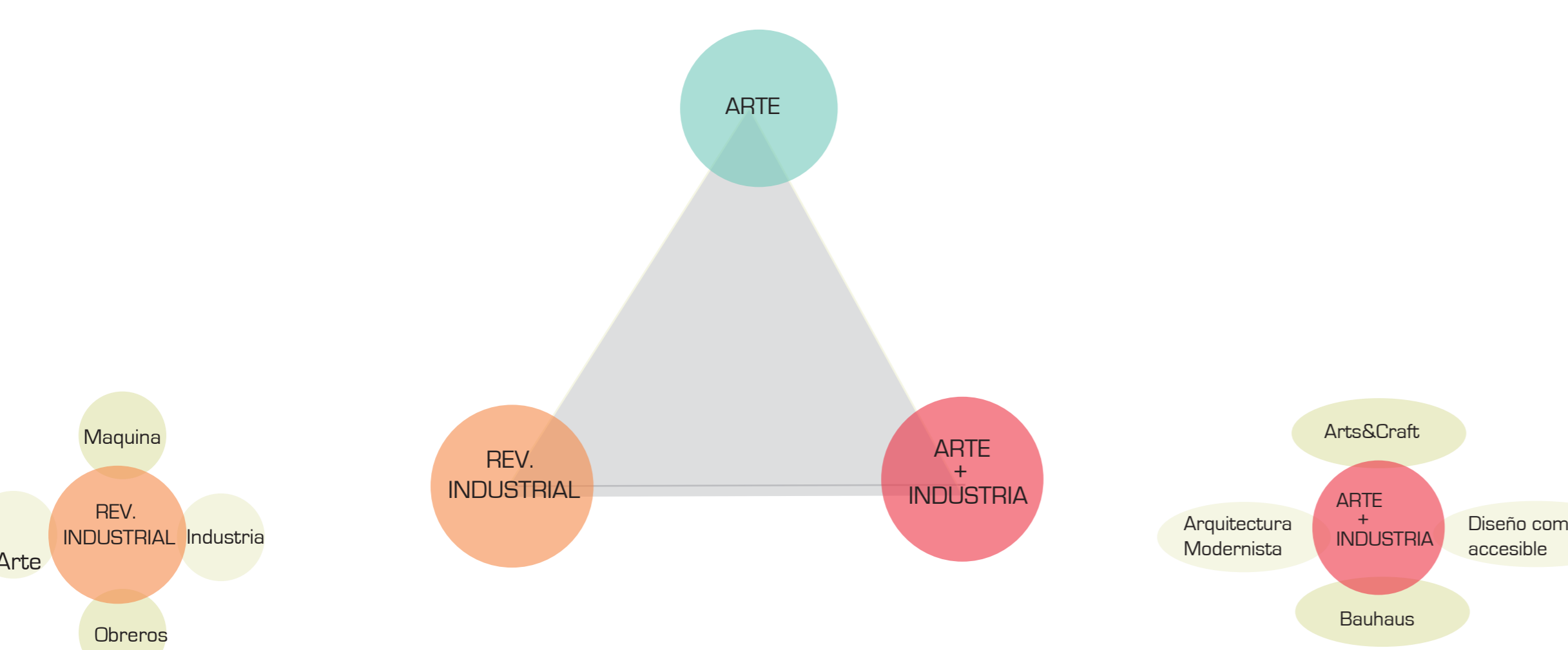
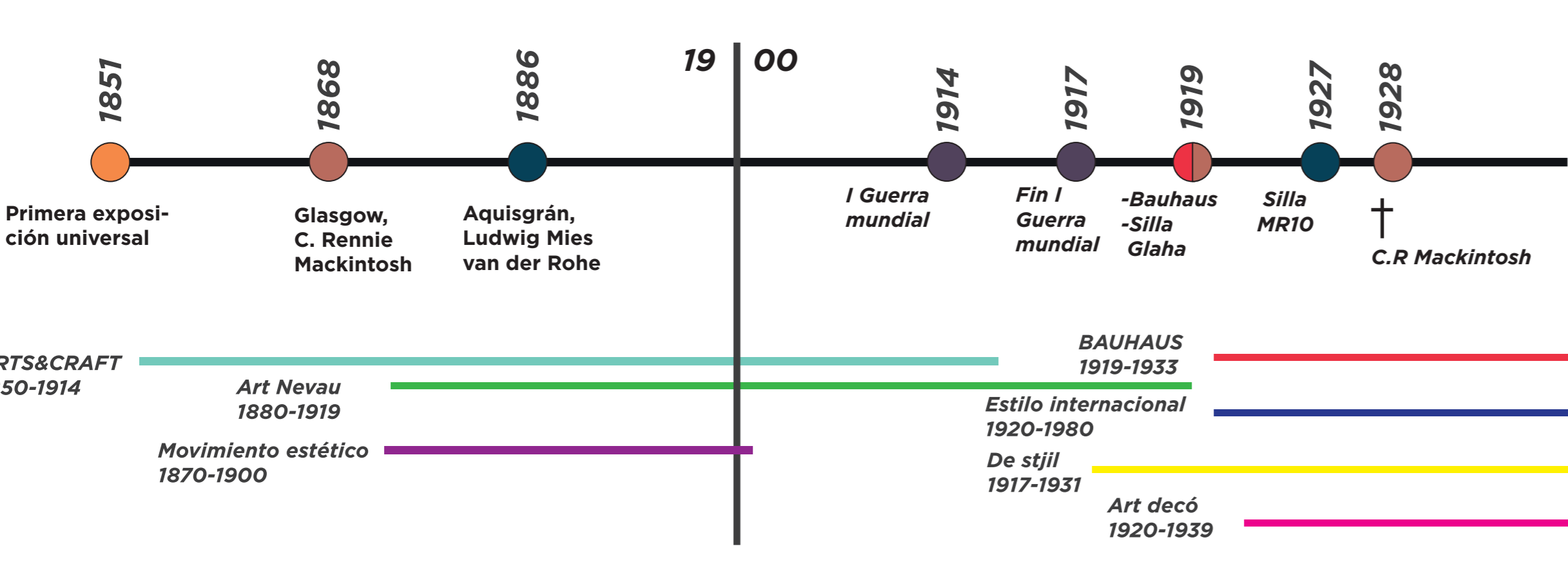
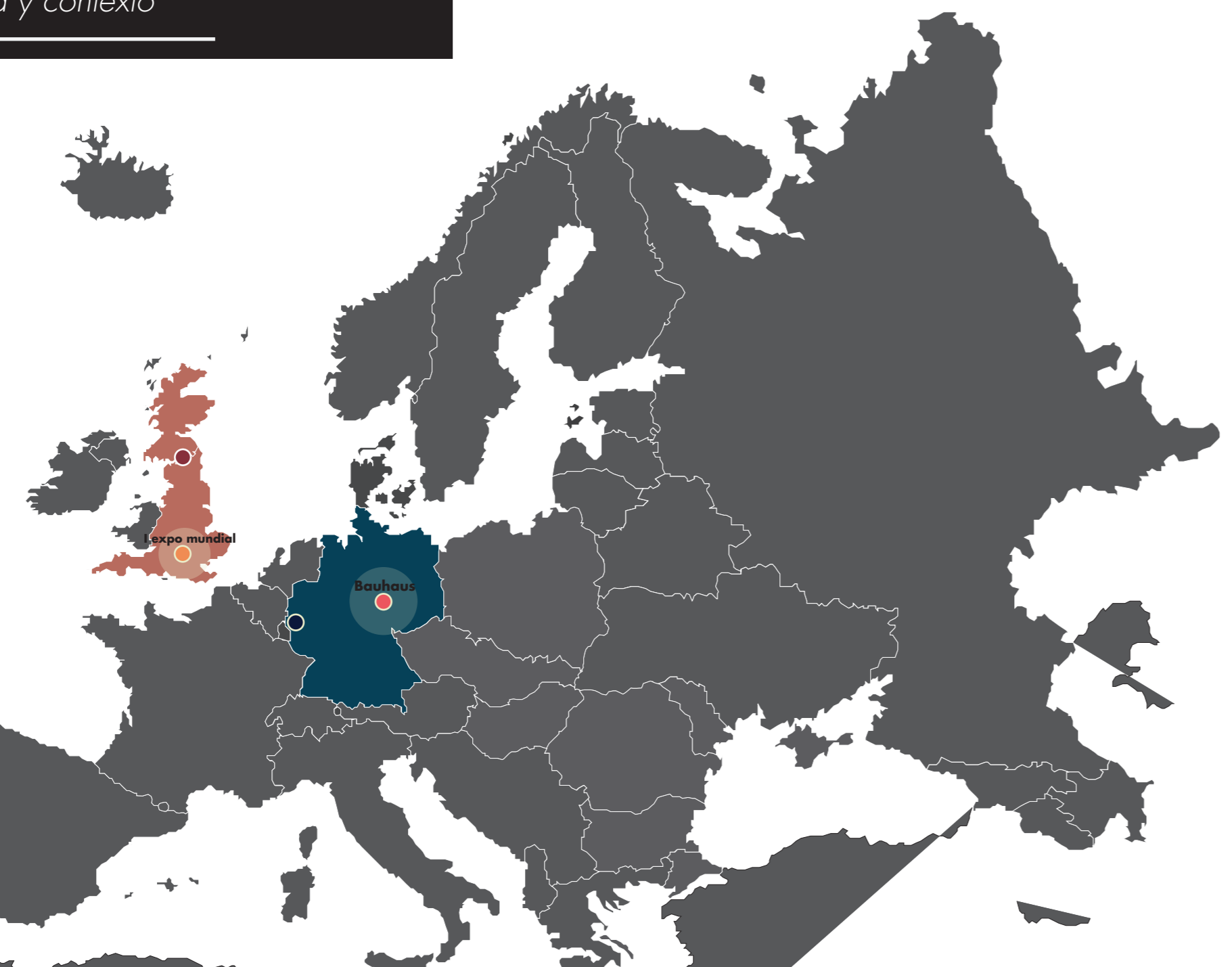

