

Judith Pérez y Lidia Espartero

TIMELINES DEL MODERNISMO

Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, durante el periodo denominado *fin de siècle* y *belle époque*. En distintos países recibió diversas denominaciones: *Art Nouveau* –en Bélgica y Francia–, *Jugendstil* –en Alemania y países nórdicos–, *Sezession* –en Austria–, *Modern Style* –en los países anglosajones–, *Nieuwe Kunst* –en Países Bajos– y *Liberty o Floreale* –en Italia–.

Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representara una ruptura con los estilos dominantes en la época, tanto los de tradición academicista (el historicismo o el eclecticismo) como los rupturistas (realismo o impresionismo). En la estética nueva que se trató de crear predominaba la inspiración en la naturaleza a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el cristal, superando la pobre estética de la arquitectura del hierro de mediados del siglo XIX.

En gran medida estas aspiraciones se basaron en las ideas estéticas de John Ruskin y William Morris, que proponían democratizar la belleza o socializar el arte, en el sentido de que hasta los objetos más cotidianos tuvieran valor estético y fueran accesibles a toda la población, aunque sin utilizar las nuevas técnicas de producción masiva que impedían el desarrollo del buen hacer artesanal.

Características

Art Nouveau o Modernismo, incluía ideas procedentes de todas las disciplinas del diseño y el arte (arquitectura, pintura, diseño de muebles, cerámicas, joyería, diseño industrial, ingeniería de la construcción, cine, fotografía, etc.), acelerando la evolución en el arte de vanguardia y en el diseño, el Art Nouveau creó al diseño gráfico como oposición al puramente tipográfico, no solo como un medio de comunicación de ideas nuevas, sino también para su expresión.

Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, y ornamentales que se reducen a una economía de grandes medios que las dota de singular belleza. Se alejan de la figuración para centrarse en un mero adorno, muy cerca de un diseño industrial.

La tecnología proporcionó nuevos medios gráficos a ilustradores y diseñadores, afianzando al Modernismo como el estilo dominante del siglo XX. Cabe destacar que las grandes invenciones que se produjeron entre 1850 y 1910 ayudaron a difundir las comunicaciones visuales y a inspirar a los diseñadores, entre ellas tenemos: la máquina de escribir, el clisé pluma, la trama, el proceso de impresión en color, la fotografía en color, la composición automática, la instantánea, la fotografía de rayos X, la película de animación, las diapositivas de linterna mágica, entre otros.

Entre las influencias del estilo modernista en el diseño gráfico podemos resaltar que el estilo radical, anarquista, nihilista de Dada y los experimentos tipográficos de cubistas y futuristas funcionaron como una línea divisoria. Es así como se desecharon los estilos tradicionales de tipografía y *layout*, dando paso a la evolución de un estilo alternativo y adecuadamente moderno de *layout* con nuevas tipografías mecánicas. Los principios inspirados por la revolución que produjo en la industria, la arquitectura y la construcción, la nueva maquinaria

industrial, el automóvil, el rascacielos, la Torre Eiffel, los gigantescos edificios, las fábricas y los ferrocarriles, dieron paso a la construcción modular en cuadrícula de los edificios de estructura de acero, la cual se convirtió en una metáfora paralela construcción de la página y en una herramienta fundamental del diseño gráfico, estos principios arquitectónicos se aplicaron directamente a las artes gráficas en las estructuras básicas dentro de las cuales se desarrollaron los estilos.

Modernismo a través de sus años

1850: Después de ser restaurado por Eugène Viollet-le-Duc, la decoración mural del castillo francés de Roquetaillade se calificó como pre-modernista. Lo que se obtuvo fueron unos frescos con un estilo germinal modernista de movimientos orgánicos, colores y formas de una gracia innovadora.

1855: Se fue intensificando la tendencia, visible en movimientos innovadores británicos como los *Arts and Crafts* de William Morris o la Hermandad Prerrafaelita. Tenían formas flotantes libres, especialmente en el hierro forjado que se deja a la vista, se exhibe con profusión y se aprovecha más allá de su función arquitectónica; o en vitrales. Algo similar ocurría en los diseños textiles florales.

Arts and Crafts de William Morris

1883: La cubierta de un libro de 1883 dedicado a las iglesias de Christopher Wren, del diseñador y arquitecto Arthur Mackmurdo es el primer diseño identificado inequívocamente con el nuevo estilo.

Cubierta del libro

Arthur Mackmurdo

1888: Charles R. Ashbee fundó la *Guild and School of Handicraft* de Whitechapel en Toynbee Hall, dedicada a la decoración integral de interiores (forja, joyería, esmalte y mobiliario).

1890: Surgen los primeros carteles modernistas. Los artistas se caracterizan por destacar las formas sinuosas que denotaban la naturaleza y la belleza de la mujer.

Cartel publicitario del artista Alphonse Mucha

1897: Se cierra la *Kelmscott Preside*. Ashbee aprovechó la experiencia de muchos de sus trabajadores para ampliar su actividad al sector de la imprenta (*Essex House Press*).

1902: La *Guild* se traslada a Chipping Camden (Gloucestershire)

1908: La *Guild* se cierra.

1892-1893: Victor Horta construye la Casa Tasse. Esta obra es la primera síntesis mundial del modernismo en arquitectura. Su taller de Bruselas se convierte en un centro difusor de la nueva estética en arquitectura y diseño.

Casa Tasse

Victor Horta

1895: Un cartel publicitario difundido por las calles de París representó la aceptación popular del *art nouveau* (modernismo) en las artes plásticas.

1896: En Munich se empieza a publicar la revista “Jugend” (juventud). El *Jugend* dio nombre al Modernismo en Alemania y está considerada una publicación relevante para el arte y la literatura del cambio de siglo.

Revista “Jugend”

1897: Se inauguró el nuevo edificio de Charles Rennie Mackintosh para la *Glasgow School of Art*. Un grupo de artistas de esa ciudad, identificados con el movimiento modernista, se conocerá como Escuela de Glasgow.

1897-1903: Funcionó en Barcelona el local *Els Quatre Gats*, punto de encuentro del modernismo catalán.

“Els Quatre Gats”

1900: La Exposición Universal de París significó un hito destacado. Fueron especialmente impactantes las instalaciones coordinadas (en diseño y color) de obras de arte junto a muebles y tapices, expuestas por iniciativa de la *Maison de l'Art Nouveau* (Casa del Arte Nuevo), una galería de arte abierta cinco años antes en París por el marchante alemán Samuel Bing.

1902: El modernismo alcanzó su apogeo en Turín, en la Primera Exposición Internacional del Arte Decorativo Moderno donde expusieron diseñadores de todos los países europeos.

1914-1918: Hacia la época de la Primera Guerra Mundial, los diseños modernistas ya habían comenzado a ser abandonados en favor de trazos más simples y rectilíneos. Hacia los años veinte esa tendencia se concretaría en una nueva etiqueta denominativa: el *Art Decó*.