

Evolución del Diseño de Interiores

Edad Antigua

La Edad Antigua da inicio con la invención de la escritura (que aproximadamente se considera que surgió entre el 3500 y el 3000 a.C.). Su finalización se sitúa aproximadamente en el 476 d.C., con la caída del Imperio Romano Occidental.

Arte griego

Es un estilo caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico, o mediante la imitación de la naturaleza. La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior.

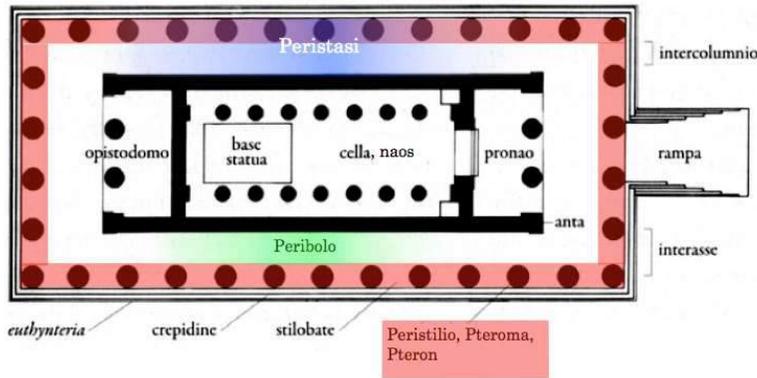
La Arquitectura de la Antigua Grecia es aquella producida por los pueblos de habla griega (pueblo helénico) cuya cultura floreció durante el período comprendido desde alrededor del 900 a. C. hasta el siglo I d. C.

La arquitectura griega es más conocida por los "templos", muchos de los cuales se encuentran sobre todo como ruinas en toda la región. El segundo tipo de construcción que se conserva en todo el mundo helénico es el teatro al aire libre, con la primera data de construcción del año 350 a. C. Otras formas arquitectónicas que aún se encuentran visibles son la puerta de entrada procesional (propylon), la plaza pública rodeada de paseos con columnas, el edificio del Ayuntamiento (bouleuterion), el monumento público, la tumba monumental (Mausoleum), el stadium y la gran muralla.

La arquitectura griega antigua se distingue por sus templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una entidad escultórica dentro del paisaje, con mayor frecuencia planteado en un terreno elevado para que sus proporciones y los efectos de la luz sobre sus superficies puedan verse desde todos los ángulos.

El templo griego es una escultura: es un volumen en un espacio. Posee una cortina de columnas, no tiene puertas, no tiene una entrada destacada porque no está pensado para ingresar. Solo lo hacían los sacerdotes. (Concepción diferente del templo a como lo conocemos actualmente, como lugar de encuentro de los fieles, era un lugar de adoración a los dioses, por ello, no se entraba)

Partes templo griego:

PRONAOS: atravesado solo por sacerdotes

NAOS: donde vive el Dios

OPISTÓDOMO: especie de sacristía

ESTILÓBATO: columnas. No se entra al templo

CREPIDOMA: 3 escalones, simboliza que salimos de lo mundano, marca carácter sagrado

SISTEMA TRILÍTICO: TRI: Tres- LITHOS: Piedra. Es un sistema de construcción que consta de dos grandes piedras verticales (postes) que soportan una tercera piedra horizontalmente en la parte superior (dintel). Este sistema fue muy utilizado en la arquitectura egipcia, griega y la etrusca como sistema estructural. Los romanos dejan de utilizar este sistema adintelado por las tremendas limitaciones espaciales que produce y lo sustituyen por el arco pasando ya del sistema trilítico a uno de uso ornamental.

El vocabulario formal de la arquitectura de la antigua Grecia, en particular la división del estilo arquitectónico se define en tres órdenes (orden clásico) bien definidos: el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, teniendo efecto profundo en la arquitectura occidental de épocas posteriores.

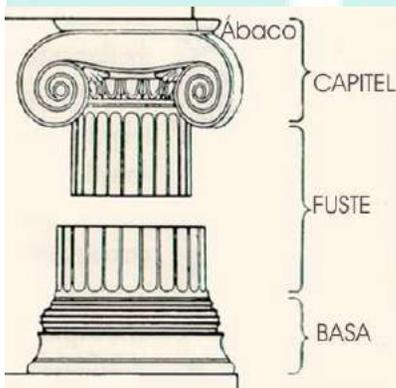
Los griegos fueron quienes desarrollaron en mayor medida la función ornamental de la columna, elemento arquitectónico ya existente con anterioridad. Fueron ellos quienes fijaron unas normas de composición arquitectónica en tres estilos: dórico, jónico y corintio, aunque los dos primeros son los principales.

El orden clásico relaciona cada una de sus partes logrando definir un patrón estético. La idea de orden en sí misma, hace referencia a la aplicación de determinados principios de proporción, medida y equilibrio compositivo en la construcción. Por otro lado, el concepto de orden implica su puesta en práctica en los distintos tipos de edificios, el más característico de todos ellos es el **templo griego**.

Como la arquitectura griega optó por formas adinteladas de neto predominio de la línea recta. Este es el precepto clásico de belleza.

Desde esta perspectiva, el orden consiste en la sucesión en vertical de las diversas partes del edificio:

1. Base/Basa
2. Columna/ Fuste
3. Entablamento/Capitel: conjunto de piezas que gravitan inmediatamente sobre las columnas.

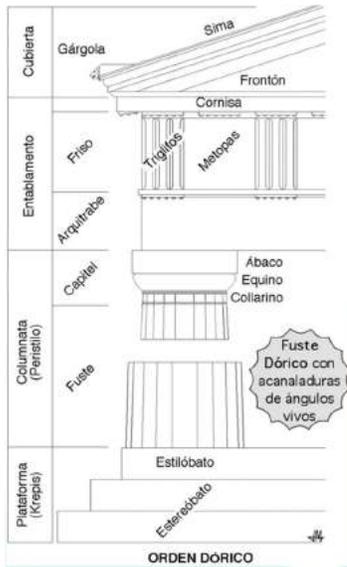

Los órdenes dórico y jónico aparecen al mismo tiempo en el comienzo de la arquitectura griega mientras que el corintio es una evolución tardía del orden jónico.

DÓRICO: El orden dórico es el primer orden de arquitectura de la Antigua Grecia, siendo sustituido posteriormente por el estilo jónico y el corintio. Los órdenes se identifican a través de sus composiciones estéticas, sus descripciones y proporciones.

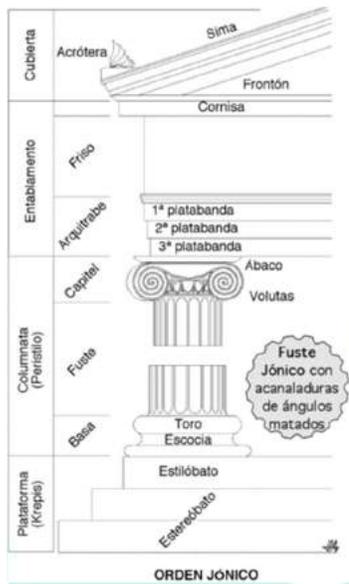
Se dice que el orden dórico representa el instante en el que las construcciones de las civilizaciones del mediterráneo hicieron una transición de materiales de construcción poco duraderos como la madera, a materiales permanentes como la piedra.

El orden dórico figura como el orden más simple de los estilos arquitectónicos y fue implementado en múltiples construcciones como templos, entre los cuales destaca el Partenón.

Partenón

JÓNICO: Más esbelto y airoso que el orden dórico. El orden jónico está asociado con un estilo arquitectónico femenino; por ello tiene un perfil más esbelto y elegante en sus proporciones que el dórico. Los capiteles eran finamente tallados en aros florales. Este patrón, que fue determinante en el origen del orden jónico, fue tomado de templos asiáticos. Aunque fue utilizado sobre todo en objetos y muebles más pequeños, también se adoptó en la arquitectura. La columna es irregular y estriada. Se dice que tiene la forma de las olas del mar Jónico.

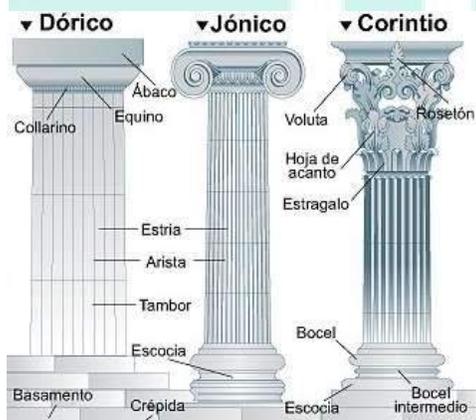
Templo Atenas

CORINTIO: es el más ornamental y elegante de los tres orden clásico. Se caracteriza por un capitel con forma de cesta rodeada de follaje, con volutas (forma de espiral) y filas de hojas de acanto (planta). En Grecia se considera como una variante del orden jónico. La columna es más grande, lo que la hace parecer más alta, es regular y estriado.

Templo Zeus Olímpico

Los sucesivos estilos de la arquitectura del renacimiento y de la arquitectura neoclásica siguieron y adaptaron antiguos estilos griegos de modo más o menos fiel.

Diseño de interiores

La grandeza y la amplitud de espacios son aspectos base del concepto de decoración griega. En los interiores griegos no existe el amontonamiento, sino la libre circulación, la comodidad y la sencillez. Toman de la cultura egipcia el uso de mobiliarios funcionales y la poca ornamentación de los espacios.

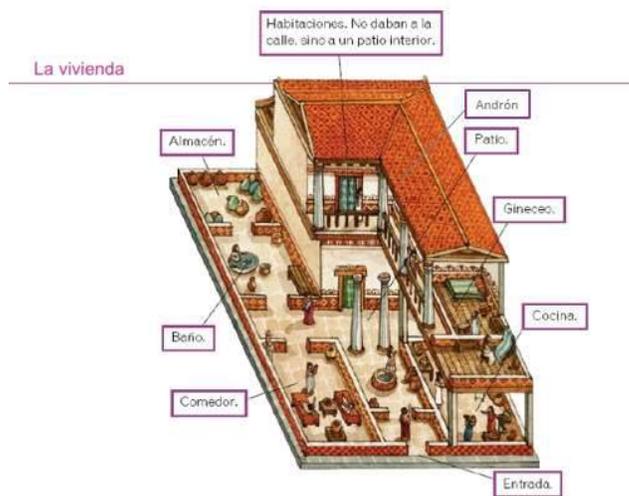
El diseño de interior era variado. Entre el siglo V y IV A.C. surgieron dos modelos de casas. Las casas típicas en Olynthus durante este período tenían pequeñas habitaciones, y la casa era un rectángulo y tenían un patio interior con columnas.

Otro diseño de una casa se encontró en Priene que daba importancia a un patio interior pero con una estructura arquitectónica diferente. En lugar de una colección de pequeñas habitaciones, el área principal de living consistía en un hall rectangular que llevaba a un porche. A los lados del patio había habitaciones pequeñas para los sirvientes, el almacenamiento y la cocción. Las casas griegas eran sencillas y construidas con materiales livianos, sólo las casas muy ricas establecen habitaciones separadas para hombres y mujeres y disponen de pozos de agua. Las viviendas de campo se construyen con piedras y adobe.

Olynthus

Priene

En los primeros pasos del mueble griego se siguen muchas directrices egipcias, como el recubrimiento de la madera con materiales más ricos como los metales, el marfil o las maderas finas. También se hace uso de la pintura con finalidad decorativa. Las armaduras de los muebles son sencillas, aunque en Grecia se potencia la estructura vertical, que dotaba de una mayor delicadeza a las piezas.