EL NUEVO ARTE :

¿ FIGURAS SIMPLES UNIDAS POR CAPITALISMO ?

Ubicación geográfica y contexto

ARTE+INDUSTRIA: EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA EN EL ARTE

¿Visto así, este estilo de figuras simples y coherentes, con bellos objetos de arte en arquitectura y diseño ¿se le puede pensar como el arte de la sociedad consumista e industrial? ¿Es el nuevo arte de las formas simples y democráticas donde todos pueden acceder gracias a la industrialización? ¿Se puede enmarcar el arte en imágenes económicas? ¿Como se cambió la concepción del arte clásico al arte moderno? El arte como se conoce desde sus orígenes jamás estuvo enmarcado en patrones o ciertos comportamientos, y menos económicos. ¿Es la economía y sus bienes es la nueva forma de expresión del ser humano ante tanta tecnología? ¿Quizás la belleza de este estilo simple, racional y funcional nació en la bauhaus

si pueda tomarse como "arte" debido a que es creación del hombre, por lo tanto expresión de sus sentimientos y que supo utilizar a la máquina en su producción, pero de todos modos la máquina determinó en cierta manera al como era la producción y poniendo límites en la manera de producirlos, pero estos objetos en su esencia misma si son arte, pero pierden esta condición cuando la máquina determina como son entregados, como deben ser pensados tomando en cuenta la industria y que formas son posibles de entregar a la gente, y lo pierden más aun cuando la industria y la economía modifican sus materiales pensando en que es mas convenientemente mirado de manera de producción y eficiencia en el mercado. ¿Es arte o no algo que tiene tantas condicionantes en su onda? lo rescatable sin duda de la ind-

ustrialización es que, permitió la democratización del arte, donde estaba al alcance de la población a pesar de tener el componente de "producto industrial" y rompido con este paradigma de siglos anteriores donde el arte estaba al alcance de la élite de la sociedad alta, en grandes salones lujosos con cuadros que solo estas personas podían acceder y exponerlos en sus casas.

