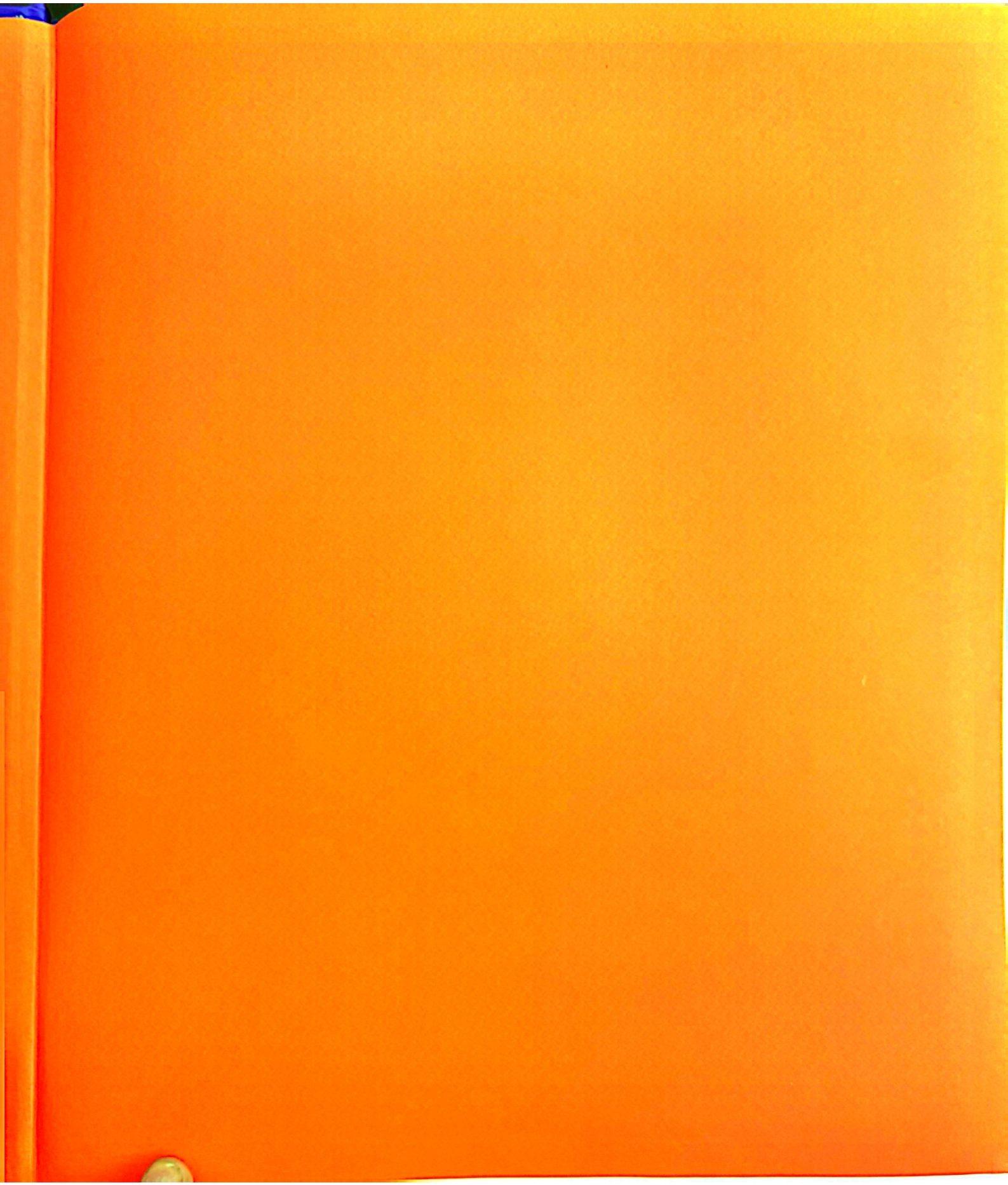
DK

NUEVA EDICIÓN

diseño

La historia visual definitiva

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

diseño

LA GUÍA VISUAL DEFINITIVA

DK

Scanned with CamScanner

Penguin Random House

Edición sénior	Angela Wilkes
Edición de arte sénior	Gadi Farfour y Jane Ewart
Edición del proyecto	Hugo Wilkinson
Edición	Anna Fischel, Sammy Kennedy y Stuart Neilson
Edición estadounidense	Margaret Parrish y Christine Heilman
Diseño	Stephen Bere y Phil Gamble
Iconografía	Sarah Smithies y Liz Moore
Coordinación editorial	Gareth Jones
Coordinación de arte sénior	Lee Griffiths
Dirección de preproducción	Nikoleta Parasaki
Preproducción sénior	Mandy Inness
Diseño de cubierta	Mark Cavanagh
Coordinación de diseño	Sophia M. T. T.
Dirección de publicaciones	Jonathan Metcalf
Subdirección de publicaciones	Liz Wheeler
Dirección de arte	Phil Ormerod
Subdirección de arte	Karen Self
Asesoría	Keith Baker y Jonathan Woodham
Redacción	Alexandra Black, R. G. Grant, Ann Kay, Philip Wilkinson e Iain Zaczek

Smithsonian Enterprises

Presidente	Christopher A. Liedel
Vicepresidente primero	Carol LeBlanc
Vicepresidente segundo	Brigid Ferraro
Administrador de licencias	Ellen Nanney
Gestor de cuentas	Cheryl Stepanek
Gestor de desarrollo de producto	Kealy Gordon

De la edición en español

Servicios editoriales	deleatur, s.l.
Traducción	Montserrat Asensio Fernández y José Luis López Angón
Coordinación de proyecto	Lakshmi Asensio
Dirección editorial	Elsa Vicente

Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2015 por Dorling Kindersley Limited
DK, One Embassy Gardens, 8 Viaduct Gardens, London, SW11 7B

Parte de Penguin Random House

Título original: *Design. The Definitive Visual History*
Segunda edición 2024

Copyright © 2015, 2023 Dorling Kindersley Ltd.
© Traducción en español 2016, 2024 Dorling Kindersley Ltd.

