

HISTORIA DEL ARTE

EL MOBILIARIO Y LA DECORACIÓN ENTRE 1860 Y 1920.

Por Teresa Montiel Álvarez.

Palabras clave: Antonio Gaudí, Arts & Crafts, Art Nouveau, Carlo Bugatti, Diseño, Emille Galle, Escuela de Nancy, Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Louis Marjorelle, Mobiliario, Muthesius, Paul Poiret, Secesión Vienesa, William Morris.

La búsqueda de un estilo propio europeo.

Revisión de los distintos estilos en diseño de mobiliario y decoración, que a lo largo de sesenta eclécticos años, fueron transformando los interiores de los hogares, entre finales de s. XIX y principios del s. XX, reflejo directo de la evolución de la sociedad europea previa a la Primera Guerra Mundial.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX fue patente el amplio abanico de estilos decorativos que convivieron haciéndose eco del cambio de mentalidad del público al que iban dirigidos, así como de las distintas tendencias estilísticas que buscaban un hueco para desprenderse tanto de estilos del pasado como para reafirmar el carácter propio de cada país.

Tradicionalmente el mobiliario y la decoración de las casas era una amalgama de objetos heredados que iban quedando residualmente para las generaciones posteriores siendo este momento en el que nace el oficio de decorador profesional. Se puede considerar a *Edith Wharton* la creadora de esta figura a raíz de la publicación de su libro “*La decoración de casas*” en 1897 donde promocionaba el buen gusto, sensato y prudente¹⁷⁶.

Con la aparición del decorador profesional el eclecticismo ahora debía conciliarse y armonizar con la necesidad práctica del mobiliario en el hogar, nuevos espacios creados para nuevos usos y en muchas ocasiones como un manifiesto de la ideología de quien habita la casa. Ejemplo de esto fue la ex actriz *Elsie de Wolfe* que al

¹⁷⁶ LUCIE-SMITH, E.: *Breve historia del mueble*. Barcelona. Ediciones Destino. 1998. p. 168.

dejar la escena se dedicó profesionalmente a la decoración profesional, en 1905 se encarga de la decoración del *Colony Club de Nueva York* donde sus ideas feministas quedaron plasmadas en un club para señoras cuyo funcionamiento era el mismo que el tradicional club masculino. La decoración habitualmente reservada para zonas femeninas de la casa, salió al exterior del hogar, en una forma de manifiesto decisorio de cómo se quería decorar y amueblar un espacio, cuyo uso práctico estaba definido.

El último cuarto de siglo fue una constante búsqueda tanto en Europa como en Estados Unidos de un estilo que dejase atrás la reelaboración de movimientos pasados para lograr uno conscientemente definitorio del momento. Un primer paso se dio en Inglaterra con el movimiento Arts & Crafts¹⁷⁷ como reacción contra el estilo victoriano, la industrialización de las artes decorativas y de los objetos de uso

cotidiano, que dejaba de lado la artesanía dando preeminencia a la fabricación en serie. *William Morris* arquitecto que abarcó un amplio espectro de actividades implicadas en el diseño, el arte y el activismo político, fue el impulsor del movimiento dándole forma con la fundación de “*Morris, Marshall, Faulkner & Co*” que años después pasaría a llamarse “*Morris and Co*”. Con ella, desarrollaría su ideario artesanal y político en cuanto a la creación de productos artísticos, una de cuyas metas sería la de propiciar que el arte llegase a todos los estratos sociales, encontrándose con la paradoja de que gran parte de sus productos, por su elaborada fabricación, eran asumibles solamente por una cierta clase aventajada.

En contraposición al ideario de Morris, y por extensión al de *John Ruskin*, del que Morris estaba influenciado, surge un movimiento a lo largo de la década de 1870, el de los *Esteticistas* o *Movimiento Estético*¹⁷⁸, en contra de la moralidad en las artes y también en contra del mueble corriente,

¹⁷⁷ Arts & Crafts (Artes y Oficios) será un movimiento de marcados principios filosóficos, éticos y políticos surgido en la segunda mitad de s. XIX, y que tendrá gran influencia en Estados Unidos. Abogan por la unión de artesanía y arte con una gran carga moral tanto en sus diseños como en la realización de los mismos. Influidos por los textos de *John Ruskin*, recuperan el espíritu de trabajo gremial en una recreación medievalista del trabajo colectivo siendo la arquitectura el epicentro de sus creaciones de la cual surgen el resto de las artes decorativas.