A través del siglo xx y la modernización de este estilo, en las casas comunes y corrientes se encontraban objetos de una belleza sencilla, con nuevos materiales como el acero tubular en las sillas de Mies van der rohe, sillas y objetos de cocina muy funcionales y estéticamente atractivos.

Ludwig Mies van der Rohe

27 de marzo de 1886
Aquisgrán, Reino de Prusia
Fallecimiento :17 de agosto de 1969 (83 años)
Chicago, Illinois, Estados Unidos

Características de su diseño :

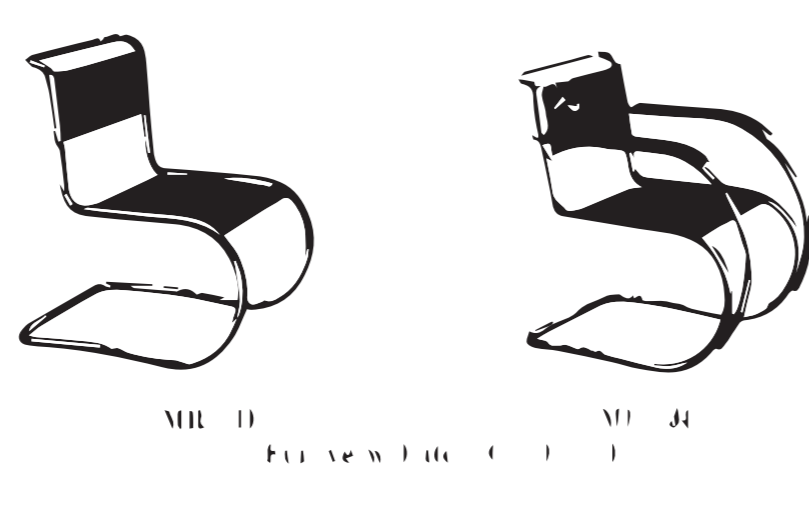
- Sin ornamentación.
- Figuras simples (rectas y curvas).
- Materiales puros.
- Colores naturales del material.
- Utilización de nuevos materiales (hormigón, acero, cristal).
- Consistencia del material.
- Cuidado en cada detalle y las proporciones.
- Sillas que carecen de patas traseras.
- Vacio dejando entrar la luz.
- Exhibe el esqueleto de sus formas.
- Funcionalismo.
- Minimalismo.

Historia

Mies van der Rohe uno de los arquitectos modernistas más importantes e influyentes del siglo xx y el gran arquitecto en la construcción de acero y vidrio. Fue alumno de la escuela catodralicia y de la academia de formación profesional de la ciudad de Aquisgrán. Luego tuvo un periodo de formación práctica en la con construcción. De 1908 a 1911 trabajó en el estudio de Peter Behrens del cual, Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas y en el eclectismo prusiano. En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en Berlín. Durante los primeros años realizó muy pocos encargos, pero las primeras obras ya mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera. Desde 1926 al 1932 Mies desarrolló una serie mobiliario simple y diseñó sus series de decoración. Popularizó los asientos con estructura tubular de Marcel Breuer.

SILLA M10 1927

VERCHROMTE STAHLROHR MÖBEL

Fecha en 1926, la idea proviene de Mart Stomp que diseñó una silla, pero no con la simplicidad ni línea característica de Mies van der Rohe. En un encuentro el 22 de noviembre de 1926, entre la Carbowen, mies van der Rohe y Stomp en el hotel Marquart Stuttgart, mientras comían Stomp habla de la silla sin patas traseras de tuberías de gas construida en Rotterdam, usó un lápiz azul he hizo un croquis en la invitación de bodega de Willy boumeister. No se sabe si mies expuso su opinión acerca del boceto de Stomp durante el encuentro, en este caso reconoció la originalidad del la idea. Siegmund reuberberg, que por entonces colaboraba con él, recuerda la reacción de Mies ante la idea de Mies Stomp, su respuesta a Berlín: "sobre el tablero de dibujo que sentamos en la pared, Mies bosquejó la creación de Stomp con sus ángulos rectos, empezando por arriba. Alotado también las acoplamientos, diciendo "¿ que honor i que cosa tan fea, con estas empalmes. Si por lo menos la hubiese redondeado, sería mas bonita. Y hizo una curva - una simple curva de su mano sobre el boceto de Stomp supuso el nacimiento de la nueva silla

Mies van der Rohe interpretó la línea curva en su relación con el cuerpo humano, su percepción y su conductas: la forma rectangular, por el contrario, como una estructura objetiva del espacio y de la construcción, como una realidad técnica.

