

Lucha aguerida entre *forma y función* de los edificios:

→ Los arquitectos de finales de Siglo XIX, influenciados por la filosofía del *Positivismo*, los principios de la *Escuela de París*, y de las pautas de diseño generadas principalmente por el *eclecticismo racionalista*, comenzaron a analizar y definir nuevas pautas de diseño que respondieran a las necesidades de la problemática social y la existencia de nuevos materiales constructivos.

→ Teóricos como Jean-Nicolas-Louis Durand, lucharon por una *coherencia en el uso de órdenes clásicos con el uso o función del edificio*. Durand escribió: "los órdenes no son la esencia de la arquitectura [...]. La decoración misma es una quimera y los gastos que conlleva, una locura". Con esto manifestaba su inconformidad [así como la de muchos arquitectos de la época] de *buscar correspondencia entre la función y la forma final de los proyectos arquitectónicos*.

Las diferentes facetas de un mismo movimiento:

→ Surgen distintos movimientos que buscan la correspondencia entre la forma y la función de los edificios. El periodo general se distingue, sobre todo, por el uso de los nuevos materiales industriales de construcción, a la par que se satisfacen las necesidades de habitabilidad de las ciudades, buscando además una serie de pautas formales que distingan a la arquitectura del nuevo periodo, llamado "moderno", del resto de las obras arquitectónicas del pasado.

Surge lo que fue conocido, en Arquitectura, con el nombre de **Modernismo**.

Casa Milà. Antoni Gaudí. Barcelona. España

→ Muchos arquitectos llegaron a la conclusión de que la rica y hermosa arquitectura griega y romana, fue producto de necesidades populares, que dieron lugar a formas arquitectónicas, que con el paso del tiempo se estilizaron hasta llegar a las formas que cautivaron a todo occidente. Ruskin escribiría respecto a esto: *las grandes naciones escriben sus autobiografías en tres manuscritos: el libro de sus hazañas, el libro de sus palabras y el libro de su arte... pero de los tres, el único medianamente fiable es el último*.

Parc Güell. Gaudí. Barcelona. España

→ Los arquitectos se preguntaron entonces: ¿cuál es el estilo que refleja el espíritu de aventura de la nueva época? *Se dieron cuenta que, históricamente, los mejores edificios siempre habían sido una respuesta cultural a una función.*

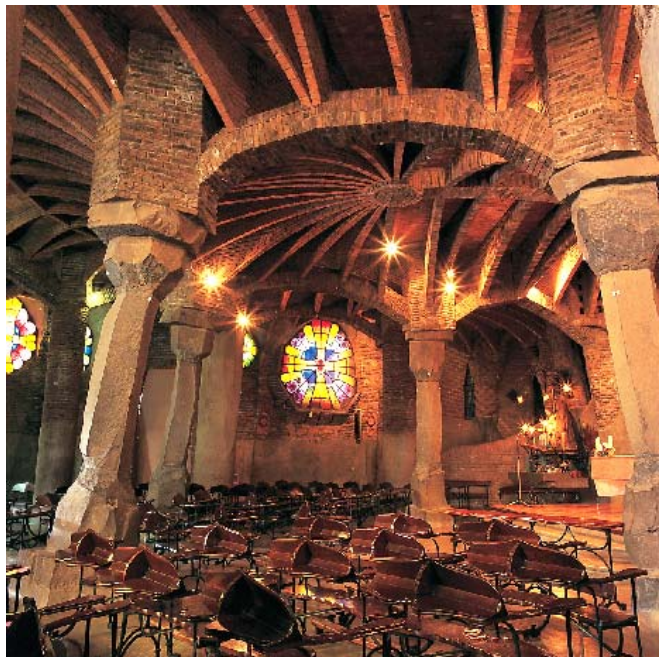
→ Fue de esta manera que personajes como Morris, o **Antoni Gaudí**, fueron los primeros en considerar el diseño como satisfactor de necesidades de acuerdo al tiempo y el lugar geográfico específicos, *integrando el uso del edificio a la forma final, que, a su vez, se integraba al entorno circundante.*

→ Gaudí, a principios de Siglo XX utilizó su peculiar creatividad para solucionar necesidades tanto *funcionales* como *formales*. Uno de sus objetivos personales más apasionantes fue la creación de un estilo

arquitectónico propio de Cataluña, lugar de donde fue originario, utilizando las raíces históricas mudéjares y de pasado medieval del lugar.

La arquitectura de Gaudí es fascinante e indescriptible, pero puede resumirse en los siguientes puntos:

- Se inspira en las cerámicas moriscas. Utiliza formas moldeadas, muros de carga curvos [que responden estrictamente a los esfuerzos estructurales], y bóvedas de ladrillo.
- Incorpora a las curvilíneas formas de su arquitectura color y brillo, con el uso de azulejos en combinación de celosías de ladrillo y trabajos de herrería complicadísimos.
- Se basa en la técnica constructiva originaria de Cataluña: las bóvedas catalanas, que desarrolla al máximo, y, junto con sus peculiares análisis estructurales por medio de maquetas a escala y proporción de cada proyecto, fue capaz de proyectar sus originales columnas inclinadas, bóvedas alabeadas [constituidas de dos o más bóvedas delgadas superpuestas], inspirado siempre en formas orgánicas y vibrantes, así como edificios mudéjares.

