Pedrera»),
Barcelona: Antoni
Gaudí

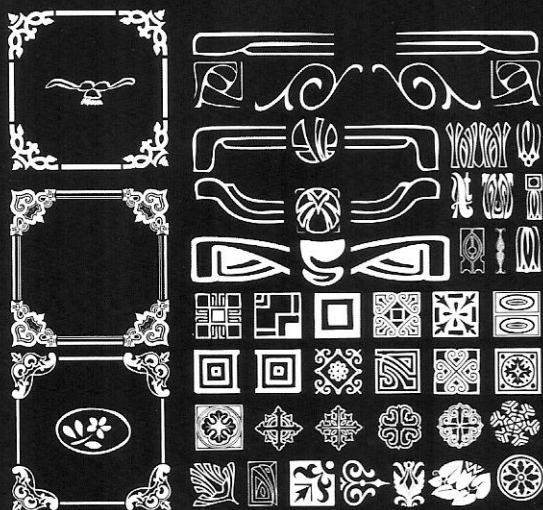

Fecha desconocida

Los elementos
decorativos de esta
tetera elaborada
en peltre están
influidos por formas
naturales de plantas.

Fecha desconocida

Diseños modernistas
de ribetes

1991-2004

DTipografías de
estilo Art Nouveau:
Gismonda: Sam
Wang; Harquíl: Lisa
Wade; Isadora: Sam
Wang; Paris Metro:
David Rakowski;
Rudelsberg: David
Rakowski; Sarah
Caps: Sam Wang.

Gismonda
Harquíl
ISADORA
PARIS METRO
Rudelsberg
SARAH CAPS

Variaciones	País de origen	Figuras clave	Ámbitos de trabajo
Art Nouveau (también se conoce como Style Moderne en Francia)	Reino Unido Francia Bélgica Estados Unidos	Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)	Arquitecto/diseñador
		Hector Guimard (1867-1942)	Arquitecto/diseñador de mobiliario
		Émile Gallé (1846-1904)	Diseñador/cristalero
		Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)	Artista
		Victor Horta (1861-1947)	Arquitecto/diseñador
		Henri van de Velde (1863-1957)	Arquitecto/diseñador industrial/pintor/ crítico de arte
		Louis Comfort Tiffany (1848-1933)	Cristalero/joyero/pintor/diseñador/ interiorista
Jugendstil	Alemania/ Escandinavia	Peter Behrens (1868-1940)	Artes gráficas/arquitecto/diseñador
		Richard Riemerschmid (1868-1957)	Arquitecto/diseñador
Secesión/Sezession	Austria	Josef Franz Maria Hoffmann (1870-1956)	Arquitecto/diseñador
		Otto Wagner (1841-1918)	Arquitecto/diseñador
		Josef Maria Olbrich (1867-1908)	Arquitecto/diseñador
		Koloman Moser (1868-1918)	Pintor/diseñador/orfebre/artes gráficas
Modernismo/ Modernisme	España	Antoni Gaudí (1852-1926)	Arquitecto/diseñador

Origen

Alemania

Características

Formas figurativas y geométricas

Superficies desprovistas de decoración

Diseños naturales inspirados por los avances en la ciencia y la tecnología

Claves

La interpretación alemana y escandinava del Art Nouveau se inspiró en las tradiciones locales y poseía una simplicidad de formas y una sorprendente modernidad

Empleo de formas naturales como medio para reformar el diseño y, a su vez, la sociedad

Se fundaron talleres dedicados a las artes aplicadas para fabricar productos domésticos mediante métodos de producción basados en criterios éticos

Véase también

Movimiento Arts and Crafts pág. 24

Art Nouveau o Modernismo pág. 42

Sezession pág. 66

Wiener Werkstätte pág. 70

Deutsche Werkbund pág. 76

Jugendstil

Jugendstil («estilo joven») es el nombre con el que se conoce la versión alemana y escandinava del Art Nouveau que predominó durante la última década del siglo XIX. Íntimamente asociado con el secesionismo vienés y las **Wiener Werkstätte**, Jugendstil tomó su nombre de la revista de decoración *Jugend*, fundada en Múnich en 1896, que se describía como una «publicación para el arte y la vida».

Los diseñadores Jugendstil proponían el uso de formas naturales como medio para renovar el diseño y, con éste, la sociedad. Su trabajo variaba desde sencillos artículos para el hogar hasta grandes mosaicos de pared, joyería, diseños en cristal y arquitectura. Interiores y edificios inspirados en el estilo autóctono de la zona, la simplicidad en las formas y una sorprendente modernidad son algunas de las características de un gran número de

sus diseños. El Jugendstil evolucionó más tarde que el Art Nouveau en el resto de la Europa continental, ya que buena parte de los diseñadores alemanes todavía seguían fieles a las tendencias revivalistas que habían caracterizado al diseño durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en la década de 1890 los diseñadores ya estaban preparados para absorber una alternativa nueva al historicismo. Los avances en la ciencia y la tecnología ofrecieron una comprensión más profunda de la naturaleza, que permitió a los diseñadores Jugendstil emprender su trabajo con fuerzas renovadas. De forma similar a como sucedió en el movimiento **Arts and Crafts**, en diferentes puntos de Alemania se fundaron talleres artesanales para fabricar productos domésticos mediante sistemas de producción que respondían a criterios

1897

Escritorio
de señora: Henri
van de Velde

éticos. Entre ellos se hallaba la cooperativa de Darmstadt, que disfrutó del apoyo del gran duque Ernst Ludwig de Hessen, los Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst («talleres de artes y oficios de Dresden») y los Vereinigte Werkstätte für Kunst im Handwerk («talleres unidos de artes y oficios»), fundados en Múnich en 1897 por Bruno Paul. La mayoría de diseñadores Jugendstil importantes, como Eckmann, Obrist y Endell, trabajaban desde Munich.