"Las curvas son formas de expresión individual, las líneas no constituyen puntos de partida, son mas bien los lugares en que uno actúa, se sienta, duerme. El sillón, la mesa del comedor, paredes posteriores, nichos, formas cóncavas dentro y fuera entre ellas quedó el espacio vacío

"Puesto que estamos hartos del eterno ir y venir arbitrario de formas, colores, de estilos, buscamos las formas inequívocas lógicas de contenido categorico"
(Marcel Breuer)

Mies tomó este pensamiento y comenzó a desarrollar estas sillas de acero tubular, puesto que se embarcaba por buscar materiales nuevos, propios de la arquitectura moderna y aptos para la producción industrial en serie que satisficieran las nuevas exigencias planteadas por la construcción contemporánea. Para esto tomó, como se refleja en toda su obra, los materiales en su esencia pura, cuidando hasta el más mínimo detalle como es su característica y la reflexión en su frase: "¿así está en los detalles"

En su tiempo " en la bauhaus tuvo fuertes influencias en el neoplasticismo o De stijl existente en la escuela. Fue director en el último periodo de vida desde 1930 hasta el 1933 en Berlín, donde fue censurado por los nazis debido a que estimaron que tenias muchas ideas "comunistas"

pero no se gana nada con contemplar una curva en lugar de un ángulo recto. Lo redondeo es difícil de amueblar, todo se trabaja a medida. Y continúa... El que lo ha hecho una vez ya lo tendrá bastos. Con el ángulo recto todo es sencillo. Los badillos son rectangulares, las vigas, rectas. Al caminar... uno puede trazar todas las curvas que quiera... el único punto de partida es la distancia: adonante, divisible. Es comprensible el gusto por lo redondo, es algo innato. Y los humanos nos adelantamos al fuego por mucho tiempo. Pero el círculo es limitado, el sistema de orden se apoya el cuadro, cualquier círculo se enmarca en un cuadrado "

"Cabría esperar que sus diseños innovadores y novedosos estuvieran a la venta poco tiempo después, la industria del mueble demostró que en 1927 no estar con preparado para tales experimentos. Cuando se pusieron a la venta tenían precios muy elevados: las mas baratas (laminadas, sin reposa brazos, entallado con pario de hilo pulido costaba 39 marcos) (la mas cara con reposa brazos, tapicería de cuero y base cromada costaba 117 marcos Thonet comercializaba su parca de silla de madera A7 y el precio era de 14 marcos-Una constructora de maquinaria percibía por entonces un salario entre 28 o 48 marcos semanales

En poco tiempo los asientos tubulares alcanzaron fama, sobre todo por su comodidad y Mies siguió aumentando las objetos. Creó sus sillas en distintos materiales dependiendo de las necesidades de la producción la industria y la accesibilidad de las personas, por lo que paso a estar hecha de mimbre adecuando mejor aún su diseño al mercado

Características de su diseño :

- Formas simétricas
- Alineación.
- Paralelismo.
- Repetición.
- Formas entredadas.
- Unidimensional.
- Geostacional.
- Ortogonalidad.
- Respaldos muy altos o bajos.
- Espacios compactos.
- Adornos armonizados.
- Consistencia de la madera con apariencia escultórica.
- Colores rosados, blancos y negros.
- Simbolismo.
- Factores espuestos.

Charles Rennie Mackintosh fue un vanguardista y uno de los más memorables arquitectos de Escocia, introduciendo el modernismo en su país. Contribuyó un nuevo pensamiento sobre las construcciones y formas, armonizadas con un lenguaje que combinaba la ornamentación celta con la oriental. Marcó una tendencia con sus muebles de noble tratado al natural y adornados con detalles de una gran simplicidad.

Marcado por la sociedad de su época, con una sociedad alcoholica y carente de tradición cultural Burguesa anglosaja y a la vez, avergonzada de la vitalidad en

Características de su diseño :

- Formas simétricas
- Alineación.
- Paralelismo.
- Repetición.
- Formas entredadas.
- Unidimensional.
- Geostacional.
- Ortogonalidad.
- Respaldos muy altos o bajos.
- Espacios compactos.
- Adornos armonizados.
- Consistencia de la madera con apariencia escultórica.
- Colores rosados, blancos y negros.
- Simbolismo.
- Factores espuestos.

Historia

medio de la fealdad que manifiesta su metrópolis, negadora del modelo cultural inglés, presa de una subita hurbana cultural a finales de siglo y con medias financieras enormes a su disposición para satisfacerla, entonces invierten en cultura reforzando las escuelas de arte

La burguesía pasa de sociedad trivial a sociedad capitalista y como no disponían de un comportamiento cultural heredado comenzaron a diseñar su habitat su decoración interior, su estilo, su look etc. Optaron por el simbolismo característico de Mackintosh, el adomamiento, el arte por el arte.

Las mujeres charlan tomando el té junto al fuego
En el salón de té. La tarde es
Se espera de esperar en la calle recién al lado
Amenazador y rojo de sangre, el arte afronta la línea

Las aguja pilones de las cosas son dientes de sierra sobre el cielo
Las sienes de las fabricas gimen, y es el reposo.
Campaña mecana de cascadas silbata
Agilizada que vuelen a casa

El resplandor polar de las lámparas de gas incandescentes
Da un tinte catódico a los millones de familias
Que toman su cena en los lugares. En el estagio de los colles bastidos por la brisa marina, el arte
resuena

Con el rugido de motor de 100 caballos que llega del pub alejado
Y con las voces espesas que mozan el juicio final
En su villa el industrial espesa su frase
Mientras que sus hijos levan locos sabiendo el piano

A Wagner y a Strauss. Bajo el Puente del ferrocarril
Se encuentran los amantes, figas como figuras de cera
Venus leza en el momento. De pie sobre la colina
Los paradisi contemplan la tierra prometida