Cripta de la iglesia en Güell. Antoni Gaudí

Gaudí llegó, de hecho, a realizar trazos urbanos a mediana escala, así como proyectar infinidad de edificios de varias funciones. En el caso de la Sagrada Familia [obra que aún hoy continúa en construcción], su magnífico análisis estructural le permitió eliminar los contrafuertes. En el Parc Güell, en Barcelona, España, Gaudí aplica sus principios de adaptación al entorno de manera magnífica, considerando la topografía del terreno, y diseñando formas que hasta nuestros días, continúan siendo vibrantes, innovadoras, creativas y por demás funcionales...

→ Uno de los movimientos más representativos del Modernismo fue el denominado **Art Nouveau**, difundido en todo el mundo entre 1890 y 1910.

El nombre deriva de una tienda abierta en París en 1895, donde se vendían objetos con evidente sello de modernidad. En Alemania se llamó *Jugendstil*, relacionado con la revista *Jugend*, publicada en Munich en 1896. En Italia se hablaba de *Liberty* [nombre de los almacenes de Arthur Lasenby]. En Viena se conoció como *Sezessionstil*, relacionado con la Secesión [separación] vienesa de 1897. Los británicos lo llamaron *Modern Style*, y los españoles, *Modernismo*.

Casa de la Secesión, en Viena. Joseph Maria Olbrich

Casa Tassel. Victor Horta

El Art Nouveau se caracteriza por el uso de líneas sinuosas de tipo vegetal y arbóreo, aplicadas en joyas, ornamentos, barandillas, vidrios y perfiles exteriores de las casas. Se prefiere utilizar como elementos constructivos el hierro, hierro colado y la cerámica. Se abstiene del uso de los órdenes clásicos, pues ahora *la estructura de la construcción se identifica con la propia decoración*.

El Art Nouveau inicia retomando los principios del Arts & Crafts, nacido en el Reino Unido, y que pretendía evitar la producción en serie, basándose en los principios artesanales de la creación de ornamento. El nuevo movimiento, sin embargo, pronto olvidó el componente y la fuerza social que el Arts & Crafts defendía.

Los principales lugares exponentes del Art Nouveau fueron Viena y Bruselas.

→ Como respuesta al Art Nouveau, aparece un movimiento, que si bien no fue del todo generalizado en Europa, si compartió principios en muchos países y lugares. Se conoce como **Clasicismo Moderno**, y que retoma las ideas y principios del llamado eclecticismo racionalista, en un intento por superar lo logrado por el Art Nouveau. Sus principales exponentes son:

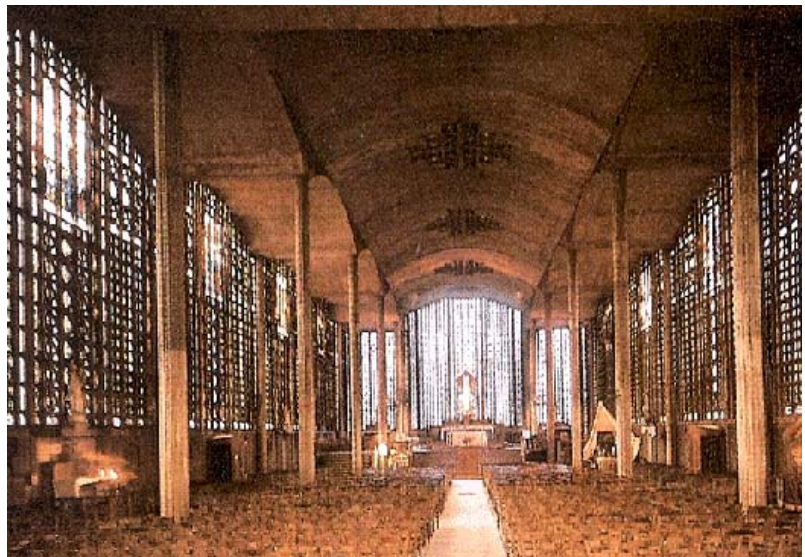

Steiner Haus. Adolf Loos. Viena. Austria

- Adolf Loos: personaje que apuesta por la simplicidad de las formas, eliminando todo tipo de ornamento en los edificios. Rescata del Arts & Crafts sólo el carácter humano y artesanal del movimiento. Una de sus frases: *la arquitectura no es un arte... cualquier cosa que sirva para un fin tiene que ser excluida de la esfera del arte.*
- Peter Behrens: alemán que bajo los preceptos de William Morris, proyectó fábricas de turbinas, edificios administrativos, tiendas de diversos tipos, con un estilo austero, pero poderoso, que no miró más al pasado, pero que dio cabida a los nuevos materiales.
- Tony Garnier: francés interesado en los problemas sociales urbanos

relacionados con el mundo industrial, construyendo el famoso Hospital Edouard Herriot.

