

Cultura y Diseño I

(1400028)

Modernismo, Art Nouveau

Mtra. Bárbara Paulina Velarde Gutiérrez

Índice

Objetivos y alcances

Instrucciones. ¿Cómo usar este material?

Belle Epoque

Modernismo: Art Nouveau

Inicios

Diseño integral

Características

Otros ejemplos

Ilustración

Algunos representantes / artistas integrales

Escuela de Glassgow

Deutscher Werkbund

Trabajo de clase

Evaluación

Bibliografía y referencias

Objetivos y alcance

 [Volver al índice](#)

Objetivos (alineados a los objetivos del Programa de Estudios)

- Valorar el Diseño como el resultado de un complejo proceso en el cual confluyen los diversos elementos que conforman la Cultura.
- Entender el Diseño como producto cultural de una determinada sociedad ubicada en un tiempo y espacio concretos; es decir, como resultado de un contexto histórico específico.
- Comprender los factores que determinaron el surgimiento del Art Nouveau en sus diversas manifestaciones.
- Conocer las características formales del estilo Art Nouveau en sus diferentes vertientes.

Alcances

- Al concluir el tema, el alumno reconocerá el estilo Art Nouveau como resultado de un proceso histórico y cultural en Europa pudiendo identificar características formales y simbólicas de sus elementos.

Instrucciones. ¿Cómo usar este material?

 [Volver al índice](#)

Estrategia didáctica. Este material puede ser utilizado como recurso para la modalidad de Aula Invertida o utilizado por el profesor como material de apoyo para la clase.

- Lee cuidadosamente toda la información de manera secuencial y ordenada.
- Cuando encuentres *ligas hacia videos o páginas web*, ábrelas y revisa la información antes de continuar. Es importante que tomes nota de lo más relevante o lo que te haya parecido más interesante en cada caso.
- Cuando encuentres *Reflexiones sugeridas (señaladas con una flecha de color)* tómate un tiempo para responderlas, preferentemente tomando nota en tu cuaderno.
- A lo largo del material encontrarás *Ejercicios de clase* que serán realizados de forma sincrónica, durante la sesión en caso de que el material esté siendo presentado por el profesor/guía, pero que también pueden ser realizados de manera personal y asincrónica (fuera de la sesión).
- Los *Trabajos de clase* se encuentran al final del material y deberán realizarse de acuerdo con la solicitud del profesor/guía.
- Al final encontrarás *Referencias y bibliografía* recomendadas.

Belle Époque

El modernismo se desarrolla en el periodo entre:

1871 (final de la Guerra franco-prusiana)

1914 (estallido de la Primera Guerra Mundial)

- Expansión del imperialismo
- Fomento del capitalismo
- Fe en la ciencia, la tecnología, el orden y el progreso con la idea de que el futuro ha comenzado
- Período de paz y prosperidad.
- La ciudad cobra una nueva dinámica con amplios bulevares, cafés, galerías de arte, teatros, salas de concierto y salones donde se reúnen la clase media y la burguesía.

Indumentaria 1900-1910 (2'24")

<https://www.youtube.com/watch?v=CnAA9JwAjt0>

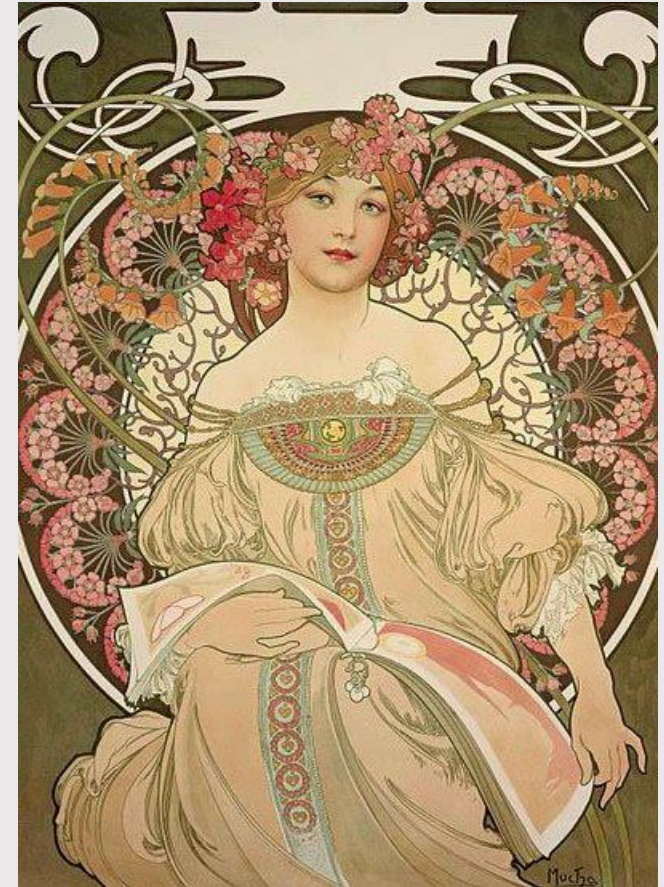
Pierre Auguste Renoir, Baile en el Mouline de la Gallette, 1876

➡ El cuadro de Renoir que aquí aparece permite conocer cómo era la sociedad de la época, conviviendo en nuevos espacios públicos que se crearon a partir de la renovación de las ciudades y las nuevas posibilidades tecnológicas de la Revolución Industrial. ¿A qué época corresponde este momento en México?