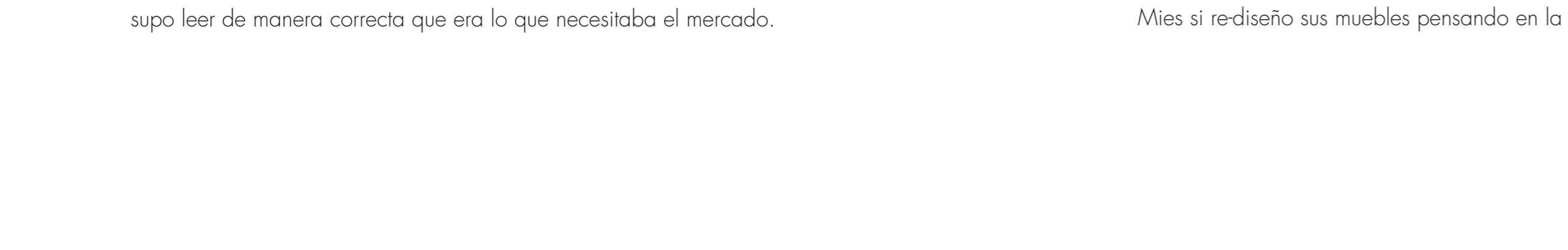
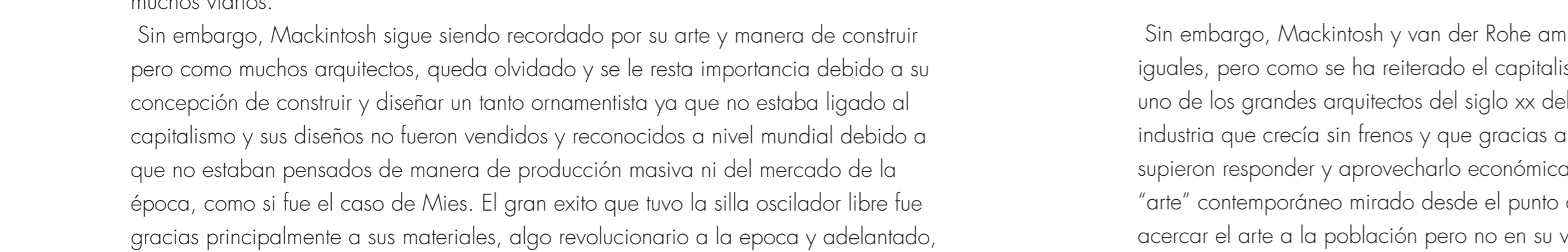
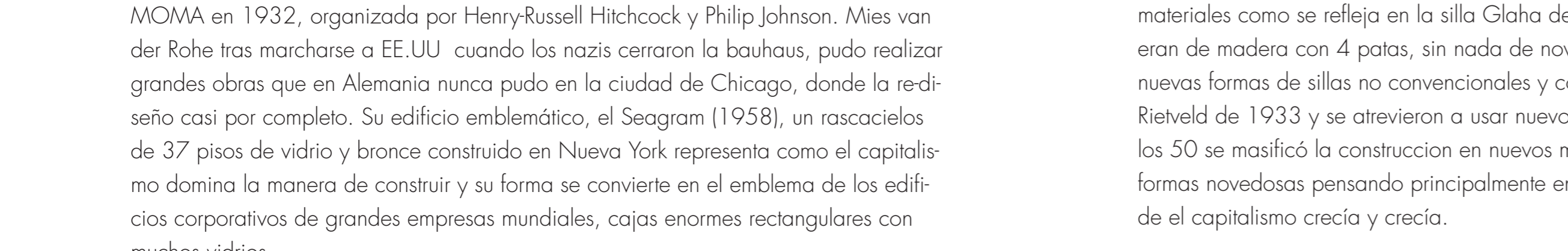
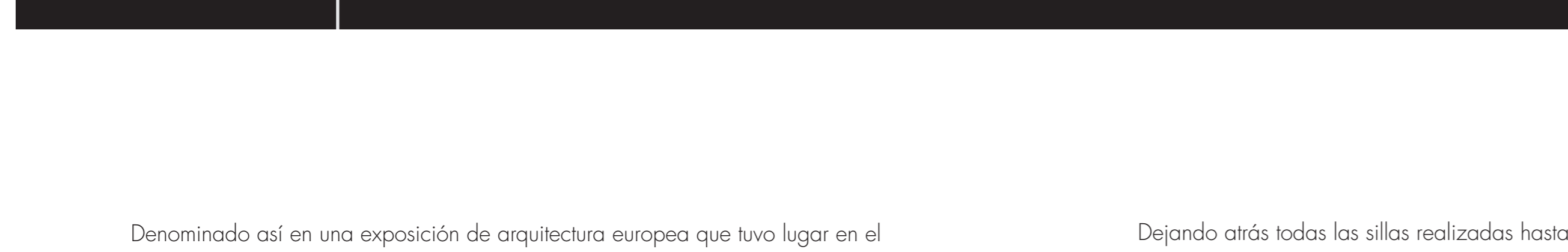
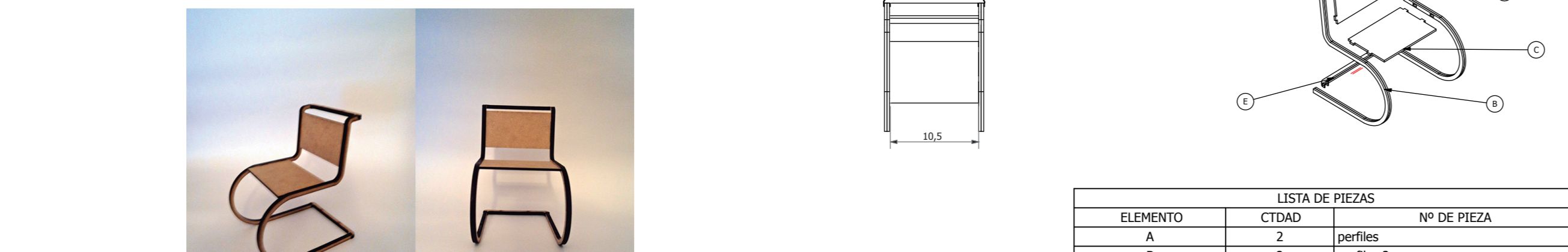
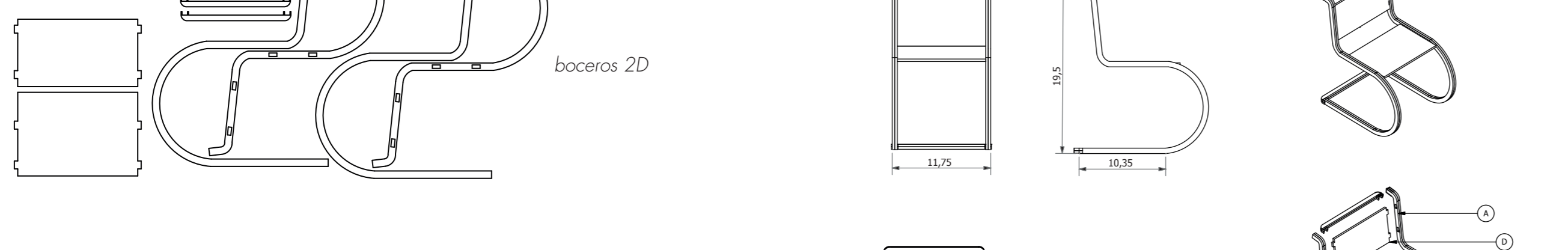
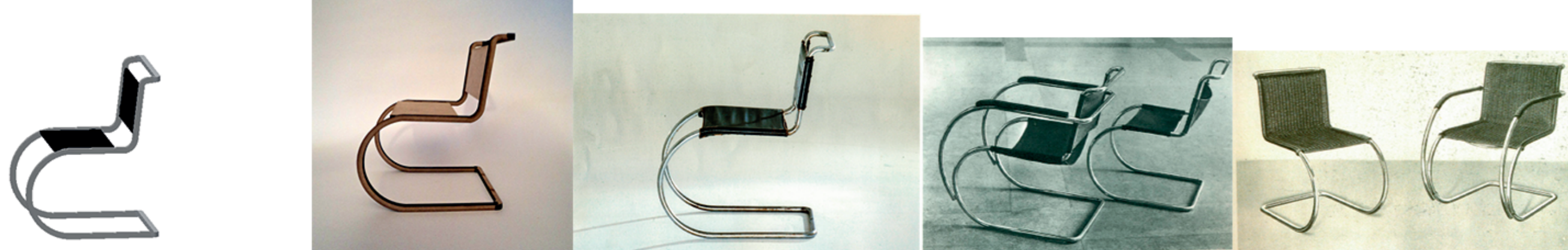
les. También comparten el interés por la naturaleza, aunque buscando en ella estructuras esenciales, dibujando paisajes que nos remiten más al inicio de la primavera que a su estallido.

