

HISTORIA DEL ARTE

EL MOBILIARIO Y LA DECORACIÓN ENTRE 1920 Y 1945.

Por Teresa Montiel Álvarez.

Palabras clave: Aerodinamismo, Art Decó, Bauhaus, De Stijl, Donald Deskey, Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales, Jacques Émile Ruhlmann, Lloyd Wright, Marcel Breuer, Paul T. Frankl, Vanguardias, Walter Gropius.

Los últimos estilos globales.

La salida del mundo de una guerra que transformó la sociedad, la economía y el arte, hizo que los artistas del anterior periodo y los más vanguardistas buscasen un nuevo estilo que fuese representativo de una nueva sociedad, procurando democratizar los diseños, dejando de lado la decoración en favor de la función del objeto.

El final de la *Primera Guerra Mundial*, supuso un antes y un después a todos los niveles: social, económico, moral y cultural, por lo que la entrada en los años 20, supuso dejar atrás las consecuencias del conflicto en la creencia que un desastre de tal magnitud no podía volver a suceder. De ésta manera, la sociedad comenzó a buscar mecanismos de escape a la anterior realidad, una oleada de hedonismo, de disfrute de la vida, acompañaba a una nueva actitud por el presente. Los progresos técnicos, la apertura moral en ciertos terrenos, así como los espectáculos de ocio y de masas, como el cine, ayudaron a ese cambio que la sociedad necesitaba para poder seguir adelante.

A pesar de éstos cambios sociales y de costumbres, que ya se habían comenzado a dar antes del inicio de la guerra, y que influenciaron al arte, sobre todo a nivel doméstico, con la premisa de que la belleza en el interior del hogar era necesaria para el bienestar de quien la habitaba, hubo un “*retorno al orden*” estilístico, se vuelve la mirada a estilos pasados, se adaptan influencias iconográficas de los nuevos descubrimientos arqueológicos con movimientos actuales, como el

futurismo o el cubismo junto con la austeridad del *Art Nouveau*.

El movimiento cultural surgido de todas estas circunstancias será el denominado estilo *Art Decó* poseedor de un gran substrato clásico como lo era el neoclasicismo, por la preferencia por la limpieza simétrica, lo rectilíneo y la geometrización de las formas, las líneas son abiertamente elegantes, la curva se insinúa, la figura humana se estiliza a modo de complemento decorativo a la vez que se utilizan patrones geométricos, animales o florales en telas y empapelados como motivo de opulencia en los espacios y a su vez como elemento contrastante de un mobiliario que sugiere intimidad y practicidad. A pesar de las distintas concepciones que se dieron dentro del estilo Decó, **Bevis Hiller** en su estudio de 1968 lo denominó “*el último de los estilos globales*”²¹⁴ ya que al igual que ocurrió con el *Art Nouveau* la rápida difusión de un estilo no se había dado de manera tan unitaria y popular.

Se puede delimitar este estilo en dos periodos, el primero originado en Francia en la década de los 20 donde ya se deja atrás el adorno superfluo para centrarse en la decoración insinuada, la

línea recta, la curva aligerada y los motivos en zigzag, y el que abarca la década posterior donde se pasa al aerodinamismo influenciado por el maquinismo y el desarrollo industrial, dándose sobre todo en Estados Unidos.

Como no podía ser de otro modo, debido a sus características intrínsecas, éste periodo de las artes decorativas es tan complejo como su precedente, el *Art Nouveau*, y como aquel, mantiene ciertas similitudes en cuanto a su evolución formal e ideales estéticos, esta vez dentro de la practicidad del objeto en el interior de la vivienda dejando de lado la ornamentación tan característica del *Modernismo*.

La gran novedad del *Art Decó*, serán los materiales utilizados para las piezas de mobiliario y decoración. Maderas nobles y costosas como el ébano de grano paralelo, el Macassar originario de Indonesia, maderas tropicales, el Jacarandá o la madera de Cormadel, se utilizaban de manera moderada por su veta excesiva. Los enchapados de maderas más tradicionales como la amboína, caoba o sicomoro, se utilizaban para recurrir al contraste de nudos, sin olvidar la laca que proporcionaba un aspecto sofisticado a los muebles, herencia de la

²¹⁴ LUCIE-SMITH, E.: *Breve historia del mueble*. Barcelona, Ediciones Destino, 1998, p.169.

influencia del *japonismo* del Art Nouveau. Más adelante, en la década de los treinta los barnices sintéticos ya podrán imitar a los lacados tradicionales.