Busca algunos ejemplos de la ciudad de México en esta época y encuentra similitudes o diferencias con lo aquí planteado.

Modernismo: ART NOUVEAU

- De acuerdo con el país, este estilo recibió diferentes nombres, y aunque en general compartió el mismo espíritu y bases formales, en cada caso y dependiendo de cada artista, tomó ciertas características particulares.
- Buscó crear un **arte nuevo, joven, libre y moderno**, que rompiera con los estilos dominantes en la época.
- Como el estilo Arts and Crafts (desarrollado en Inglaterra en la segunda mitad del s. XIX), buscó eliminar las diferencias entre las llamadas artes mayores y artes decorativas revalorando lo artesanal, pero no compartió con él los referentes medievales ni la base ideológica anti-industrial, moral y socialista; la intención era meramente estética.
- El modernismo abarcó todas las artes, como la literatura, considerando a Rubén Darío (Colombia) con la obra "Azul", como el iniciador.

- Clara **inspiración en la naturaleza** donde las formas vegetales y orgánicas se entrelazan con la figura central llenando todo el espacio.
- La línea suelta y curva transmite sensualidad.

Nombre

El nombre **Art Nouveau** proviene de un establecimiento parisino de muebles y decoración “estilo moderno” llamado *L'Art Nouveau*, inaugurado en 1895 por el decorador Samuel Bing. Se hizo especialmente famoso a partir de 1896 en que E. Munch realizó ahí una exposición.

Asimismo, el término *Stile Liberty* proviene de *Liberty*, una mueblería de Londres que vendía objetos asociados a esta nueva tendencia.

Establecimiento parisino, *L'Art Nouveau*

Otras denominaciones:

Art Nouveau en Bélgica, Francia, España e Hispanoamérica

Modernismo en España y Latinoamérica

Jugendstil en Alemania y países nórdicos

Sezession en Austria

Modern Style en los países anglosajones

Nieuwe Kunst en los países bajos

Liberty o Floreale en Italia

INICIOS

Se consideran las primeras manifestaciones:

- Casa Tassel de **Víctor Horta** en Bruselas (1892-1893).
- Decoración de **Van de Velde** para su casa en Uccle (1894-1895) (exteriormente muy al estilo Arts and Crafts).
- Primeros muebles de **Serrurier-Bovy** (1894 aprox.) proyectados según criterios originales –es decir, no basados en lo histórico- y ya muy definidos en estilo.

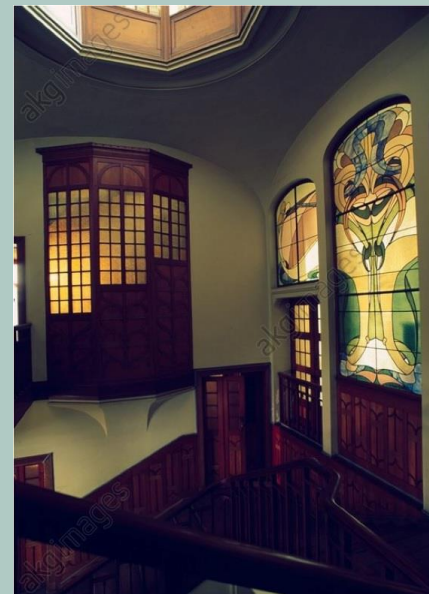
Casa Tassel, Víctor Horta

https://www.youtube.com/watch?v=sfalLWJG_zw&t=89s

Casa de Henry Van de Velde, en Uccle, Bélgica.

El exterior aún revela un estilo Arts and Crafts con referencias medievales inspirado en la Casa Roja de William Morris.

Qué es el art nouveau (11'19")

<https://www.youtube.com/watch?v=bG289c4qhSU>

Muebles diseñados por Serrurier-Bovy

Diseño integral

El Art Nouveau surge vinculado con la **vida cotidiana**, abarcando diversas expresiones como la arquitectura, el mobiliario y la decoración.

La aspiración es eliminar las ideas limitantes entre Artes mayores y Artes menores o decorativas, creando un **arte integral** donde el diseñador/arquitecto/artista se hace cargo de todas las partes y detalles.