¹⁷⁸ Movimiento artístico cuya consigna era el arte por el arte, el amor por lo bello y la exaltación de lo sensible. Opuestos a la vulgaridad de lo convencional, promovían la palabra “nuevo” como punto de partida renovador a las artes decorativas en la búsqueda de un estilo definitivo y moderno.

comercial y útil. Seguidores de la filosofía del “*arte por el arte*” buscaban que el mueble fuese en sí mismo una obra de arte única. Influidos por la estética japonesa que había asombrado a los artistas occidentales, eliminan la decoración recargada en las paredes, proponiendo muebles artísticos de un carácter vago, maderas oscuras de caoba o nogal negro, detalles ligeros en estrías doradas, eliminando la pesadez del mueble estilizando sus formas con predominancia de líneas horizontales y verticales. **Edward William Godwin** padre del estilo “*anglojaponés*”¹⁷⁹ será junto a **Charles F. Annesley** quienes dieron empuje a este estilo decorativo llegando a ser de una gran influencia en Estados Unidos a lo largo de esta década.

Ambas tendencias la esteticista y la artesanal, fueron mayormente aceptadas en Estados Unidos que en su propio país, la constante encrucijada que suponía apartarse de la fabricación en serie frente a la concepción artesano-moral de crear objetos y mobiliario cotidiano en un país fuertemente industrializado como Inglaterra, encajaba mejor con la idiosincrasia estadounidense de crear por sí mismo lo

¹⁷⁹ Estilo decorativo ornamental de inspiración japonesa de gran influencia en la decoración a raíz de la *Exposición Universal de Londres* (1862) que influyó en los artistas de finales del XIX.

necesario y retomar el espíritu del pionero hecho así mismo. Del mismo modo, tanto las dos corrientes principales como las distintas interpretaciones que se hacían de ellas, así como las reacciones de unas contra las otras, contribuyeron a la formación del estilo *Art Nouveau*¹⁸⁰.

El Art Nouveau surge como respuesta al historicismo y la revisitación constante de estilos, la influencia del Simbolismo¹⁸¹ y la inspiración directa de la naturaleza con diferentes vertientes racionalistas, naturalistas, místicas y panteísticas se adaptaron según países a su propia singularidad, recibiendo influencias mutuas y a su vez elaborando estilos característicos.

El escocés **Charles Rennie Mackintosh**, destacará por un estilo inconfundible. Racionalista en sus formas, y de una estilización sobria, elimina la policromía en los esmaltados, teniendo preferencia por los colores blancos, negros o cremas. Sus famosas

¹⁸⁰ Denominación del modernismo en Francia y Bélgica de características orgánicas y naturalistas.

¹⁸¹ Movimiento artístico de finales de s. XIX, que busca lo misterioso y sensible de manera poética, optando por una espiritualidad simbólica cercana a la mística y la fantasía de lo subjetivo, dando lugar a imágenes expresivas y emotivas, influidas por el color del Romanticismo, así como la poética de *Prerrafaelitas*, *Nazarenos* y la obra del artista inglés **William Blake**.

sillas de elevados y geométricos respaldos, donde la línea curva parece un sucedáneo de la recta, la insinuación levemente orgánica y los acabados de sus diseños en puntiagudos efectos, se pueden considerar un precedente del futuro *Art Decó*¹⁸², incluso del próximo Futurismo. Las avanzadas ideas estéticas de Mackintosh fueron de gran influencia en el movimiento de la “*Sezesión Vienesa*”¹⁸³ cuyo fundador **Josef Hoffmann**, mantuvo contacto con el diseñador, repercutiendo mutuamente en sus creaciones, sobre todo en el ámbito arquitectónico.