Otros materiales excéntricos fueron la piel de poney, serpiente, la zapa o el tiburón, así como como el marfil, utilizado en el siglo XIX en pequeños objetos por la escasez de material, pero a partir de la explotación de las colonias africanas como en el caso de Bélgica, y el aumento de excedentes de dicho material, se comenzó a proporcionar a bajo precio a artistas y escultores. La maleabilidad del marfil africano, más tierno que el indio, permitió poder trabajarlo en todo tipo de incrustaciones en mobiliario, objetos decorativos como las criselefantinas²¹⁵, lámparas y relojes, siempre ideado para una clientela exclusiva como lo eran las piezas.

Respecto a los nuevos materiales para objetos decorativos, hay que destacar los metales, como el aluminio, cromo, y los plásticos como la baquelita. La baquelita, gracias a su moldeabilidad y adaptación de colorido, fue un material altamente utilizado,

²¹⁵ PEREZ CASTRO, P.: *Cabaret Paris-Berlín años 30*. Madrid, Fundación Manuel Ramos Andrade. 2005. p. 45.

presente tanto en teléfonos y carcasas de aparatos de radio, como en detalles de adorno. En el campo de la iluminación de interiores, es donde las diferencias entre el Art Nouveau y el Art Decó son más pronunciadas. El cromo es utilizado para dejar atrás el juego de colores, y adentrarse en el acromatismo y la limpieza lumínica. La confrontación entre función y ornamentación en un momento de cambios de concepción del sentido del objeto, fue un tema de amplia discusión, y aunque la función pudo superar a la ornamentación, las lámparas de éste periodo tienen consideración de objetos de arte, gracias a las creaciones de *Jean Perzel*²¹⁶.

Radio de baquelita. Beolit 39. B&O.

²¹⁶ Se le atribuye ser el creador del diseño de piezas de iluminación investigando las posibilidades de la electricidad en los nuevos diseños de lámparas en vidrio y metal en la época, basándose en la ciencia y el diseño, creando piezas atemporales que aún hoy en día se siguen fabricando.

Dentro de estas dos tendencias desarrolladas a lo largo de dos décadas, el Art Decó desarrolló una serie de diversificaciones en cuanto a su concepción. Hubo un estilo Decó de lujo, sofisticado y elegante, originario en Francia donde su época de esplendor se desarrolla a lo largo de la década de los veinte y a la que la crisis económica mundial afectó profundamente en la década siguiente. Junto a éste renacer exclusivista, hubo su versión popular donde el mobiliario y las artes plásticas se desarrollaron como una producción en serie.

Estilísticamente alejado del Art Decó lujoso, que bebía todavía de fuentes del siglo pasado, la *vanguardia* destacó por la idea del diseño, el desarrollo de nuevas formas eminentemente prácticas para las nuevas casas, donde aunar funcionalidad, practicidad y diseño. En sus inicios en 1919, y como principal bandera de la vanguardia, la *Bauhaus* comenzó su ideario basado en el de *Arts & Crafts*, pero progresivamente, y con los sucesivos cambios de sede, consecuencia de los acontecimientos políticos, en Dessau y Berlín, esta tendencia se dirigió hacia la colaboración con la industria a la hora de crear sus diseños. *Arts & Crafts*

como ideario de creación y modelo a seguir, no desaparece, y se retoma en la década de los 30 en Escandinavia, donde se dio origen al llamado *Moderno Sueco*²¹⁷, y del mismo modo en Inglaterra, pero sin dar los grandes ejemplos que dio en el movimiento anterior.

La denominación Art Decó, surgida a raíz de la “*Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas*”²¹⁸ de 1925, celebrada en París, fue la presentación oficial del estilo, aunque anteriormente ya se habían comenzado a dar muestras del cambio, antes de la guerra, influenciado por los *Ballets Rusos*, así como reinterpretaciones y modernizaciones del *Estilo Directorio e Imperio*. En dicha exposición, *Jacques Émile Ruhlmann* representó la quintaesencia del lujo y el buen gusto a la hora de diseñar los interiores del pabellón del *Hôtel du Collectionneur*

²¹⁷ Movimiento artístico que se basa en la reforma social y democrática entre guerras basándose en la renovación de las artes, actualizando sus raíces culturales a través del diseño moderno, y muy influidos por la social democracia.

