

*“LA ARQUITECTURA DE FINES DEL SIGLO
XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX”*

**Universidad
de Guanajuato**

CAMPUS GUANAJUATO

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN MÉXICO

**“LA ARQUITECTURA DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX”**

REPORTE DE LECTURA

Presentan:

JAQUELIN ARRAMBIDE TORRES

PAULINA TELLEZ RODRIGUEZ

DANIELA LEÓN MALDONADO

REBECCA LÓPEZ VERA MARTÍNEZ

Guanajuato, Gto. Marzo de 2012

NUEVOS MUNDOS Y NUEVOS EDIFICIOS

A fines del S. XVIII se realizaron muchos cambios a nivel mundial, principalmente por las ideas de la ilustración, las cuales se expandieron por todo el mundo generando las ideas de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesas. Aparte de todos estos cambios a nivel político surgió una nueva clase social; los proletarios o asalariados. La tecnología avanzó también creando la maquina de vapor y el ferrocarril que fueron símbolos importantes del desarrollo en esta época. La arquitectura por su parte, también evolucionó construyéndose puentes, edificios políticos y comerciales debido a la rapidez con la que el comercio creció debido al ferrocarril.

Formas conocidas

Durante el S. XIX debido a todos los cambios importantes , era preciso cambiar también la arquitectura , así que el arquitecto alemán Heinrich Hebsch decidió realizar un viaje de investigación a la antigua Grecia por lo cual pensaron que era importante retomar los elementos de las arquitecturas antiguas y clásicas de cada lugar. Así nació el periodo de la arquitectura llamada “Historicista”. Retomando las características de los estilos anteriores como el Neoclásico, Neogótico, Neobarroco y Neorenacimiento. También se desarrolló por primera vez la conciencia de cuidar los vestigios antiguos de las civilizaciones pasadas y con esto surgió la idea de preservación de los monumentos nacionales.

La imagen de la ciudad

La ciudad a su vez también sufrió de grandes transformaciones, estas empezaron a crecer y los límites urbanos crecían también. Se construyeron muchas fábricas y más viviendas ya que la gente que vivía en el campo, se fueron a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Debido a esto, por algunos años la gente vivía en lugares muy reducidos sin el adecuado asoleamiento ni ventilación correcta de aire. Fue hasta fines del S. XIX, donde se cambiaron las condiciones de las viviendas creándose las casas de vecindad y la ciudad jardín.

LOS NUEVOS MATERIALES: VIDRIO, HIERRO Y HORMIGÓN ABREN NUEVAS POSIBILIDADES

El uso del hierro

El uso de hierro en la construcción se utilizaba desde el S. XVIII, pero solo como un material para elementos de accesorios. Se utilizaba mas frecuentemente en la

ingeniería sobre todo para la elaboración de puentes. Los arquitectos del S. XIX se negaban a utilizarlo ya que tenían la idea que al utilizarlo se rebajaban a la categoría de ingenieros. Los primeros edificios que utilizaron este material fueron construidos en Gran Bretaña y Francia; el Pabellón real de Brighton en el primer sitio y la Biblioteca de Santa Genoveva en Paris, sin embargo este material solo se utilizó en los interiores y los exteriores seguían utilizando materiales y decoración historicista.

El Palacio de Cristal en Londres de Joseph Paxton, 1851

En 1850 se celebró en Inglaterra la Primera Gran Exposición Universal, creada principalmente para exhibir los principales productos artesanales, artísticos e industriales de países de todo el mundo. Solo tenían 9 meses para construir un espacio que pudiera albergar toda la cantidad de productos y gente que asistirían. Así pues, se contrató a Joseph Paxton el cual era un jardinero y constructor de invernaderos y se decidió construir una especie de nave hecha por materiales prefabricados como hierro, cristal y madera. El edificio se concluyó rápidamente en solo seis meses. Después de la exposición, la estructura conocida como Palacio de Cristal se trasladó a otro lugar de Londres. Sin embargo, este edificio fue una gran influencia para corrientes arquitectónicas posteriores. Influyó también en las sucesivas Exposiciones Universales, especialmente en la de Madrid y Paris, también influyó en la Escuela de Chicago los cuales adaptaron el sistema estructural de construcción, y en la Bauhaus el cual adoptó la utilización de la prefabricación de elementos.

La Torre Eiffel en París, 1889

Fue construida en Paris en 1889 por Gustave Eiffel con el apoyo de Maurice Koelchin, también para una Exposición Universal en Francia. Su altura es de casi 300 mts. de altura, fue durante 40 años la construcción más alta del mundo. Se construyó a base de perfiles de hierro prefabricados y remachados los cuales ofrecían máxima resistencia con muy poco peso. Los cuatro arcos de la base se incorporaron solo con finalidad decorativa.

La creación del concreto armado

El concreto armado se creó en la última década del S.XIX. El primer constructor que lo utilizó fue el francés Auguste Perret en el año de 1902 para la construcción de un edificio en Paris. Basó su construcción en la utilización de una retícula de hormigón provista de armaduras metálicas que dieron gran estabilidad al inmueble. Sin embargo paso tiempo para que se decidieran a utilizar este sistema constructivo en su totalidad.

Movimiento Arts and Crafts

El rechazo de la arquitectura tradicional o historicista, fue el punto donde se empezó a buscar un nuevo tipo de arquitectura de acuerdo a los tiempos que se estaban viviendo.

Así nació el movimiento llamado Arts and Crafts en el cual los arquitectos William Morris, Philip Webb y John Ruskin, idearon la creación de productos realizados artesanalmente, tratando de evitar el uso de objetos industriales de producción en serie.

EL MODERNISMO

A finales del S. XIX y principios del S. XX se desarrolla una nueva corriente arquitectónica conocida con diferentes nombres en cada lugar del mundo. En España e Hispanoamérica lo conocemos con el nombre de Modernismo. Este estaba basado en la idea de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno el cual representara el término de las corrientes utilizadas anteriormente (historicismo, eclecticismo).

En esta nueva corriente se inspiraron en la naturaleza a la vez que se introdujeron el uso del hierro y cristal.

Cronología y evolución

Algunas de las características de la evolución hacia este estilo lo podemos ver en el cambio del diseño de la arquitectura victoriana hacia formas flotantes libres, especialmente en el hierro forjado que lo exhibían en los exteriores. También se puede observar el uso de grandes piezas de cristal de forma irregular.

El primer diseño que se conoce de ser 100% estilo modernista es la cubierta de un libro en el año de 1883 realizado por un diseñador y arquitecto.

Entre 1882 y 1893 el Arq. Víctor Horta construye la Casa Tassel. La cual fue una construcción con los nuevos valores del estilo modernista el cual influyó de manera muy importante a los diseñadores y arquitectos de ese tiempo.

Hacia la época de la Primera Guerra Mundial, la decoración modernista empezó a cambiar surgiendo trazos mas simples y rectilíneos con menores costos debido a su sencillez. Así empieza una nueva corriente llamada Art Decó.

Bruselas y Paris

Víctor Horta

Nació en 1861 en Gante, Bélgica. Obtuvo su título de Arquitecto en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Es el principal exponente del estilo modernista, producto de una época caracterizado por el progreso económico de la burguesía, tradiciones artesanales y la industrialización. Horta aportó a la arquitectura elementos de ornamentación originales nunca vistos, y utilizó materiales como acero y cristal en sus creaciones. Murió en el año de 1947 en Bruselas.

Casa Tassel

Es considerada como el primer edificio considerada Art Nouveau, construido en Bruselas por Víctor Horta durante los años de 1892-93. La casa se encuentra distribuida en dos sectores: 1) el servido por la escalera principal que conecta el vestíbulo con los dos ambientes superiores con vistas sobre la calle y 2) el lado del jardín servido por una escalera secundaria.

La casa Tassel es considerada como la primera obra de estilo modernista libre de elementos historicistas y la utilización del hierro empleándolo como material de construcción y ornamental.

Héctor Guimard

Es reconocido como el principal exponente del Art Nouveau en Francia. Estuvo influenciado por el trabajo de Víctor Horta al viajar a Bruselas donde visitó en hotel Tassel. Algunas de sus obras más importantes son; el hotel Guimard, la casa Coilliot, La Bluette, Castel Henriette y el Castel d'Orgeval. Aparte de los nuevos elementos decorativos, innovó las estructuras para conseguir una mejor acústica. Muere en Nueva York en 1942.

Gaudí y el modernismo español

Gaudí es el máximo exponente de la arquitectura catalana. Nació en 25 de junio de 1852. En el año de 1873 ingresa en la Escuela provincial de Arquitectura en Barcelona. La mayoría de sus obras se encuentran en esta ciudad. Sus primeras obras se consideran eclécticas. Algunos ejemplos de estas obras son el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa de los Botines de León. En el año de 1900 su trabajo es influenciado por el estilo del Art Nouveau, incluyendo en sus obras formas blandas, figuras híbridas y extravagantes, con una unión entre arquitectura y naturaleza, con formas simbólicas de aspecto cartilaginoso y táctil.

Algunas de sus obras más famosas es el Parque Güell en Barcelona, donde maneja a la arquitectura como un objeto pictórico incluyendo mosaicos hechos con desperdicios de azulejos e incluyendo la línea ondulada. Otro ejemplo es la Casa Batlló construida de 1904 a 1906, es un edificio modernista que rompe completamente con la arquitectura clásica que se estaba usando. La Casa Mila fue construida de 1906 a 1910 y se le conoce también con el nombre de La Pedrera, aquí Gaudí trató de incorporar la forma de una montaña en su arquitectura. El último ejemplo que nos mencionan en el texto es la iglesia de la Sagrada Familia, esta es una obra inconclusa y es un claro ejemplo de la arquitectura modernista. Cuenta con influencias góticas y el edificio parece una gruta elaborada con lava solidificada. En este inmueble se utilizaron materiales y procedimientos de la arquitectura contemporánea, como; cemento,

hormigón armado, hierro, vidrio y cerámica policromada. Gaudí muere en Barcelona el 10 de junio de 1926.