Continental Havana Company, Berlin. Henry van de Velde, 1899

Víctor Horta, detalles de un estilo integral

- **Inspiración en la naturaleza**

En la búsqueda de nuevas formas artísticas, el Art Nouveau se inspiró en elementos de la naturaleza interpretándolos de forma conceptual y estructural, alejándose de copiarlas en su realismo.

Las plantas y animales elegidos deben transmitir **exotismo, elegancia, fantasía, refinamiento...**

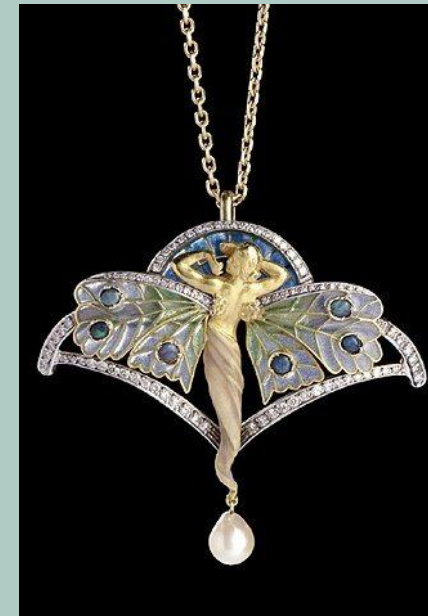
Plantas frecuentes: Lirio, nenúfar, especies de tallo largo y flores pálidas;
Animales frecuentes el pavorreal (o sus plumas), el cisne y la libélula, entre otros.

Lalique

Lalique

Masriera

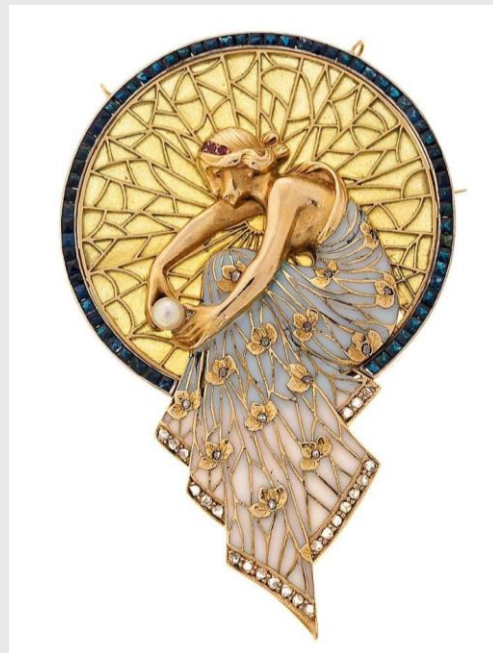
- Gusto por lo exótico. Estilos y elementos de otros países, principalmente de **oriente**, se incorporaron para dar una apariencia diferente. En esta época cobró auge el arte japonés.
- Manejo de líneas curvas, sinuosas u onduladas; formas orgánicas
- Líneas que rematan en “golpe de fusta o látigo”
- Líneas y formas vegetales entrelazadas
- Prácticamente no hay rupturas en ángulos
- Reiteración de la forma femenina

Fouquet

Van de Velde

Masriera

Otros ejemplos, objetos decorativos y utilitarios

Comfort Tiffany (EUA)

René Lalique

Georges Fouquet

Emile Gallé

Observa los siguientes ejemplos y encuentra características comunes.

Otros ejemplos, mobiliario

Hector Guimard 1900-1910

Otros ejemplos, arquitectura

Bruselas, Paul Hankar, 1896

Bruselas, Gustave Strauven Schaerbeek,
1901-1903

Bruselas, Casa Nelissen, Arthur
Nelissen, 1905

¿Cómo describirías estas fachadas?
Observa los materiales y las formas.

Otros ejemplos, arquitectura

Dentro del modernismo se encuentran artistas cuyo estilo, separándose de las formas típicamente Art Nouveau, se desarrolló de forma especialmente particular. Es el caso del importante artista **Antonio Gaudí**.