²¹⁸ Exposición celebrada en París en 1925 durante seis meses, que sirvió de escaparate para mostrar las nuevas tendencias decorativas, el Art Decó, junto con los movimientos de vanguardia que marcarían las dos décadas posteriores. La crítica alabó las nuevas tendencias vanguardistas sobrepasadas por el Art Decó en cantidad expositiva y el público a su vez se inclinó por el nuevo estilo, sofisticado y lujoso.

donde recuperó reinterpretando el diseño de los mueblistas del siglo XVIII adaptándolo a los nuevos tiempos, siempre dentro de la sofisticación más exclusiva a la hora de utilizar maderas exóticas como el Macasar, Amboína o el Carey decorados con intarsia²¹⁹ de maderas o nácar. Ruhlmann que se había consagrado en los *Salones de Otoño*²²⁰ de 1913 y 1919, consideraba que este nuevo estilo nunca se había pensado para ser destinadas a las clases medias²²¹, defendiendo así el elitismo de su obra que triunfó entre una rica clientela internacional. Tener un mueble diseñado por Ruhlmann se asimilaba a poseer un modelo de automóvil Bugatti²²² y del mismo modo, una cama doble de su autoría equivalía a lo que suponía el coste total de amueblar todo un apartamento. Además de Ruhlmann, **André Goudl** o **Armand-Albert Rateau** serán los grandes artífices de esta rama más sofisticada y exclusiva del Art Decó francés.

²¹⁹ Decoración que se realiza incrustando piezas de madera, piedra, nácar de diferentes colores para producir efectos geométricos o figuras

²²⁰ Salones expositivos creados para que los nuevos talentos artísticos diesen a conocer sus obras. Su origen se produce en 1903 para dar a conocer al público el Impresionismo y las nuevas expresiones artísticas del momento. En 1905 fue el año en que el Salón presentó al público el Fauvismo.

²²¹ PEREZ ROJAS, F.J.: "La Exposición de las Artes Decorativas de París", *Artigrama*, nº 21, 2006, p. 65.

²²² PEREZ CASTRO, P., *Idem*, p. 13.

A pesar de la amalgama de influencias, el Art Decó es en el fondo un estilo conservador, se experimenta con la sutil ornamentación pero se crean pocos modelos de muebles nuevos, a excepción de las mesas de café, ideadas para el cambio de proporciones en cuanto a respaldos y disminución de altura de sillas y sillones, la inclusión de una pata central en las mesas como mera innovación, o el mueble bar, a veces combinado con una librería. Los objetos de uso cotidiano, como los relojes o los aparatos de radio, que por su masiva aceptación llenaron los hogares, fueron un elemento susceptible de todo tipo de diseños y utilización de nuevos materiales gracias a ser producidos en serie, siendo el habitual escalonado fruto de la influencia de las pirámides aztecas, el más extendido.

Alejado de la mezcolanza de influencias insertas en el diseño de piezas y mobiliario Art Decó, la vanguardia destacó por incidir en el funcionalismo del objeto comenzando el siglo y enraizando con el *Primer Manifiesto Futurista*²²³, para que una

²²³ Manifiesto escrito por el poeta italiano **Filippo Tomasso Marinetti** y publicado en *Le Figaro* en 1909, sienta las bases de lo que luego serán los siguientes manifiestos de las vanguardias. Su rupturismo con el pasado animado de violencia para la construcción de un nuevo futuro se ha asimilado al nacimiento del fascismo italiano de **Mussolini**.

década después con el movimiento holandés *De Stijl*²²⁴ sea cuando **Gerrit Thomas Rietveld**, diseñe los primeros muebles adscritos a ésta corriente, mobiliario austero y con una total falta de ornamentos. Será a mediados de la década de los veinte cuando la Bauhaus asiente sus bases en cuanto a la forma y la función del objeto.

Silla Zigzag²²⁵ (1932-1934). Rietveld.

Walter Gropius, fundador de la misma, dejó claro en sus palabras el mandamiento que la escuela tenía como guía: “Para crear algo que funcione correctamente, sea un recipiente, una

²²⁴ “El Estilo” movimiento artístico holandés nacido en 1917 se basa en la integración de las artes de manera global y cuyos conceptos y teorías artísticas se publicaban en la revista del mismo nombre.

²²⁵ http://4.bp.blogspot.com/-l-81yWi6ZkE/U4KOB_eCIYI/AAAAAAAAAB94/v5Yb3UW046E/s1600/silla+zig+zag.jpg

*mesa o una silla, hay que investigar su naturaleza, pues debe cumplir su función a la perfección, es decir, desempeñar plenamente su función como objeto práctico, duradero, de buen precio y “hermoso”*²²⁶.

