

2021-2022

UD. 9: EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40-50

1

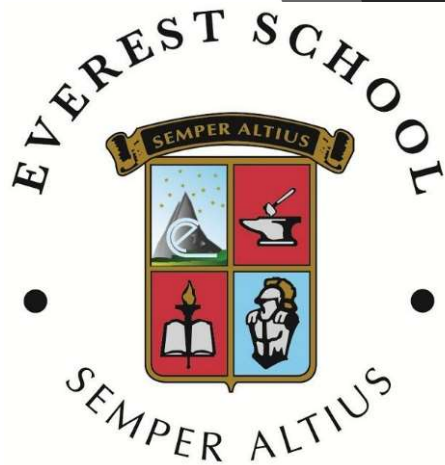
Fundamentos del Arte II

Dra. Carmina Ramírez Maya

Everest School

Programa Fundamentos del Arte 2

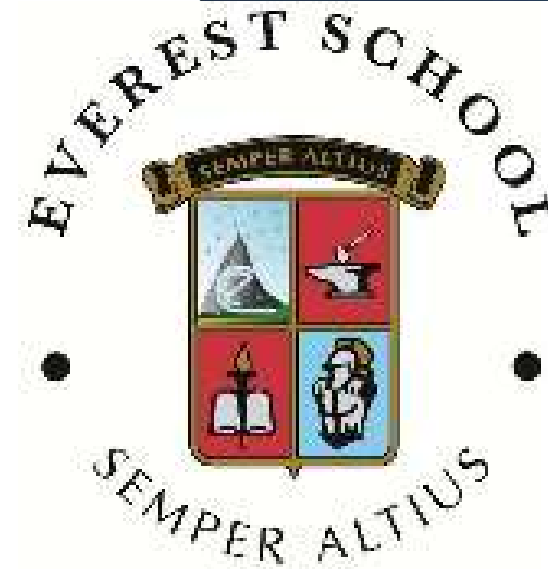
TERCERA EVALUACIÓN

- El Funcionalismo y las décadas 40-50.
- Los años 60 – 70.
- Los años 80 – 90.
- Los años 2000-2013.

● Contenidos del Bloque

- La función hace la forma.
- Arquitectura: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática como mensaje primordial.
- La obra de Ludwig Mies van der Rohe. Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier".
- El diseño industrial.
- La Bauhaus y su influencia posterior.
- Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga.

● Evolución de la arquitectura entre 1919 y 1945: Funcionalismo.

“la forma sigue a la función”

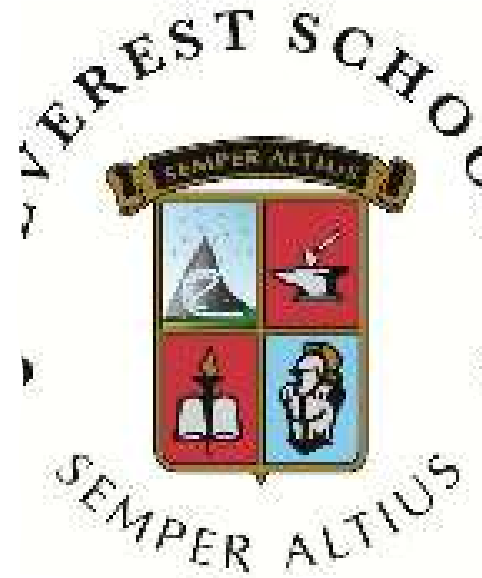
- En los primeros años del siglo XX, el arquitecto de la Escuela de Chicago **Louis Sullivan** popularizó el lema:
- “ la forma sigue siempre a la función para recoger su creencia de que el tamaño de un edificio, la masa, la distribución del espacio y otras características deben decidirse solamente por la función de este.”
- Esto implica que, si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural.

Funcionalismo

- Las raíces de la arquitectura moderna se basan en el trabajo del arquitecto **suizo Le Corbusier** y el alemán **Mies van der Rohe**.
- Ambos fueron funcionalistas por lo menos en el punto de que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anteriores.
- En 1923 Mies van der Rohe trabajaba en la Escuela de la Bauhaus (Weimar, Alemania), y había comenzado su carrera de producir estructuras de simplificaciones radicales y, animadas por un amor al detalle, alcanzaron la meta de Sullivan de la belleza arquitectónica inherente.

Funcionalismo.

- Es famoso el dicho de Corbusier “**la casa es la máquina en qué vivir**” en su libro *Vers une architecture* publicado en 1923.
- Este libro fue, y todavía lo es, muy influyente, y los primeros trabajos que hizo, como la “Villa Savoye” en Poissy, Francia son tenidos como prototipos de funcionalismo.

Menos, es más

- La célebre frase convertida en mantra sintetiza la gran aportación de Van der Rohe, sin embargo, ¿qué significaba para él menos?
- La obra de arte total, sin descuidos, cerca de la peligrosa pureza formal, tenía monumentalidad y detalle.