La promoción del art nouveau se hace en las revistas, las ferias de lujo de las grandes capitales o las bienales y las exposiciones internacionales. El final de la historia (primera gm y desarrollo del la modernidad en los años 20) confiere al art nouveau el carácter de una moda pasajera

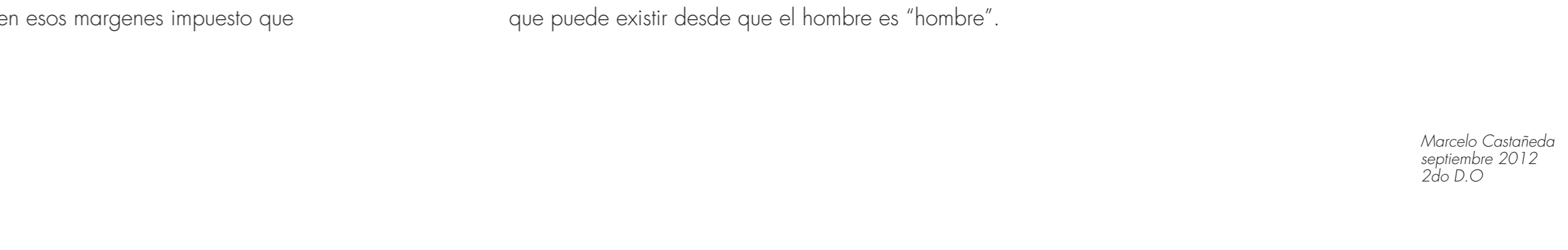
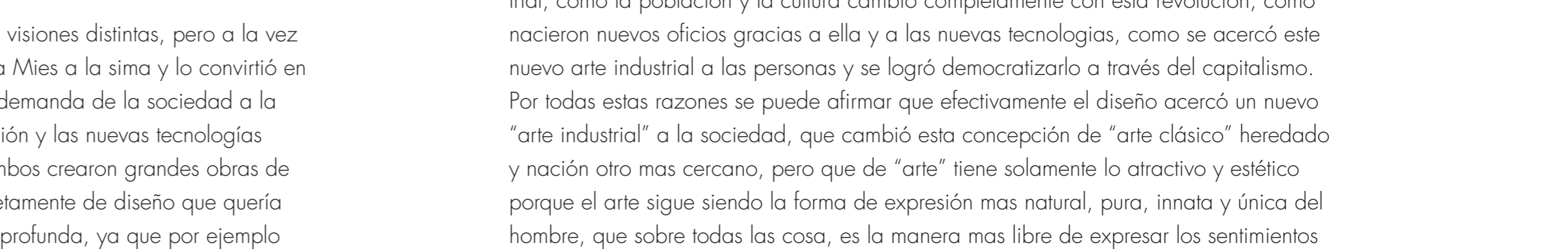
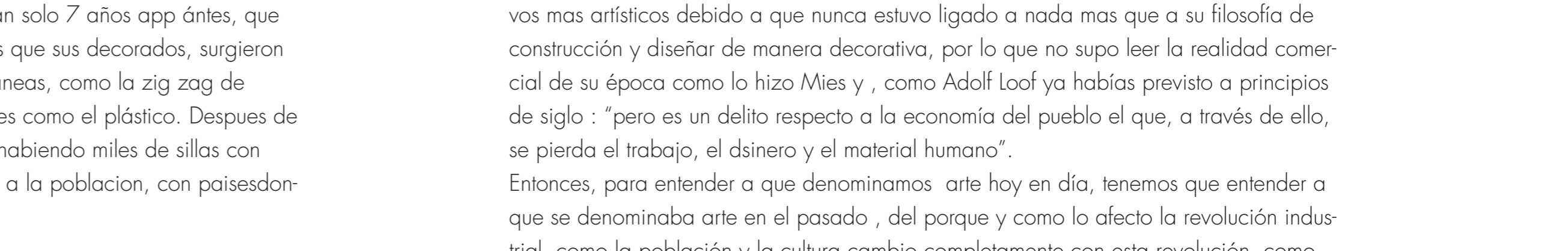
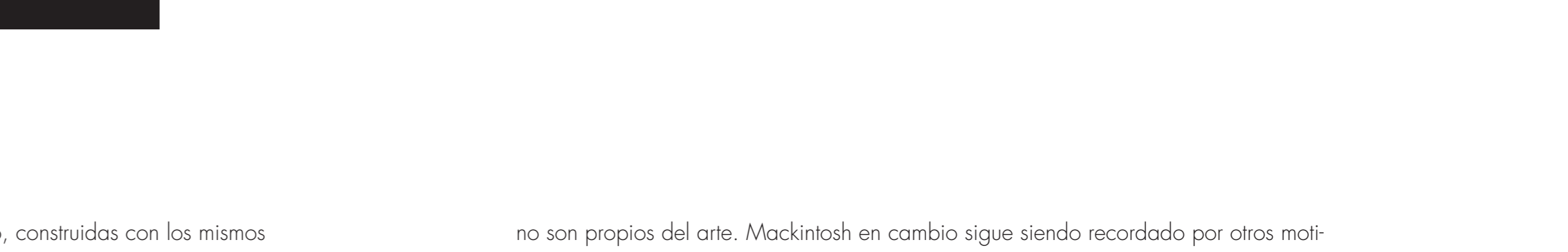