El recorrido del estilo Jugendstil puede dividirse en antes y después de 1900. Antes del cambio de siglo, los diseños se parecían a los del movimiento Arts and Crafts británico, con el énfasis en el arte «floral» —formas figurativas y naturalistas— que se puede ver en las piezas de la época. Los temas populares también eran comunes.

1898

Litografía Tropon:
Henri van de Velde
Se ha dicho que
las formas
arremolinadas
de este anuncio de
comida Tropon
están inspiradas en
la separación de la
yema y la clara
de un huevo.

1902

Tipografía Behrens:
Peter Behrens

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ß &
 ABCDEFGHIJKLMNOP
 Q RSTU VWXYZ
 1234567890
 .,:;--— “ ” . < > « » * %
 ! ? ¡ ¢ ( ) [ ] / † ‡ \$ £ ¢ €

A partir de 1900, sin embargo, los diseños adoptaron formas más abstractas y dinámicas, inspiradas en la filosofía del arquitecto belga Henri van de Velde, que creía firmemente en la importancia de la educación artística para mejorar la calidad de vida, incluida la economía

local. Con semejantes ideas, no tardó en recibir el encargo de asumir la dirección de la Weimar Kunstgewerbeschule («escuela de artes aplicadas») en 1904, en la que ejerció como director hasta 1914.

Además de *Jugend*, la publicación de otras revistas artísticas como *Pan* (Berlín,

1895) y *Simplicissimus* popularizó la estética Jugendstil. En Austria, ésta duró hasta justo antes de que empezase la primera guerra mundial, cuando un grupo de diseñadores y arquitectos fundaron la *Deutsche Werkbund*.

Fecha desconocida

Fachada
de residencia
Jugendstil, Riga
(Letonia)

1903

Calle Jauniela,
25-29, Riga
(Letonia): Wilhelm
Bokslaff

Figuras clave

August Endell (1871-1925)

Herman Obrist (1862-1927)

Bernhard Pankok (1872-1943)

Richard Riemerschmid (1868-1957)

Bruno Paul (1874-1968)

Henri van de Velde (1863-1957)

Ámbitos de trabajo

Arquitecto/escultor/diseñador

Escultor/diseñador

Diseñador/artes gráficas

Arquitecto/diseñador

Arquitecto/ebanista/diseñador/profesor

Arquitecto/diseñador industrial/pintor/crítico de arte

Origen

Viena

Características

Abstracción geométrica

Formas rectilíneas

Claves

La secesión de Viena se negó a aceptar los estándares conservadores de la academia oficial de las artes, y luchó por su propia visión creativa como asociación independiente

Trató de conciliar la arquitectura con las artes decorativas

Basado en el edificio Sezession de Viena, diseñado por Josef Olbrich

Las primeras obras se crearon dentro del estilo Art Nouveau; más tarde, los diseñadores del grupo optaron por una estética cada vez más rectilínea

Véase también

Art Nouveau o Modernismo pág. 42

Wiener Werkstätte pág. 70

Sezession

También conocido como «secesionismo» o «Wiener Sezession», Sezession es el nombre que recibieron diversos grupos de artistas alemanes y austríacos que se apartaron de las academias de artes oficiales para seguir una dirección artística propia. Entre ellos hubo la secesión de Múnich (1892) y la de Berlín (1899). Sin embargo, la más influyente fue la Gesellschaft Bildender Künstler Österreichs («asociación de artistas austríacos») o secesión de Viena.

Fundada en 1897 por un grupo de artistas y arquitectos que abandonaron la Künstlerhaus de Viena, la secesión de Viena se negaba a aceptar las premisas conservadoras de la academia oficial y se

entregó a su propia visión artística como asociación independiente. Aunque el grupo se componía de artistas y arquitectos, una serie de sus miembros —como Hoffmann, Moser y Olbrich— también diseñaban cerámica, muebles y productos de metal.

Creado con el objetivo de conciliar la arquitectura con las artes decorativas, este grupo se dedicó a producir carteles, estampados, dibujos, cristalería, cerámica, orfebrería y textiles, así como a promover sus ideas a través de su propia revista, *Ver Sacrum* («fuente sagrada»). La organización funcionaba desde el edificio Sezession de Viena, diseñado por Josef Olbrich en 1898, que acabó

1899-1901

Estación
subterránea
Stadtbahn:
Otto Wagner

por convertirse en el espacio permanente del grupo para exposiciones, aunque, como no se terminó a tiempo para la primera exposición oficial del movimiento, ésta se celebró en el Museo de Horticultura de Viena.

Además de la propia sede del movimiento, otros edificios importantes de la Sezession vienesa son la estación subterránea Stadtbahn, de Otto Wagner (1899-1901), y el Purkersdorf Sanatorium, de Josef Hoffman (1904-1906).

En 1900 este grupo celebró la memorable exposición de artes decorativas VIII Wiener Sezession, con obras de Charles Rennie Mackintosh, Charles Ashbee y Henry van de Velde. Aunque

sus primeros trabajos nacieron en el marco del estilo Art Nouveau, tras esta exposición los diseñadores secesionistas optaron cada vez más por una estética rectilínea como la que ostentan el edificio y el mobiliario del Purkersdorf Sanatorium, obra de Koloman Moser. En 1903 Hoffman y Moser fundaron los Wiener Werkstätte para producir y vender obras creadas en el seno de la secesión de Viena.

1903

Cartel de la 14.ª Exposición de la secesión de Viena: Alfred Roller

1900

Interior diseñado por Josef Maria Olbrich tal y como aparece en *Deutsche Kunst und Dekoration*.