● Características

- Entre 1920 y 1930 surge un movimiento arquitectónico moderno situado en un contexto de recuperación económica de postguerra hasta el Crack de 1929.
- Se le denomina arquitectura **Racionalista o funcional.**

● Características

Racionalismo

- Ahorro: El uso de formas ortogonales (las formas exteriores siguen a las estructurales del esqueleto de acero y hormigón) en lugar de curvas, excesivamente costosas, abarata notoriamente los costes de construcción.
- Síntesis de superficies
- Asimetría
- Combinación de espacios cuadrados y rectangulares
- Espacios interiores diáfanos y luminosos.
- Marcado carácter social.

Características

- Asimetría: refleja la libertad compositiva.
- Combinación de espacios cuadrados y rectangulares que muestran la influencia del neoplasticismo.
- Asunción del concepto espacio-tiempo propio del cubismo: se valoran todas las visuales, todos los planos son importantes, incrustándose los volúmenes.
- Afán por penetrar en el espacio interior, gracias a la liberación del muro, marcará un momento de auge de las cristaleras.
- Esto favorecerá la creación de espacios interiores luminosos y diáfanos, además de higiénicos y confortables.

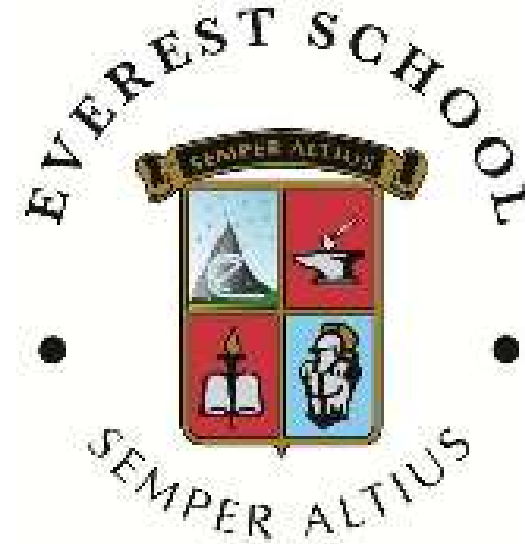

● Características

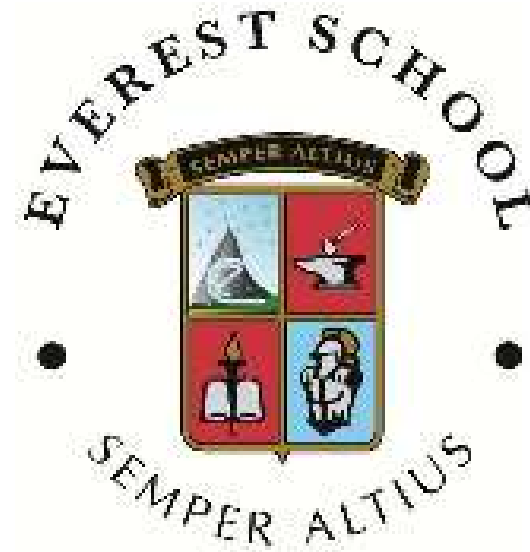
Marcado carácter social.

- Su centro principal lo constituye la BAUHAUS, fundada por Gropius en Alemania como centro pedagógico y experimental de arquitectura y diseño.
- Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU.
- Los más destacados arquitectos de este momento son en Francia **Le Corbusier** (Villa Saboya y Unidad de Habitación) y en Alemania **Mies van der Rohe** y **Walter Gropius**.

MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

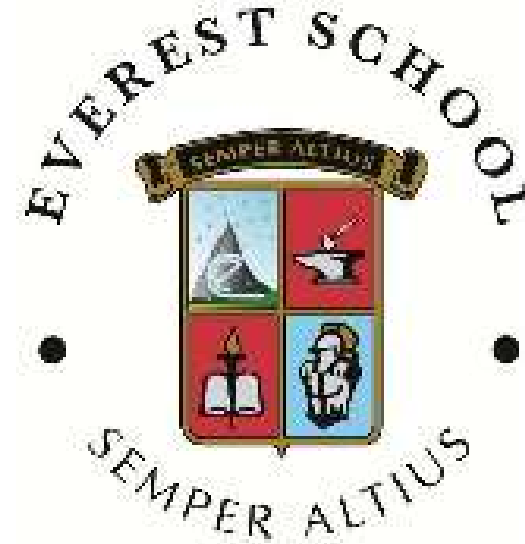
- Vinculado también a la Bauhaus, pero acaso con una personalidad más autónoma.
- Manejará en su arquitectura un lenguaje más puro y esencial en la búsqueda de la síntesis.
- Se interesa desde siempre por los *materiales como elementos expresivos*.
- Esta característica definirá su obra; la piedra, los mármoles, el acero, el vidrio, serán utilizados de forma pura, desnuda.

● MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

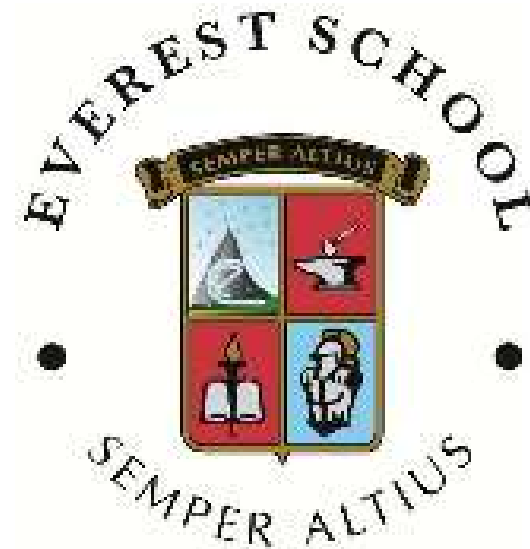

- Sus *espacios nunca son cerrados*, se abren hacia el exterior buscando la *integración con el entorno*.
- Las ventanas se abren hacia fuera, creando nuevos planos y otra peculiaridad serán los pilares metálicos.
- En 1919 traza un proyecto de rascacielos de metal y vidrio con el que se sentó las bases de todos lo grandes edificios modernos

MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

- En 1919 traza un proyecto de rascacielos de metal y vidrio con el que se sentó las bases de todos lo grandes edificios modernos
- De su colaboración con Peter Behrens surgirá el contacto de Gropius y Le Corbusier.
- Entre sus primeras obras representativas merecen citarse la *villa Guben* (1926) y la *villa Krefeld* (1928).

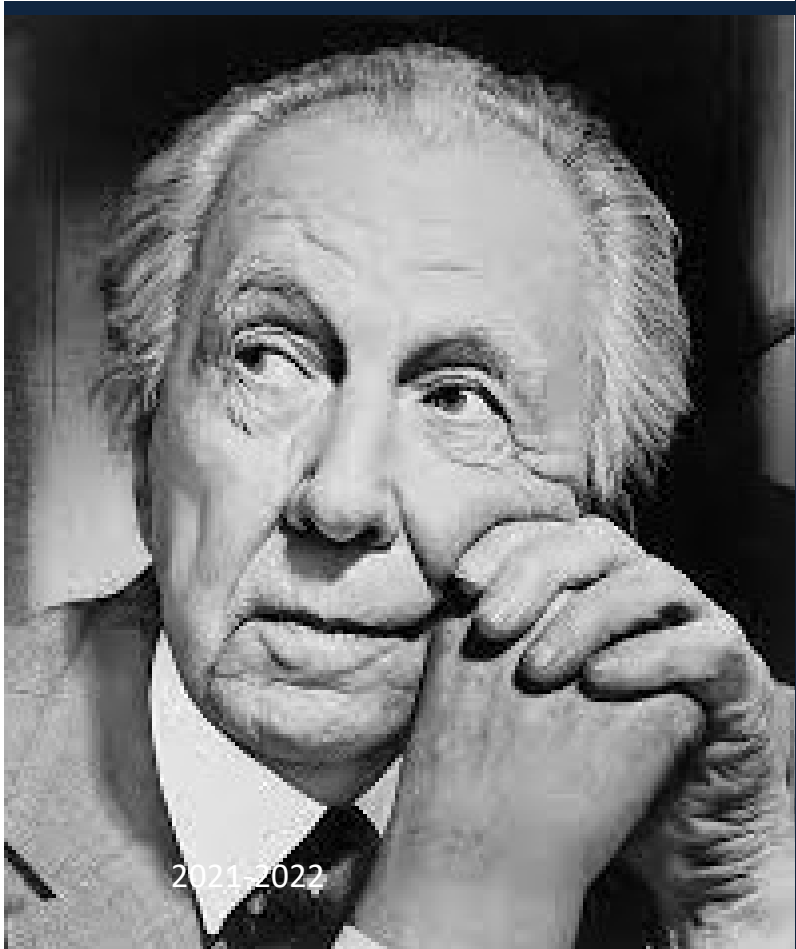
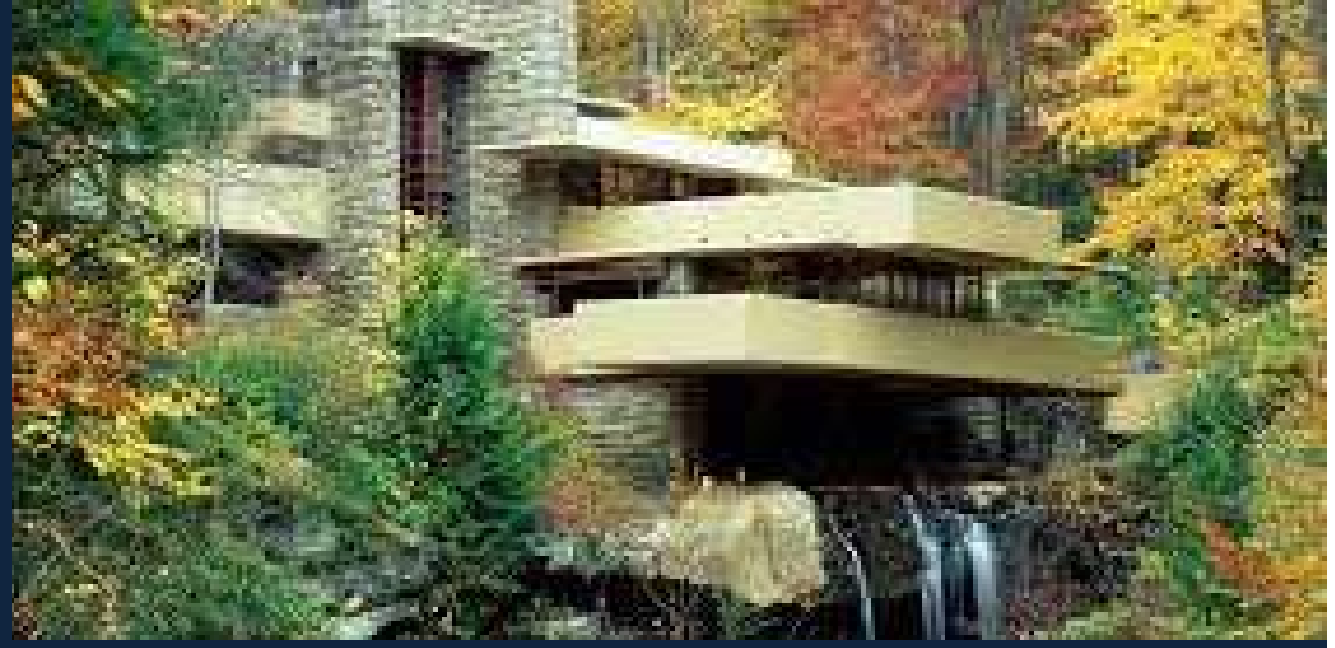

MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

- Pero es con el *pabellón alemán en la Exposición Universal de Barcelona de 1929* cuando alza una de las obras paradigmáticas de la historia de la arquitectura contemporánea: una memorable combinación de planos verticales y horizontales, muros y cubierta suspendida sobre una retícula de pilares singulares.
- Otras construcciones emblemáticas son la inolvidable *casa Farnsworth* o el *Seagram Building* (Nueva York, 1958), una imponente torre de acero y cristal.

● Frank Lloyd Wright

Arquitectura Orgánica

- Estudió ingeniería civil en y en 1887.
- Trabajó en Chicago en el estudio de Adler and Sullivan, siempre le consideró su maestro.
- En 1893 abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago.

● Frank Lloyd Wright

Arquitectura Orgánica

- Siempre rechazó los estilos neoclasicistas y victorianos de finales del siglo XIX, oponiéndose a la imposición de cualquier estilo.
- Estaba convencido de que la forma de cada edificio debía estar vinculada a su función, al entorno y a los materiales empleados en su construcción, aspecto en el que demostró gran maestría, combinando con inteligencia todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas.

Frank Lloyd Wright

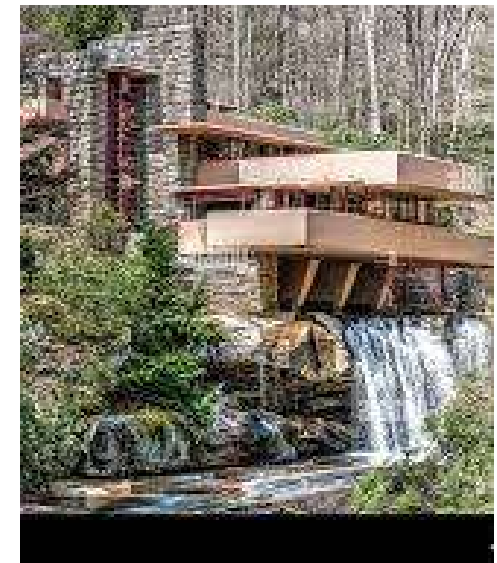
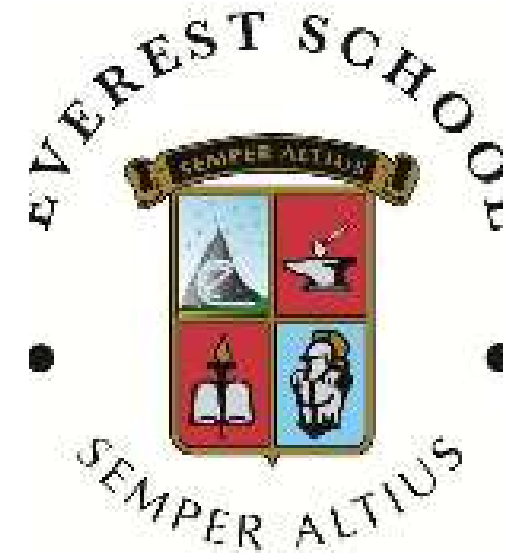
Arquitectura Orgánica