Otros representantes importantes del movimiento Modernista son Domènech i Montaner y Puig I. Cadafalch.

El Jugendstil en Alemania

Henry Van de Velde

Arquitecto y diseñador belga, fue uno de los principales representantes del Art Nouveau. Su primer diseño que fue una casa que construyó para él fue un éxito el cual le trajo más trabajos. Debido a que no encontraba muebles que combinaran con su nueva arquitectura, diseñaba los espacios interiores también. Sus obras más importantes fueron la decoración de la tienda La Maison de l'Art Nouveau de Binég en París, el Folkwang Museum de Hagen, y el Teatro para la Exposición de la Werkbund en Colonia. Fundó varias escuelas en Bélgica y Alemania. La Escuela de Artes y Oficios de Weimar fue un precursor muy importante de la posterior Bauhaus.

Glasgow y Viena: cubos en lugar

Charles Rennie Mackintosh

Arquitecto y diseñador escocés. Nació en Glasgow el 7 de junio de 1868. Desarrolló un estilo basado en la sencillez personal, caracterizado por formas geométricas y superficies despojadas. Una de sus obras más importantes es el proyecto que realizó para la Glasgow School of Art; un edificio racionalista con curvas y una estructura rectangular. Murió el 10 de diciembre de 1928.

Joseph María Olbrich

Nació en Silesia, Alemania en 1867. Estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Viena. Fue creador de su propia marca de Art Nouveau rectilíneo de madera. Sus diseños fueron inspiración para otros arquitectos como Frank Lloyd Wright. Muere en Dusseldorf en 1908.

Joseph Hoffman

Fue un arquitecto y diseñador industrial. Nació en Pirnitz, Moravia en 1870. Estudió Arquitectura en la Academia de Artes Aplicadas en Viena. Fue miembro fundador de la Secesión de Viena, un grupo de artistas y arquitectos revolucionarios. Funda el Taller de Viena que tuvo una gran influencia en el diseño industrial del S. XX. Su trabajo combinó sencillez en la producción hecha a mano con un ornamento estético refinado. Muere en Viena en 1956.

Otto Wagner

Arquitecto y diseñador austriaco. Nació en Austria en 1841. Fue uno de los pioneros del movimiento moderno. Estudió en la Universidad Politécnica de Austria y en la Bauakademie de Berlín. Renovó la corriente arquitectónica usada comúnmente con algunos de sus edificios más emblemáticos; la casa de apartamentos Majolikajaus en Viena, la estación de Karlsplatz, el edificio del periódico Die Zeit y la Caja Postal de Ahorros de Viena. Fue una gran influencia en la arquitectura del S. XX. Muere en Viena en 1918.

Arquitectura elemental

1890 – 1916 Adolf Loos y la crisis de la cultura

Fue un arquitecto de Viena. Es considerado como exponente del proto- racionalismo y del Purismo austriaco.

1890-1916: FRANK LLOYD WRIGHT Y EL MITO DE LA PRADERA

Wright fue discípulo del Arq. Louis Sullivan durante seis años, en los cuales se influencio mucho de sus trabajos. Al trabajar con Sullivan construyeron el Pabellón de Transportes en al Exposición de Chicago y la Casa Winslow en Illinois.

Estaba profundamente influenciado también por la cultura japonesa lo que lo llevo a diseñar nuevos espacios y superficies definidas y planas.

Algunos de sus trabajos más importantes fueron: en 1895 la casa Mc Afee y las oficinas Luxfer Prim recubiertas por completo de vidrio. En 1900 cristalizó sus proyectos de casas con el estilo de la pradera que manejaba y lo plazo en el Ladie´s Home Journal. Su estilo más maduro se representa en el Edificio Larkin y la casa Larkin en Buffalo. Y su primer edificio de hormigón fue el Unity Temple, una iglesia unitaria en Oak Parks. Otros importantes trabajos fueron el conjunto de Midway Gardens y el edificio Hotel Imperial en Tokio.

LOS PRIMEROS MODERNOS 1910-1920

La Deutscher Werkbund

Fue considerada como una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales. Se fundó en 1907 en Múnich por Hermann Muthesius. Su objetivo era fomentar la modernidad en la arquitectura y el diseño. Se trataba de integrar los oficios tradicionales y artesanales con las técnicas industriales de producción en masa para beneficiar a Alemania como un lugar competitivo con otras potencias como Gran Bretaña o los Estados Unidos.

Peter Behrens fue en encargado de proyectar las publicaciones, logotipos, lámparas, escaleras eléctricas, fabricas, conjuntos de habitaciones para obreros y publicidad para la AEG. La Werkbund trabajaba principalmente en el diseño industrial.

La arquitectura de hierro y del cristal

Este tipo de arquitectura se desarrolla al mismo tiempo que la del tipo historicista. Lo que causa una ruptura radical con lo que se venia construyendo anteriormente. Se utilizaron nuevos materiales como el hierro, hormigón y cristal. Así como nuevas técnicas constructivas como el remachado, soldado y moldeado. Estos cambios se hicieron en respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad que iba creciendo. Se necesitaron construir edificios más altos y amplios de una forma más barata y rápida. Así se decidieron utilizar estos nuevos materiales que permitían lograr construir lo que necesitaban. Los principales exponentes de esta corriente arquitectónica fue el Crystal Palace de Paxton y la Torre Eiffel, los dos fueron construidos para las Exposiciones Universales.

Para este periodo la arquitectura comenzó a preocuparse en mayor medida por la estructura de los edificios que por su aspecto estético, desvalorizando el exterior para darle prioridad al diseño interior y espacios de los inmuebles.

Peter Behrens

Nace en Hamburgo, Alemania, en el año 1868. Estudia pintura en en 1880 al principio trabajó como pintor, ilustrador y calígrafo, y después se dedicó a las artes y oficios (“Arts & Crafts”).

En 1907, Behrens junto con varios integrantes del movimiento de artes y oficios, se asocian para crear el Deutscher Werkbund (DWB). Su fundación se vio influida desde el principio por sus objetivos de una mayor modernidad. Entre los cuales se encontraba un deseo de dedicarse a la industria como un elemento en creación, la transformación de una sociedad clasicista en una sociedad igualitaria de masas y la rehumanización de la economía, la sociedad y la cultura.

El Werkbund era una acción sufragada por el estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos.

Behrens supo reflejar en su propia persona y en su obra para la AEG los ideales de la DWB, lo que le valió el apodo de “Mister Werkbund”. La AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft o Compañía General de Electricidad), contrató a Behrens como asesor

artístico en 1907, su trabajo se centró en la transformación de la identidad corporativa de AEG, desde el membrete hasta su logotipo, del diseño de sus productos, sus anuncios, estrategias de exposiciones, e incluso del diseño de muchos edificios de las fábricas. Como asesor artístico, Behrens desempeñó sus funciones como diseñador y arquitecto autónomo. Colaboró también para otras empresas desde su estudio, continuó dando clases sobre diseño y arquitectura, de este hombre surgió la famosa frase “Menos es más”.

El invento de Behrens de “identidad Corporativa” influyó directamente en otras empresas. El lema de Behrens, en resumen, es un mensaje más importante hoy en día que en su propia época, la humanización del diseño industrial. En su estudio trabajaron tres jóvenes que más tarde se convirtieron en los maestros del movimiento moderno: Walter Gropius, Ludwig Mies Van der Rohe y Le Corbusier.

EL EXPRESIONISMO

Fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que tuvo cabida en diferentes rubros: artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista la “expresión” frente a la plasmación de la realidad la “impresión”.

Este movimiento suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad.

Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de entreguerras (1918-1939). El expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos, lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o perverso.

Arquitectura expresionista

Se desarrolla principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitado en ocasiones por el uso de formas biomórficas o por la ampliación de posibilidades ofrecida por la fabricación en masa de materiales de construcción como el ladrillo, el acero o el vidrio. Muchos arquitectos expresionistas combatieron en la Primera Guerra Mundial, y su

experiencia, combinada con los cambios políticos y sociales producto de la Revolución alemana de 1918, desembocaron en perspectivas utópicas y un programa socialista romántico. La arquitectura expresionista recibió la influencia del modernismo, sobre todo de la obra de arquitectos como Henry van de Velde, Joseph Maria Olbrich y Antoni Gaudí. De carácter fuertemente experimental y utópico, las realizaciones de los expresionistas destacan por su monumentalidad, el empleo del ladrillo y la composición subjetiva, que otorga a sus obras cierto aire de excentricidad.

Los principales arquitectos expresionistas fueron: Bruno Taut, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, Hermann Finsterlin, Fritz Höger, Hans Scharoun y Rudolf Stei

La Escuela de Amsterdam

Paralelamente a la Deutscher Werkbund alemana, entre 1915 y 1930 se desarrolló una notable escuela arquitectónica de carácter expresionista en Ámsterdam, influidos por el modernismo (principalmente Henry van de Velde y Antoni Gaudí) y por Hendrik Petrus Berlage, se inspiraron en las formas naturales, con edificios de diseño imaginativo donde predomina el uso del ladrillo y el hormigón.

El expresionismo en Alemania

Arbeitsrat für Kunst

El *Arbeitsrat für Kunst* (Consejo de trabajadores del arte) fue fundado en 1918 en Berlín por el arquitecto Bruno Taut y el crítico Adolf Behne. Surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial, su objetivo era la creación de un grupo de artistas que pudiese influir en el nuevo gobierno alemán, con vistas a la regeneración de la arquitectura nacional, con un claro componente utópico. Sus obras destacan por el uso del vidrio y el acero, así como por las formas imaginativas y cargadas de un intenso misticismo.

Der Ring

El grupo Der Ring (El círculo) fue fundado en Berlín en 1923 por Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe, Peter Behrens, Erich Mendelsohn, Otto Bartning, Hugo Häring, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Hans Scharoun, Ernst May, Hans y Wassili Luckhardt, Adolf Meyer, Martin Wagner, etc. Su objetivo era, al igual que en los movimientos precedentes, renovar la arquitectura de su época, poniendo especial énfasis en los aspectos sociales y urbanísticos, así como en la investigación en nuevos materiales y técnicas de construcción. *Der Ring* desapareció en 1933 tras el advenimiento del nazismo.