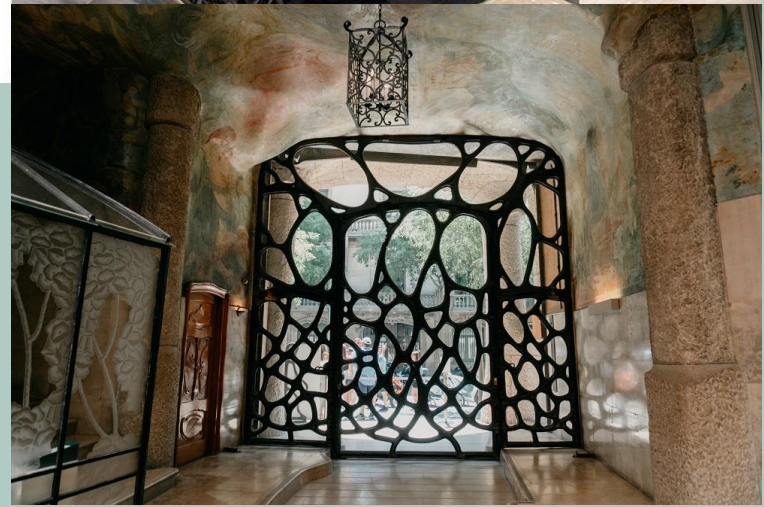

Antonio Gaudí (1852-1926)
Casa Batlló, 1904-1906

Casa Batlló 360 (ES) (4'17")

<https://www.youtube.com/watch?v=SJ2-IO6rhh4>

Antonio Gaudí (1852-1926)
Casa Milà, 1906-1912

Casa Mila Barcelona Tour La Pedrera Antoni Gaudi
4k (17'22")
<https://www.youtube.com/watch?v=BCvi61qT6EQ>

Antonio Gaudí (1852-1926)
Parque Güell, 1900

Antonio Gaudí (1852-1926)

La Sagrada Familia, desde que tenía 31 años hasta
su muerte...

Se dice que el proyecto podría terminarse en el año
2026

Además de Gaudí, otros dos arquitectos españoles destacan por su obra modernista
Lluís Domènech Montaner y Josep Puig.

Lluís Domènech Montaner (1849-1923)
Hospital de San Pablo, 1902-1930

Lluís Domènech Montaner (1849-1923)
El palacio de la música, 1905-1908

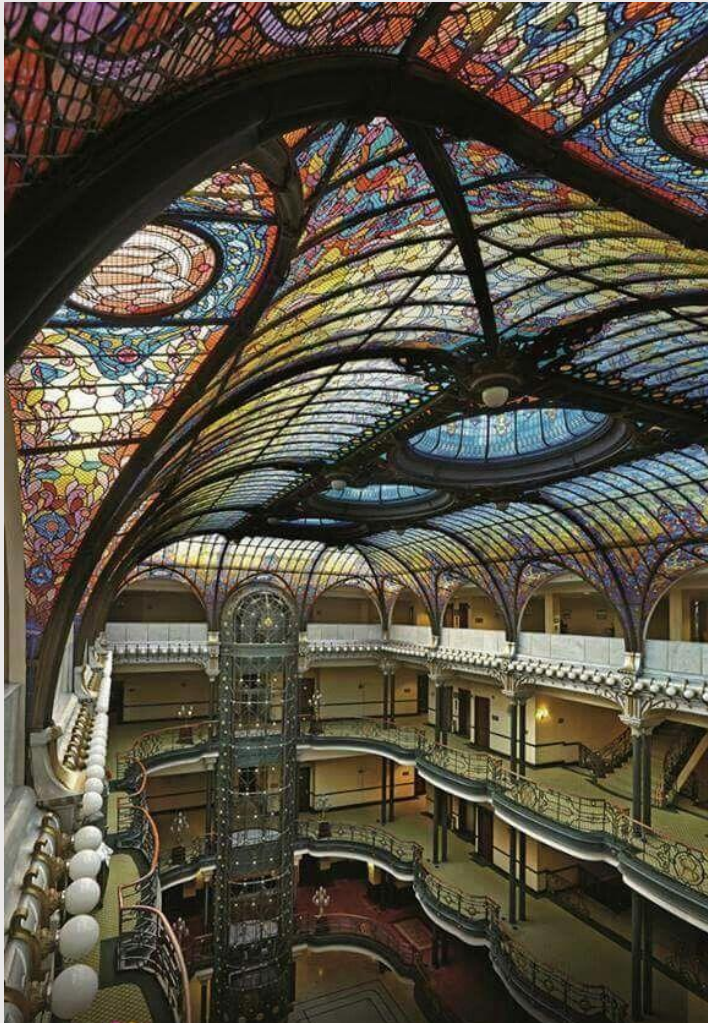

José Puig (1867-1956)
Casa Amatller, 1898-1900
Ubicada en la llamada
“manzana de la discordia”
por estar contiguas tres
obras de Gaudí, Puig y
Domènech
respectivamente.

José Puig (1867-1956)
Palacio para el Barón de
Quadras, 1904-1906

Materiales en arquitectura

En esta época se aprovecharon los nuevos materiales derivados de la Revolución Industrial, como el acero y el cristal, pero superando la estética rígida y geométrica de la Arquitectura de Hierro de mediados del siglo XIX.