- Otra de sus aportaciones fundamentales a la arquitectura moderna fue el dominio de la planta libre, con la que obtuvo impresionantes espacios que fluyen de una estancia a otra, en una continuidad en la que paredes, suelo, techo y chimenea forman bloques ininterrumpidos.
- Este concepto será evidente en las llamadas casas de la pradera.

Época de las "Casas de la Pradera" (Illinois).

- Con las casas de la pradera se produce la ruptura del concepto de espacio fraccionado y la altura de los interiores se adapta a las proporciones humanas.
- En estas obras Wright fue pionero en la utilización de nuevas técnicas constructivas, como los bloques de hormigón armado prefabricados y las innovaciones en el campo del aire acondicionado, la iluminación indirecta y los paneles de calefacción.

"Casas de la Pradera"

Características:

- Dependencia del ideal de casas japonesas.
- Continuidad: paredes, suelo, techo y chimenea forman bloques ininterrumpidos.
- Complementación de la naturaleza.
- Ruptura del concepto de espacio fraccionado.
- La altura de los interiores se adapta a las proporciones humanas.
- Biaxialidad: dos ejes desiguales que se cruzan en ángulo recto visible desde arriba.
- De 1909 a 1911 Wright viaja a Europa donde le influirá el cubismo.

Etapa final

- En 1936 dará un giro decisivo a su carrera: abandona los volúmenes cúbicos y la composición ortogonal, iniciándose el período de las curvas, y formas extravagantes y fantásticas.
- **Fábrica de Johnson Wax en Racine.**
- **Edificio administrativo (1936-1939)**
- Espacio rectangular con esquinas redondeadas, que tiene el aspecto de salón fastuoso.
- Compuesto por una retícula de columnas fungiformes (con forma de hongo) que sostienen un techo de cristal.
- Huecos vidriados: aspecto de estanque de nenúfares.
- Banda continua de vidrio que rodea la cornisa. Elevado coste justificado por el aumento del rendimiento de los empleados al trabajar en un ambiente agradable.

● Museo Guggenheim de Nueva York (1944-1959)

- Museo de arte moderno, necesita buena iluminación y una orientación y circulación cómoda y sencilla.
- Volumen de masa curvo que va girando y creciendo en altura.
- Estructura de hormigón armado con forjados en voladizo.
- La luz procede de una gran cúpula central, que se acentúa por el color crema de las paredes.
- Calefacción por el pavimento.
- La rampa helicoidal de circulación forma parte de la estructura del edificio. Alterna los parapetos claros y los vanos oscuros.

● LE CORBUSIER (1887-1965)

- Su contribución al racionalismo estriba en su relación con la vanguardia (es el creador, junto con Ozenfant, del Purismo, con el manifiesto *Après le Cubisme*, redactado en 1918).
- en el planteamiento del tema del estándar, que responde a motivos de eficacia, de precisión, orden y, por tanto, de belleza, y en su formulación de la vivienda mínima:

"Es necesario actuar contra la vivienda antigua, que empleaba mal el espacio.

Hace falta considerar la vivienda como una máquina para habitar o como un objeto útil".

LE CORBUSIER (1887-1965)