Los mobiliarios estaban exento de ornamentación, lujo y valor. Las mesas eran pequeñas, casi siempre trípodes de madera, aunque en las casas de los potentados las solía haber de bronce, servían únicamente para comer, ya que no se conocían mesas de trabajo o de lectura.

Las camas fueron evolucionando desde simples montones de pieles, hasta una cama para comer acostados compuesta por un bastidor que sujeta una red de tiras de cuero entrecruzadas, y un colchón (kliné). Estos lechos se alzaban sobre patas torneadas o escuadras cuya parte superior está decorada por un capitel. Dos de estas patas pueden elevarse por encima del bastidor formando un cabezal sobre el que puede disponerse una almohada para apoyar la cabeza. De este modelo se deriva el “triclinio”, amplio lecho en forma de U utilizado para comer y en el que, como novedad, podían acostarse tres personas.

Habían también sillas de diferentes modelos: “klismos” sillas de patas curvas, respaldo ligeramente inclinado y muy cómodas, será la silla mas imitada durante el siglo XVIII por su comodidad y elegancia.

Sentido estético: búsqueda de la belleza

Arte romana

Las primeras manifestaciones surgieron bajo el influjo del arte etrusco y fueron después influenciadas por el arte griego, que los romanos conocieron en las colonias de la Magna Grecia, ubicadas en el sur de Italia y que conquistaron en el proceso de unificación territorial de la península durante los siglos IV y III a. C. La influencia griega se acrecienta cuando, en el siglo II a. C., Roma ocupa Macedonia y Grecia.

Hasta cierto punto podría pensarse que el arte de Roma es una imitación y ampliación del arte griego, y por supuesto del arte etrusco, pero el espíritu que animó a los artistas romanos es totalmente distinto de aquellos. La Roma conquistadora y urbanista trató de unir al sentido estético griego, el carácter utilitario y funcional que sus obras requerían.

A causa del profundo centralismo ejercido por Roma sobre sus provincias en todos los aspectos de la vida, se originó un arte muy uniforme durante la época imperial.

Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica, a la que le agregó varias innovaciones originales. Los dos estilos a menudo se consideran un cuerpo, lo que se conoce como arquitectura clásica. La arquitectura romana floreció en la República romana y más aún bajo el Imperio, cuando se construyó la gran mayoría de los edificios supervivientes. Usó nuevos materiales, particularmente el hormigón romano (consta de un mortero hidráulico y un aglutinante de piedras mezclado con agua que se endurece con el tiempo), y tecnologías como el **arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula** para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados.

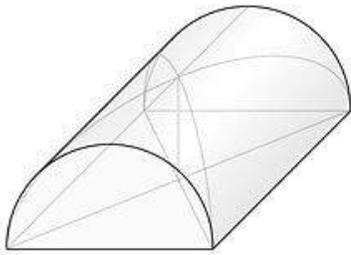
Pasaron de la construcción basada principalmente en columnas y dinteles a una basada en paredes masivas, puntuadas por arcos y cúpulas posteriores. Los órdenes clásicos ahora se volvieron más decorativos que estructurales.

Los romanos construyeron edificios públicos masivos, obras de ingeniería civil, templos no públicos que fueron responsables de desarrollos significativos en la vivienda y la higiene pública, por ejemplo, sus baños y letrinas públicos y privados, calefacción por suelo radiante en forma de hipocausto, acristalamiento de mica (ejemplos en Ostia Antica), agua caliente y fría entubada (ejemplos en Pompeya y Ostia).

Arco de medio punto: es un tipo de arco que tiene la forma de un semicírculo. La fuerza no se distribuye de manera vertical como en el sistema trilítico, sino horizontal.

Bóveda de cañón corrido: es un elemento arquitectónico frecuente en iglesias románicas, aunque ya lo utilizaban los egipcios, los mesopotámicos y los romanos. Este tipo de bóveda suele estar formada por una alineación de arcos de medio punto.

Cúpula: Es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría. En el Imperio romano se emplea la cúpula mucho más frecuentemente. Los más grandes complejos termales y palacios romanos incluyeron cúpulas como cubierta. El culmen de la construcción de cúpulas en Roma aparece en la del panteón de Agripa, con una luz libre que no ha sido nunca superada con técnicas tradicionales y ha sido necesario el empleo del acero estructural o el hormigón armado para conseguirlo.

La estabilidad estructural se logró mediante el uso de hormigón, forrado con opera latericia, característica de la arquitectura romana, y diversas técnicas de aligeramiento del peso propio, sea mediante reducción progresiva del espesor de la cúpula o el reemplazo del travertino por piedra pómez en las zonas superiores.

Cúpula de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

Se comenzó a utilizar casetones, adornos huecos geométricos. Es una técnica ya utilizada en la antigüedad clásica: un ejemplo típico se da en el Panteón de Agripa.

Cúpula del Panteón de Agripa, casetones

Diseño de interiores

El imperio romano tuvo gran influencia en el mundo de la Decoración de Interiores, pues sus casas comenzaron a ser mucho más cómodas y tenían en su diseño habitaciones con funcionalidades variadas, siendo igual de importante el diseño interior como el exterior.

Hay tres palabras claves que definen muy bien el estilo romano: elegancia, luminosidad y amplitud. Un punto significativo es el uso de ornamentos.

La estética de este estilo decorativo es elegante, refinada y, a la vez, muy imponente, con lo cual, hay que cederle el espacio adecuado. En este sentido queda claro que la amplitud es clave para recrear el aire monumental de los edificios de la cúpula del Imperio romano.

La principal fuente de inspiración para lograr una decoración al estilo romano se encuentra en las casas denominadas "domus" que pertenecían a familias de cierto nivel económico y los grandes edificios públicos. En líneas generales, las estructuras de los edificios tenían grandes dimensiones. Los techos solían ser elevados y las estancias bien iluminadas y ventiladas.

La idea de belleza de los tiempos de la Antigua Roma se traducía, entre otras cuestiones, en orden y rectitud. Por ello, todo lo que se diseñaba estaba pensado para que fuese "perfecto". Y esto se reflejaba claramente en las estructuras de las viviendas.

Los romanos dispusieron cuidadosamente sus habitaciones en base a la función de la sala principal y la época del año. En el verano utilizaban habitaciones en las que se podían aprovechar las brisas, y diferentes salas en invierno que daban una protección extra contra el frío.

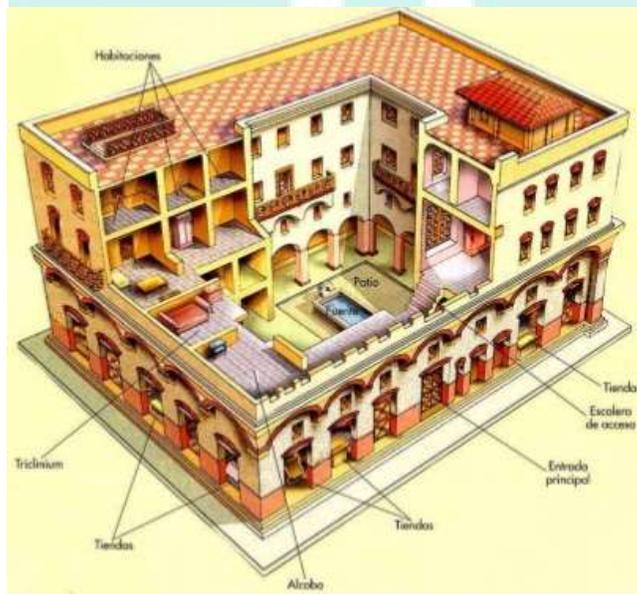
VIVIENDA URBANA

DOMUS

- Eran de una sola planta y su estructura evidencia el carácter cerrado de la organización familiar antigua. Estaban orientadas hacia el interior, sin apenas ventanas y en torno a un patio central: *atrium*.

La mayor parte de los ciudadanos vivían en bloques de piso de alquiler llamados *Insulae* / *Insula*. Estaban contruidos de materiales baratos y débiles, que se desplomaban e incendiaban con facilidad. Tenían ventanas sin cristales y balcones a exteriores, por lo que en verano hacía mucho calor y en invierno frío. No tenían agua corriente y usaban letrinas comunitarias. Tenían un patio comunitario.

En los tiempos del antiguo Imperio romano, en lo que respecta al mobiliario, este se reducía a lo básico. De hecho, a los romanos les interesaba que los muebles fuesen, ante todo, funcionales.

No hay muchas muestras del mobiliario romano, ya que los muebles normalmente eran hechos de madera, que es un material que no aguanta bien el paso del tiempo, pero los más

lujosos solían tener una estructura metálica. Los muebles utilizados por las clases acomodadas eran elegantes y poco cargados, en comparación con los estándares de las épocas posteriores. Algunos ejemplares hechos totalmente de metal, como los pies de lámpara o los braseros para calentarse o para hacer sacrificios. Hay constancia de la existencia de muebles de otras clases, que tenían mesas y sillas con soportes de mármol, y también han sobrevivido algunos ejemplos. El mimbre era un material de uso habitual para fabricar butacas.

El estilo de los muebles de la antigua Roma seguían los de sus predecesores griegos, lo que hace que sea difícil diferenciar las formas romanas de las griegas en la mayoría de los casos.

Edad Media

Da origen con la caída del Imperio Romano Occidental (en el 476 d.C.) y finaliza con la caída del Imperio Bizantino (el Imperio Romano Oriental) en 1453. Sin embargo, algunos historiadores consideran que su finalización se corresponde con la llegada de Colón a América en 1492.

Arte románico

El arte románico fue un estilo artístico predominante en Europa Occidental durante los siglos XI, XII y parte del XIII. El arte románico fue el primer gran estilo cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe) y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo.

Surge como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la construcción de gran número de iglesias y de edificios religiosos. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa, debido a:

- Expansión de las órdenes religiosas (Cluny y Císter) que construyen monasterios. Estos son fuente de riqueza, centro cultural y urbano de la sociedad.
- Las peregrinaciones (en España el románico se introduce a través del Camino de Santiago).
- Aumento de la influencia de la iglesia.

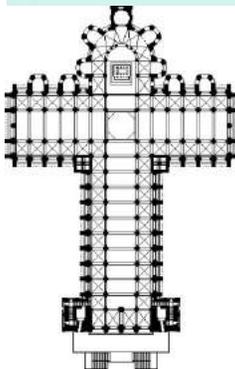
Debido a las relaciones entre religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de los monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias. Las obras las realizaban artesanos especializados como arquitectos, picapedreros, pintores, etc. El arte románico fue sobre todo un arte religioso, que reflejaba los valores de la nueva sociedad feudal, que a la vez era guerrera y cristiana.

La arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media. Su desarrollo estaba completamente establecido alrededor de 1060 hasta el siglo XI. La arquitectura gótica fue el estilo que le sucedió gradualmente a partir del siglo XII.