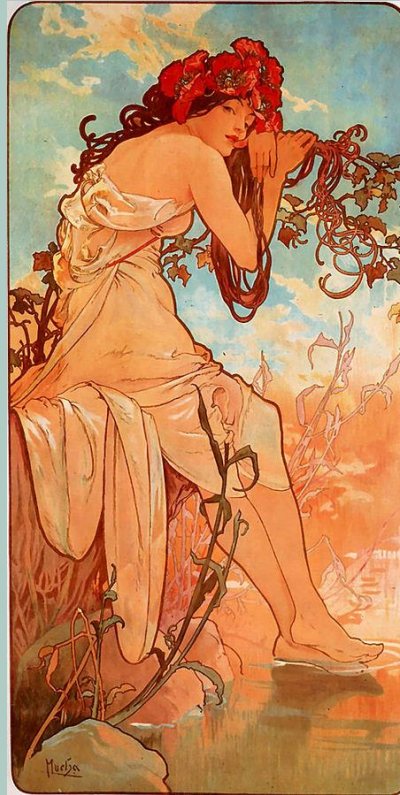
Gran Hotel de la Ciudad de México. Daniel Garza, 1899
Vitrail de Jaques Gruber, 1908, Francia.

ILUSTRACIÓN

La ilustración de la época refleja los mismos principios estéticos que el resto de las manifestaciones artísticas. En este campo destaca el trabajo de Alfons Mucha (Checoslovaquia).

Alfons Mucha

Alfons Mucha

Alfons Mucha

La vida y la obra de Alphonse Mucha (4'35")
<https://www.youtube.com/watch?v=X7MfBxbR5v4>

Mira el video sugerido y crea una lista con las características formales de las ilustraciones realizadas por el artista.

Breadsley

Moser

Bradley

Una de las vertientes del Modernismo fue el Simbolismo, manifestado en diversas artes (literatura, pintura, ilustración). Su tendencia a lo misterioso, fantasioso, onírico, esotérico y espiritual, coincidió con una época en la que los intelectuales comenzaron a cuestionar el positivismo y la esperanza en el futuro, con un sentimiento de decepción, decadencia y descontento.

¿Qué características formales observas en las ilustraciones comunes a otras manifestaciones del Art Nouveau?

Algunos representantes del modernismo:

- **Víctor Horta** (1861-1947), Bélgica. Arquitecto
- **Henry Van de Velde** (1863-1957), Bélgica. Arquitecto, diseñador y pintor
- **Antonio Gaudí** (1852-1926), España. Arquitecto
- **August Endell** (1871-1925), Alemania. Diseñador, arquitecto, filósofo, sicólogo
- **René Lalique** (1860-1945), Francia. Maestro joyero y vidriero
- **Luis Masriera** (1872-1958), España. Pintor y platero
- **George Fouquet** (1862-1957), Francia. Diseñador de joyas
- **Alfons Mucha** (1860-1939), Checoslovaquia. Ilustrador, pintor, artista decorativo.

Vivir en una joya del modernismo | Euromaxx (3' 42")

<https://www.youtube.com/watch?v=23BTje7TBXU>

FANS OF FLANDERS - ARTS FLANDERS: Horta House (3' 19")

https://www.youtube.com/watch?v=_PXSLtNV2Uc

ARTISTAS INTEGRALES

Al buscar la integración en las artes y diseño, muchos representantes trabajan **diferentes tipos de producto** como arquitectura, joyería, textiles, ilustración, pintura, etc.

Revisa la lista de representantes y observa las diversas disciplinas artísticas que dominaban.

- **Otto Wagner** (1841-1918), Austria. Arquitecto
- **Josef Hoffmann** (1870-1956), Austria. Arquitecto y diseñador industrial
- **Joseph María Olbrich** (1867-1908), Austria. Arquitecto y diseñador industrial
- **Charles Rennie Mackintosh** (1868-1928), Escocia. Arquitecto, diseñador, pintor
- **Héctor Guimard** (1867-1942), Francia. Arquitecto
- **Louis Sullivan** (1856-1924), E.U. (posteriormente famoso por la consigna, «La forma siempre sigue la función», que fuera lema del diseño industrial)
- **Comfort Tiffany** (1848-1933), E.U. Artista, decorador, diseñador
- **Emile Gallé** (1846-1904), Francia. Artista del vidrio
- **Louis Majorelle** (1856-1926), Francia. Ebanista y diseñador
- **Gustav Klimt** (1862-1918), Austria. Pintor
- **Koloman Moser** (1868-1918), Austria. Artista gráfico
- **Aubrey Beardsley** (1872-1898), Inglaterra. Pintor e ilustrador
- **Will Bradley** (1868-1962), E.U. Ilustrador y artista
- **Alfred Roller** (1864-1935), Austria. Pintor, arquitecto, escenógrafo, figurinista y artista visual
- **Eugène Grasset** (1845-1917), Francia. Escultor, pintor e ilustrador
- **Pierre Bonnard** (1867-1947), Pintor

Héctor Guimard, 1900-1912

¿Conoces este espacio?
Busca más sobre la
entrada del metro Bellas
Artes en la Ciudad de
México y sobre el
arquitecto francés Héctor
Guimard.