23

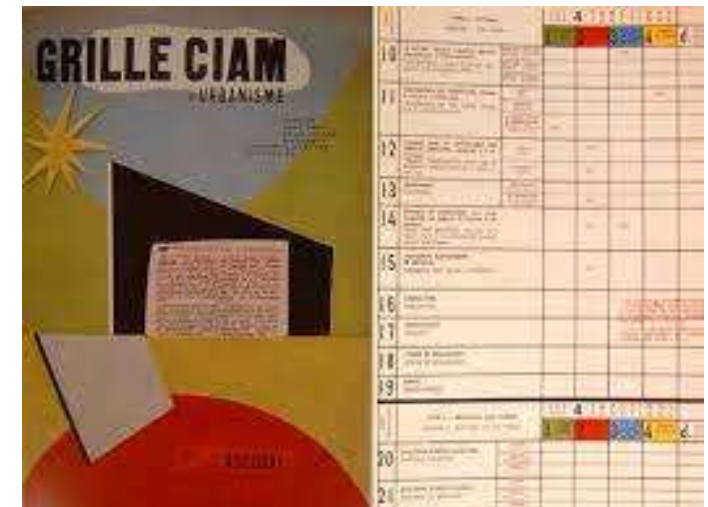
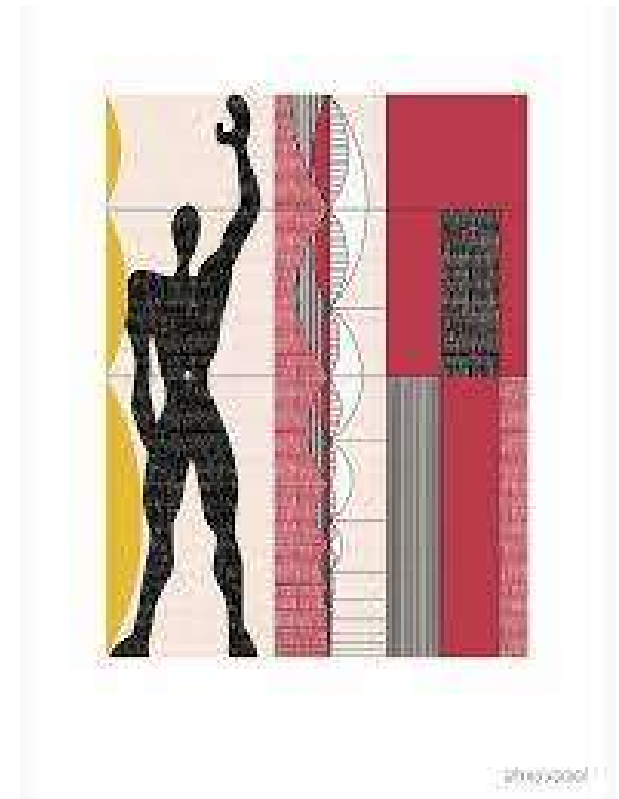
- En 1926 formula sus famosos "cinco puntos para una nueva arquitectura" que reflejan la exigencia de codificar el propio lenguaje.
- Son:
  1. La casa sobre pilotes para que el suelo quede libre como un jardín
  2. El techo-jardín para que, en lugar de cubiertas inclinadas, las terrazas sean otro jardín más.
  3. El plano libre, no rígidamente distribuido por tabiques fijos.
  4. La ventana continua, desarrollada en horizontal.
  5. La fachada libre, es decir, independiente de la estructura portante.

● LE CORBUSIER (1887-1965)

- Posteriormente formuló tres nuevos principios teórico-prácticos:
- El *Modulor*, especie de módulo constructivo, medida universal y armónica, aplicable a la arquitectura y a la mecánica, que parte de las dimensiones de la figura humana (medida de pie y con el brazo levantado) y de sus relaciones con el espacio del ambiente doméstico y urbano.
- La *Grille Ciam* (1947-49), o sea, la creación de un esquema geométrico, para la realización de planes de ordenación urbana.

LE CORBUSIER (1887-1965)

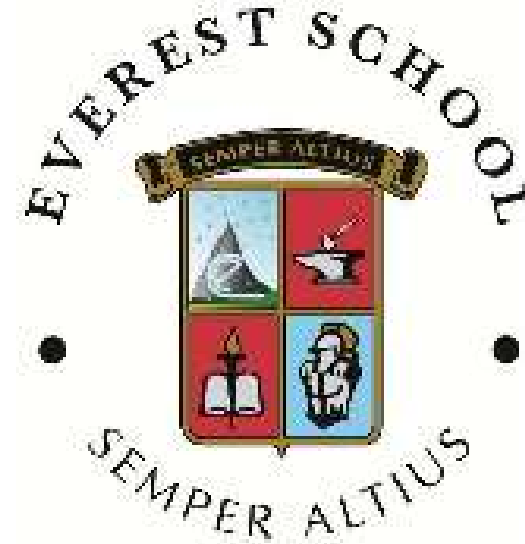
- La *Synthèse des arts majeurs*, o sea la voluntad de reunificar las tres artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura), a partir del proyecto con la intervención directa de los diversos artistas directamente en la obra

● LE CORBUSIER (1887-1965)

- Gracias a la tecnología moderna y al hormigón armado es posible sostener una construcción mediante pilares muy delgados, realizar una cubierta plana capaz de soportar el peso de la nieve, disponer una planta libre de gruesos muros estructurales, abrir ventanas de la longitud deseada, puesto que el muro de la fachada ya no es portante, sino que apoya en voladizos de los forjados.
- Este último principio constructivo permite disponer de una fachada completamente libre de elementos verticales de soporte

LE CORBUSIER (1887-1965)