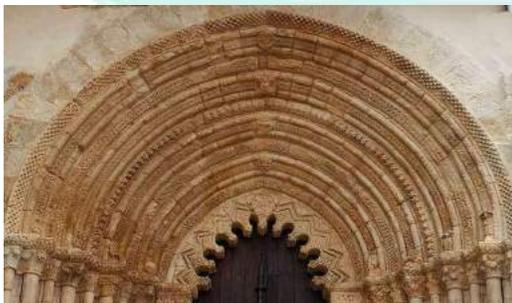
Las columnas que soportan los arcos son cilíndricas y están rematadas con capiteles a menudo tallados con representaciones de animales, plantas y símbolos geométricos. Cada edificio tiene formas claramente definidas, con frecuencia de una planta muy regular y simétrica; el aspecto general es de simplicidad. El estilo se puede identificar a través de Europa, a pesar de las características nacionales y regionales y de los diferentes materiales empleados.

En las construcciones se utilizaron los arcos de medio punto, bóvedas de cañón corrido y cúpulas. Se comenzó a utilizar construcciones de planta basilical, es un término relacionado a la arquitectura de los edificios públicos romanos, utilizados por la iglesia paleocristiana.

Las iglesias románicas tienen planta de cruz latina y se encuentran orientadas (la cabecera de la iglesia) hacia el este ya que la luz es símbolo de Cristo. La cabecera, que suele tener ábside, está ocupada por la zona que ocupan los clérigos (obispo, sacerdote, diácono). Bajo la cabecera puede encontrarse una cripta donde podía encontrarse la tumba de un santo o de un personaje relevante (obispo, abad, señor).

Se implementó en las estructuras las arquivoltas, que son moldura colocada alrededor de un arco. Representan el cielo y la tierra.

Se introdujeron los rosetones en las fachadas, provocando así el ingreso de luz natural a las basílicas. En la arquitectura románica solía ser de pequeño diámetro y se disponía a modo de óculo en los laterales de las naves.

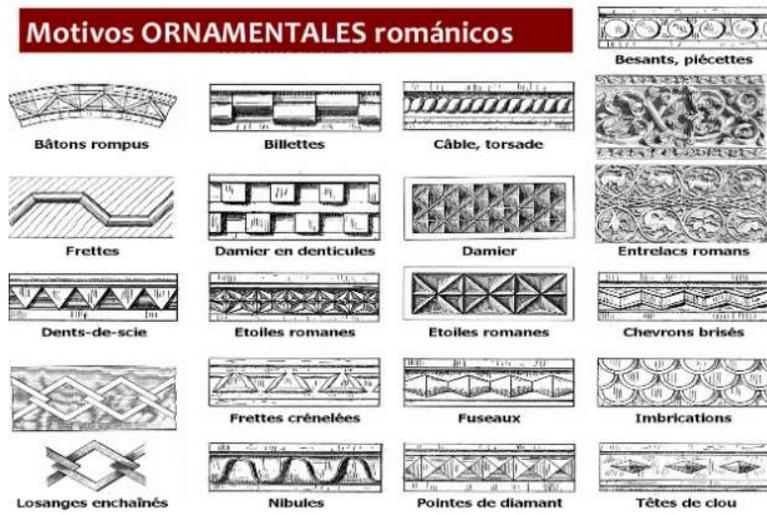
Basílica de Saint-Remi. Reims.

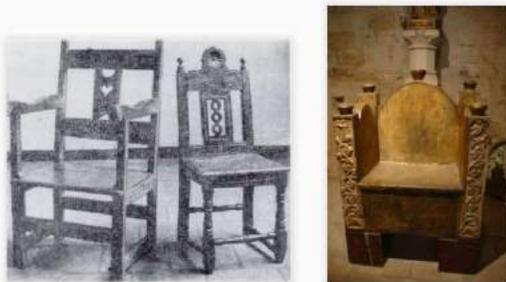
Diseño de Interiores

Los mobiliarios que se utilizaron en esa época eran por sobre todo funcionales y transportables ya que debían mudarse por las peregrinaciones. La madera (pino, nogal, roble y castaño) es el material imprescindible y característico del mobiliario. Los mismos se ornamentaban con la misma flora, fauna o figuras que las fachadas:

Motivos ORNAMENTALES románicos

Se trata de muebles fuertes y pesados con una decoración estilizada de flora y fauna o de figuras fantásticas. El mueble románico por excelencia es el arcón, lo mismo se encuentra en la casa del campesino, que en los palacios o en las sacristías. El arca sirve de banco, mesa o armario, su número excede de treinta en muchas casas. Su desarrollo evoluciona inmediatamente, muchas son inspiradas en la antigüedad de los sarcófagos griegos y romanos.

Arte gótico

El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. El arte románico reflejaba una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico

coincide con el resurgimiento de las ciudades, donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y con la aparición de las nuevas órdenes religiosas (cistercienses, franciscanas y dominicas). También se acentuaron los conflictos y la disidencia (revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de la escolástica); culminando con la peste negra y la guerra de los Cien Años. Un mundo en mutación fundamental, ya que comienza la transición del feudalismo al capitalismo.

La luz se concebía como símbolo de la divinidad, creadora de todas las cosas. Si el universo entero era creación divina, todo lo que en él habitaba era reflejo de la luz de Dios. En consecuencia, los elementos de la vida, espirituales o materiales, se revalorizaron desde una perspectiva teocéntrica. El gótico representa el juicio final como triunfo de Cristo, el cual dispone en la entrada como alegoría de la frase bíblica: “yo soy la puerta”. El color se aplica en un color plano, brillante, utilizando el amarillo, rojo, verde y azul. Los fondos son dorados, arrastrando todavía el peso de la tradición románica. Se pone énfasis en el realismo, comienza a expresarse emociones a través de las pinturas.

La arquitectura gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico, se desarrolló en Europa Occidental, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. Hace énfasis en el contraste de la perfección y racionalidad del arte clásico. Iniciada en la experimentación arquitectónica del siglo XII en la zona de Francia, se extendió por toda Europa.

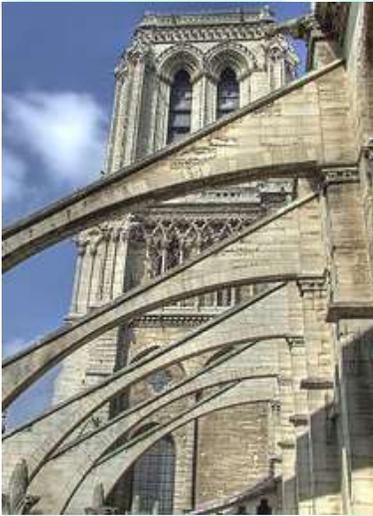
Puso énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. Surgió del románico pero acabó oponiéndose a los volúmenes masivos y a la escasa iluminación interior de sus iglesias. Se desarrolló en la arquitectura religiosa (monasterios e iglesias), teniendo su mayor éxito en la construcción de grandes catedrales, aunque también tuvieron importancia la arquitectura civil (palacios, ayuntamientos, universidades, hospitales y viviendas de la nueva burguesía urbana) y la arquitectura militar (castillos y murallas urbanas).

Los 2 elementos estructurales básicos son el arco apuntado y la bóveda de crucería (conformada por la intersección de dos bóvedas de cañón apuntado), cuyos empujes, más verticales que el arco de medio punto, permiten una mejor distribución de las cargas y una altura muy superior. Además, la parte principal de estas son transmitidas desde las cubiertas directamente a contrafuertes exteriores al cuerpo central del edificio mediante arbotantes. Deja a la mayor parte de los muros sin función sustentante, quedando la mayor parte libre para acoger una superficie de amplias vidrieras y rosetones que dejan paso a la luz. Permite la colocación de vitrales, la luz es considerada divina y se descompone en colores de cada vitral. Al lograr estructuras con mayor altura, se decía que esto permitía acercarse al cielo.

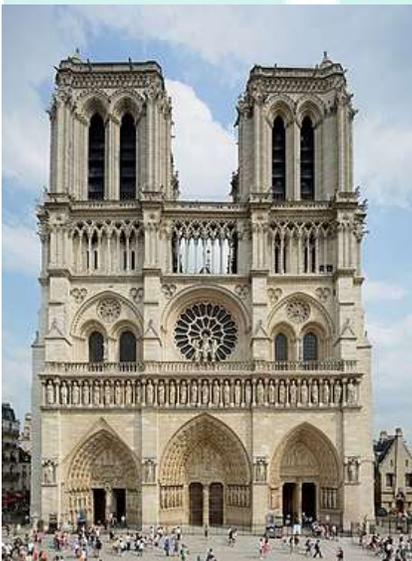

Bóveda de crucería

Arbotantes de Catedral de Notre Dame

Arcos apuntados de Catedral de Notre Dame

Las gárgolas fueron introducidas en la arquitectura cristiana por primera vez, pero ya eran empleadas en la arquitectura islámica y la budista anteriormente. Se encuentran en la parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. Al expulsar el agua en chorros por la boca, evitaban que el agua contactara con los muros de piedra y provocara deterioros de los mismos. En muchas ocasiones tenían la figura de demonios, animales o monstruos, si finalidad era alertar a los pecadores. La religión se relacionaba con el temor.

El gótico se divide en 3 etapas:

- 1- **GÓTICO PRIMITIVO:** correspondiente a los dos tercios finales del siglo XII y los primeros años del siglo XIII, cuando se desarrollan las formas del nuevo estilo evolucionando a partir de las del arte románico (por lo que también es denominado como romano-gótico). Se identifica por la simplicidad formal y decorativa. Comienzan a usarse los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los arbotantes y las ventanas de lanceta, pero sin la decoración estructural que alcanzarán en el gótico pleno.

Catedral de Durham

- 2- **GÓTICO CLÁSICO:** uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería, arbotantes alzados en tres niveles, coro alargado, fachada armónica, presencia del rosetón. Elimina ciertos aspectos de la arquitectura románica como la tribuna del segundo piso y obtiene mayor altura a través de un piso con grandes ventanales que permite el acceso de luz. El arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes ya quedan establecidos en el "primer gótico" o "gótico primitivo" como sistemas constructivos óptimos para alcanzar el objetivo del gótico. Con el gótico clásico se confirma la tipología de tres niveles en alzado, eliminando el nivel de la tribuna. Las catedrales han de constar de tres naves longitudinales (una central y dos laterales) que en la cabecera se transforman en un ábside (parte de la iglesia situada en la cabecera, que acoge la mesa de altar) y en un deambulatorio (Pasillo estrecho que rodea la parte trasera del altar). En este espacio semicircular también se disponen las capillas. Otro de los rasgos más decisivos del gótico clásico es la creación de la fachada armónica: un cuerpo central (que corresponde a la nave principal), enmarcado por dos torres (que sirven de campanarios), y que alberga en lo alto una ventana de forma circular: el rosetón.

Catedral de Notre Dame

- 3- **GÓTICO RADIANTE:** el estilo radiante llevó esto al extremo el ingreso de luz. Más que nunca antes, la superficie de los muros fue perforada y los edificios eran pantallas de tracería (elemento decorativo en piedra o madera, formado por combinaciones de figuras geométricas) que ocultaban la mayor parte de los muros sustentantes y contrafuertes. A medida que aumentaba el tamaño de las aberturas para las ventanas, el período radiante coincidió con el desarrollo de las ventanas en banda, en la que una banda central de vidrieras de colores vivos se dispone entre las bandas superior e inferior de cristal transparente, lo que permitió aún más inundar los interiores de luz. El gótico, más conectado con la monarquía, ciudad, refinado.

Sainte-Chapelle

Diseño de Interiores

Los interiores solían estar decorados con tapices, telas y cortinas pintadas para cubrir las paredes. Entre el mobiliario había bancos, mesas, baúles de madera pintados para guardar la ropa y todo tipo de tejidos, así como piezas de orfebrería. La vajilla era muy limitada y se reducía a lo estrictamente necesario. Las familias más acomodadas tenían toda una serie de objetos de lujo, como vajillas muy refinadas, de metales preciosos o de cerámica, que se conservaban como una auténtica joya en el comedor.