Los “*Wiener Werkstätte*”¹⁸⁴ fundados en 1903 y dirigidos por Josef Hoffmann, comenzaron a asentar las bases de lo que más tarde sería el Art Decó. Se inspiraron en los diseños pulcros y geométricos de Mackintosh, además del espíritu de Arts & Crafts, así como en el ideario de Ruskin y Morris

¹⁸² Movimiento artístico que toma el relevo al Art Nouveau a partir de 1920 y que se extiende hasta 1940. La eclosión del movimiento se da en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París (1925).

¹⁸³ Movimiento artístico dentro del modernismo, fundado en 1897 por 19 artistas vieneses. Caracterizados por la sobriedad formal y la severidad de formas, sus diseños son geométricos y estilizados, opuestos a los modelos orgánicos franceses y belgas.

¹⁸⁴ Talleres de Viena fundados por Josef Hoffmann y Koloman Moser con la intención de formar en oficios para una posterior producción de objetos que formasen parte del diseño integral de espacios vinculados a la marca comercial *Wiener Werkstätte*,

respecto a la integridad del trabajo artesanal, aunando ideario y estilo. Los diseños pulcros y geométricos en extremo de Hoffmann, y el desarrollo de la pieza cúbica ajedrezada en todas sus vertientes, como principio decorativo de **Otto Prutscher** o **Koloman Moser**, consiguen adaptarse a cualquier pieza de mobiliario, desde maceteros a sillones o armarios, desornamentando las piezas, reduciendo esa misma intención ornamental a líneas sugeridas con regla.

Silla ajustable, 1905. Josef Hoffmann.

Dando un paso más allá dentro de esta concepción que unifica el trabajo manual con el diseño, en 1907, la asociación alemana “*Deustcher*

*Werkbund*¹⁸⁵, unificará a arquitectos, diseñadores e industriales, constituyendo el precedente de lo que más tarde será la corriente más intelectual del diseño de objetos de la *Bauhaus*. La *Deustcher Werkbund* y su lema “*desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades*”, quería abarcar todos los aspectos del diseño, creación y calidad que rodease al individuo. Pero en el seno de la *Deustcher Werkbund*, comenzó a surgir una división entre sus miembros, liderada entre *Hermann Muthesius* y *Henry Van de Velde*. El primero creía en la estandarización y tipificación del producto en unión con la industria, mientras que el segundo, era partidario de las artes decorativas como declaración de individualidad creadora, y gracias a ésta especificidad, estas artes decorativas mejorasen el entorno de la persona por medio del “*arte de los interiores*”, diariamente en contacto con ella. Van de Velde, dentro de esta corriente naturalista respecto al diseño de mobiliario, escogió lo más asombroso de ambas tendencias del momento, la racional y la naturalista, sin llegar a los excesos franceses en el

¹⁸⁵ Asociación artística fundada por Hermann Muthesius que integraba oficios en técnicas industriales para la producción en serie sin descuidar el diseño en sus productos,

diseño que matizaba con una mayor austeridad. Optó por unificarlo con el racionalismo de los vieneses, creando líneas curvas características del naturalismo, pero a su vez, con una limpieza de formas en su intento de hacer uno al mueble con su usuario, con un estilo más sinuoso que rotundo.

En el campo opuesto al racionalismo, la línea recta y la geometrización de las formas, estarán Francia y Bélgica, verdaderos representantes de la curva y la decoración florida, inspirada directamente en la naturaleza y sus formas. En Francia y representantes de la *Escuela de Nancy*¹⁸⁶, serán *Emile Gallé* y *Louis Marjorelle* los que opten por la poética del diseño y la ensoñación inspirada en el simbolismo. El mobiliario debía proporcionar al espacio que ocupa un ambiente preciosista, agradable a la vista con sus curvas sinuosas y su imitación espiritual de la naturaleza.