Marcel Breuer junto a **Mies van der Rohe**, fueron quienes investigaron más a fondo las posibilidades de la estructura metálica para la construcción de mobiliario. La consideración al espacio moderno, reclamaba no seguir un estilo en concreto, si no que fuera ideado para cumplir su función: el diseño estandarizado, desmontable e intercambiable. La concepción de “*máquina de habitar*” que **Le Corbusier** tenía para la casa, es la que Breuer consideraba para una silla. De este modo, en los diseños de ambos creadores, desaparecen las cuatro patas de una silla, para ser sustituidas por estructuras en voladizo y tubulares. Le Corbusier fue más allá en 1928, con su sillón “*Le Grand confort*”, dejando a la vista la estructura metálica del mismo, al que acoplará cojines, en una suerte de practicidad visual y estilística. Toda esta experimentación e investigación referente a las estructuras metálicas, encontró un amplio hueco fuera de las

²²⁶ LUCIE-SMITH, E., *Idem*, p. 177.

casas para implementarse en las oficinas, debido fundamentalmente a que el uso del metal en el hogar era asumible estéticamente en las cocinas e incluso baños, pero fuera de estas estancias no encontraban un lugar excepto en hogares con un diseño totalmente vanguardista.

De este modo, en 1935, Breuer comenzó a experimentar con la madera contrachapada, relevo que tomará el finlandés *Alvar Aalto*, consiguiendo unos diseños aceptados tanto para su uso en todos los espacios de la casa, como para su producción en serie por su bajo precio. El descubrimiento del contrachapado para el diseño de muebles, junto al uso de la gomaespuma proveniente de la industria automovilística, fueron dos grandes adelantos en el diseño de muebles modernos anterior a la *Segunda Guerra Mundial*, por encima incluso del desarrollo del mueble metálico.

En Suecia, por su parte, se recuperará la ensambladura tradicional junto a la costumbrista artesanía local, que reflejará a la vez el espíritu austero y falto de pretensiones sueco, dando creaciones altamente prácticas y sencillas, lo que procuró un resultado exitoso a nivel popular, a un mobiliario

asumible por su facilidad de inclusión en cualquier estancia del hogar. Aunque desde 1919 la *Sociedad de Diseño Industrial Sueca*²²⁷ influida por la *Deutscher Werkbund*²²⁸, ya comenzaba a destacar en cuanto a diseño, no será hasta 1930, que se celebre la *Exposición de Estocolmo*²²⁹, cuando el estilo sueco se haga internacional, y se dé a conocer en su objetivo de la búsqueda de funcionalidad, la estandarización y la producción en serie, como una forma de cambio cultural y social.

En Inglaterra, los diseñadores de mobiliario seguían trabajando para una clientela sofisticada, pero alejada de los nuevos movimientos de vanguardia en cuanto a diseño. Se reclamaba el mueble que adaptase diseños tradicionales y antiguos, pero con una ligera modernización, que no supusiese la desaparición de *carácter* del mueble en cuestión, ni la eliminación decorativa

²²⁷ Fundada en 1910, busca el intercambio de ideas y cooperación entre los países escandinavos y Europa para dar con buenos diseños de calidad en productos de uso diario y doméstico.

²²⁸ 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*.

²²⁹ Exposición artística celebrada en 1930 de gran importancia para la arquitectura posterior del *Estilo Internacional* y el *Funcionalismo*, cuyo lema era "Acepta", invitando a acoger la nueva producción estandarizada como base para un cambio social y cultural para nueva vida moderna.

de los mismos. Aun así, la figura del decorador profesional, llegó a especializarse por estilos, que era el que imprimía a todas sus creaciones y por el que llegó a identificarse. El caso más destacable fue el de *Syrie Maugham*, que durante los años 20 y 30, solo utilizaba el blanco, crema y objetos que desprendiesen claridad, como cristales y espejos. Este tipo de decoración, influyó notablemente en el mundo cinematográfico, ya que esa monocromía era perfecta para las películas en blanco y negro, creando ambientes sofisticados e ilusionantes, que contrastaban con la verdadera realidad de las casas y los interiores en los que los espectadores vivían realmente.

A pesar de esto, a partir de 1930, comienza ser recurrente la aparición de los muebles de producción en serie, donde los motivos originales que impulsaron este estilo, se recrearon de manera equivocada y barata. La producción de un estilo nacido sofisticado y elitista, al ser adaptado para economías precarias en un momento de expansión social del mobiliario, y con el aumento de pequeños apartamentos a amueblar, hizo perder su significado al ser

meramente muebles para amueblar espacios, no para ambientar.