Desde finales del siglo XIV se produjo una mejora de las condiciones generales de vida y un aumento del consumo y de todo tipo de objetos, por lo que los interiores están ya muy alejados de la austeridad característica de los siglos anteriores. Además, era habitual encontrar pinturas de temática religiosa, muchas veces en el pequeño oratorio, con su pequeño altar e imágenes de devoción, que servían como vehículos de espiritualidad y de comunicación con Dios, la Virgen y los santos. La necesidad de poseer todo este ajuar doméstico y piezas de arte generó una gran demanda artística y dieron mucho trabajo a los obradores de los artistas de las calles del entorno.

Los mobiliarios siguen las características arquitectónicas de sus grandes edificios y si bien el estilo abarca tres siglos de total difusión en todo el continente europeo, empiezan a distinguirse claramente las diferentes características nacionales.

Los constructores de muebles de la alta Edad Media tuvieron siempre en cuenta la utilidad del mismo adaptando siempre la ornamentación a la estructura. Con ello el mueble gótico logró su aspecto característico de proporción y unidad. Se realizaba talla calada de bajo relieve en los muebles, de motivos geométricos entrelazados y rosas tudor. Una modificación muy importante lograda en esta época y que supuso un gran avance en la manufactura de mobiliario es la división del mueble en dos partes en cuanto a su técnica constructiva: por un lado el cuadro o armazón rectangular y por otro los paneles más delgados insertos en el armazón. Será en estos paneles donde encontraremos la ornamentación inspirada principalmente en elementos de la arquitectura.

Con respecto a otra de las piezas más importantes del mobiliario en general, la cama, parece ser que fue en el siglo XIII cuando se empezó a dar cada vez más importancia al dosel, elemento que a principios del siglo XIV se convirtió en necesario en todo lecho señorial.

La cama típica del último periodo medieval estaba rodeada de colgaduras y la cabecera y el fondo se alzaban hasta el dosel. De este colgaban los cortinajes que, al correrlos, permitían mayor intimidad y una temperatura ambiental más cálida. Los tejidos utilizados correspondían al lujo más extravagante.

ARTE BIZANTINO

El arte bizantino es una expresión artística que se configuró a partir del siglo IV (división del imperio romano en occidental y oriental) al siglo XV (Conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453). Desde sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador político del Imperio Romano a través del Imperio Romano Oriental. La capital era Constantinopla, cuyo nombre anterior fue Bizancio. Actualmente es Estambul.

El gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino, exigía el revestimiento de los muros de sus templos con mosaicos, no solo para ocultar la pobreza de los materiales usados, sino también como un medio para expresar la religiosidad y el carácter semidivino del poder imperial. En cuanto a su estilo artístico, tiene fuerte presencia del uso de colores. Es un arte estático, que tiene a Cristo como tema central. Ausencia de naturalidad y realismo, todo el arte era alrededor de Dios.

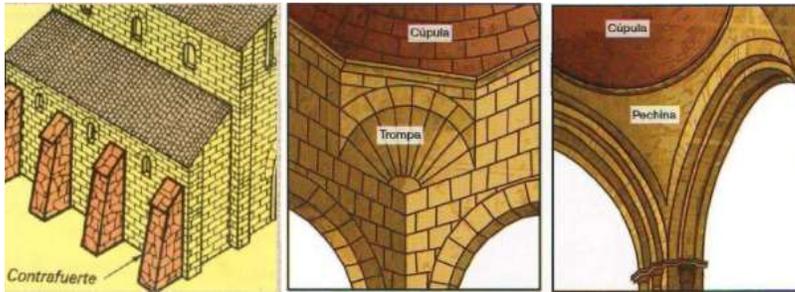

Las zonas de mayor presencia de la arquitectura bizantina se corresponden con los territorios de las actuales Turquía y Grecia, sin olvidar Bulgaria, Rumania y amplias partes de Italia, junto con Siria y Palestina. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre los pueblos eslavos llevada a cabo a partir del siglo VIII por la Iglesia ortodoxa bizantina, la arquitectura bizantina se extendió por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando algunos de sus elementos arquitectónicos (como por ejemplo las cúpulas bulbosas) a convertirse en una seña de identidad de las iglesias ortodoxas, que han sido mantenidas hasta la actualidad.

San Basilio

Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son, además de la forma ya indicada de las cúpulas, el uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas, la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas, y el hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas, de un soporte de planta cuadrada, pero que permite el remate mediante un tambor en una cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado.

La arquitectura bizantina se divide en 3 etapas:

- 1- Primer período o primer Edad de Oro (siglo V a X), a partir de una primera etapa que no se distinguía especialmente de la arquitectura romana. Se caracteriza por el uso del ladrillo en las iglesias, sustituyó a la piedra, por una interpretación más libre de los órdenes clásicos. Incorporo el uso de mosaicos que sustituyen a las esculturas como elementos decorativos y por el realce de las cúpulas, que se elevan a más altura que en estilos anteriores.

Santa Sofía

- 2- Período intermedio o segunda Edad de Oro, Se caracteriza por la predominancia de las iglesias de planta en cruz griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. La planta de cruz inscrita fue la más difundida cuando los misioneros bizantinos recorrieron los territorios de los pueblos eslavos para proceder a su cristianización. La iglesia de Santa Sofía de Kiev (en la actual Ucrania) son testimonio elocuente del uso de la cúpula de tambor, que con el tiempo serán cada vez más altas y más esbeltas.

Santa Sofía de Kiev

- 3- Periodo final o tercera Edad de Oro, las formas bizantinas se difunden hacia el norte (Rusia); en este periodo predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales.

San Basilio

En cuanto a los mobiliarios, se lo consideraba un objeto utilitario y no decorativo. La madera es el material más importante empleado en la construcción del mueble, pero el marfil fue el material más usado para los muebles de importancia.

Contrario al estilo romano, las figuras humanas y animales fueron menos frecuentemente incorporadas, y los elementos decorativos tendieron a ser rígidos y convencionales.

Edad Moderna

Arte del Renacimiento

El renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el "renacer" de los valores de la Antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al período barroco. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa.

Durante la Edad Media dominaba el feudalismo, un sistema económico cerrado que no permitía el ascenso social. Europa, dividida en reinos, sostenía su unidad cultural en el cristianismo, por lo que la organización social y cultural era teocéntrica.

Hacia finales de la Edad Media, el desarrollo de la tecnología agrícola permitió el incremento de la producción. Con ello, creció el comercio y aparecieron de centros urbanos en los que habitaban los burgueses, dotados con actividad comercial y cultural diversificada.

La peste negra detuvo momentáneamente este crecimiento y se extendió rápidamente por Francia, Inglaterra, España, Rusia y el resto de Europa. La mortandad producida trajo consecuencias culturales, la prostitución aumentó al morir los hombres que sostenían el hogar.

Con el fin de la peste comenzó un proceso de restauración. Coincidían en la escena campesinos que recuperaban tierras sin dueño y las ponían a producir; ciudadanos asalariados con mejores pagas debido a la escasez de personal; comerciantes y prestamistas. Se consolidó así una economía protocapitalista, es decir, un capitalismo temprano.

Las ciudades-estado italianas de aquel entonces comenzaron a anhelar la grandeza del pasado imperial romano. Al sumarse las condiciones económicas y políticas propiciadas por la caída del Imperio bizantino y el crecimiento de la producción y el comercio occidental, se renovó el interés por la literatura, la filosofía y el arte de la gloria imperial, es decir, se renovó el interés por la antigüedad clásica.

Este período histórico recibió el nombre de Renacimiento por tratarse, justamente, de un renacer del interés en el pasado, de particular importancia para el orgullo de las ciudades-estado italianas, que se sentían herederas de primera mano de la gloria imperial. Ese nuevo espíritu pujante y optimista ahora centraba la atención en el ser humano.

Un valor esencial del Renacimiento es el antropocentrismo, que consiste en hacer del ser humano el centro de referencia de la vida social y cultural. Se distingue por la transformación de las relaciones humanas, pues el hombre no está ya a la merced del destino que le imputa el clero, sino que comprende la relatividad de la condición humana. El Renacimiento permite el florecimiento del individualismo, que busca comprensión del hombre como totalidad, resaltando el placer, la dignidad y la libertad.

Este afán por el pensamiento de los antiguos favorece una vuelta al racionalismo y al científicismo. Una gran curiosidad por comprender el universo lo infunde todo. El Renacimiento retira el velo místico de la naturaleza y decide investigarla y descubrir sus últimos secretos. Las ciencias experimentan un importante crecimiento derivado por el interés en la investigación en todas las áreas.

Durante el Renacimiento, la Iglesia deja de ser la única o principal promotora cultural de Occidente, y los sectores civiles asumen parte protagónica en la producción artístico-cultural, la promoción y la protección de las artes y las ciencias. En cuanto al arte, se conformaron dos grandes centros de difusión artística:

- **Italia:** con urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez romana-bizantina.
- **Norte de Europa:** a través de las cortes principescas de la casa real de Francia.

Miguel Ángel Buonarroti: David.

El arte clásico era para los renacentistas la referencia fundamental, tanto al nivel de contenidos como en lo que a estilo se refiere. Buscaron en la antigüedad clásica la inspiración y renovaron el universo de temas y criterios para la creación estética en todas las disciplinas

Parte de este interés por la antigüedad clásica se expresó en la adopción de estos tres aspectos fundamentales del cañón clásico: equilibrio, proporción y simetría. No sólo fueron vistos como elementos estéticos al servicio de la composición elegante y clara, sino como expresión del racionalismo científico y filosófico de la época.

En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban geometría, anatomía y otras ciencias. Durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera a las artes plásticas como forma de conocimiento. A diferencia de la Edad Media, el arte ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, etc. En las artes plásticas, por ejemplo, esto permitió el desarrollo de los siguientes elementos:

- Estudio de la luz diáfana (en detrimento de la luz colorida del gótico), lo que dio origen al claroscuro.
- Estudio de la geometría espacial, lo que perfeccionó la perspectiva lineal o en punto de fuga.
- El estudio de la naturaleza trajo como consecuencia el **perfeccionamiento del naturalismo**, es decir, el principio de imitación de las formas naturales en búsqueda de la **verosimilitud**.

La relación del arte con el espíritu racional y científico trae consigo la especialización artística y, poco a poco, los gremios medievales de artesanos dan lugar a los talleres de artistas, con lo cual el arte gana autonomía como objeto. El arte se vuelve un objeto de distinción social y ya no solo un vehículo para la promoción de contenidos institucionales.

En **pintura**, gracias a la aparición de la técnica de la pintura al óleo, aparece la pintura sobre lienzo. Esto permite el desarrollo de nuevos géneros. Destaca la creación de un importantísimo género como el retrato individual. Asimismo, la **escultura** también se independiza definitivamente de la arquitectura. Florecen la escultura exenta y los monumentos públicos.

Etapas del arte renacentista

Si bien es cierto que el pleno Renacimiento ocurre en el siglo XV, algunos autores establecen en el siglo XIV sus inicios y, por lo tanto, en lo que respecta a las artes y la cultura, comienza el despertar de una nueva conciencia estética.

Si la mirada se fija en la historiografía italiana, el Renacimiento se divide en etapas designadas de acuerdo a ciclos temporales que abarcan toda la producción cultural. Estas son: *Trecento*, *Quattrocento* y *Cinquecento*.