AUSSTELLUNG : STILWENDEN BLICKPUNKTE um 1900
(14'37")

<https://www.youtube.com/watch?v=iKpceBEZW6c>

Beautiful Art Nouveau (imágenes) (32 04)

<https://www.youtube.com/watch?v=l6kykKyJYmk>

ESCUELA DE GLASSGOW “Los cuatro” de Glassgow (1897-1910)

Mientras que en Francia, Bélgica e Italia la evolución del Art Nouveau se caracterizaba por una abstracción de las formas naturales, con líneas curvas y sinuosas, los artistas de la Escuela de Glassgow (Escocia) adoptaron un estilo de líneas rectas.

Su máximo representante es **Charles Rennie Mackintosh** (1868-1928) quien saltó a la fama después de exponer sus muebles en la Secesión de Viena en 1900.

Los otros tres participantes del grupo fueron: las hermanas Frances y **Margaret MacDonald** (su esposa) y **Herbert MacNair**.

BBC Two Mackintosh Glasgow's Neglected Genius (2018) (58 59)
<https://www.youtube.com/watch?v=AdhFycYUT3U>

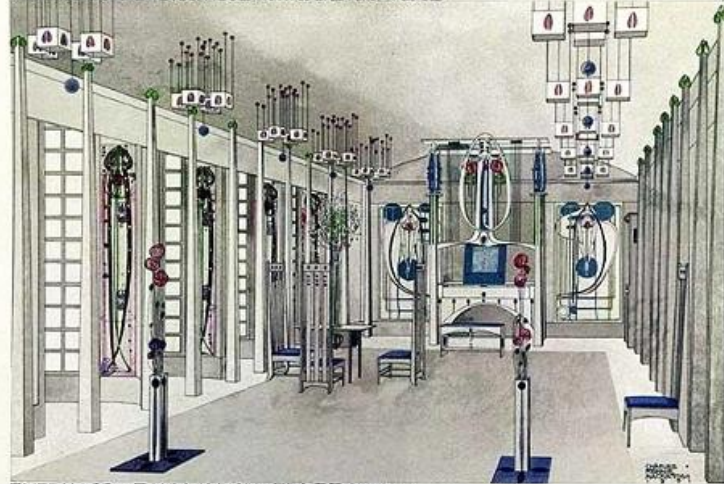
Por su diseño simple y geométrico, este estilo se retomó en épocas posteriores como los años 80's-90's del siglo XX. (¡Más de cien años después!)
 ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Arquitecturas - La Escuela de arte de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh (26 02)
<https://www.youtube.com/watch?v=E1byPgRPXo4>
<https://circarq.wordpress.com/2015/11/23/los-4-de-glasgow/>

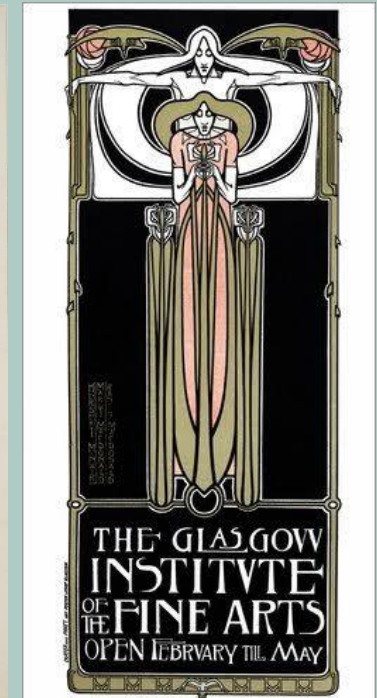
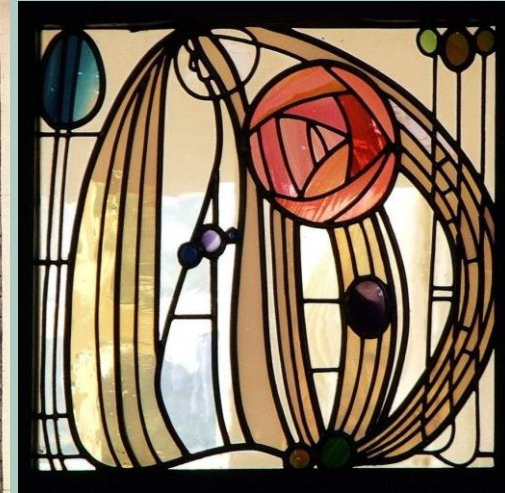
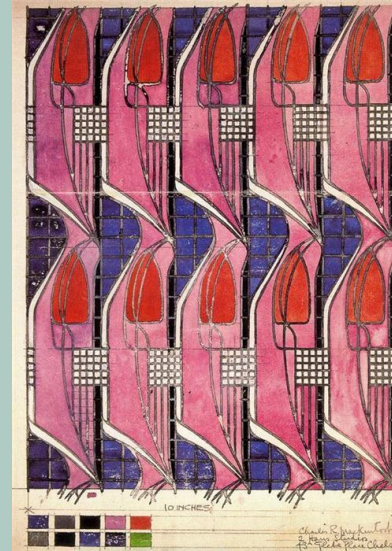
CHARLES RENNIE MACKINTOSH