Erich Mendelsohn

Fue un reconocido arquitecto del siglo XX, máximo exponente de la arquitectura expresionista. Tras la Primera Guerra Mundial se estableció en Berlín. Fundador del grupo Der Ring, junto con Mies van der Rohe y Walter Gropius. Creador de múltiples

proyectos calificados como expresionistas debido a sus características físicas y utilitarias.

El ascenso de las tendencias antisemitas en Alemania provocó que, al ser de familia judía, emigrase a Inglaterra en la primavera de 1933. Su considerable fortuna fue confiscada por los nazis, se le expulsó de la Unión de Arquitectos de Alemania y de la Academia de las Artes de Prusia. En Inglaterra comenzó su colaboración profesional con Serge Chermayeff, que continuaría hasta 1936. Gracias a su amistad con Jaim Weizmann, que posteriormente sería Presidente de Israel, comenzó varios proyectos en Palestina en 1934. Mendelsohn expresa la necesidad de una arquitectura que contribuya a dar prestigio a la causa judía. Su monumental proyecto para la Universidad Judía en el Monte Scopus en Jerusalén no se realizó por completo. En 1935 abriría un estudio en Jerusalén.

La Torre Einstein

Considerada como una de las obras maestras del expresionismo arquitectónico, fue terminada en 1921 e inaugurada en 1924 y le valió a Mendelsohn ser considerado el único "revolucionario nato" de su generación. No sólo se trata de una obra de estética impactante, dentro del mismo estilo expresionista que caracteriza los numerosos edificios imaginarios dibujados por Mendelsohn en los años anteriores a la realización de este proyecto, sino que además es un observatorio astrofísico capaz de cumplir hoy las funciones que le son propias.

EL CUBISMO

Fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es una tendencia esencial que da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. Se trata de la ruptura definitiva con la pintura tradicional.

El cubismo rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la "perspectiva múltiple"; se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. Por ejemplo, se representa de frente y de perfil; en un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente; una botella aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista único, no hay sensación de profundidad. Los detalles se suprimen.

Los géneros que se pintan son bodegones, paisajes y retratos. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o el fauvismo, en lugar de ello, utiliza tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo.

Cubismo analítico o hermético (1909-1912)

En 1909 Braque y Picasso consiguen desarrollar dos tendencias del cubismo: La primera es el “cubismo analítico” (1909-1912), en donde la pintura es casi monocroma en gris y ocre. Los colores en este momento no interesaban pues lo importante eran los diferentes puntos de vista y la geometrización. Fueron elaborando un “nuevo lenguaje” que analiza la realidad y la descompone en múltiples elementos geométricos. Se introducen en la pintura los “pasos”, definidos como ligeras interrupciones de la línea del contorno. Los volúmenes grandes se fragmentan en volúmenes más pequeños.

A este período también se le llama de “cubismo hermético”, por la cantidad de puntos de vista representados, algunas obras parecen casi abstractas. Al hermetismo se llega porque los planos acaban independizándose en relación al volumen de manera que es difícil descodificar la figuración, reconstruir mentalmente el objeto que esos planos representan. El color no ayudaba, al ser prácticamente monocromos y muchas veces convencionales, no relacionados con el auténtico color del objeto.

Cubismo sintético (1912-1914)

Braque, que había sido el primero en utilizar la caligrafía, y que más de una vez intentó imitar la madera o el mármol, fue quien inició esta última fase del cubismo al realizar papier collés, pegando directamente papeles decorados en la pintura. Picasso y Braque comenzaron a incorporar material gráfico como páginas de diario y papeles pintados, técnica que se conoce como collage.

En 1912 Picasso realizó su primer collage, Naturaleza muerta con silla de paja en el que añade al lienzo pasta de papel y hule. Estas obras sintéticas son más simples, más sencillas de entender en cuanto a que son más figurativas, se ve claramente lo que se pretende representar. Los objetos ya no se reducen a volúmenes y planos expuestos en diversas perspectivas hasta ser irreconocibles, sino que se reducen a sus atributos esenciales, a aquello que los caracteriza de manera inequívoca y sin lo cual no serían lo que son. La Primera Guerra Mundial puso fin a la fase más creadora del cubismo. Muchos de los pintores cubistas, al ser franceses, fueron llamados a la lucha (Braque, Léger, Metzinger, Gleizes, Villon y Lhote).

El cubismo en la arquitectura: excepcional en el contexto europeo

Está en contra de:

- La arquitectura que es demasiado utilitaria
- Arquitectura que es demasiado materialista
- Arquitectura que carece de belleza espiritual
- Arquitectura que no es lo suficientemente teórico
- Decoración y ornamentos adicionales

El Cubismo reclama:

- La arquitectura debe ser más poética
- La arquitectura debe ser más expresiva
- Arquitectura debe ser más dramática
- La arquitectura debe ser más artístico (del pensamiento artístico y la abstracción se hará cargo de la práctica)

Arquitectos cubistas más importantes

El Grupo de Artistas Visuales: Pavel Janák, Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Pavel Janák en *El prisma y la pirámide* (1912): “El carácter constructivo del estilo geométrico moderno refleja la dependencia de la materia y su peso. El nuevo estilo cubista refleja el carácter activo del espíritu humano y su capacidad de prevalecer sobre la materia”.

EL FUTURISMO

El futurismo surgió en Milán, Italia, impulsado por Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Se recurría, de este modo, a cualquier medio expresivo (artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía) capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo. El futurismo procede directamente del cubismo,

Es el primer movimiento artístico que se organiza como tal, se reconoce y se define en 1910 a través del Manifiesto Futurista, que publica el poeta Fillippo Tomaso Marinetti. Se busca el escándalo, se admira la velocidad y la tecnología, las señas de identidad del mundo moderno y pretende romper con el pasado, nada del pasado merece la pena ser conservado, condenan a los museos, a los que considera como cementerios. Pretenden, y valoran, la originalidad por encima de todo.

Los arquitectos más destacados de este movimiento fueron:

Umberto Boccioni el cual Intenta representar los estados anímicos y el movimiento. Entre sus obras destacan: *Dinamismo de un ciclista*, *Dinamismo de una cabeza de hombre*, *Dinamismo de una cabeza de mujer*, *La ciudad que crece*, *Estados del alma: los que se van*. Carlo Carrá fascinado por la tecnología y los espectáculos nocturnos.

Entre sus obras destacan: Penélope, Ídolo hermafrodita, Lo que me dijo el tranvía. Luigi Russolo fue el que más se acercó a la abstracción. Entre sus obras destacan: Perfume, La música, Recuerdos de una noche. Giacomo Balla (1871-1957) es el más fiel representante del futurismo. Investigó los problemas de la luz y el color. Los ritmos del arco, Dinamismo de un perro con correa, Niña corriendo en un balcón, Vuelo de golondrinas, Lámpara eléctrica.

DE STIJL

- Mondrián junto a Van Doesburg publican el Manifiesto De Stijl, opuesto al Dada.
- De Stijl quería la renovación total del arte de manera racionalista, ordenada y simple.
- Las obras pertenecientes a De Stijl respetaban las siguientes características: Simplificación radical, racionalización, líneas y ángulos rectos, formas planas, rectas y simples, colores puros, ritmos asimétricos equilibrados, colores saturados y primarios, fondos claros.
- Incluyó artistas como Piet Mondrián y Theo Van Doesburg, pero además se destacan diseñadores industriales y gráficos, arquitectos y decoradores.
- En la arquitectura se basó en el desarrollo de la técnica, la limpieza, la economía y lógica elemental y pura.
- Desde un principio Van Doesburg ideó De Stijl como vanguardia de interacción de las distintas artes buscando obras integradas por diferentes realizaciones visuales.
- Las tramas reticuladas de la pintura se proyectaron en la concepción modular de la arquitectura.

Theo van Doesburg

- Pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés.
- En 1924, publica un manifiesto en el que explicaba el arte elementarista.
- El elementarismo suponía una relación ambigua de ruptura y continuidad y, según van Doesburg, constituía el punto más alto de la evolución pictórica, que había pasado a la composición periférica neoplástica.
- La contracomposición elemental añadía una nueva dimensión a la anterior concepción neoplástica: diagonales, planos inclinados y colores disonantes que destruían el equilibrio de la horizontal y vertical introduciendo el dinamismo y la tensión.

Gerrit Thomas Rietveld o el neoplasticismo arquitectónico

- Arquitecto y diseñador holandés.

- La casa Schröder es la obra arquitectónica más importante de su carrera. Construida en acero, ladrillo y vidrio, es una composición asimétrica de planos horizontales y verticales que consigue al mismo tiempo el ideal de las relaciones equilibradas y puras preconizadas por Mondrian y dos de los objetivos fundamentales de la arquitectura moderna: la planta libre y la separación formal entre estructura y cerramientos, junto con el empleo del color lineal y las formas cúbicas.

EL CONSTRUCTIVISMO RUSO

- El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914.
- Responde a las premisas de la construcción del sistema socialista, se origina como respuesta al caos que se vivía en esos años de conflicto.
- Se caracteriza por ser muy abstracto, recurriendo a figuraciones geométricas para la representación de los objetos de sus obras.
- Se destaca la escultura, la arquitectura y el diseño industrial, en donde se recurría a la elaboración de los productos con materiales modernos utilizando líneas puras para reforzar la naciente estética del funcionalismo.
- Supuso la recuperación de diversas corrientes anteriores y coexistentes y la unión artística de diseño, teatro, cine, moda y artes gráficas.
- Las obras que dan por inaugurado este movimiento son las construcciones en relieve de Tatlin.