- Auguste Perret: francés pionero en el uso del hormigón armado visto, sin disimulo alguno. Ejemplo: la fábrica de confección industrial Esders, en París. Iglesia de Notre-Dame en Francia.

Iglesia de Notre-Dame. Auguste Perret. Francia

→ El **Expresionismo**, surge en honor a la precisión, y es fundado gracias a las obras de un grupo de artistas reunidos en Dresde, en 1905, promoviendo formas subjetivas fuera de cualquier educación académica.

Los arquitectos que siguieron esta premisa, se unieron contra el funcionalismo de las plantas y el proyecto, a favor de la creatividad y de una fantasía que reyaba lo visionario.

Einsteinturm. Erich Mendelsohn.
Potsdam. Alemania

La arquitectura debía emocionar con formas orgánicas, flexibles y envolventes, o bien, con estructuras que pareciesen proceder del mundo iluminado de los cristales, o del misterioso mundo de las cuevas.

El movimiento se basa en inspiraciones vegetales y minerales, tal y como lo hizo el Art Nouveau, utilizando materiales modernos como acero y cristal.

Sin embargo, la mayoría de las obras expresionistas nunca llegaron a construirse, por caer en la utopía.

Entre los representantes del expresionismo, tenemos a: Hans Poelzig, Erich Mendelsohn [autor de la torre del Observatorio y del Instituto Astrofísico de Potsdam], Bruno Taut, Fritz Hoyer [exponente del ladrillo como medio expresivo].

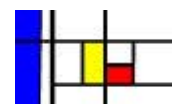
→ El **Futurismo** es un movimiento fundado gracias al *Manifiesto de Marinetti*, documento que Filippo Tommaso Marinetti publica en Francia en 1909, y que, en resumidas cuentas responde a la actitud desdeñosa y aristocrática de los intelectuales de vanguardia de la época, en relación con las realidades comunes y con los valores clásicos y tradicionales. *El movimiento busca la originalidad, el irracionalismo, la exaltación de la euforia por los momentos fugaces y la exaltación de la tecnología.* Uno de los exponentes en arquitectura fue Mario Chiattonne.

Boceto de Mario Chiattonne

→ El llamado **Cubismo**, es otro derivado del Modernismo, que cuenta, entre sus fundadores y seguidores, con Picasso y Braque. En arquitectura tuvo poca repercusión, y los edificios auténticamente cubistas se construyeron en Checoslovaquia entre 1912 y 1915. Lo rescatable del movimiento fue las ideas de los artistas de cómo colocar los muebles y disponer del espacio, como manera de interpretar el mundo. Los artistas cubistas, diseñaron en muchas ocasiones los muebles de los proyectos.

→ Otros movimientos propios del Modernismo fueron el llamado **De Stijl**, fundado gracias a los preceptos de la revista del mismo nombre, cuyo creador, Theo van Doesburg, se unió a otros artistas, entre ellos Piet Mondrian, que se identificaron con los ideales de ritmo, economía de medios y construcción rigurosa, buscados por el movimiento.

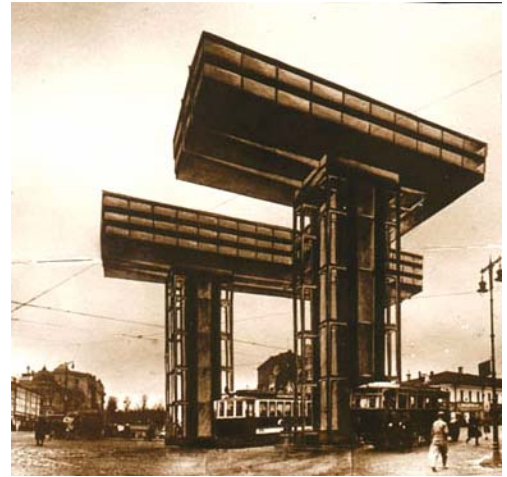

Casa Schroeder. Gerrit Rietveld. Países Bajos

→ También conocido como **Neoplasticismo**, el De Stijl criticó fuertemente a Mendelsohn y el expresionismo. Los edificios neoplasticistas presentan líneas rigurosamente verticales y horizontales, con uso de colores primarios y planos regulares.

→ El Modernismo llegó a prácticamente todo el mundo. En Rusia, en 1920, apareció el movimiento conocido como **Constructivismo**, término creado por

el crítico ruso Punin, para definir las sutiles estructuras metálicas de Vladimir Tatlin, buscaba nuevas formas [similares a las utilizadas por el Futurismo], *acordes al ímpetu revolucionario, y que dieran solución a las necesidades de las masas*. El Constructivismo llegó a materializar los ideales de una primera fase del marxismo-leninismo. Lissitzky [quien estuvo en contacto con la De Stijl], escribió con respecto a este movimiento: "Todos los accesorios como indicaciones, publicidad, relojes, altavoces, ascensores... son parte integrante del proyecto y están sintetizados en un todo unitario. Ésta es la estética del Constructivismo".

Proyecto Wolkenbügel. El Lissitzky. Rusia