Trecento

Durante ese período, se da la individualización de los personajes, diferenciándose así de la Edad Media que tendía a la estereotipación. Asimismo, se procura la expresión de los rasgos emocionales, se presta mayor atención a la anatomía, comienza a trabajarse el fondo de la composición que incluye el paisaje y se perfecciona la técnica del fresco.

Quattrocento

Su centro de mayor desarrollo estuvo en Florencia. El medievalismo queda atrás y reaparece la mitología clásica. Se independiza definitivamente la escultura de la arquitectura y se favorece la escultura de bulto redondo. Se desarrolla la pintura al óleo y aparece el género del retrato pictórico. Se perfecciona el uso de la geometría espacial. La arquitectura vuelve al canon clásico grecorromano.

Cinquecento

El Renacimiento alcanza su máxima expresión y comienza una nueva etapa llamada **manierismo**, que convive junto a la tendencia clasicista. El centro de la producción del Cinquecento estuvo en Roma, donde se financiaron las obras más extraordinarias del período renacentista, como la Capilla Sixtina.

Del análisis de los monumentos antiguos y de las fuentes literarias y filosóficas, se desprende la importancia de las proporciones, del número, de la medida, como fundamento de la belleza arquitectónica. De estas mismas fuentes los arquitectos deducirán los conceptos de originalidad y grandiosidad, que serán esenciales para la arquitectura renacentista.

La idea renacentista de belleza y perfección se basa en un racionalismo orientado matemáticamente, de forma que la Teoría de la Proporción intenta llevar a un denominador común el canon de proporciones del cuerpo humano y las leyes matemáticas de las formas geométricas básicas, como la circunferencia y el cuadrado, y expresarlas en reglas de proporción de validez universal. La proporcionalidad matemática del conjunto arquitectónico (planta, alzado, columnas, capiteles, entablamentos y cornisas), convierte los edificios del renacimiento en construcciones racionalmente comprensibles, cuya estructura interna se caracteriza por la claridad. En esta época se publicarán los primeros tratados de arquitectura que, como Vitrubio en la antigüedad, codificarán los conocimientos arquitectónicos de la época.

Todo ello se concreta en la formulación de la llamada **Proporción Áurea**, o Número de Oro, igual a $1 + \sqrt{5}$, 1,618, que corresponde a una proporción considerada particularmente estética. Esta fórmula matemática fue utilizada en épocas clasicistas en construcciones arquitectónicas, en escultura, pintura y música.

Se valora la superficie de los muros. En los interiores se anima la propia superficie del muro a través de elementos equilibrados: cornisas, pilastras, columnas enmarcadas, etc. Se utiliza la columna como soporte, tanto por su función constructiva como decorativa. La columna es esencial dado que el estudio de sus proporciones es uno de los fundamentos del clasicismo, y sirve como pauta para determinar toda la proporción del edificio. Este carácter rector de la columna es el fundamento esencial de la belleza arquitectónica en la concepción renacentista.

El arquitecto renacentista desprecia el arco ojival o apuntado, característico del estilo gótico. Vuelve a utilizar el arco de medio punto. Sostenido por elegantes columnas de orden clásico y formando galerías.

Se concede a la cúpula como forma ideal constructiva. La cúpula se eleva sobre pechinas y generalmente con tambor, en el que se abren ventanas, y suele estar rematada con linterna que le proporciona luz cenital.

Cúpula de Santa María del Fiore. 1420-1436.

Predominan dos tipos de construcción, además del gran desarrollo que tendrán los edificios públicos (ayuntamientos, lonjas, puentes, etc.), el Palacio y la Villa. Los palacios renacentistas adoptan la forma cerrada de un bloque con pisos bien diferenciados, ventanas repartidas y recintos de altura uniforme, sin tener en cuenta la distinta función de las estancias. La estructura del edificio está condicionada por la claridad racional; en el interior se agrupan las cuatro alas en torno a un patio interior rodeado por logias (galerías abiertas de arcos de medio punto sobre columnas que se repiten regularmente).

Palacio de Carlos V, Granada.

La Villa es la residencia campestre de carácter señorial que se generaliza entre las clases pudientes de esta época. El edificio se funde con el paisaje, asentando un sencillo cubo sobre un zócalo, una logia abierta que forma una terraza tendida en torno al bloque cúbico de la casa.

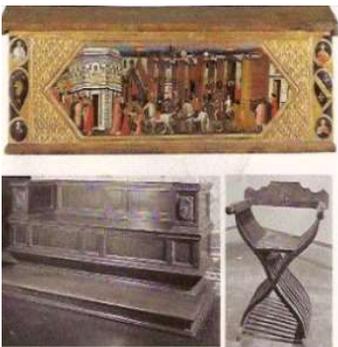

Villas del Véneto

El repertorio decorativo se inspira en los modelos de la Antigüedad. La decoración de tipo fantástico, con diversos reinos de la naturaleza creando seres en parte animal, parte humano y en parte vegetal o inanimado, recibe el nombre de grutescos. Flores, frutos, trofeos y objetos diversos pendientes de cintas, festones, coronas y medallones, son también elementos frecuentes en la decoración renacentista.

Los muebles estaban contruidos a base de tablas sin largueros, imitando fachadas o elementos arquitectónicos clásicos, que se superponen a la madera estructural. Madera empleada generalmente es de Nogal encerada y aceitada. En los muebles pintados u estucados se utiliza la madera de pino o cedro. Al comienzo del periodo la ornamentación es escasa y se emplea pintura, estuco y la taracea. En el Cinquecento se aumenta la ornamentación y es la talla el recurso principal para la decoración de los muebles. En el mobiliario se intentaba imitar la fachada de la arquitectura clásica, pero más ornamentada. Utilizaron clavos y flecos para decorar los mobiliarios.

Mueble estucado

Arte Barroco

El Barroco proviene de un término portugués para una perla de forma irregular, se define por la grandeza y la opulencia de su arte y arquitectura. Con raíces en Roma, el movimiento se extendió por Italia y otros países europeos entre 1600 y 1750, y se hizo particularmente popular en Francia, España y Austria. Se irradió en América Latina por la colonización.

El periodo barroco coincidió con el Renacimiento, por lo que no es una sorpresa que los dos movimientos compartieran algunas similitudes estilísticas. Tanto los artistas del Renacimiento

como los del Barroco emplearon el realismo, colores intensos y temas religiosos o mitológicos, mientras que los arquitectos que trabajaban en ambos estilos favorecían el equilibrio y la simetría. Sin embargo, lo que diferencia al estilo barroco de su contraparte renacentista es su extravagancia, una característica presente tanto en su arte como en su arquitectura.

Si bien los temas e incluso el estilo pueden variar entre las pinturas barrocas, la mayoría de las piezas de este periodo tienen un elemento en común: el dramatismo. Las esculturas figurativas de bronce y mármol producidas durante este periodo muestran un interés por el dinamismo. A través de siluetas torcidas y prendas que fluyen, pudiendo evocar el movimiento.

En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región.

Iglesia Santa María de la Salud, Venecia.

La arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo, en lugar del carácter reposado renacentista. El movimiento será una de sus búsquedas principales. Esto se aplicará, en el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas y cúpulas, así como también en las columnas.

Las edificaciones barrocas poseen diversos centros o ejes constructivos según la complejidad del diseño. En lugar de restringirse a figuras con un único eje central, como el círculo, el cuadrado y la cruz griega, crean un efecto policéntrico mediante otras figuras o mediante nuevas combinaciones de las figuras mencionadas. Se prefiere el uso de plantas elípticas, combinando líneas curvas y rectas. Se usan formas de la naturaleza para la proyección de plantas inusuales.

La arquitectura barroca prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En este sentido, abandona las líneas rectas y las superficies planas.

Plaza San Pedro, Vaticano.

Los arquitectos barrocos desarrollan especialmente el orden salomónico, el orden colosal y las columnas tipo estípite, a los que eventualmente suman órdenes de estilo oriental.

El orden salomónico, inspirado en la descripción bíblica del Templo de Salomón, consiste en un fuste torso o entorchado, cuya torsión suele dar seis vueltas. Con frecuencia, esta columna torneada es ricamente decorada con diversos motivos. El fuste salomónico se erige sobre una basa y culmina en un capitel.

El orden colosal o gigante, consiste en columnas colosales cuya altura se extiende a lo largo de varios niveles o plantas. Ya en el Renacimiento se hicieron proyectos con este tipo de columnas, pero su uso se hizo extendido en el barroco.

El orden Estípite se designa a las columnas troncopiramidales invertidas. Fueron muy utilizadas en el barroco, especialmente en el barroco latinoamericano. Podían decorarse con todo tipo de formas vegetales, animales o antropofomas.

Izquierda: orden salomónico (Iglesia de los Jesuitas en Quito). **Centro:** orden colosal (Basílica San Pedro en el Vaticano). **Derecha:** estípite (Santuario de Caravaca de la Cruz, Murcia)

Palacio de Versailles

Palacio de Versailles

La arquitectura del barroco también dio un lugar importante al desarrollo de complejos urbanísticos como jardines, áreas ciudadanas o cierto tipo de residencias. Desarrollaron ampliamente las avenidas y las plazas redondas y elípticas, inscritas dentro de una red conectada.

Diseño de Interiores

El propósito del dinamismo fue diluir los límites espaciales y crear un efecto de continuidad e infinitud mediante la forma abierta, que implica el suavizado de líneas y volúmenes segmentados. También se pretendió lograr este efecto por medio de la decoración.

Palacio de Versailles.

El barroco admitió la riqueza ornamental de gran exuberancia, una decoración que recargaba todo el espacio. Fueron válidos también los juegos de espejos y las ilusiones ópticas, estas últimas aplicadas en muros, bóvedas y cúpulas.

En lugar de optar por una luz diáfana y natural, la arquitectura barroca se caracteriza por crear efectos atmosféricos mediante la manipulación y regulación de las entradas de luz. La búsqueda de los efectos del claroscuro es una constante.

En cuanto a los mobiliarios barrocos son exuberante con líneas curvas, columnas torneadas, láminas de oro y plata y una profusa decoración. Las sillas tienen un gran respaldo, se crean

enormes espejos de cristal veneciano y el cabinet es el mueble preferido. Sobresale el estilo Luis XIV que el decorador Boulle creó para decorar el palacio de Versalles, con un estilo solemne de grandes dimensiones y diseños simétricos. Las patas, brazos, y otros elementos en mesas y muebles de asiento que antes eran rectangulares, cuadrados o cilíndricos, son sustituidos por balaustres con un motivo torneado en espiral o salomónico.

Se generaliza el uso del mullido en los respaldos, brazos y asientos de los muebles para sentarse. Más tarde aparecen los asientos y respaldos enrejillados que sustituyen el mullido de paja. El cuerpo del mueble deja de ser recto y estático, es decir, con un carácter de quietud y peso, se transforman en elementos curvos dinámicos y aéreos. El mueble pierde la severidad arquitectónica del siglo anterior y tiende a enriquecerse con temas y motivos cada vez más próximos a la escultura.

En el barroco, los accesorios son los elementos dominantes: esculturas, alfombras, tapices, cojines, faroles, cuadros, cajas de madera o pequeños cofres, jarrones y muebles desgastados.