Características del Constructivismo Ruso

- El constructivismo responde a una necesidad de alumbrar una nueva era para la humanidad.
- Se observa una voluntad de extender lo que aparece en el cuadro al conjunto del espacio.
- Acumulan cosas que encuentran en la naturaleza, abren pasillos sin salida y combinan visiones transversales de carácter irracional, una necesidad semejante a la de los montajes de los surrealistas parisienses, “entornos”.
- El origen más auténtico y más importante está representado por el espacio.
- Su estilo se basa en líneas puras y formas geométricas, y el empleo de materiales simples.
- Le dan relevancia a la técnica con la que se va elaborar el producto y el proceso que éste lleva.
- La funcionalidad debía de ser aplicada porque se creía importante que el arte debía de ser algo para que la gente lo entendiera y con diferentes tipos de utilidades para la sociedad.

Autores del Constructivismo Ruso

Tatlin, Alexánder Rodchenko, Naum Gabo, El Lissitzky.

Monumento a la Tercera Internacional

Tatlin concibió un proyecto para un monumento a la revolución: una estructura de ingeniería de acero y vidrio, a la vez escultura y arquitectura. Además el monumento sería un edificio que albergaría el cuartel central del Partido Comunista. Para los arquitectos de todo el mundo la “Torre Tatlin” se convertiría en un ícono de modernidad.

RACIONALISMO FRENTE A NEOCLASICISMO

Giuseppe Terragni

- Arquitecto italiano que trabajó bajo el régimen fascista de Mussolini, pionero en el movimiento italiano del nombre del racionalismo.
- Su trabajo más famoso es la Casa del Fascio, construida originalmente bajo el Estilo Internacional de arquitectura.
- Luchó para posicionar la arquitectura lejos del revivalismo neoclásico y neobarroco.
- Sus trabajos formaron el núcleo del lenguaje del Racionalismo Italiano o arquitectura moderna. En sus últimos proyectos, alcanzó un marcado carácter mediterráneo a través de la fusión entre la teoría moderna y la tradición.

Aportaciones

- Muro laminar: Concepto en que el muro es tratado como una lámina, una piel que se despliega del volumen original.
- Vaciado: Terragni solía vaciar ciertas partes del volumen total, sin perder la referencia del objeto original.

Obras representativas

- Casa del Fascio: Es un prisma perfecto, planta cuadrada que corresponde exactamente a la mitad. Las fachadas no son libres con respecto al armazón estructural, se involucran para extraer una profundidad inherente al concepto.
- Casa Bianca: Se abandona el objetivo de incorporar la fachada, y se concentra sobre todo en el espacio interior.
- Edificio para Educación Básica, Sant'Elia: Destacan los ambientes destinados para actividades colectivas. Se caracteriza por el uso de espacios al aire libre.

LA NUEVA CONSTRUCCIÓN EN ALEMANIA

Urbanizaciones en Berlín

- Las Casas de estilo moderno en Berlín son un conjunto de seis edificaciones de vivienda de protección oficial que testimonian las políticas de 1910 a 1933. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2008.
- Las edificaciones son ejemplos del movimiento de reforma de la edificación, que contribuyó a mejorar la habitabilidad y la salubridad de las viviendas para las personas con rentas bajas.
- Las propiedades también son ejemplos de nuevas tipologías urbanas y arquitectónicas, representando soluciones de diseño novedosas, así como innovaciones técnicas y estéticas.
- Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius estuvieron entre los arquitectos de estos proyectos que ejercieron considerable influencia sobre el desarrollo de la edificación de viviendas por todo el mundo.

Urbanizaciones en Francfort

- En Frankfurt entre 1925 y 1930, el gobierno municipal encarga el Plan para la expansión de la ciudad, el cual preveía un ensanche importante de la ciudad.
- Las nuevas urbanizaciones conformaban una especie de cinturón de pequeñas comunidades satélite alrededor de la ciudad.
- El nuevo sistema ofrecía viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares de espacios pequeños pero muy pensados, las cuales contaban con jardín o huerta individual para el sustento diario.
- De la planificación desde la escala urbana se pasa a la exploración de los sistemas y métodos constructivos, así como a la estandarización de la producción tanto de elementos estructurales y de cerramiento como del mobiliario, aspecto en el cual se llegó hasta el diseño de los muebles de la vivienda.
- Las nuevas urbanizaciones generaron diversos tipos de discusión, una de las cuales estuvo ligada al empleo del lenguaje de la arquitectura moderna.

La modernidad como programa: la Weissenhofsiedlung de Stuttgart

- La Weissenhofsiedlung de Stuttgart fue una exposición de arquitectura moderna que promovió la realización de una treintena de actuaciones singulares.
- Tuvo una extraordinaria importancia en el establecimiento del canon moderno.

Arquitectos participantes

Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Richard Döcker, Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Ludwig Mies van der Rohe, Jacobus Johannes Pieter Oud, Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans Scharoun, Adolf Gustav Schneck, Mart Stam, Bruno Taut, Max Taut

Walter Gropius (1883 Berlín-1969 Boston, Massachusetts, USA)

- Laboró como arquitecto y diseñador industrial realizando trabajos de tapicerías de paredes, mobiliario para fabricación en serie, carrocerías de coche y máquinas de tren diesel.
- Su primer edificio importante es la Fábrica Fagus en Alfeld an der Leine (1910-1911), en colaboración con Adolf Meyer, innovando la construcción en vidrio y acero: dado que la estructura metálica sostenía los forjados de los tres niveles, acristala toda la fachada y la libera de los apoyos de las esquinas.
- En abril de 1919 unifica con el nombre de Das Staatliche Bauhaus Weimar (Bauhaus), las dos instituciones docentes de Wimar, expresando su creencia en la unidad del diseño y la artesanía.
- El conjunto de la Bauhaus es de 4 volúmenes con las aulas, el taller, la residencia estudiantil, las instalaciones colectivas y un puente cubierto. La estructura del taller es a base de forjados de hormigón armado y pilares en forma de Z situados interiormente a distancia de las fachadas, para facilitar el despliegue de una pantalla acristalada continua sobre la misma, siendo la primera obra de este tipo, aplicándose más tarde en construcciones industriales y da paso a otras en Europa y América.
- Diseña edificios de 10 plantas de viviendas con ventilación transversal, orientadas para contar con buena iluminación natural, separadas por franjas ajardinadas y dispuestas en series abiertas; demuestra que con igual densidad, la altura de los bloques proporcionaría espacios más amplios en planta baja y el aprovechamiento de la luz solar sería muy superior.
- Las fachadas se resuelven por medio de superficies lisas, con grandes ventanales y tonalidades claras. Esto se fue muy imitado posteriormente.

La BAUHAUS 1919-1933.

- El nombre aludía claramente a su intención de lograr un arte que fuera como “un gran edificio”. Deseaba un arte que se pudiera transferir a la práctica.
- Proponía crear artículos diseñados para ser producidos de forma industrial; romper el prejuicio de que la máquina limitaba la capacidad de creación.
- La formación integral que se impartía perseguía adquirir capacidad para llevar a cabo cualquier diseño.
- Sólo partiendo de una forma razonada, útil, equilibrada y adecuada, podría el diseñador llevar el modelo o prototipo a la producción en serie.

Manifiesto de la Bauhaus

“El fin último de toda actividad plástica es la construcción. Hoy las artes tienen una existencia independiente gracias a la actividad consciente y coordinada de todos sus artífices. Arquitectos, pintores y escultores deben llegar de nuevo al conocimiento de la

plural articulación de la construcción, concebida como un todo y en todas sus partes hasta hallar la unidad perdida. El artista es una evolución del artesano.

Mies van der Rohe y su significación en los hechos (1921-1933)

- Arquitecto alemán, uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna y máximo exponente del siglo XX en la construcción de acero y vidrio.
- A finales de 1920 acometió sus obras más representativas: el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y la casa Tugendhat (1930) en Brno.
- La arquitectura de Mies se caracteriza por una sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales.
- Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales.
- En todas estas obras, una disposición espacial horizontal y centrífuga se subdividía y articulaba mediante planos y pilares exentos.

El CIAM y el Estilo Internacional

Entre 1928 y 1956 se realizaron 10 congresos del CIAM, manifestación del amplio período de difusión de la arquitectura internacional iniciada después de las vanguardias arquitectónicas. Para Kenneth Frampton, los CIAM se pueden dividir en 3 etapas:

1a. Etapa: Cubre los 3 primeros congresos predominando la ideología radical y socialista de los arquitectos alemanes de la Nueva objetividad y de los primeros realistas holandeses.

- 1928 Castillo suizo de La Sarrax, el tema primordial fue el Estudio de los temas de urbanismo, destacando la zonificación y la producción industrial, propugnando una política colectiva y metódica del suelo. La arquitectura estaba vinculada de manera inevitable a las cuestiones políticas y económicas y debía adoptar los métodos de producción racionalizada.
- Declaración de La Sarrax. Congres Internationaux d'Architecture Moderne, 1928.
 - La idea de la arquitectura moderna incluye el vínculo entre el fenómeno de la arquitectura y el del sistema económico general.
 - La idea de la "eficiencia económica" implica que la producción requiere un mínimo esfuerzo de trabajo.
 - El método más eficiente de la producción es el que procede de la racionalización y de la estandarización.
- 1929 Frankfurt, Alemania. Dedicado al "Estudio de la vivienda mínima", se expusieron varias docenas de ejemplos europeos de vivienda mínima
- III. 1930 Bruselas, Bélgica. Tema: "División racional del suelo". Utilizar métodos constructivos racionales y establecer los criterios para la colocación de los bloques de vivienda en la estructura de la parcelación.

- 2a. Etapa: Dominada por Le Corbusier, con la colaboración de Josep Lluís Sert y de Sigfried Giedion crítico oficial de las propuestas del urbanismo y de la arquitectura moderna.
- 1933 Tema: “La ciudad funcional”. Se redacta la Carta de Planificación de la Ciudad, mejor conocida como la “Carta de Atenas”. Muestra el desarrollo de una concepción racional y científica para tratar la arquitectura, estableciendo un nuevo método racional para poder comparar todas las ciudades. Durante este congreso se delimitaron las cuatro funciones y áreas predominantes de la ciudad industrial: trabajo, residencia, descanso y circulación, junto al tema del patrimonio histórico de la ciudad.
- 1937. París, Francia, titulada “Vivienda y esparcimiento”, se dedica al estudio de las nuevas zonas residenciales, con viviendas y servicios comunes, siendo una continuación del IV CIAM.
- 1947 Bridgwater, Inglaterra. Objetivo: reafirmar los objetivos básicos de los CIAM, junto a la preocupación de Le Corbusier de síntesis de las artes mayores.