ENTWURF VON FÜR EIN FERTIGTES WOHNFELD DES KUNSTGEWERBES

EMPFANGS-Raum & MUSIK-ZIMMER
FÄHLE von
MACKINTOSH
MACKINTOSH

CHARLES RENNIE
MACKINTOSH

Hill House, 1904

Cuarto de música, 1902

The Willow Tea Room, 1903

The Mackintosh House (11'32")
<https://www.youtube.com/watch?v=Pnx2dQ4FdnE>

Cultura y Diseño I

(1400028)

DEUTSCHER WERKBUND

Mtra. Bárbara Paulina Velarde Gutiérrez

En busca de un diseño industrial

Los intentos de volver a la producción artesanal del movimiento **Arts and Crafts** se habían extinguido con el siglo XIX, pues este esquema **no podía dar solución a los requerimientos de una nueva sociedad de masas**, diversificada, que surgía con el siglo XX.

Tampoco habían sobrevivido los intentos del Art Nouveau que se centró en producir artículos ornamentales, demasiado elaborados y “de buen gusto” **sólo al alcance de una minoría.**

La silla individual de Van de Velde, la silla tipo de Muthesius y la silla para sentarse del carpintero

Fundación de la Werkbund (Unión para la obra)

- Fue fundada en 1907 como lugar de encuentro de artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, críticos de arte, industriales, etc.
- El objetivo era **buscar la forma de lograr productos industriales de calidad, defendiendo la formación artística, pero orientada a la producción de máquinas.**
- Su fundador y promotor fue **Hermann Muthesius**, crítico de “La Asociación para los intereses económicos del Arte y la artesanía”

Hermann Muthesius, arquitecto, diplomático y escritor

Alemania, posicionada al frente de la producción industrial, se plantea reformar el programa nacional de educación en artes aplicadas, financiado por el Estado, con **Hermann Muthesius** a la cabeza.

Planteaba que el espíritu moderno hay que buscarlo en **lo funcional, lo utilitario, lo objetivo** (Sachlichkeit) mediante la correspondencia exacta de la cosa y la función, la forma y el uso.

Decía que “la tarea fundamental de nuestra época debe ser ayudar a la forma a recuperar su lugar.”

Promovía **la estandarización y normalización** en favor de la producción en serie y las posibilidades de la industria.

En 1905, Muthesius había publicado un libro titulado “La casa inglesa”, que versa sobre los logros de los arquitectos ingleses al **combinar la sencillez de la tradición vernácula con una planificación racional.**

Miembros:

Entre los primeros miembros de la Werkbund podemos mencionar a:

- Peter Behrens (1869-1940)
- Henry van de Velde (1863-1957)
- Josef Hoffmann (1870-1956)
- Joseph María Olbrich (1867-1909)
- Theodor Fischer (1862-1938)
- Adelbert Niemeyer
- Richard Riemerschmid
- Numerosas empresas de producción artesanal entusiasmadas con la idea de conciliar la producción industrial con el arte.

Más tarde (1912) entran a formar parte de la organización dos jóvenes arquitectos, **Walter Gropius** (1883-1969) y **Ludwig Mies van der Rohe** (1886-1969), que trabajaban en Berlín en el estudio de Peter Behrens (posteriormente importantes miembros de la Bauhaus).

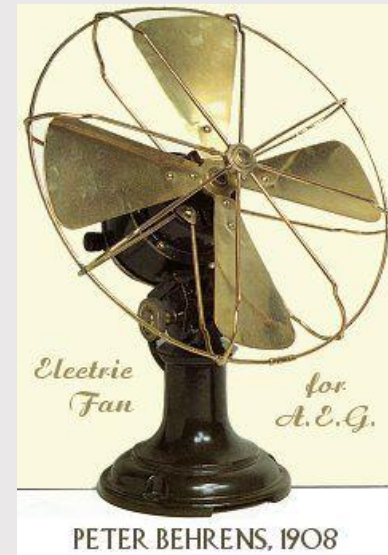
Asociaciones análogas a la Werkbund alemana:

Austria, 1910

Suiza, 1913

Suecia, Slójdforening, entre 1910 y 1917

Gran Bretaña, Design and Industries Association, 1915

La producción en serie de artículos de consumo planteó la necesidad de **reducir las cosas a sus partes esenciales**; esto contribuyó al surgimiento de una estética basada en **formas puras y racionales**, “la estética de la máquina”, antecedente directo de la Bauhaus.