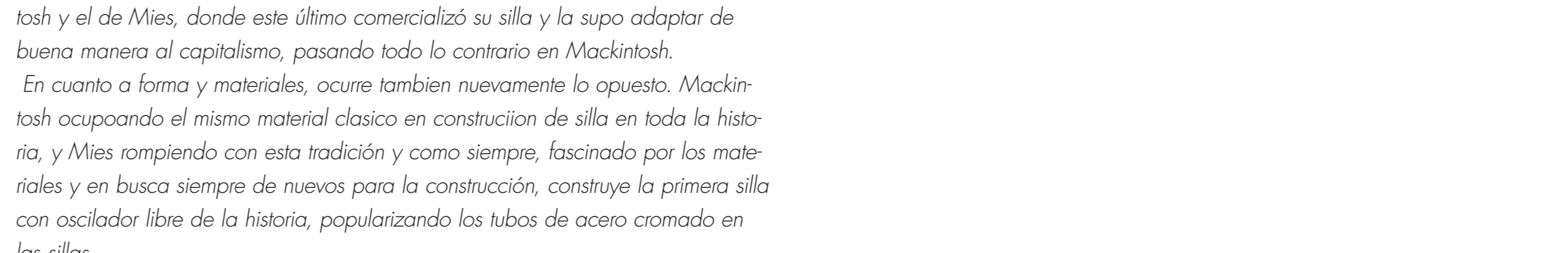
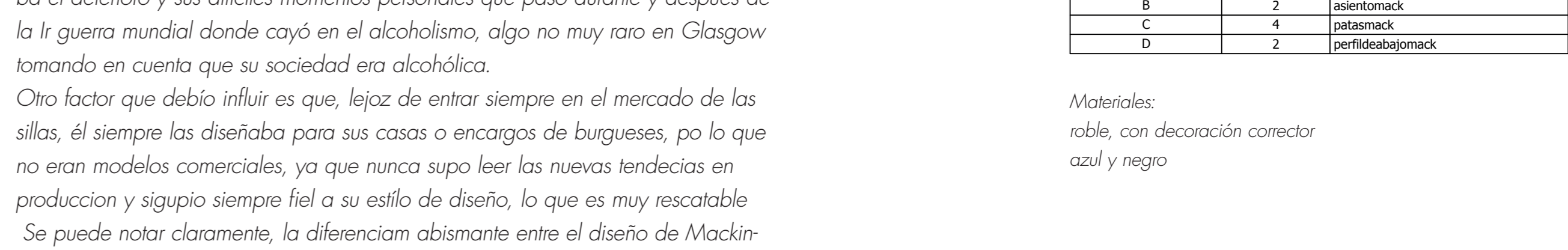
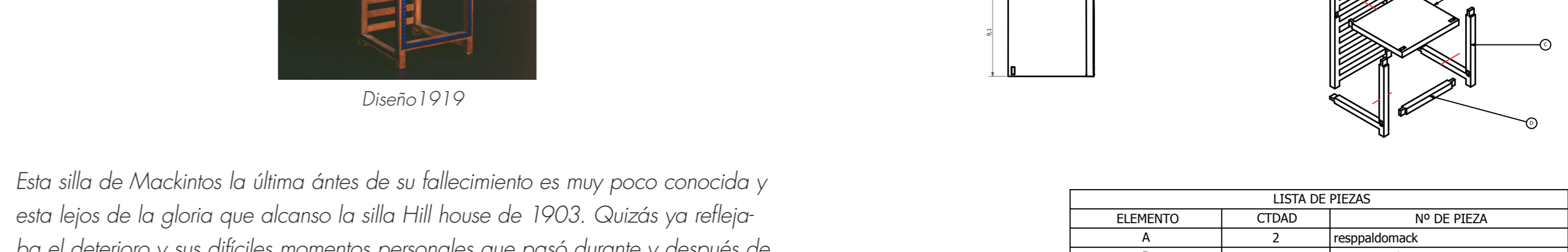
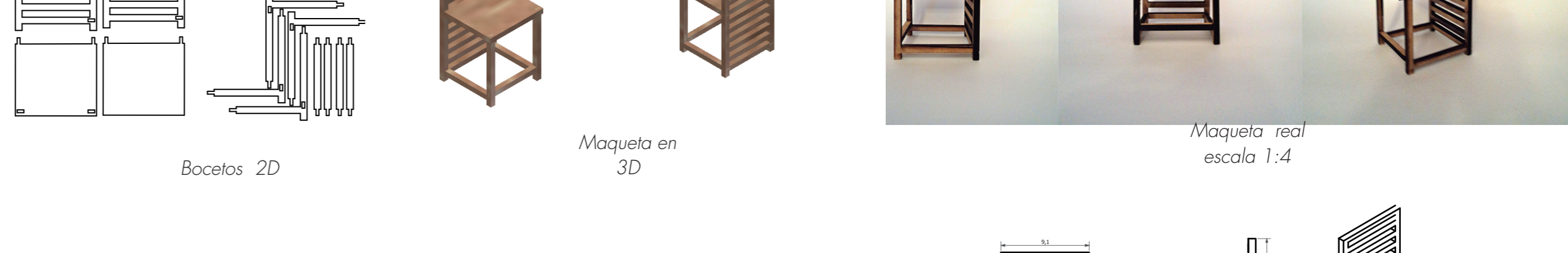
Pero se puede sostener que lejas de ser una oda pasajera tuvo profundas raíces en la historia del arte. El ejemplo de Mackintosh y de los 4 de glasgow prueba que el art nouveau se remonta al gótico, por intermedio románico, del art&craft y del simbolismo.