3a. Etapa: Marcada por la lenta aparición de conflictos, masificación de la asistencia con la presencia de numerosos estudiantes y el definitivo predominio de los arquitectos de ideología liberal.

- 1949 Bérgamo, Italia. Destaca por la comprobación de la puesta en práctica de los principios de la Carta de Atenas en nuevos proyectos y la propuesta de la Grille CIAM (permitirá comparar los diversos casos de aplicación de la Carta de Atenas). Los temas fueron la relación entre la arquitectura y las artes plásticas, buscando la satisfacción de las necesidades espirituales; la formación en las escuelas de arquitectura con énfasis en el papel de la enseñanza de la historia y la reforma de la legislación constructiva
- 1951 Hoddeston, Inglaterra. Tema: “Corazón de la ciudad”, o centro histórico representativo de cada ciudad. Cada área o barrio necesita un centro o núcleo, y cada ciudad debe poseer su “corazón” o centro cívico moderno, donde la comunidad urbana pueda desarrollar actividades e intercambios culturales y comerciales.
- 1953 Aix-en-Provence, Francia. Tema: “El Habitat”. Crítica del esquematismo de la Carta de Atenas y proponen incluir el concepto de “identidad” para resolver el “habitat” del hombre.
- 1956 Dubronik, Yugoslavia. Tema. “El Habitat”. Plantearon la ruptura y dispersión final del CIAM; encontrar una relación precisa entre forma física y necesidad sociopsicológica de la gente. Se trataba de introducir conceptos que permitieran a la arquitectura reflejar más exactamente la diversidad de los modelos sociales y culturales, planteando ideas como la “identidad”, modelo de

asociación, vecindad, etc. Para ello era necesario poner en crisis definitiva los planteamientos simplificadores de la Carta de Atenas y poner al descubierto la complejidad de la vida urbana.

LA APORTACIÓN DE FRANCIA

Le Corbusier y el Esprit Nouveau.

En 1923, Le Corbusier publica su obra “**Vers une Architecture**” (Hacia una Arquitectura), en ella se habla de la imperiosa necesidad de satisfacer los requerimientos funcionales por medio de la forma empírica; y por el otro, usar elementos abstractos para cautivar los sentidos y alimentar el intelecto.

Ya en 1926, este teórico de la arquitectura publica los **cinco puntos que definirán su arquitectura** y que a continuación se menciona:

1. Los **pilotis o soportes** que levantan la masa por encima del terreno,
2. **Azoteas jardines**, la cubierta ajardinada que supuestamente recupera la superficie del terreno ocupada por la casa.
3. La **planta libre o libre estructura de la planta**, conseguida mediante la separación de las columnas portantes y las paredes que subdividen el espacio,
4. La ventana **apaisada y corrida o larga**, horizontal y corredera o fenetre en longueur
5. **La estructura libre de la fachada o la fachada libre**, remate de la planta libre en el plano vertical

Dentro de su arquitectura tenemos ejemplos donde aplico los puntos anteriores como **La casa Cook** (1926), proyecto para la **villa Meyer**, la **villa De Monzie en Garches** (1927) (ilus. 33) y **la villa Saboya** en Poissy (1929)

La Exposición de Artes Decorativas de París (1925)

La tradición europea de celebrar ferias internacionales organizadas por las asociaciones locales de fabricantes o comerciantes y auspiciadas por los gobiernos de los países sedes del evento, data de 1851, cuando Gran Bretaña promovió la Exposición Internacional de la Londres, albergada por el Palacio de Cristal de Joseph Paxton.

En 1925, resultado del carácter de apertura internacional y con el apoyo del gobierno de la ciudad de París, se realizó en 1925 la Exposition Internationale des Arts Décoratifs e Industriels Modernes.

En la exposición de 1925, según Maenz, se presentaron 3 tendencias y a continuación se menciona:

- La “**clásica y elegante**”, caracterizada por el trabajo de la Compagnie y representada por artistas como Ruhlmann, Lallgue y Dufrene,
- Integrada por los “**románticos exotizantes**” inspirados en las fantasías orientales y productores de arabescos y seriaciones zigzagueantes, representados por el trabajo de Poiset, Esté y Rateau, y
- Los románticos “**a la moderna**” que rindieron culto a la estética maquinista quedándose sólo en la apariencia externa y formal sin tratar de indagar en los contenidos conceptuales del movimiento. A esta tendencia pertenecen los trabajos de Pulforcar, Herbst y Dunand.

LAS GENERACIONES DE ARQUITECTOS MODERNOS

El Movimiento Moderno se entiende a partir de la aceptación de la enorme diversidad y complejidad de las propuestas de los maestros de principios del siglo XX, como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wrihth.

Arquitectos anteriores a la Primera Generación .

Para el estudio de la arquitectura modernista se han visto 2 generaciones de arquitectos, separados por su periodo de influencia y actividad en el movimiento, sin embargo previo a la primera generación se destacan arquitectos como :

1. Frank Lloyd Wrihth (1867 Richland Center, Wisconsin, USA-1959 Phoenix, Arizona, USA)
2. Tony Garnier (1869 Lyon, Francia-1948 La Bédoule, Francia)
3. Auguste Perret (1874 Bruselas, Bélgica-1954 París, Francia)
4. Bruno Taut (1889 Konigsberg-1938 Estambul, Turquía)

Arquitectos de la Primera Generación

Protagonistas del Movimiento Moderno, nacidos alrededor de 1885, es decir, entre 1880 y 1894 aproximadamente, iniciando sus obras a partir de 1910, con obras influyentes ya en los años 20's. Algunos de los más representativs son:

- Walter Gropius (1883 Berlín, Alemania-1969 Boston, Massachusetts, USA)
- Erik Gunnar Asplund (1885 Estocolmo, Suecia-1940 Estocolmo, Suecia)
- Ludwig Mies van der Rohe (1886 Aquisgrán, Prusia Renana-1964 Chicago, Illinois, USA)
- Charles Edouard Jeanneret “Le Corbusier” (1887 La Chaux-de-Fonds, Suiza-1965 Cap Martin, Sur de Francia).

El Movimiento Moderno se debe entender como **la corriente de tendencia internacional que arranca de las vanguardias europeas de principios del siglo XX y se va extendiendo a lo largo de los años 20's.**

Arquitectos de la Segunda Generación:

Formada por arquitectos nacidos hacia 1900, entre 1894 y 1907 aproximadamente y que comenzaron a desarrollar su obra en los años 30's, la mayoría de ellos, discípulos directos de los maestros. Entre ellos están:

- Hugo Alvar Hendrik Aalto (1898 Kuortane, Finlandia-1976 Helsinki, Finlandia)
- Johannes Hendrik Van den Broek (1898 Rotterdam, Holanda-1978 La Haya, Holanda)
- Lucio Costa (1902 Toulon, Francia)
- Oscar Niemeyer (1907 Río de Janeiro)
- Max Bill (1908 Winterthur, Alemania)

Latinoamérica es el principal foco de una interpretación libre y exuberante de la Nueva Tradición Moderna, ejemplos:

- **Edificio en las calles Paraguay y Suichapa en Buenos Aires (1938-1939) de Antoni Bonet Castellana**
- **Casa propia de Juan O'Gorman en el barrio de San Ángel, México, D.F. (1953)**

Todos estos ejemplos muestran la tradición de la vanguardia que recurre al inexplorado campo de lo simbólico e irracional y que deja atrás la ortodoxia racionalista, que se estaba convirtiendo en academia.

LA PRIMERA DIFUSION DE LA ARQUITECTURA MODERNA

Durante los años de la segunda década del siglo XX se dieron experimentos innovadores en artes plásticas y arquitectura. En la siguiente década se plantearon los primeros resultados formales y estilísticos.

Se puede señalar que hacia 1929-1930 se entra en un nuevo período: el de *asentamiento de la arquitectura moderna y de difusión del "Método Internacional"*.

EMPIRISMO (Funcionalismo) VS HISTORICISMO EN LOS PAISES EUROPEOS DE 1930 A 1945

Empirismo o Funcionalismo (1930-1945)

El Funcionalismo, segunda etapa del Movimiento Moderno, es la expresión arquitectónica que sigue los lineamientos funcionalistas de la década de los 20's.

El **Empirismo** es la fusión de dos tendencias: El **Purismo o Funcionalismo** (de la Bauhaus, Werkbund, Neoplasticismo, Suprematismo) y el **Expresionismo**

(Constructivismo, Futurismo, etc.); ambas dominaban la vanguardia arquitectónica de los años 20's y formarán una sola denominada Empirismo, que retomará la experiencia anterior (de ahí el nombre Empirismo, empírico = basado en la experiencia).

Por la fusión, el Empirismo posee **características puristas** (muros lisos, aplanados, definición volumétrica, ángulos rectos, sin ornamentación) y **características expresionistas** (ángulos agudos y obtusos, uso de la línea curva, empotes volumétricos, variedad geométrica, ostentación estructura), que al unirse dan como resultado una arquitectura muy reconocible.

Historicismo (1930-1945)

Es la tendencia que evoca algún período de la antigüedad; el Historicismo del siglo XIX recreó culturas lejanas en el tiempo (neo-bizantino, neo-románico, neogótico, etc.) y culturas lejanas en distancia (neo-hindú, neo-islámico, etc.), siempre con remembranza idealista y romántica.

El verdadero auge historicista en el siglo XX se dará entre 1930 a 1945, impulsado por los gobiernos dictatoriales, capitalistas y socialistas, identificados con este lenguaje, siendo el Neoclásico el más empleado con sus pórticos monumentales, capiteles imperiales y mármoles blancos que manifestaban las ideas imperialistas de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Stalin en URSS y Franco en España, cuyo objetivo era la expansión militar y económica a través de la Segunda Guerra Mundial. Por ello expresaban en los edificios el poder imperial, la exhortación nacionalista y el nuevo orden político que daría la superioridad racial.

Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, al caer los gobiernos dictatoriales, el Historicismo perdió vigencia por la falta de apoyo gubernamental.

La concepción del espacio y su evolución histórica en el funcionalismo

La búsqueda general de principios fue la característica de las obras arquitectónicas de los grandes arquitectos funcionalistas del periodo entre las dos guerras mundiales del siglo XX. El enfoque científico no impidió la creación de obras arquitectónicas ricas y significativas, resultado de la creciente capacidad para articular el espacio abierto. Dos intentos fundamentales determinaron la articulación funcionalista: la creación de una unidad de forma y función y la recuperación de los valores "esenciales". El primer propósito se satisfizo con la creación de la planta libre que se hizo posible con el uso del esqueleto independiente, mientras que el segundo objetivo se expresó en la preferencia por los volúmenes estereométricos elementales y en la eliminación de los motivos ornamentales tradicionales.

ESTADOS UNIDOS 1930-1945

Antecedentes Arquitectónicos

A fines del siglo XIX la Escuela de Chicago había logrado los primeros rascacielos, edificios metálicos con ornamentaciones en las fachadas. Durante la primera década del siglo XX, Frank Lloyd Wright asumió la vanguardia arquitectónica con sus casas de la pradera, dejando atrás el Historicismo y mostrando las posibilidades estructurales del acero para salvar grandes claros, con referentes de las primitivas casas de los pioneros de los norteamericanos.

Entre 1918 y 1930 la arquitectura norteamericana se divide en

- 1) Escuela de Chicago: Grandes rascacielos ornamentales
- 2) El Purismo: De influencia europea que se da incipientemente

La exposición “El Estilo Internacional” (1932)

La mayor expresión de esta ortodoxia formalista de carácter internacional fue la exposición “**The International Style: Architecture from 1922**”, realizada en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York. Se proponía iniciar la transmisión de las vanguardias europeas a territorio norteamericano, se basaba en fotografías en blanco y negro de cerca de 70 obras europeas y norteamericanas dando por hecho la existencia de un estilo moderno e internacional.

La exposición pretendía establecer un **canon: una determinada arquitectura cúbica, lisa, de fachadas blancas o paramentos de metal y vidrio, de planteamientos funcionalistas y simples.**

Es en esta exposición donde se escucha hablar por primera vez del art decó.

Contexto arquitectónico (1930-1945)

Durante esta etapa se manifiestan dos tipos de arquitectos: **los estadounidenses** que se encargarán de los rascacielos ornamentados y del consiguiente **art decó** y los **inmigrantes europeos**, llegados desde los años 20's, que pugnarán por instaurar el **método europeo** de proyectar para el ámbito norteamericano. Es por lo anterior que también surgen 2 formas de realizar la arquitectura:

- El Empirismo o segunda etapa del Movimiento Moderno, representado principalmente por los inmigrantes.
- Historicismo-Art Decó: tendencia que no pertenece al Movimiento Moderno y que será producida principalmente por arquitectos norteamericanos.

Empirismo o Funcionalismo estadounidense (1930-1945 aprox.)

Algunos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en los años 20's fueron el vienés Richard Neutra y el finlandés Eliel Saarinen, quienes empiezan a trabajar en

Norteamérica y a difundir las ideas europeas. Durante los años 30's, numerosos arquitectos llegan a Estados Unidos y entran en contacto con los jóvenes estudiantes, ya que las principales universidades estadounidenses los acogen como profesores.

Exponentes:

Walter Gropius (1883 Berlín-1969 Boston, Massachusetts, USA)

En 1937 acepta ser profesor de la Universidad de Harvard y se traslada a Estados Unidos; un año después es director del Departamento de Arquitectura de ese centro. En ese mismo año construye su casa en Lincoln, Massachusetts siguiendo la tendencia del conjunto de la Bauhaus. En 1945 funda el TAC (The Architects Collaborative), equipo de 8 arquitectos jóvenes que encabeza y guiará, manifestando su fe en el trabajo de equipo para la construcción moderna.

Ludwig Mies van der Rohe

1938 Llega a Estados Unidos invitado como profesor del Instituto Tecnológico de Chicago (antes Armour Institute). Ya instalado en Chicago realiza el nuevo campus de la Universidad de Chicago. Su fama aumenta después de la segunda guerra mundial.

Frank Lloyd Wright (1867-1959)

Debido a problemas personales realizó pocas obras durante los años 20's. En 1932, en respuesta a su preocupación urbanística en relación con el futuro de las ciudades, escribe el libro **La Ciudad que desaparece** y una **Autobiografía**; se dedica a la docencia y funda un taller con jóvenes arquitectos con quienes construye un complejo en Taliesin, Arizona

- **La “Casa de la Cascada”** (Casa Kaufmann o Falling Water) en Bear Run, Pennsylvania. Se considera la obra maestra de la arquitectura estadounidense de la primera mitad del siglo XX, a partir de la cual, Wright adquiere renombre.
- **Oficinas y Laboratorios de la Wax Johnson en Racine, Wisconsin.** En esta obra desaparecen los elementos tradicionales y se anula la escala humana para ensalzar la fábrica mecanizada. Es como la “Casa de la Cascada”, un modelo a seguir en todas las fábricas de los años 50's y en adelante.

Historicismo Art-Decó en Estados Unidos 1930-1945

El *art decó* surgió de la Exposición de Artes Decorativas, Industriales y Modernas de 1925 realizada en París, extendiéndose por todo el mundo, siendo el Museo Metropolitano de Nueva York un ejemplo de esto. Muchos edificios historicistas se mezclaron con ornamentos *art decó*, por lo que resulta difícil dónde empieza uno y

dónde termina el otro. También se aplicó en los grandes rascacielos, representantes del capitalismo estadounidense y en teatros, cines, casas habitación por todo el territorio norteamericano.

Las obras más importantes de esta arquitectura:

- **Edificio Chrysler** (1930), Nueva York, de William van Alen con elementos neogóticos
- **Edificio de General Electric** (1928-1930), Nueva York, de Schultze y Weaber con elementos neogóticos
- **Rockefeller Center** (iniciado en 1932 y concluído en los años 50's).
- **Empire State** (1929-1931), Nueva York.
- **Edificio U.S. Royal Tire Co.** (1929), Los Ángeles, Cal., de Morgan Walls y Clemens, de expresión neosiria
- **Teatro Maya** (1926), Los Angeles, Cal., de Morgan Walls y Clemens, de expresión neomaya

CONCLUSIONES PERSONALES

CONCLUSIÓN JAQUELIN

La lectura numero 5 como su titulo nos indica fue la explicación de todas las corrientes arquitectónicas que se crearon desde fines del S. XIX hasta el S.XX. Fue muy interesante observar todos los cambios que los edificios y ciudades sufrieron durante este periodo de tiempo y el porqué de estos cambios, lo cual es básico para poder entender la arquitectura de nuestro presente.

Nunca se había presenciado tantos cambios tan drásticos y repentinos en el pensamiento mundial como durante este periodo, ya que no solamente la arquitectura cambió, si no también las artes como la pintura, escultura, literatura, cinematografía, etc. Esto se debió principalmente a los cambios de paradigmas que trajo consigo la ilustración y los ideales de libertad y nacionalismo que se vivían durante este tiempo. También muchos cambios fueron ocasionados por las diversas guerras y conflictos que se vivieron especialmente en Europa, lo que ocasionó que muchos de los artistas de esa época emigraran a otros lugares esparciendo sus ideas en todo los continentes, los cuales, en la búsqueda de un nuevo estilo arquitectónico de identidad que representara la época que estaban viviendo se cambiaron completamente las formas antiguas de construir y los materiales antes usados.

Como arquitectos restauradores es muy importante que podamos reconocer todos los estilos arquitectónicos con sus materiales y sus sistemas constructivos para cuando nos toque intervenir un inmueble saber cuales son los puntos y aspectos más importantes para conservar e intervenirlos de la manera correcta.

CONCLUSIÓN REBECCA

A través de la anterior lectura nos pudimos dar cuenta de las transiciones tan drásticas e importantes que se dieron en el mundo de las artes y la arquitectura durante los siglos XIX y XX, los cambios y movimientos se hacían ver en casi todo el mundo definidos por una cosmovisión social harta de vivir en la antigüedad y en el eclecticismo, haciendo de la arquitectura solo una copia de estilos pasados que ya nada tenían que ver con la forma de vida de ese presente.

El detonante principal de esta revolución de arte y pensamiento fue la ilustración y la industrialización, gracias a estos movimientos por primera vez el mundo vio la globalización de una manera excesivamente rápida y tangible, en donde las ideas se transportaban con la velocidad de los medios de transporte de un lado al otro del mundo.

Si bien repasando la historia de la arquitectura y el arte en México desde el siglo XVI vemos que los cambios tanto de estilos como de cosmovisión social son lentos y pausados. Dentro de los siglos XIX y XX las ideas de algunos contagian a otros y como el aire se van esparciendo y desarrollando sin frontera alguna, desde el ámbito, político social y artístico los movimientos se hacen notar, dentro de una era de modernidad el transcurso de los hechos que habían acontecido hasta el siglo XVIII se rompen para dar espacio al desarrollo y al cambio.

Podría ser la era moderna para algunos o la era de la decadencia para otros con el gran faltante de un estilo artístico predominante a seguir, sin embargo lo cierto es que durante estos siglos se observaron los mayores avances teológicos, artísticos, sociales y culturales en un lapso de tiempo muy corto, se dieron cabida innumerables movimientos producto de una búsqueda insaciable de introspección sobre la vida del hombre y su forma de vivir y comunicarse alrededor del mundo.

Es interesante como a través de los diferentes estilos que se dieron dentro de estos siglos de modernidad, las contraposiciones entre unos y otros era muy evidente, el significado filosófico o social del origen de estos movimientos debe de ser interpretado entendiendo este periodo histórico, ya que si bien muchas de estas corrientes se manifestaban completamente en contra del acontecer arquitectónico de los siglos anteriores, proponiendo una nueva visión de la arquitectura donde el espacio interior y su desarrollo era de mayor importancia que la profusión de ornatos en los exteriores.