Emille Gallé desarrolló la técnica del vidrio, inspirado en la esencia del diseño japonés. Extraía de la naturaleza lo esencial y lo dotaba de funcionalidad,

¹⁸⁶ Movimiento artístico fundado en la ciudad de Nancy y exponente del estilo orgánico del Art Nouveau francés. Reunía en su seno a vidrieros, ebanistas y herreros como máximos exponentes dentro de los oficios a desarrollar en las artes decorativas características de ésta ciudad, logrando una amplia agrupación de artistas y arquitectos.

dando lugar al “*vidrio parlante*”, que transforma el mensaje que la naturaleza transmite al hombre, con sutilezas de color junto con la técnica del pulido y del ácido, que va dando forma real o figurada al objeto elegido, para representar ya sea una planta, una mariposa o combinaciones de color y texturas, que inspiren un ocaso o amanecer en los jarrones. Este mismo espíritu de creación en vidrio, lo empleaba en las técnicas de marquetería a la hora de diseñar sus muebles. Por medio de sutiles piezas, iba dando forma al mueble en cuestión, creando refinados diseños orgánicos acompañados de inscripciones ético-morales como en la “*Cama crepúsculo*” de 1904.

Cama Crepúsculo, 1904. Emile Gallé.

El ebanista Louis Majorelle, por su parte, adoptó la forma del nenúfar como símbolo característico de sus creaciones. Las maderas exóticas en sus

muebles, los herrajes y trabajos de forja diseñados para resaltar cantos y tiradores de sus piezas, lograban dar dinamismo al mueble, como si madera y metal fueran una sola pieza.

Los refinados trabajos en mobiliario y decoración de la Escuela de Nancy, eran piezas únicas, y en realidad, asequibles para ciertas economías. La intención de Gallé siempre fue que todo el mundo pudiese tener una pieza de gran belleza en su casa, de nuevo, el arte para todos. De este modo, y siempre bajo el dilema de la producción en serie de objetos, frente a la exclusividad artesanal de una pieza artística, se procuró la fabricación de vasijas en serie, aptas para clases menos pudientes, sacrificando parte del diseño en función de la rentabilidad artística.

Bélgica, por su parte, opta por un sentido simbolista en sus diseños. Deshece la naturaleza para extraer la esencia de la forma, llegando en algunos casos a la abstracción de la misma. Lo onírico de los objetos belgas en candelabros, percheros, y herrajes que adornan muebles, o que forman parte del mismo, funden las formas de una naturaleza reconocible para insinuar y con esto dar forma a la pieza, Henry van de Velde o **Víctor Horta**,

destacaron en esta corriente, progresando en sus diseños hasta llegar posteriormente a un práctico racionalismo. Por otro lado, los diseños de mobiliario de *Serruier-Bovy*, evolucionaron desde la influencia inglesa del mueble de caja unitaria, al articulado a base de tablas que van creando la forma del propio mueble, anticipándose a la desornamentación defendida por *Adolf Loos*¹⁸⁷.

En España, la evolución del mueble en la etapa modernista liderada por Cataluña, de la mano de *Gaudí*, logra una unidad total interior y exterior. Arquitectura y decoración eran indisolubles, haciendo una obra de arte total. Los muebles diseñados para las nuevas casas, conseguían una entidad espacial dando sentido al uso que iba a tener el mueble y a la vez potenciaban el sentido artístico y estético del edificio. Un ejemplo del diseño mobiliario de Gaudí son los mobiliarios para la *Casa Calvet* que parten de la esencia ósea de un cuerpo que transformaban el mueble en su función, son objetos visualmente tan orgánicos como fundentes que se adaptan al

usuario de manera ergonómica, ideados sobre todo para la comodidad pero también como parte inamovible de todo el entramado arquitectónico y espacial en el que se encuentran situados.

En 1902, “*La Primera Exposición Internacional del Arte Decorativo Moderno*” en Turín, supuso la consagración del modernismo a nivel internacional, al participar en ella Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Austria, Escocia, Suecia y Hungría, y de este modo, Italia consiguió centrar la reunión de talleres, asociaciones y escuelas que gracias a las exposiciones, intercambiaban tendencias y estilos entre los artistas que participaban en ellas, a pesar de que englobados dentro de la denominación de “*modernismo*”¹⁸⁸, cada uno de ellos mantuviera su propia idiosincrasia reflejada en su denominación artística.