El mobiliario constituye verdaderas obras de arte trabajadas en maderas nobles con profusión de tallas, con laminados en oro y plata envejecidos, los tapizados son de telas ricas como terciopelos, sedas, rasos y brocados, con **brillos y colores intensos en las gamas de los ocre y verdes, llegando inclusive hasta el naranja.**

Los espejos de cristal veneciano con marcos tallados y dorados, de grandes proporciones son característicos de este estilo.

La decoración del comedor barroco tiene gran importancia, por tratarse de la habitación de mayor actividad. Son muebles sólidos y atractivos. Las mesas de comedor poseen patas ricamente talladas. Los armarios con vitrinas de cristal se utilizan para proteger la vajilla y las piezas ornamentales del polvo.

El mobiliario se complementa con armarios, cofres y baúles. Es común encontrar mezcla de maderas nobles muy trabajadas con otros materiales como el marfil, los bronce, entre otros materiales nobles. El uso de elementos decorativos como columnillas torneadas, frontones curvos, salomónicas y la arquería es común. Sus características son, aparte del uso de la laca y marquetería, el diseño sobrio y elegante, empleo de maderas claras y chapeados con maderas preciosas. A mediados de siglo se empieza a usar la caoba.

ESTILO ROCOCO

El Rococó fue **un movimiento artístico que tuvo lugar en Francia** para luego extenderse por diferentes lugares de Europa entre los años 1730 y 1770. El movimiento estuvo presente en las diferentes artes (música, cultura, escultura, arquitectura) y representa la vida aristocrática de aquella época.

Cuando el rey Luis XIV falleció, el palacio de Versalles fue desocupado por la corte en beneficio de París, que a partir de entonces se convertiría en el centro político y cultural de la nación. La nobleza se vio liberada del ceremonial cortesano, y junto con los nuevos ricos o burgueses, entró a formar parte de esa vida social. Durante el reinado de Luis XV, la vida de la corte se desarrolla en el palacio de Versalles.

Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista, el Rococó está al servicio de la aristocracia y la burguesía. El artista pasa a trabajar con más libertad y se expande el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. Las escenas de su pintura recogen este nuevo estilo de vida.

Con respecto a la vertiente social, se inicia un cambio en el papel de la mujer, que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura, política, juegos de ingenio o para bailar. Este entorno de alta actividad social dentro de la alta burguesía es el lugar adecuado para que los artistas se promocionen y hagan clientes. Los motivos del Rococó buscan reproducir el sentimiento típico de la vida aristocrática, libre de preocupaciones, o de novela ligera, más que batallas heroicas o figuras religiosas.

El Rococó **se caracterizó por una elección de colores claros** (en especial el blanco), colores luminosos y suaves. Intenta reflejar el aspecto agradable, exótico, sensual y refinado de las cosas y casi no utiliza los contrastes. El movimiento se presenta en casi todas las expresiones artísticas ya que **buscaba mostrar la vida aristocrática del momento**, y las relaciones sociales eran el eje principal de su estilo de vida ostentoso.

Existen dos teorías respecto del origen de su nombre:

- Por un lado se dice que el nombre nació cerca del año 1797 y surgió producto de una broma pues el nombre rococó intenta unir dos palabras francesas "*rocaille*" (concha marina) y "*Baroque*" (roca) porque los primeros diseños eran de aspecto irregular semejantes a conchas marinas o rocas.

- Por otra parte se dice que el nombre proviene de la palabra “rocalla”, tipo de decoración realizada con plantas y rocas que son semejantes al estilo que utilizó el movimiento rococó.

Existen diferencias sutiles entre Barroco y Rococó. Desde el punto de vista estético este se caracteriza por la abundancia de formas, adornos y curvas. Por otra parte **el barroco representa el poder absolutista**, mientras que el rococó representa a la burguesía y la aristocracia. También el barroco eligió escenas de pesimismo y oscuridad y **el rococó se encargó de mostrar la alegría** y ostentar la felicidad aristocrática y libre de problemas.

No se detiene en la observación de la vida de los seres inmortales o monarcas (como ocurría en tiempos anteriores) sino más bien intentaba ejemplificar la forma en que los seres humanos vivían durante aquellos años. Así se muestran viviendas, objetos personales, fiestas o reuniones, dejando en evidencia la ostentación de aquella sociedad.

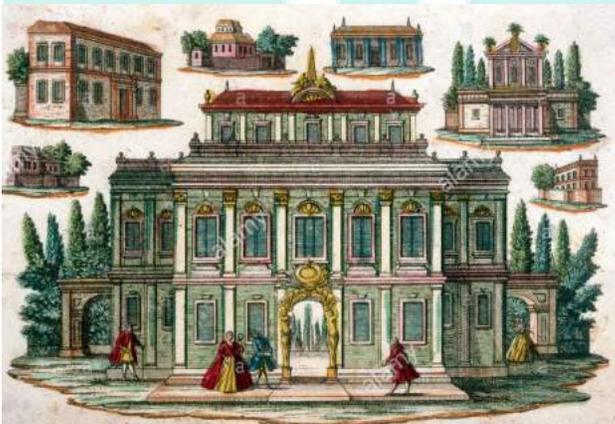
Una de las características del estilo rococó será la marca de diferencia entre exteriores e interiores. El interior será un lugar de fantasía y colorido muy recargado, mientras la fachada se caracterizará por la sencillez y la simplicidad. Se abandonan los órdenes clásicos, y las fachadas de los edificios se distinguirán por ser lisas, teniendo, como mucho, unas molduras para separar plantas o enmarcar puertas y ventanas.

La forma dominante en las edificaciones rococó era la circular. Un pabellón central, generalmente entre dos alas bajas y curvas y, siempre que era posible, rodeado de un jardín o inmerso en un parque natural. Otras edificaciones podían tomar la forma de pabellones encadenados, en contra del típico edificio bloque, propio de la etapa anterior.

Palacio de Sanssouci

En la fachada se abandonan la aplicación de los órdenes clásicos. En este momento la ventana aumenta progresivamente de medida, hasta la puertaventana o ventana francesa, obteniendo una interrelación entre interior y exterior que consigue la ideal fusión con la naturaleza, con el paisaje y el entorno. Se descartan los marcos en ángulo recto, demasiado rígidos, y se adoptan ventanas arqueadas. Se elimina o reduce el uso de esculturas monumentales, limitándolas a la ornamentación de los jardines.

Diseño de Interiores

El aspecto más destacable de los interiores rococós es la distribución interna. Los edificios tienen estancias especializadas para cada función y una distribución muy sencilla. Las habitaciones se diseñan como un conjunto que, con una marcada funcionalidad, combina ornamentación, colores y mobiliario.

Por su misma naturaleza, estas tendencias arquitectónicas tuvieron muy poco reflejo en las construcciones oficiales, fueran laicas o eclesiásticas. En cambio, el nuevo estilo fue perfecto para las residencias de la nobleza y la alta burguesía, las clases más ansiosas de cambiar según los nuevos cánones y las más dotadas de medios económicos para conseguirlo.

Palacio de Sanssouci

El diseño de muebles es la principal actividad de toda una dinastía de ebanistas parisienses, alguno de los cuales había nacido en Alemania, que desarrollan un estilo de línea curva en tres dimensiones, donde las superficies embarnizadas se completaban con marquetería de bronce.

En Francia el estilo se mantiene muy sobrio, puesto que los ornamentos, principalmente de madera, eran menos macizos y se presentaban como composiciones de motivos florales, escenas, máscaras grotescas, pinturas e incrustaciones de piedra.

La tapicería fue un capítulo importante para conseguir comodidad en el mueble. Los asientos llegaron a cotas de comodidad inimaginables pocos años antes. La tendencia general a favor del lujo y del confort hizo que los cortesanos y los asiduos asistentes a los salones pudieran ahora sentarse (e incluso reclinarse y estirarse) en las reuniones, a diferencia de la época anterior, en la que había sido obligatorio permanecer de pie por cuestiones de protocolo. Este nuevo concepto de la comodidad y una actitud más despreocupada respecto al cuerpo humano, la inquietud por desarrollar actividades intelectuales y lúdicas en los espacios privados, propicia el desarrollo de nuevos diseños de muebles.

NEOCLASICISMO 1750-1820

Tres motivos principales provocan el cambio del estilo Rococó al Neoclasicismo:

1.-El movimiento ilustrado

Iniciado a finales del siglo XVIII por intelectuales y filósofos que coinciden en pensar que la inteligencia y la razón son las que tienen que mejorar el mundo.

Venimos de un mundo religioso, de una filosofía cristiana, pero los nuevos avances científicos (de Galileo o Newton), ponen en evidencia a la Fe y el individuo busca una solución a través de la razón, de aquí pensadores como Kant y «La crítica de la Razón Pura» o Descartes y «El Discurso del Método» y su afán por explicar la existencia de Dios a través de la Razón.

Así surgirán movimientos revolucionarios en defensa de estas ideas:

- La Razón y la Libertad de Pensamiento para evolucionar.
- Crítica a la sociedad estatal.
- Defensa de la educación (del conocimiento).
- Tolerancia en las cuestiones religiosas.
- Defensa del progreso.
- Ideas de Libertad e Igualdad en contra de la monarquía absoluta y de los privilegiados.

Por tanto el segundo movimiento que promueve el cambio es la Revolución Francesa junto con la Revolución Industrial.

2.-Consecuencias de la Revolución Industrial (1760-1830)

- La gente se desplaza del campo a las ciudades.
- Condiciones de vida nefastas, inhumanas en construcciones malsanas.
- Muchas horas de trabajo al día.
- Salarios bajos.

-Explotación infantil.

-Inicio de movimientos obreros.

En este prisma surge la figura del marxismo, donde la condición humana se ve arrastrada a una vida no propia con su naturaleza, pasamos de trabajar en el campo, donde el hombre produce para su consumo y el artesano crea desde su esencia, a trabajar en la industria donde el hombre no se realiza, lo que produce, le es ajeno, y además su salario no es proporcional a lo que produce pues el burgués se lleva la parte del beneficio, esta situación provoca en el hombre la enajenación de su condición humana.

Estas circunstancias y la necesidad de capital para comprar máquinas y producir más, tiene como consecuencia la aparición del Capitalismo y de una clase social nueva, el proletariado.

3.-Todos estos cambios sociales dan lugar a la Revolución Francesa (1789-1808)

El tercer movimiento que da lugar un cambio de paradigma, propio de una burguesía emergente con afán de poder.

. Existen otros sucesos que motivan que se produzca este cambio, como son:

-Se escribe por primera vez «La Enciclopedia Francesa» (de la mano de personajes ilustrados que luchan por el progreso de la sociedad), en ella se recopilan los saberes de la humanidad, se definen culturas antiguas, a partir de los nuevos descubrimientos, etc..

-El importante descubrimiento que tiene lugar en esta época de ciudades del mundo griego y romano, como Pompeya, y también una mirada hacia el mundo egipcio y de Oriente.

-Nacen los primeros Museos y la construcción de edificios con nuevos usos, propios de los cambios sociales.

-Inicio de la cultura del diseño, maquinaria de la 1ª Exposición Universal, los nuevos materiales como vidrio y acero, y la producción en serie de la industria. (Estilismo de Wedgwood).

Uno de los medios más efectivos para vestir un interior de estilo neoclásico puro consistía en la utilización de mobiliario que evocara un pasado clásico, pero que no proviniera exclusivamente de éste.