Mackintosh, en mayor medida que cualquier otro europeo, de los años de siglo supo figur el marco de vida distinguida de la nueva burguesía Asumiendo la herencia del art&craft y anticipando la modernidad. Las "cuestiones de moral en el arte" que les entendi John Ruskin como "conflictos de generaciones en el seno de las vanguardias europeas y sobre todo la difucion generacion de gustos según los países y las clases sociales" hicieron que el arte de Mackintosh fuera camuflado por la modernidad donde " el arte decrativo moderno no tiene decoración" (le Carbowen) por lo que su obra no podía ser sino censurada o negada.

PIANOS :

PIANOS :

EL ESTILO INTERNACIONAL DOMINA CON EL CAPITALISMO

Denominado así en una exposición de arquitectura europea que tuvo lugar en el MOMA en 1932, organizada por Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson. Mies van der Rohe tras marcharse a EE.UU. cruzado los nazis cerraron la Bauhaus, pudo realizar grandes obras que en Alemania nunca pudo en la ciudad de Chicago, donde la rediseño casi por completo. Su edificio emblemático, el Seagram (1958), un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York representa como el capitalismo domina la manera de construir y su forma se convierte en el emblemático de las entidades corporativas de grandes empresas modernas, copias enteras rectangulares con muchos vidrios.

Sin embargo, Mackintosh siempre estando recordado por su arte y manera de construir pero como muchos arquitectos, queda olvidado y se le resta importancia debido a su concepción de construir y diseñar un tanto ornamentista ya que no estaba ligado al capitalismo y sus diseños no fueron reconocidos o reconocidos a nivel mundial debido a que no estaban pensados de manera de producción masiva ni del mercado de la época, como si fue el caso de Mies. El gran avata que tuvo la silla oscilada línea fue gracias principalmente a sus materiales, algo revolucionario a la época y adelantado, supo leer de manera correcta que era lo que necesitaba el mercado.

Dejando atrás todas las sillas realizadas hasta su tiempo, construidas con los mismos materiales como se refleja en la silla Glaha de 1919, tan solo 7 años después, que eran de madera con 4 patas, sin nada de novedad más que sus decorados, surgieron nuevas formas de sillas no convencionales y contemporáneas, como la zig zag de Rievelde de 1933 y se atrevieron a usar nuevos materiales como el plástico. Después de los 50 se masificó la construcción en nuevos materiales como las sillas con formas novedosas pensando principalmente en "vender" a la población, con poseedor de el capitalismo crecía y crecía.

Sin embargo, Mackintosh y van der Rohe ambos tenían visiones distintas, pero a la vez iguales, pero como se ha reiterado el capitalismo llevó a Mies a la silla y la convirtió en uno de los grandes arquitectos del siglo xx debido a la demanda de la sociedad a la industria que crecía y se aprovechó a la revolución y las nuevas tecnologías supieron responder si inventos y gracias a eso. Ambos crearon grandes obras con "arte" contemporáneo mirado desde el punto de vista netamente de diseño que quería acercar el arte a la población pero no en su visión más pretenciosa, ya que por ejemplo Mies si diseñó sus muebles pensando en la industria, en esos márgenes impuesto que

no son propios del arte. Mackintosh en cambio sigue siendo recordado por otros motivos mas artísticos debido a que nunca estuvo ligado o nada mas que a la realidad de construcción y diseñar de manera decorativa, por lo que no supo leer la filosofía comercial de su época como lo hizo Mies y, como Adolf Loos ya habías previsto a principios de siglo : "pero es un delito respecto a la economía del pueblo el que, a través de ello, se pierda el trabajo, el dinero y el patrimonio humano".

Entonces, para entender a que denominamos arte hoy en día, tenemos que entender a que se denominaba arte en el pasado. El material como lo afecto la revolución industrial, como la población y la cultura cambio completamente con esta revolución, como nacieron nuevos oficios gracias a ella y a las nuevas tecnologías, como se creó este nuevo arte industrial a las personas y se logró democratizarlo a través del capitalismo. Por todas estas razones se puede afirmar que efectivamente el arte creó un nuevo "arte industrial" a la sociedad, que cambió este concepto de "arte clásico" heredado y nació otro mas cercano, pero que de "arte" tiene solamente la estructura y el lenguaje, que sobre todas las cosas, es la manera más libre de expresar los sentimientos que puede existir desde que el hombre es "hombre".