Peter behrens 1868 - 1940 designer & architect (6'13")

<https://www.youtube.com/watch?v=bFXUnOJHXrQ>

Utopía de lo nuevo (10'18")

<https://www.youtube.com/watch?v=aETl18FsYR8>

PETER BEHRENS (1869-1940)

- Considerado el primer diseñador industrial
- Designado por General Electric para hacer todo el diseño de la empresa, desde el logotipo, catálogos, afiches, objetos industriales como lámparas, teteras, ventiladores, calentadores, cafeteras, cubertería, secadores de cabello, tostadores de pan, motores, multiprocesadoras familiares, etc. (más de 120 productos), hasta edificios, entre los que se cuenta una fábrica de turbinas, ícono de la época.
- Fue el primer diseñador que dio el gran paso del arte aplicado al diseño industrial; en sus proyectos lo que predominaba era la función, presagiando una nueva concepción del diseño aplicado a la industria.

Fábrica de turbinas, 1909

Diseño Peter Behrens

Trabajo de clase

 [Volver al índice](#)

Instrucciones

Realiza un diseño al estilo **Art Nouveau** (en su vertiente línea tipo látigo).

El trabajo no es un esquema a lápiz, sino un dibujo completo y profesional.

Debe ser un diseño propio.

No importa tu carrera, puedes elegir por ejemplo:

Arquitectura: La fachada o algún detalle del interior de un edificio

Diseño gráfico: Un cartel, un menú, una portada de libro...

Diseño industrial: Un objeto utilitario u ornamental, joyería, mobiliario...

Modalidad

Trabajo individual.

Formato

Sube la imagen a classroom en jpg.

Evaluación

 [Volver al índice](#)

Al concluir el tema, se deberá contar con lo siguiente:

- Notas escritas de cada una de las reflexiones sugeridas
- Notas escritas a partir de las ligas web complementarias
- Trabajo de Clase

Valor de este tema en puntos: 3

*La rúbrica desglosada se encuentra establecida en la Carta Temática.

Bibliografía y referencias

 [Volver al índice](#)

Barros, C y Buenrostro, M. (2003). *Vida cotidiana, Ciudad de México (1850-1910)*. México: Conaculta/INBA

Fontbona, F. Las raíces simbolistas del art Nouveau. Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7306/1/ALE_15_13.pdf

Lira, C. (1990). *Para una historia de la arquitectura mexicana*. México: UAM-Azcapotzalco

Mattos, D. Del art Nouveau al art decó. Recuperado de: <http://www.uam.mx/difusion/revista/nov2002/demattos.pdf>

Qué es el art nouveau (11´19")

<https://www.youtube.com/watch?v=bG289c4qhSU>

Indumentaria 1900-1910 (2´24")

<https://www.youtube.com/watch?v=CnAA9JwAjt0>

Casa Tassel, Bélgica. Estilo Art Nouveau. Cápsulas arquitectónicas. (3´58")

https://www.youtube.com/watch?v=sfalLWJG_zw&t=89s

Vivir en una joya del modernismo | Euromaxx (3´42")

<https://www.youtube.com/watch?v=23BTje7TBXU>

FANS OF FLANDERS - ARTS FLANDERS: Horta House (3´19")

https://www.youtube.com/watch?v=_PXSLtNV2Uc

Vivir en una joya del modernismo | Euromaxx (3´42")

<https://www.youtube.com/watch?v=23BTje7TBXU>

FANS OF FLANDERS - ARTS FLANDERS: Horta House (3´19")

https://www.youtube.com/watch?v=_PXSLtNV2Uc

La vida y la obra de Alphonse Mucha (4´35")

<https://www.youtube.com/watch?v=X7MfBxbR5v4>

BBC Two Mackintosh Glasgow's Neglected Genius (2018) (58´59")

<https://www.youtube.com/watch?v=AdhFycYUT3U>

Arquitecturas - La Escuela de arte de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh (26´02")

<https://www.youtube.com/watch?v=E1byPgRPXo4>

The Mackintosh House (11´32")

<https://www.youtube.com/watch?v=Pnx2dQ4FdnE>

<https://circarq.wordpress.com/2015/11/23/los-4-de-glasgow/>