Destaca en Italia, en su renombrado *estilo Liberty*, aunque alejado por lo arriesgado de sus propuestas, las creaciones de Carlo

¹⁸⁷ Arquitecto austriaco que preconizaba la desornamentación total y la funcionalidad del edificio, fue el precursor del racionalismo arquitectónico y en su escrito “Ornamento y delito” de 1908 desarrolló toda una crítica al estilo del pasado y al abuso del historicismo.

¹⁸⁸ Corriente artística que nace a finales de s. XIX y permanece a principios de s. XX con diferentes denominaciones según países: Art Nouveau en Francia y Bélgica, Liberty en Italia, Jugendstil en Alemania y el norte de Europa, Sezession en Austria, Modern Style en países anglosajones y Nieuwe Kunst en los Países Bajos.

Bugatti de agresiva influencia oriental y norteafricana con diseños que rozan la estética tribal, acompañado de figuras de animales. Así la “*silla caracol*” con la que consigue el Diploma de Honor de la muestra de Turín, forma parte de la “*Estancia Caracol*” inspirada casi literalmente en la forma de estos animales, son muebles excéntricos que sobrepasan el diseño naturalista, consiguiendo atmósferas asfixiantes y orgánicas a base de madera, pergamino y latón, tanto para biombos, sillas o bancos.

Silla Caracol, 1902. Carlo Bugatti.

El gran cambio que se produce anterior a la Primera Guerra mundial, en el diseño de mobiliario y decoración de interiores, vendrá de la mano del

modisto *Paul Poiret* y de los Ballets Rusos de *Sergei Dhiagilev*, que en un momento propicio para cambios, transformaron los espacios decorativos de una clientela influyente y polifacética.

Paul Poiret, comenzó liberando del corsé a la mujer de principios de siglo, retomando el estilo imperio en sus vestidos. Este punto revolucionario en la moda, lo llevará a la práctica uniendo moda y artes aplicadas, hasta entonces separados. La influencia de la nueva moda en el vestir y las nuevas costumbres de ocio de la clase acomodada, posibilitaron abrir una nueva vía a la hora del diseño de interiores, acorde a su nuevo estilo.

Sus investigaciones sobre las posibilidades que los tejidos y las incipientes tecnologías del momento, podían aplicarse a la difusión de sus creaciones, se transforma en una novedosa forma de márketing, apoyada por las relaciones artísticas de las que se rodeaba. Su suntuosa vivienda, fue el escaparate donde la moda iba en consonancia con la decoración adecuada para la vestimenta de cada temporada. La concepción de obras de arte, moda y decoración fue una innovadora forma de dar a conocer su propia marca y dirigir

las tendencias de un naciente interiorismo gracias a la relación con el teatro y el cine donde experimentará modelos y creaciones. El estudio del mundo clásico, gracias a los hallazgos de los arqueólogos *Evans* y *Schliemann*, que puso de moda el mundo helénico, el orientalismo y el japonismo tan atractivo en las creaciones del Art Nouveau en mobiliario, que *Siegfried Bing*¹⁸⁹ en su famoso establecimiento puso en boga, así como la irrupción vanguardista de los Ballets Rusos, compuso una amalgama de estilos en los que profundizar a la hora de publicar sus catálogos ilustrados. En ellos se aunaba la moda y el interiorismo, de manera temática, y con una narrativa visual que pronto se extendió a la vida cotidiana del mundo cultural y de la alta sociedad.