Los mueblistas *Gordon Russell Heals* y *Betty Joel*, utilizaron en este tipo de producciones en serie, chapeados de madera clara en contraste con las tonalidades habituales de los muebles originales, para así aligerar visualmente las estancias. Del mismo modo, la firma *Isokon* de *Jack Pritchard*, que construía apartamentos, casas modernas y mobiliario para las mismas, se especializó en este tipo de muebles para apartamentos modestos, y fue centro de recepción de exiliados alemanes a partir de 1934, como *Walter Gropius*, *László Moholy-Nagy* y *Marcel Breuer*, los cuales colaboraron en los diseños de la empresa antes de recalar en EEUU, donde Breuer se dedicará a diseñar mobiliario económico pero de buena factura. No solo en madera se construyeron muebles baratos, la inglesa *Practical Equipment Limited*, realizó mobiliario de cuerpo metálico y vidrio para las pequeñas viviendas.

En la década de los 30, la evolución del movimiento pasó a Estados Unidos, y formó parte del nuevo imaginario social norteamericano. Lo aerodinámico,

aliado con el diseño industrial que comenzó asentándose con la construcción de rascacielos como seña de identidad, se fue extendiendo desde finales de la década de los 20 siendo ésta estética aplicada a todo tipo de productos de consumo. **Frank Lloyd Wright, Paul T. Frankl** o **Donald Deskey** arquitectos en origen, derivaron hacia el diseño de mobiliario para los interiores de los edificios que marcaban una nueva época.

Lloyd Wright amplió las estancias, erradicando la tradicional acumulación victoriana de mobiliario, para reordenar los espacios, dando lugar a ambientes espaciosos, donde la sencillez es palpable, apoyado en diseños de muebles que se integran en la estructura de la casa geometrizando los interiores, ampliándolos visualmente. La silla *Taliesin*, evolución de la silla *Robie* de 1914, o la Silla *Barril*, son ejemplos de estructuras visuales de Wright, que aligera los espacios geometrizándolos.

Paul T. Frankl, lleva a sus diseños y muebles el motivo de los rascacielos en la década de los años 20, buscando la modernidad que el nuevo estilo imprimía a la sociedad, siendo uno de los teóricos más destacados de su momento, con numerosas publicaciones

y escritos a favor del Art Decó, en diseño y decoración. Evolucionará del *Estilo Rascacielos* al *mobiliario biomorfo*, introduciendo en la década de los 30 el metal en sus diseños. Las *Galerías Frankl* de la calle 48, fueron el foco de modernidad de Nueva York, y posteriormente, con su traslado a Los Ángeles, sus diseños fueron habitualmente adquiridos por estrellas del mundo del cine y el espectáculo, que buscaban la exclusividad y sofisticación de los interiores que disfrutaban en la pantalla.

Donald Deskey, visitante en 1925 de la *Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales* de París, dejó la arquitectura para dedicarse al diseño de objetos decorativos y muebles a su vuelta a Estados Unidos. Creador del laminado de madera teñida *Weldtex*, y los característicos diseños de biombo escalonados, metálicos y de motivos geométricos en colaboración con **Phillip Vollmer**, para la sociedad “*Deskey-Vollmer*”, se centró en el diseño de objetos y mobiliario industrial, en la búsqueda de la lírica del maquinismo americano, teniendo como punto álgido los interiores del edificio del “*Radio City Music Hall*”, exponente del diseño Art Decó americano, en el cual utilizó nuevos materiales como el cromo,

vidrio, cuero o el aluminio tanto en mobiliario como en revestimientos e iluminación, creando un hito en diseño de interiores y referente del movimiento Art Decó estadounidense.

VIP room "The Roxy Suite". Radio City Music Hall. Donald Deskey.

El movimiento Art Decó, tuvo su expansión en ciertos países hasta la década de los cincuenta, en los que ya se había perdido su sentido original al resignificarlo con falsas pretensiones de lujo. Después de la Segunda Guerra Mundial, y las restricciones que impuso la reconstrucción de las ciudades devastadas después de la contienda, se procuraba la inmediatez de soluciones eficientes, rápidas y baratas, lo que conllevaba una nueva concepción de espacios y ajustarse a una inevitable y austera realidad, el estilo desaparece, ya

que las reminiscencias a una época de lujo, hedonismo y diversión, no encajaba en las nuevas circunstancias post bélicas.

BIBLIOGRAFÍA.

HELLER, S.: *Shop América*. Italia, Taschen, 2007.

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

MILLER, J.: *Cómo reconocer antigüedades*. Barcelona, Círculo de lectores, 1995.

PEREZ CASTRO, P.: *Cabaret Paris-Berlín años 30*. Madrid, Fundación Manuel Ramos Andrade, 2005.

PEREZ ROJAS, F.J.: "La Exposición de las Artes Decorativas de París", *Artigrama*, nº 21, 2006.

**Portada: Jacques Emille Ruhlmann. Ébano de Macassar y marquetería de marfil (Museo de Bellas Artes de Lyon).*