Debemos de entender que la sociedad del siglo XIX estaba hastiada de la arquitectura neoclásica, del ornato, de la perfección, de los historicismos, de las copias sin sentido, de una arquitectura que ya nada tenía que ver con la sociedad de aquella época y que finalmente era arquitectura que solo podía costear la sociedad con altos niveles económicos. La población exigía un cambio radical que reflejara la nueva era, que se

interesara tanto en la arquitectura para pobres como para ricos, en lo que era justo y necesario para vivir, de esto se desencadenan un sinfín de corrientes que tratan de expresar este acontecer social, que trata de buscar la arquitectura ideal, sin embargo, siendo ya una era comenzando a globalizarse, no fue un estilo el que predominó en el mundo si no muchos y variados tratando de responder a los cambios sociales.

Como arquitecta la referencia histórica de esta temporalidad así también como el conocimiento de los diferentes estilos a lo largo del tiempo que se han desarrollado en México y en el mundo, me ayuda a comprender y visualizar de mejor manera la arquitectura, cómo, por qué y por quienes fue hecha y a raíz de qué necesidades. Las obras artísticas producto del ser humano reflejan el sentir y la forma de vida del hombre en determinada temporalidad, desde la opresión del medievo hasta la aparición de la suntuosa burguesía y el proletariado. La arquitectura como documento histórico nos relata el acontecer de la vida y la historia de una ciudad, tener estos conocimientos nos ayuda a saber descifrar estas edificaciones y comprender los orígenes y el contexto por donde caminamos todos los días y que muchas veces no lo entendemos.

Dentro de la restauración arquitectónica la historia de la arquitectura me ayuda a saber las distintas etapas constructivas que ha tenido un predio a lo largo del tiempo, este como muchos con alteraciones de cada época tratándose de adaptar a la vida que acontece; materiales, dimensiones, escalas, colores, terminados, nos relatan una forma de vida y por lo tanto distintas épocas. Es esencial para el restaurador de arquitectura que sepa identificar cada una de las etapas y periodos artísticos y arquitectónicos que se han desarrollado, así mismo como su origen y su historia, ya que a través de esto podremos entender de mejor manera un inmueble para saber valorarlo y restaurarlo.

CONCLUSION VISIÓN CULTURAL

El siglo XIX, signado por profundos cambios, constituyó el comienzo de la Edad Contemporánea. Denominado por Eric Hobsbawm como la "era de la revolución", las principales características del período se encuentran en los procesos revolucionarios producidos en la política, la economía, la ciencia y la filosofía, entre los que sobresalen las revoluciones burguesas. Cabe mencionar como sucesos y procesos destacados a la Revolución Francesa, el fin de las monarquías absolutas, el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, el surgimiento de fuertes ideologías con las izquierdas y derechas, la Revolución Industrial, el imperialismo, el movimiento obrero, el sufragio universal, la emancipación de América Latina, las vanguardias en el arte, y numerosos inventos y descubrimientos, como algunos hitos relevantes.

El arte del Siglo XX se ve fuertemente influenciado por política y social del momento. Es un arte que no escapa a la realidad, sino todo lo contrario, brota de ella, como una forma de catarsis.

Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia, estos valores entraron en crisis.

Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable, lleno de horror y destrucción. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta.

Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la luna, etc. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos como el futurismo. El crecimiento industrial y la vida en las ciudades también dejaron su huella en el arte, por ejemplo en el arte pop. Se pueden distinguir dos grandes movimientos en el siglo XX: Las vanguardias y luego el arte postmoderno.

La revolución industrial se convirtió en una gran influencia en el arte, el caso más curioso de esta etapa es el movimiento impresionista en la pintura y su convivencia con la, aquel entonces, nueva técnica de la fotografía (desde 1839 con las primeras imágenes creadas por Daguerre hasta principios del Siglo XX).

La palabra vanguardia con relación al arte apareció por primera vez en el primer cuarto del siglo XX, en textos de los socialistas utópicos. No se trataba a la sazón de un grupo

o de una tendencia artística en particular, sino, que, que trataban de transformar la sociedad: la ciencia y la industria. Esto introduce otro aspecto en el concepto de vanguardia: la vinculación con actitudes sociales progresistas que, en ocasiones, llevó a la consideración de que la vanguardia más auténtica, era aquella que junto a las innovaciones formales, implicaba una ansia transformadora de la sociedad. Más adelante, sobre todo a fines del siglo XX, el término vanguardia se utilizó en el vocabulario político, y poco antes de la primera guerra mundial, pasó a ser frecuente en la crítica artística. Entonces se aplicó ya a una tendencia concreta: Cubismo, Futurismo. La vanguardia artística es una búsqueda de renovar, experimentar y/o distorsionar un sistema de representación artístico. Implica innovación, ruptura de preconceptos.

Algo llamativo es el carácter contradictorio de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, es que surgen como triunfo del proyecto cultural moderno (que plantea un rechazo al pasado y búsqueda de progreso), y a la vez son una crítica al mismo proyecto modernista. La vanguardia no reconoce arte sin acción transformadora.

Se da una ruptura con el pasado y la tradición. Comienza un proceso de experimentación y se reemplaza el producto por el proceso como fin de la intención artística.

La ruptura no se da solo en el plano estético, sino también en el político. Estos grupos tenían claras ideologías y muchos de ellos eran activos militantes políticos. Con el tiempo vanguardia y política se fueron distanciando, aunque hoy en día podemos ver todavía algunos grupos que buscan expresar ideas o valores mediante su arte (por ejemplo el Eco-Art).

Se da una etapa de revolución y extremismo. Podemos considerar a estos movimientos como una revolución del arte porque produjeron cambios profundos en el lenguaje de las artes. La constante búsqueda de lo nuevo y de ruptura con el pasado dieron como resultado la renovación total del concepto de arte y sus límites.

Sin embargo, para todas estas vanguardias, su mismo móvil fue su fracaso; la novedad que las caracterizaba dejó de serlo, para pasar a ser una parte más del pasado. Su éxito fue su final, ya que al ser aceptado por el público y la sociedad de consumo, se perdieron los ideales de ruptura y crítica a la sociedad.

El arte postmoderno, por oposición al denominado arte moderno, es el arte propio de la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución francesa y en lo económico por la Revolución industrial.

Actualmente existe mucha controversia sobre si efectivamente el proyecto moderno está superado o no; ciertamente existe poca perspectiva histórica para poder establecer una ruptura con el periodo anterior e iniciar una nueva era, tan sólo la distancia en el tiempo y un más profundo análisis podrán establecerlo. Surgido tanto en Europa como en Estados Unidos desde mediados de los años 1970, enmarca diversos movimientos como son la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, el neomanierismo, el neominimalismo, el neoconceptualismo, el simulacionismo, entre otros.

La arquitectura moderna surge a partir de los cambios sociales y culturales producidos por la revolución industrial. Se comienzan a utilizar nuevos materiales en las construcciones y edificios; hierro, hormigón y acero. Empieza un proceso de construcción en altura, desde los edificios industriales hasta llegar a rascacielos. Otro aspecto de la arquitectura en el siglo XX es el abandono de ornamentos en pos de una arquitectura funcional. Algunos de los arquitectos más conocidos fueron Le Corbusier y Walter Gropius (director de la Bauhaus)

La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un material sensible a la luz. Actualmente se utilizan cámaras digitales, por lo que las imágenes son guardadas en la memoria de la misma. Si bien la fotografía se inventó en el siglo XIX, su auge fue en el siglo XX ya que no siempre fue considerada un arte. Lo que posibilitó el debido reconocimiento de la fotografía fue el gran interés por el naturalismo, tendencia que buscaba imitar la realidad con un alto grado de perfección.

El diseño industrial (considerado como el desarrollo de objetos funcionales para el uso humano) existe desde que el hombre creó sus primeros utensilios. Pero el verdadero avance en este campo se dio con la Revolución industrial a fines del siglo XIX que originó la producción en serie.

Aunque no sea considerado un arte, con la creación la primera escuela de diseño industrial en 1919, la Bauhaus, esta disciplina adquirió un verdadero campo de conocimiento y grandes capacidades expresivas y estéticas. Esta escuela tuvo una función importantísima al incentivar la interrelación de las artes, el diseño y la arquitectura. El siglo XX aportó al diseño industrial nuevos materiales, procesos, técnicas e incluso fuentes de inspiración estéticas y vanguardistas.

El cine es el arte del siglo XX por excelencia. La creación de este nuevo arte fue una especie revolución social y creativa que posibilitó un universo de ideas nuevas y a su vez la difusión masiva de estas. Su éxito fue inmediato y poco a poco se agregó sonido a las películas y luego color. Las capacidades expresivas del séptimo arte parecen

ilimitadas ya que es una fusión entre, fotografía, escenografía, vestuario, música, actuación, iluminación, literatura, etc.

CONCLUSIÓN VISIÓN RESTAURADORA

El siglo XIX y comienzos del siglo XX, traen consigo una serie de cambios, no solo en los materiales, técnicas y propuestas tanto de obras de bienes muebles como de inmuebles, sino que los cánones a seguir, y la manera de ver estos bienes cambio de una manera, no solo constante, sino vertiginosa. Al igual que la tecnología, todas las corrientes artísticas (aquí implíco tanto la arquitectura como las demás artes) fueron un continuo redescubrimiento de las formas, de materiales, el rompimiento con las ideas anteriores, tanto cultural como políticamente.

Muchas obras plásticas fueron encasilladas en vertientes que no tenían nada que ver con la idea de sus creadores, pero era imposible en aquel entonces el poder crear una categoría particular para cada uno de los estilos que iban desarrollando los artistas, además que muchos presentaban ciertas semejanzas por el intercambio cultural que se estaba dando gracias al avance de las tecnologías en cuanto a comunicación.