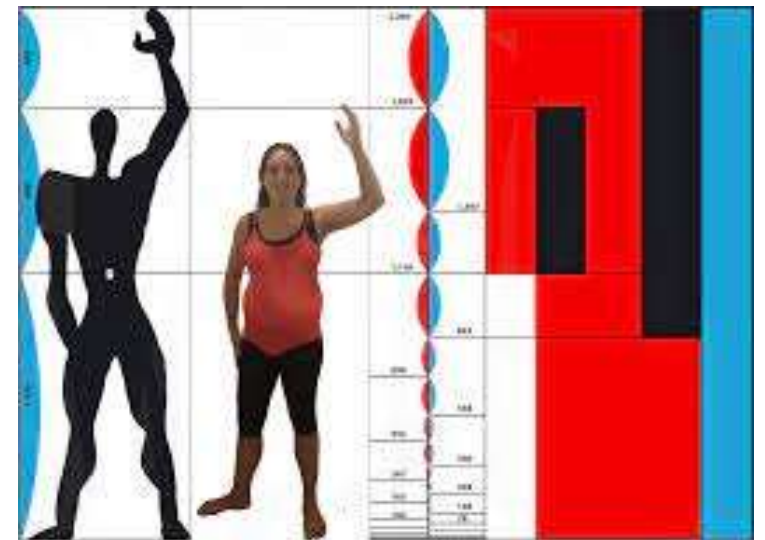
- Terminada la Segunda Guerra Mundial se produjo un giro brusco en la carrera de Le Corbusier, iniciándose la etapa del "bèton-brut" (hormigón en bruto).
- En esos momentos, el principal problema era la reconstrucción y creación de viviendas sociales en un marco económico más que precario y bajo esas condiciones en 1945 se inicia el proyecto *Unité d'habitation* (Marsella, 1947-52) que se asemeja a un rascacielos tumbado ya que consiste en un bloque compacto y aislado, en medio de la naturaleza, con capacidad para unos 1800 habitantes.
- El edificio estaba sobre pilotes cónicos exentos y las calles pasaban por debajo del edificio. Tenía también calles en el interior del bloque y terrazas con usos colectivos (piscinas, paseos, escuelas, etc.), lo que creaba un sentimiento de cooperación y entendimiento social. El material utilizado, el bêton-brut, de aspecto rugoso, en principio, era un signo de austeridad, pero acabará convirtiéndose en signo de estilo.
- De hecho, inspirándose en el bêton-brut de Le Corbusier, algunos jóvenes ingleses promoverán un movimiento llamado "Nuevo Brutalismo", aunque también utilizarán otros materiales, igualmente toscos y naturales, así como técnicas vernáculas (propias del país donde se construya).

● LE CORBUSIER (1887-1965)

- Le Corbusier utilizó un sistema de proporciones armónicas, que patentó y publicó en *Le Modulor* (1949 y 1955).
- Este sistema modular estaba basado en una figura humana (1.83 mts.) y combinaba el sistema decimal con el anglosajón. Se utilizaba para todos los elementos compositivos.

El funcionalismo orgánico escandinavo

- Es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo o racionalismo .
- Promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por Frank Lloyd Wright.
- El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son:
  - la planta libre,
  - el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental,
  - la incorporación a la arquitectura de los adelantos de la era industrial,
  - pero procura evitar algunos de los errores en que cae el racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura.

● El funcionalismo orgánico escandinavo

- 1-Una mayor preocupación por la vida del hombre.
- Se mira más al hombre, al que ha de servir la arquitectura, que a la propia arquitectura.
- La atención del arquitecto no debe limitarse a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas psicológicos y vitales del hombre.
- 2-Una nueva conciencia de los espacios internos: aunque la arquitectura racionalista propugna una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos volúmenes están dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que se encajan las necesidades, buscando además con ello una simplificación estructural y constructiva.
- **Asplund, Aalto** y sus escuelas comienzan por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y llegan a la creación de los espacios que consideran más indicados, a los que se les proporciona una envolvente apropiada
- Las soluciones técnicas y estructurales deben ceñirse a esos espacios, dando lugar normalmente a formas más complicadas, no repetidas, económicamente más costosas y difíciles de industrializar. En este aspecto, el organicismo abandona uno de los postulados del racionalismo, creando en cambio realizaciones más jugosas y humanas.
- Las obras de los grandes arquitectos orgánicos son mucho más personales y difíciles de imitar.
- Como obras maestras de la arquitectura orgánica podemos citar la biblioteca de Viipuri (1930) y el pabellón finlandés en la Exposición de Nueva York de 1939, ambos de Aalto.

● El diseño escandinavo

- Estilo de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega, surgió en los años 20 y tuvo su esplendor en los años 50.
- Hasta finales del XIX, la región escandinava era muy pobre, motivo por el cual los productos y casas eran sencillos y funcionales. Los productos ornamentales sólo estaban a disposición de una clase alta muy reducida.
- En los años 20 el estilo moderno funcional y con detalles sencillos se extendió debido a la existencia de una clase media emergente. A partir de los años 30, debido a una política de inversión social en la zona escandinava, el diseño de espacios públicos y productos facilitó el desarrollo del estilo y su relevancia a nivel internacional.
- Uno de los creadores más destacados de este estilo fue Alvar Aalto. Fue uno de los primeros desarrolladores de los conocidos muebles de madera curvada. Aalto buscó la forma de doblar la madera como los diseñadores y arquitectos de la Bauhaus hacían con el acero. La técnica empleada fue el uso del vapor y el calor para doblar y moldear la madera. Inventó la forma para unir los componentes sin utilizar elementos metálicos.
- Las claves del diseño son la creación de muebles funcionales de geometría limpia y sosegada, elaborados con materiales naturales, como la madera, siendo fieles a los valores/principios de la sencillez y la utilidad, sin olvidar lo ético y lo económico.