Este gesto creador de tendencias por medio de catálogos ilustrados, le animó influenciado por el método creativo de los Talleres Vieneses a crear la escuela de diseño "*Martine*", donde junto con artistas de diversas disciplinas, diseñadores e investigadores de nuevos materiales dieron forma a una

¹⁸⁹ Marchante y coleccionista de arte oriental que introdujo en occidente gracias a la apertura en 1895 de "*La Mansión del Art Nouveau*", establecimiento que impulsó este movimiento artístico, y el japonismo en Europa y en Estados Unidos.

escuela dedicada a la creación de tejidos, muebles y objetos decorativos de todo tipo que podrían decorar los interiores de las nuevas viviendas que la reordenación de la ciudad de París por el *Barón Haussman*¹⁹⁰ había creado para la alta burguesía, desde cerámicas, empapelados y tejidos en general.

Toda esta evolución culminó en la "*Exposición Universal de Artes Decorativas*" de París, en 1925. Para entonces, su estilo había evolucionado a medida que las vanguardias influían en su trabajo. La diversidad de tendencias del primer cuarto de siglo, desde la Grecia Clásica hasta la geometrización de las vanguardias, fue una constante y mutua influencia entre los artistas y Poiret, cuya reflexión en 1914 para la revista "*Harper's Bazar*" muestra un resumen perfecto de su ideario creativo: "*las modas no se crean se revelan están en el aire, él nos trae las ideas necesarias para hacer lo que corresponde a cada tiempo*"¹⁹¹.

¹⁹⁰ Prefecto del Departamento del Sena en París y que desde 1853 comenzó el ambicioso programa de reforma urbanística de la ciudad que eliminó gran parte de la zona medieval, transformando avenidas con perspectivas novedosas, y rediseñando la *Place de Charles de Gaulle* con un diseño radial, a partir del Arco del Triunfo, tal y como lo conocemos hoy en día.

¹⁹¹ CERRILLO RUBIO, L: "Paul Poiret y el Art Decó", *Anales de Historia del Arte* volumen extraordinario (2008) pp. 513-525.

Es por tanto evidente que los préstamos creativos que el ámbito cultural y artístico proporcionaron en el desarrollo de la decoración y mobiliario de los hogares modernos, se sintiesen influidos por las nuevas modas, que se inspiraban tanto en descubrimientos de obras de culturas pretéritas, como de movimientos que resultaban una evolución de formas tradicionales de expresión artística, tales como lo fueron los Ballets Rusos de Sergei Dhiáligev.

La irrupción de los Ballets Rusos en los escenarios, supuso un revulsivo no solo para el ballet clásico, si no para las artes escénicas y por extensión para la nueva decoración y el diseño de interiores. El despliegue de color y suntuosidad orientalizante del que los Ballets Rusos hacían gala en los decorados y vestuario de las obras como “*Sherezade*” o “*Thamar*”, se trasladaron de inmediato, por su novedoso poder de ambientación, a los interiores victorianos más modernos. Los divanes morunos, las telas tupidas en brillantes colores de gamas cálidas, naranjas, morados, púrpuras y dorados, grandes almohadones tapizados que a base de acumulación formaban grandes sofás sin forma definida, recreaban estancias orientales en las habitaciones de fumar de las casas, empapelados

inspirados en geometrías sinuosas, animales selváticos o flora exótica se unían al propio vestuario ideado para lucir en éstas estancias temáticas.

BIBLIOGRAFÍA.

CERRILLO RUBIO, L.: “Paul Poiret y el Art Decó”, *Anales de Historia del Arte*, Volumen Extraordinario, 2008, pp. 513-535.

FAHR-BECKER, G.: *El Modernismo*. Barcelona, Könemann, 1996.

LUCIE SMITH, E.: *Breve historia del mueble*. Barcelona, Ediciones Destino, 1998.

RECURSOS WEB

Arts & Crafts.

<http://contenporany.galeon.com/aficiones1339433.html>

Carlo Bugatti.

[http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=3&tx_commentaire_pi1\[showUid\]=16136&no_cache=1](http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=3&tx_commentaire_pi1[showUid]=16136&no_cache=1)

Deutsche Werkbund

<http://historydesign.weebly.com/deutsche-werkbund.html>

<http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5443.htm>

*Portada: *Interior de la Casa Vicens, 1888, Gaudí.*