S. XVIII

El gusto por el estilo neoclásico de líneas más simples y puras surgió en el siglo XVIII, aunque se consolidó en el XIX. Su esencia era la moderación, de modo que incorporaba elementos de otros aspectos del neoclasicismo, pero los aplicaba de forma discretamente purista. Este estilo se inspira en las formas grecorromanas: las líneas sencillas y claras inherentes en la arquitectura y el mobiliario de la antigüedad predominan en los interiores tranquilos y bien proporcionados.

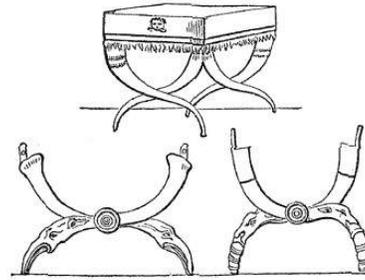
EL NEOCLÁSICO EN EL DISEÑO DE INTERIORES ACTUAL

El estilo neoclásico en interiores trata de dar mayor luz y un estilo refinado y antiguo al mobiliario que se encuentra, por ejemplo, la forma del respaldo de la silla y la forma de las patas con líneas simples que tienden a curvarse como la ornamentación de la época romana

Los interiores que se han decorado inspirándose en estilo neoclásico puro se inspiran en la antigüedad griega y romana con el fin de crear una atmósfera austera y sencilla, pero a la vez con ricos y suntuosos detalles. En muchas ocasiones las ventanas carecen de cortinas con el fin de maximizar la luz. Sobre un fondo de suelos de mármol, de pino lavado o roble, y paredes de estuco trabajado rudamente o esponjadas en un color pálido, se disponen muebles y ornamentos decorativos que recuerdan deliberadamente la antigüedad clásica. En la esencia de un interior de estilo neoclásico puro predominan los principios perdurables de simetría, claridad y forma.

Sillas modeladas según el sella curulis romano con la forma de "x" y las patas dobles curvas.

Mesa inspirada en las de un solo pie que se encuentran entre los diseños más recurrentes en los interiores de estilo neoclásico.

Los estilos Regencia inglés e Imperio francés fueron sobresalientes durante el período neoclásico. Se hacen sillas y mesas de alas que se basan en las sillas klismos griegas, con patas en forma de tijera y asiento cóncavo; también se crearon chaise-longues o divans, otomans, banquetas y los famosos sofás de Regencia estilo griego con cojines redondos y patas de garra.

Patas klismos griegas

Chaise Louge Regencia

S. XIX

En la forma del contorno de los espejos, aparece el detalle en la manijas de los muebles.

Detalle en las manijas de los muebles con una forma simple y curva en el uso de la línea.

Cama de día con líneas claras y puras de un diván romano y adornada con motivos antiguos tales como hojas de laurel y acanto, volutas de follaje y un diseño de rombos.

En resumen:

Búsqueda de Razón y conocimiento. Sobriedad y elegancia

Revolución francesa, siglo de la ilustración, siglo de las luces

Búsqueda de racionalidad y lógica. Pasado de Grecia y Roma. El templo clásico. Nuevo sentido.

El Imperio francés se asemeja al Imperio romano de occidente

Sobriedad y elegancia. Simetría y monumentalidad

Arquitectura pintoresca: jardines ingleses

ARCO DEL TRIUNFO: bóveda de cañon: Monumentos de victoria

ACADEMICISMO

La Arquitectura Academicista, hace referencia al estilo que fue enseñado en la Escuela de Bellas Artes de París, Francia. Resulta de una instrucción férrea y estricta de la Academia Royal de Arquitectura y luego de la revolución de la Academia de Bellas Artes.

Se caracteriza por un protocolo específico a seguir en la aplicación de la misma en las construcciones. Esta escuela influyó enormemente en la arquitectura de los Estados Unidos. Se

imprimieron códigos estéticos y continuó sin modificaciones importantes hasta 1968. Un aspecto que marca esta arquitectura es el uso de recursos artísticos tradicionales establecidos como regla de la Academia de Bellas Artes relacionados con el tratamiento de la luz, el color la perspectiva, el dibujo entre otros.

Nace La fundación de la Academia de Bellas Artes (1783) obedeció a 2 motivaciones principales: Poseer elementos de prestigio como en Europa y Acuñar monedas para el intercambio Comercial para lo cual eran necesarios grabadores y artistas, allí daban clases de pintura, escultura, grabado y arquitectura todas respetando y /o reproduciendo un estilo Neoclásico

La academia contaba con un programa de enseñanza (sancionado por la monarquía), atribuciones como jueces de proyectos de arquitectura en la ciudad (solo autorizando aquellos de forma neoclásica), clases para la formación de artistas plásticos que por medio del dibujo de imitación y los conocimientos del repertorio artístico griego y romano imitaban y combinaban elementos arquitectónicos clásicos en sus diseños.

En esta corriente arquitectónica se defendía la posibilidad de la enseñanza de la creación artística, por medio de normas comunicables, desechando la idea del genio movido por la inspiración divina o por la intuición y talento individual. Así mismo, se rompe con la visión de arte como artesanía. Por lo tanto el academicismo huye del realismo naturalista, es decir de los aspectos más desagradables de la realidad. Así, esta arquitectura iba dirigida al gusto aristocrático y seguía los ideales y principios de las clases dirigentes. Por lo que, casi todos los arquitectos de ese entonces, valorados en la actualidad, tuvieron alguna formación de tipo académico. Así en la década de los años 1970, al revisar la historia del arte, esta postura revalorizó el concepto defendiendo el academicismo como creación sujeto a reglas y gustos preestablecidos.

Los artistas y arquitectos más representativos son: Peter-Paul Rubens (1577-1640), Nicolas Poussin (1594-1665), Jacques-Louis David (1748-1825), Jean-Antoine Gros

Tipos de esta Arquitectura, ejemplos más representativos

El estilo del bello arte, se acerca desde el espíritu regenerativo dentro de las tradiciones hacia un sistema de motivos de adorno, cuyas características principales se resumen en: Simetría. Jerarquía de espacios, sustituyendo los espacios nobles, grandes entradas y escalinatas por otros más utilitarios. Referencias a una síntesis de estilos historicistas con tendencia al Eclecticismo. Se espera que un arquitecto trabaje fluidamente diferentes formas siguiendo los requisitos del cliente y los planos diseñados. Precisión en el diseño y ejecución con bastantes detalles arquitectónicos: balaustradas, pilastras, paneles de bajorrelieves, esculturas de figuras, guirnaldas, cartuchos, con voluminosos remaches (agrafes) y cornisas de apoyo, así como el sutil uso del policromado. Algunos edificios emblemáticos se colocan a continuación:

Contaba con ordenes de la arquitectura Neoclásico:

- Portadas con volúmenes independientes al ornamento y menos fantasiosas
- Elementos Greco latinos
- El hombre y lo terreno como temática, así como la sublimación de la razón Propuestas
- Patio Central y una distribución periférica
- Las iglesias reducen la nave secundaria
- Espacios internos amplios con elementos matemáticamente relacionados entre si (uso de la geometría)
- Columnas de limpia proporción
- Frisos de seriación de triglifos y pateras

- Frontones triangulares, curvos y abiertos
- Balaustradas, floreros escultóricos
- Pórticos desprendidos del paño de la fachada
- Ritmo en todas las dimensiones Estructuras y elementos

Simetría

Acceso enfatizado

Monocromía exterior

Ordenes arquitectura clásica

Ornamentación clásica

Motivos florales

HOTEL PARTICULIER es el ejemplo ilustrado de este estilo.

Su composición y división en niveles (clases sociales)

BASAMENTO: Parte inferior. Personal doméstico masculino

DESARROLLO: Primera planta, salones recepción. Segunda planta: habitaciones privadas

CORONAMIENTO: mansarda francesa, techo pizarra negra, personal servicio femenino

ANTIACADEMICISMO

Los inicios de la arquitectura moderna cuando inicia la construcción de edificaciones de varios pisos dedicadas a actividades bancarias, comerciales o administrativas.

Calificado de modelo de interacción de los espacios sectoriales, presenta una identidad arquitectural que no siempre corresponde a la noción de clase social y en donde el lugar de residencia ya no está exclusivamente ligado al lugar de tiempos trabajo. estos aumentó el costo del suelo del área central, por lo que se construyeron casas tipo chalé en los nuevos barrios

ART NOVEAU

Es el fin de la belle époque, Dependiendo del país se conoció como Art Nouveau (Bélgica y Francia), Modernismo (España).

Nace en Bélgica 1890. Todas hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Una vez más, y como todos los movimientos, una ruptura con lo anterior, teniendo presente una idea clara: «el futuro ya ha comenzado»

Se valora lo artesanal aunque sin renunciar a los avances industriales, y se repira una aspiración de democratizar la belleza o socializar el arte. Para ello se potenció la idea de que hasta los objetos más cotidianos deben tener un valor estético, además de ser accesibles a toda la población. Por eso empiezan a hacerse visibles todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano, que pasó a tener gran importancia (kioscos, estaciones de metro, farolas, papeleras, urinarios, etc).

Desaparece así la jerarquía de artes mayores y menores. Tiene el mismo valor un edificio que una joya, un cartel que un cuadro. De hecho, los propios artistas realizan los marcos para sus cuadros, los arquitectos diseñan también los muebles.

Estéticamente hay una evidente inspiración en la naturaleza: vegetales y las formas orgánicas se entrelazan con el motivo central; la línea recta no interesa, se prefieren las curvas y la asimetría; todo es más sensual, buscando complacer a los sentidos. Es así que flores, hojas, tallos retorcidos, insectos, cabellos femeninos, rellenan todo el espacio (horror vacui- miedo al vacío).

Gran parte de la inspiración en el diseño Art Nouveau se tomó de la naturaleza. En el diseño de muebles, es común el uso de flores, hojas y tallos retorcidos, con formas redondeadas, entrelazándose con el motivo central.

Todo tipo de ondulaciones y asimetrías formaban parte de esta corriente artística, donde la línea recta no interesaba. Se huía de la obviedad para acercarse a lo mágico y misterioso. La figura femenina también estaba presente.

Elementos del Art Nouveau

Las piezas del Art Nouveau realizadas durante la época victoriana tardía tienen que ver con las curvas ya sea como parte del arte, el diseño o la arquitectura. Es decir, se basa en lo ágil, lo fluido, en el movimiento que aportan las curvas y la asimetría. Buscó gran parte de la inspiración en la naturaleza. El Art Nouveau, se enfrentaba tanto al pasado como al futuro, en un momento de inquietud frente a un porvenir incierto que desembocó en la I Guerra Mundial.

El Art Nouveau se caracteriza principalmente por enfatizar las líneas fluidas y la belleza etérea, buscando sobretodo una unidad de estilo.

Cada pieza de mobiliario se adapta perfectamente al conjunto creando un equilibrio. Son característicos de este movimiento las vidrieras de colores, columnas con formas excéntricas, flores, cerámicas, y en general todo tipo de ondulaciones y asimetrías. Se huía de la obviedad para acercarse a lo mágico y misterioso. La figura femenina también estaba presente.

Diseño industria. Función + estética. Artesano + industria

Sinuosidad

Movimiento

Asimetría

Dinamismo formas

Lenguaje inspirado en la naturaleza y en la cultura oriental

Hierro y vidrio: protagonistas, nuevos materiales.

Mezcla de materiales

Gusto por el progreso. El consumo

Preocupación por el ámbito urbano.