En el caso de la arquitectura y algunas artes menores fue más factible el poder mantener los límites entre estilos, ya que sus creadores, tenían manifiestos que los ponían claramente dentro de los lineamientos a seguir y que por lo tanto, a pesar de las influencias de otras vanguardias pudieron mantenerse sin líneas ambiguas en cuanto a su identidad.

En realidad, es un periodo caótico en cuanto al punto de vista de la restauración, ya que se experimento con nuevos materiales, que es hasta la actualidad, que estamos viendo los resultados en cuanto al deterioro que presentan y la relación de este en cuanto al tiempo y las condiciones en que fueron realizadas. Estos materiales nuevos, a pesar de conocer sus características particulares, aun nos están ocasionando problemas al momento de ver como han sido aplicados en construcciones antiguas con la finalidad de renovarlas o de restaurarlas, además de los criterios que se deben de emplear para su aplicación en estas de manera que se integren o no a la vida social actual.

Fue un periodo donde se comenzaron a tomar en cuenta los conceptos de conservación y restauración de una manera más consciente, ya que se comienzan a realizar teorías al respecto, criterios, la Carta de Atenas, entre otros proyectos que se fueron desarrollando para la protección de los bienes patrimoniales, sobre todo al finalizar las guerras, donde se pretendía buscar un sentido de identidad y nacionalismo.

Al igual que las vanguardias voltearon a ver los estilos pasados empleados y originados en cada país, también se miró el pasado con una visión diferente, considerándolo no

solo como una parte de la historia del país, sino de la humanidad, que representaba un patrimonio inigualable que además habla de la historia del propio hombre y su paso por esta vida.

El poder conocer cada una de las vanguardias nos permite el poder entender mejor el porqué de la permanencia de ciertas construcciones y formas de arte, de como es que funcionan entre sí sus materiales, además de la manera en que estas fueron integradas a la sociedad en su momento, para así poder realizar un mejor proyecto para su conservación, restauración, revitalización y protección.

CONCLUSIÓN DANIELA

La arquitectura es reflejo de ideologías, cambios económicos, políticos, sociales, avances tecnológicos, etc., presentes en un determinado espacio y tiempo; esto lo vemos claramente expresado en la arquitectura del siglo XIX y XX, cuyo detonante lo vemos en ideologías como la ilustración y en la revolución industrial, esta última que trae consigo grandes innovaciones, una nueva forma de producción, se promueven diversos materiales como el hierro y el cristal, se da una evolución en las formas arquitectónicas, la imagen de la ciudad sufre un gran cambio, así como también la aparición de una nueva sociedad, la burguesía.

La arquitectura que se comenzó a gestar a finales del siglo XIX y se consolidó en la primera mitad del siglo XX, es rica en ideas y posturas arquitectónicas diversas, la mayoría de ellas con poco o nulo apego a los estilos dominantes en el pasado y en donde el ornamento no es protagonista inclusive se evita la presencia del mismo. Es esta una arquitectura con diversos rostros cada uno presentando formas, composición, colores, materiales y sistemas constructivos nuevos... todos ellos manifestándose a través de un solo movimiento, el Modernismo. Su mismo nombre ya implica un afán de renovación, de romper con los moldes del pasado...

Aunque hemos de evidenciar que los historicismos no fueron eliminados del todo pues de manera súbita y con gran fuerza se retoman después de la primera guerra mundial, para reflejar las ideas imperialistas del gobierno.

Así mismo hemos de manifestar que una forma asertiva de transmitir las diferentes posturas con respecto a la arquitectura, demás artes y artesanías fueron la Exposiciones Universales, que mostraban al público en general los avances que se tenían (materiales, diseños, etc) en los ámbitos antes mencionados. En una de ellas se presenta y exhibe por primera vez el término Art Decó.

El modernismo, en sus inicios, se presenta con formas blandas y redondeadas, aunque lo más destacado es la profusión de motivos ornamentales que evocan en su mayor parte elementos de la naturaleza, principalmente vegetales. La línea recta y la simetría son abandonadas en favor de las curvas y las formas naturales, que transmiten movimiento. La naturaleza también inspira la estructura y la planta del edificio, concebido éste como un organismo vivo total y único en el que todas las partes se relacionan de una forma armónica. Este tipo de arquitectura la podemos ver plasmada de manera más contundente y expresiva, en la obra de Gaudí.

Conforme el movimiento moderno va presentó una evolución y desarrollo en diversos países, no solo europeos, se siguen manifestando más posturas y conceptos en torno a la arquitectura, uno de ellos fue el funcionalismo cuyo auge dentro del movimiento

moderno se debe a que se convirtió en una opción ante lo tradicional, que se encontraba inoperante al no poder responder a las nuevas necesidades sociales. El rostro que presentara esta arquitectura será un donde las formas verticales se alternan con las horizontales, se abandona el concepto de fachada principal, siendo importantes todos los planos, la estética de un edificio radica en su funcionalidad y en el empleo apropiado y eficaz de los materiales utilizados en su construcción y como principio básico se adopta la afirmación de L. Sullivan (Escuela de Chicago): "La forma sigue a la función"...

Una de las escuelas de gran fuerza e influencia durante este periodo fue la Bauhaus, cuya fundación se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya especificidad estaba dada por las vanguardias artísticas de comienzo de siglo. La importancia de la Bauhaus, que en sus inicios dirigió W. Gropius, se encuentra en la producción arquitectónica y artística como resultado de la colaboración tanto de los profesores como de los alumnos para la elaboración del diseño. Era un centro de enseñanza que unificaba teoría, práctica y actividades artísticas, donde cada individuo, fuese artista o artesano, se integraba al trabajo compositivo de una obra colectiva.

Entre 1930 y 1945 se vivió en Europa dos posturas que contenían a la gran diversidad arquitectónica presente en la época, por un lado se tenía al Empirismo (fusión entre purismo-funcionalismo y expresionismo) y por otro el historicismo. Esta oposición se vuelve desequilibrada pues ya no importan las posturas arquitectónicas o las tendencias que evidenciaran un cambio en la forma de proyectar y construir de los arquitectos de la época, pues el gobierno interviene de forma definitiva inclinándose por los historicismos, en concreto el neoclásico; representando una batalla perdida para los empiristas, cuyas obras disminuyeron así como su influencia. Gracias a esta problemática presente para el desarrollo del empirismo, los arquitectos más representativos de esta tendencia buscan transmitir sus posturas y seguir desarrollando su arquitectura, por lo que deciden trasladarse a América, emigrando a los Estados Unidos.

La arquitectura estadounidense se ve enriquecida pues aunque los arquitectos de esta nación contaban ya con una tendencia definida, los europeos llegan al territorio con la idea de transmitir las posturas del empirismo. W. Gropius, Mies Van der Rohe y Frank Lloyd Wright, desarrollan obras de maneras continua. Sin embargo es Frank Lloyd Wright quien consigue diseñar una obra determinante en la arquitectura del país. La denominada "Casa de la Cascada", es un edificio que busca poner en practica los principios defendidos por el arquitecto como la simplicidad formal, integración entre arquitectura y naturaleza, volúmenes descompuestos en planos y articulados

asimétricamente. Así mismo se convierte en modelo o arquetipo para el género residencial.

Para finalizar este documento es necesario hablar de un arquitecto fundamental para el movimiento moderno, Charles-Édouard Jeanneret, le Corbusier. Además de un gran arquitecto y pintor, fue un eminente teórico de la arquitectura. Sus obras se caracterizaron por ser racionales y depuradas, a lo cual le suma el aprovechamiento de la luz y las perspectivas en su conjunto. Sus edificios crean la sensación de libertad y facilidad de movimientos. Particularmente creo que su arquitectura es atemporal, su vigencia radica en la “limpieza de sus diseños” y en el manejo adecuado de materiales, así como la prudencia del color.

Sera necesario comentar que en nuestra actividad como restauradores siempre es importante saber la evolución de la arquitectura, no solo aquella perteneciente a los monumentos históricos, si no también la que se origino posterior a ellos (siglo XX), pues esto nos dara una mayor visión y comprensión de dichos monumentos pues ellos no son creación de un solo tiempo, generalmente son portadores o contenedores de la arquitectura presente a través de su historia.

BIBLIOGRAFIA

- CHUECA Goitia, Fernando, **HISTORIA DE LA ARQUITECTURA OCCIDENTAL. TOMO V. El siglo XX**, Madrid, Dossat, 1979, 291 p.
- DE ANDA, Enrique, **LA ARQUITECTURA DE LA REVOLUCION MEXICANA**, México, UNAM, 1990, 184 p.
- FERNADEZ-GALIANO, Luis (editor) **FRANK LLOYD WRIGTH** A&V Monografías 54, julio 1995, p. 120 P.
- FERNANDEZ Gómez, Margarita, **EL RECHAZO DE LA TEORIA CLASICA**, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1996, 340 p. (Libro-Apunte Número 52)
- FRAMPTON, Kenneth, **HISTORIA CRITICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA**, México, Gustavo Gili, 1998, 402 p.
- GOSEL, Peter y Gabriele Leuthauser, **ARQUITECTURA DEL SIGLO XX**, Nuremberg, TASCHEN, 1991, 432 p.
- LAMPUGNANI, V.M., **ENCICLOPEDIA GG DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX**, Barcelona, Gustavo Gili, 1989, pp. 161-164 y 386-393;
- LE CORBUSIER, **VERS UNE ARCHITECTURE**, Buenos Aires, Poseidón, 1964
- MAENZ, Paul, **ART DÉCO: 1920-1940**, Barcelona, Gustavo Gili, 1976, 266 p.
- MONTANER, Josep Maria, **DESPUÉS DEL MOVIMIENTO MODERNO. ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX**, Barcelona, Gustavo Gili, 1993, pp. 12-16 y 36;
- NORBERG-SCHULZ, Christian, **ARQUITECTURA OCCIDENTAL**, México, Gustavo Gili, 1999, pp. 188-204
- SAN MARTIN, Iván, **MEDIO SIGLO DE ARQUITECTURA. HISTORIA Y TENDENCIAS**, México, UNAM, 1993, 9. 63-172
- TIETZ, Jürgen, **HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA**, China, Tandem Verlag GmbH, 2008, 127 p.