La Bauhaus

32

- Sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico.
- puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela.
- Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana.
- Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.
- Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el acosante crecimiento del Nacional Socialismo.

La Bauhaus

33

- Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.
- Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el crecimiento del Nacional Socialismo.
- Debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista internacionalista y judía, los nazis cerraron la escuela.
- Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales.
- La Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades:
- 1919 – 1925: Weimar
- 1925 – 1932: Dessau
- 1932 – 1934: Berlín
- Estuvo organizada por tres directores:
- 1919 – 1927: Walter Gropius
- 1927 – 1930: Hannes Meyer
- 1930 – 1933: Ludwig Mies van der Rohe
- Las turbulencias políticas de la Alemania de entreguerras acaban causando la clausura de la Escuela Bauhaus en 1933 y muchas de sus figuras más relevantes se trasladan a Estados Unidos donde fundan **la Nueva Bauhaus** en 1937 en Chicago.
- **Se considera que esta escuela es la creadora del diseño industrial y gráfico tal y como se conocen hoy en día y tuvo un profundo impacto en todas las manifestaciones artísticas y arquitectónicas posteriores.**

Principios

- **Dos principios fundamentales de la Escuela Bauhaus:**
- **Funcionalidad: la forma sigue la función**
  - La Bauhaus hace suyo este principio del arquitecto norteamericano Louis Sullivan y lo aplica al diseño y la arquitectura.
  - El diseño Bauhaus intenta resolver todos los problemas de funcionalidad con el mínimo de adornos decorativos y busca la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de fabricación.
- **Simplicidad y formas geométricas**
  - El diseño Bauhaus se reconoce por la simplicidad de líneas y formas que se manifiesta en líneas rectas y curvas suaves.
  - Influenciada por el cubismo y la obra de artistas contemporáneos como Picasso o Gris, la Bauhaus utiliza formas geométricas, abstractas y simples para crear objetos de diseño novedoso y contemporáneo.

MODA

● Cristóbal Balenciaga

Alta Costura

- Los criterios para **haute couture** fueron establecidos en 1945 y actualizados en 1992.
- Para ganarse el derecho de llamarse una casa de alta costura y usar el término Haute Couture en su publicidad y en cualquier otro ámbito, miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben seguir las siguientes reglas:

● Alta Costura

- Diseñar a medida para clientes privados, con una o más pruebas de vestido.
- Tener un taller (atelier) en París que cuente por lo menos con 20 empleados a tiempo completo.
- Cada temporada, presentar una colección de mínimo cincuenta diseños originales al público, que contenga prendas de día y de noche, en enero y en julio de cada año.

Alta Costura

- No obstante, el término haute couture puede que haya sido usado incorrectamente por marcas de prêt-à-porter (lista-para-usar) desde finales del año 1980, provocando que su verdadero significado se haya mezclado o confundido con el de prêt-à-porter ante la percepción del público.
- Todas las casas de alta costura también fabrican colecciones prêt-à-porter, que son las que normalmente les proporcionan más ganancias que sus prendas hechas a medida.
- Ingresos decrecientes han forzado a algunas casas de alta costura a abandonar su división de alta costura, que genera pocas ganancias, y concentrarse en su división prêt-à-porter menos prestigiosa.
- Estas casas ya no se consideran alta costura en sentido estricto.
- Muchas casas de diseño de modas exitosas, como Chanel, usan el término para algunas de sus colecciones especiales.
- Estas colecciones normalmente no están a la venta o son muy difíciles de comprar.

● Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895 - 1972)

- Más conocido simplemente como Balenciaga.
- Prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas.
- Anteriormente tuvo una formación de sastre y diversas marcas propias en España.
- Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior.

● Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895 - 1972)

- Abrió una tienda llamada Eisa (como homenaje a su apellido materno) en San Sebastián, en 1919, que se expandiría hacia Madrid y Barcelona.
- La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños.
- Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París.
- Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.
- Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas.
- Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895 - 1972)

- Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones, pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos.
- Coco Chanel llegó a afirmar:

Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)

- Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.
- Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes.
- Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poco tiempo.

● Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895 - 1972)

- Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo.
- Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción.
- Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.
- Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas.
- Se ha dicho que su percepción de la mujer es más japonesa que occidental.
- Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales —porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer— destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón.
-