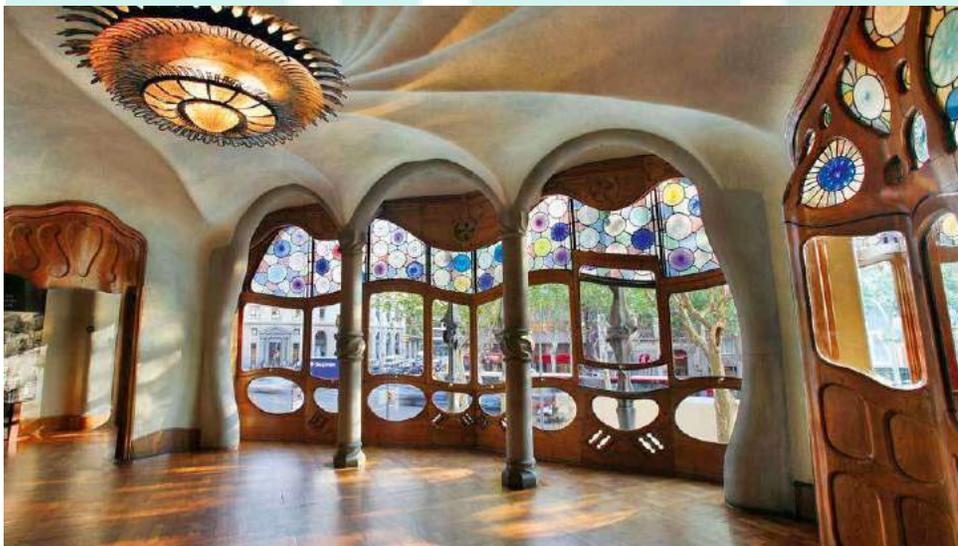
Muy ornamentado

Hojas, ramas, flores

Mezcla de materiales

MODERNISMO DE GAUDÍ: Observación del arte oriental. Revalorización del neogótico. El renacimiento catalán: el neogótico como arte nacional y cosmopolita en Cataluña. Inspiración en la naturaleza como formas orgánicas.

Art Nouveau y Art Déco, dos estilos decorativos que presentan características muy diferenciadas, sin embargo se confunden con cierta frecuencia. Alguien dijo una vez que si el Art Nouveau tiene que ver con las curvas, el Art Déco trata sobre los ángulos. Si bien es cierto que es una manera muy simplificada de definirlo, puede ayudar a distinguir estos dos periodos.

ART DECÓ

El art déco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939 (cuya influencia se extiende hasta la década de 1950 en algunos países) que influyó las artes decorativas mundiales tales como arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico e industrial, también a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía.

Después de la Exposición Universal de 1900 de París, varios artistas franceses formaron un colectivo formal dedicado a las artes decorativas de vanguardia. En 1925 organizaron la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en París, y se llamaron a sí mismos los modernos.

Las influencias provienen del constructivismo, cubismo, futurismo, del propio art nouveau, del que evoluciona, y también del estilo racionalista de la escuela Bauhaus. Los progresivos descubrimientos arqueológicos en el Antiguo Egipto marcaron asimismo su impronta en ciertas líneas duras y la solidez de las formas del art déco, afín a la monumentalidad y elementos de fuerte presencia en sus composiciones.

Correspondiendo a sus influencias maquinistas, el art déco se caracteriza también por los materiales que prefiere y utiliza, tales como aluminio, acero inoxidable, laca, madera embutida, piel de tiburón (shagreen) y piel de cebra. El uso de tipografía en negrita y el adorno en forma de rayo de sol son típicos del art déco.

Elementos del Art Déco

La geometría juega un papel importante en el estilo Art Déco, que surge entre los años 1920 y 1930. Rectas, ángulos y simetría son sus valores constantes.

El Art Déco es más industrial, elimina toda estética centrada en la naturaleza que predominaba en el Art Nouveau. A diferencia del Art Nouveau, se inspira en las Primeras Vanguardias y tiene influencia de los descubrimientos arqueológicos del Antiguo Egipto.

En el movimiento Art Déco, encontraremos patrones geométricos, cuadrados, rectángulos y círculos aparecen con frecuencia, todo basado en la simetría. El Art Déco es más colorido en el diseño de interiores; sin embargo, mantiene una sencillez elegante sin llegar a la opulencia. Los materiales variaban desde el ébano y la caoba, hasta el cromo y el plástico, existiendo un predominio de los metales. Materiales fáciles de conjugar con el ambiente y que mantuvieran los valores estéticos del Art Déco.

Relación con el diseño industrial

Inspiración vanguardias SXX

CUBISMO: facetado, fragmentación

CONSTRUCTIVISMO: base geométrica, formas puras

FUTURISMO: dinamismo, velocidad, edad de la máquina, rascacielos.

No hace alusión naturaleza

RACIONALISMO

El racionalismo, también llamado Estilo internacional o Movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965, aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo xx. Este movimiento no tiene una designación homogénea en todos los países. En español se suele emplear más el término «racionalismo», aunque en otros países «Estilo internacional» (en inglés, International style)

Esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas y funcionales, basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial (acero, hormigón, vidrio), al tiempo que renunciaba a la ornamentación excesiva y otorgaba una gran importancia al diseño, que era igualmente sencillo y funcional. La arquitectura racionalista tuvo una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial, especialmente por la defensa acérrima de dicha relación preconizada por Walter Gropius desde la fundación de la Bauhaus en 1919. También abogó por la utilización de elementos prefabricados y módulos desmontables. Su lenguaje formal se basaba en una geometría de líneas simples, como el cubo, el cono, el cilindro y la esfera, y defendía el uso de planta y fachada libres y la proyección del edificio de dentro hacia fuera. Una de sus principales premisas era el funcionalismo, una teoría que postulaba la subordinación del lenguaje arquitectónico a su función, sin considerar su aspecto estético o cualquier otra premisa secundaria.

El principal factor estético del nuevo estilo era la ausencia de decoración aplicada, concebida como una forma de eliminar la superficialidad. La nueva premisa era la simplicidad, basada principalmente en materiales industriales, un orden estructural basado en la regularidad frente a la angulosidad y en un armonía basada en la proporción y la geometría, y en un diseño centrado en un esqueleto de columnas (pilares de hormigón o metal) en vez de una estructura en masa, con una superficie lisa y sin costuras, de materiales lisos —preferentemente metal y cristal—, con ventanas que no interrumpiesen la perfección de la fachada, a ser posible con marcos metálicos ligeros, y un cromatismo centrado en el color natural del material. También consideraban relevante la elección del lugar a construir y su relación con el entorno, dentro del cual los paramentos externos del edificio —como terrazas y pérgolas— se consideran extensiones del mismo, al igual que los muros y senderos de los jardines, cuya planimetría rectilínea contrastaba con la obra de la naturaleza.

Fue el Inicio de la arquitectura moderna

Le Corbusier fue su máximo exponente

Presenta paradigma de casa

LA BAUHAUS

La Staatliche Bauhaus ('Casa de la Construcción Estatal'), o simplemente Bauhaus, fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas en manos del Partido Nazi.

El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, "construcción", y Haus, "casa"; irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia.

Escuela de diseño creada por Walter Gropius en 1919. Fundada luego de la derrota alemana en la Primera Guerra mundial

Unió la escuela de bellas artes de Weimar y la escuela de artes y oficios

Opuso resistencia al sistema establecido de las bellas artes, intentando unificar artes y oficios y restaurar el propósito social del arte

Los talleres eran presididos por dos instructores: profesor de forma (enseñaba diseño) y un profeso práctico (enseñaba lo relativo a materiales, técnicas)

Objetivo: aglutinar arte y oficio en la formación de diseñadores y arquitectos

Reunificar arte + vida cotidiana

Ideal: artista, artesano, diseñador

Profesores reconocidos: Kandinsky, Klee, Von Doesburg

En 1926 se traslada a Dessau. Gropius diseñó el edificio principal en estilo moderno y lo amuebló con sillas, mesas, lámparas diseñadas y producidas en los talleres de la Bauhaus.

Ejemplo: sillas tubulares de Breuer, lámparas de Marianne Brandt, tejidos de Gunta Stolz.

1928 Gropius renuncia para dedicarse a un proyecto propio

Sucesor Hannes Meyer

Enfoque de Gropius: equilibrar arte y función- "La forma sigue a la función". Buscaba la unión entre el uso y la estética.

Enfoque de Meyer: extremo funcionalista y tecnológico

"la construcción es un proceso técnico, no estético, la concepción artística de una casa contradice su función práctica"

En 1930 Meyer es destituido por su pensamiento comunista

Lo sucede Mies Van der Rohe quien se decantó por teoría arquitectónica y de diseño eliminando los requisitos de destrezas manuales o artesanales

Enfoque de Meyer: problemas de diseño definidos por necesidades sociales específicas.

Enfoque de Mies: tareas de diseño con pocas especificaciones

Mies se caracteriza por diseño de edificios de planos limpios, de paredes abiertas que sobresalen del edificio y se pierden e integran en el jardín. Es una arquitectura en la que los espacios fluyen entre las habitaciones, nunca son cerrados, se abren y se distienden hacia el exterior buscando la integración con el entorno. Tendía cada vez más a la simplicidad, a la abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un todo continuo.

Se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales. Se basa en las proporciones. Los edificios de Mies son puros, precisos, le interesa el espacio. Un espacio fundamentalmente vacío. La

diversidad y riqueza de los materiales, el mármol, el travertino, el agua con el vidrio y el acero constituyen una imagen de relación y penetración entre naturaleza e industria.

1932 cerraron la Bauhaus. Muchos profesores emigraron a EEUU

Hitler detestaba el arte moderno.

Hubo una organización de una expo de “arte degenerado” en 1937 atacando la literatura y arte moderno. Encargó obras neoclásicas en arquitectura con columnas para dependencias públicas, casas nazis aspecto popular alemán tradicional

ESTILO ARQUITECTÓNICO DE LA BAUHAUS

El estilo arquitectónico de la Bauhaus sobresale por sus edificios sencillos, funcionales, y sobre todo, libres de decoraciones.

Además, las formas de los edificios eran eminentemente geométricas ya que estaban inspiradas en el arte renacentista y grecolatino.

Los últimos años, la Bauhaus se balanceó entre ambos extremos estético y funcional

La influencia Bauhaus se caracteriza por la simpleza y las líneas rectas, que vivieron su auge en los alegres años 20 hasta el ascenso del partido nazi. Se recuperan los métodos artesanales y se aplican dentro de la arquitectura. En los muebles de diseño Bauhaus todo es arte. Belleza y practicidad no están reñidas. Priorizan los muebles de madera, aunque también vemos metales y cuero. Hablamos de muebles de diseño creativos y funcionales para el conjunto de la sociedad. Se relaciona con los muebles de diseño industrial. El interiorismo se centra en embellecer los espacios de todas las casas de la sociedad de la época.

Era innegable que tanto los profesores como los estudiantes de la Bauhaus sentían una gran debilidad por los estilos sencillos y libres de ornamentos.

Esto se traducía en que la estética no tenía tanta importancia. De modo que la función del edificio a diseñar era lo verdaderamente trascendente.

Para muchos este tipo de edificios tienen una apariencia muy austera. Esto se debe a que sus colores son realmente básicos y a que sus líneas son rectas y ordenadas.

Sin embargo, los verdaderos fanáticos de la arquitectura y diseño de la Bauhaus saben a ciencia cierta que todos los rincones de estas edificaciones tienen su razón de ser.

Sin lugar a duda, las construcciones que tienen un estilo o diseño afín a esta emblemática escuela alemana se han convertido en grandes iconos arquitectónicos.