Importado en el EEE por Dorling Kindersley Verlag GmbH.
Arnulfstr. 124, 80636 Múnich, Alemania

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

ISBN 978-0-2417-2253-4

Impreso en China

www.dkespañol.com

MIXTO
Papel | Apoyando la selvicultura responsable
FSC™ C018179

Este libro se ha impreso con papel certificado por el Forest Stewardship Council™ como parte del compromiso de DK por un futuro sostenible.
Para más información, visita www.dk.com/our-green-pledge.

Contenido

¿QUÉ ES EL DISEÑO? 10

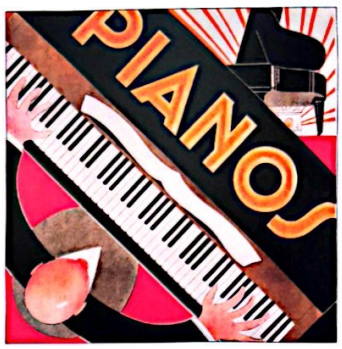
Orígenes 12
Cronología 14
Color 16
Proporción 18
Figura y forma 20
Motivo y textura 22

ARTS AND CRAFTS 1850–1920 24

Introducción 26
La época del historicismo 28
Hierro y cristal 30
William Morris 32
Mobiliario artesanal 34
Gustav Stickley 36
El movimiento esteticista 38
Mobiliario esteticista 40
Japonismo 42
Thonet 44
Evolución de las sillas 46
Cerámica artística 48
Rookwood 50
Evolución de la bicicleta 52
Vajilla de metal 54
Cuenco de plata con pie 56

Scanned with CamScanner

Objetos de metal 58
Christopher Dresser 60
Tejidos y papel pintado 62
Liberty 64

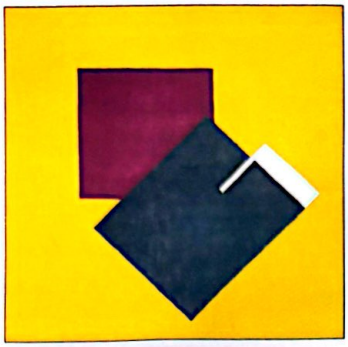
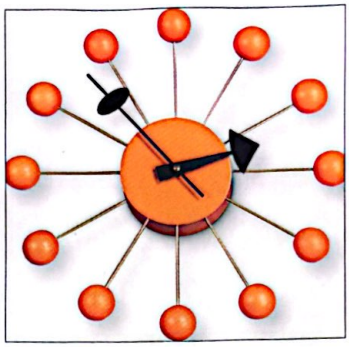
ART NOUVEAU 66
1880–1910

Introducción 68
Muebles curvados 70
Louis Majorelle 72
Mobiliario de la Secesión 74
Antoni Gaudí 76
Joya del Báltico 78
Charles Rennie Mackintosh 80
Cerámica colorida 82
Metales sinuosos 84
WMF 86
Joyería Art Nouveau 88
Josef Hoffmann 90
Ángeles dorados 92
Jarrones decorados 94
Lámpara de mesa 96
Lámparas eléctricas 98
Evolución de las lámparas 100
Louis Comfort Tiffany 102
Tejidos de tapicería 104
Carteles Art Nouveau 106
Evolución de las cámaras 108

ART DÉCO 110
1919–1940

Introducción 112
Mobiliario funcional 114
Perfiles suntuosos 116
Jacques-Émile Ruhlmann 118
Cerámicas audaces 120
Clarice Cliff 122
Metales para el hogar 124
Georg Jensen 126
Estilo aerodinámico 128
Evolución de los trenes 130
Cúpula Art Déco 132
Diseño industrial 134
Primeros objetos de plástico 136
Relojes elegantes 138
Evolución de los relojes 140
Radio Ekco AD-65 142
Productos de la era de las máquinas 144
Lincoln-Zephyr 146
Joyas opulentas 148
Vidrio con estilo 150
René Jules Lalique 152
Lámparas Art Déco 154
Palabras e imágenes 156
Shanghái 158
Telas de artista 160
Todo ese brillo 162

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO 1910–1939 164

Introducción 166
La Bauhaus 168
Muebles de tubo metálico 170
Nuevas formas 172
Marcel Breuer 174
Silla Barcelona 176
Charlotte Perriand 178
Casa moderna 180
Frank Lloyd Wright 182
Primeras cerámicas modernas 184
Eileen Gray 186
Metales geométricos 188
Peter Behrens 190
Puro y simple vidrio 192
Alvar Aalto 194
Diseño industrial moderno 196
Evolución del audio 198
Grafismo moderno 200
Libros de bolsillo Penguin 202
Constructivismo gráfico 204
Evolución de las máquinas de escribir 206

ESTILO MODERNO DE MEDIADOS DE SIGLO 1940–1959 208

Introducción 210
Festival of Britain 212
Estilo moderno suave 214
Estilo escandinavo 216
Escandinavia e Italia 218
Hotel holístico 220
Charles y Ray Eames 222
Muebles moldeados 224
Cerámica sobria 226
Menaje metálico 228
Lucienne Day 230
Plástico 232
Aparatos domésticos 234
Evolución de las aspiradoras 236
Dieter Rams 238
Artículos domésticos de posguerra 240
Vidriería decorativa 242
Jarrón modelo Oriente 5380 244
Vidrio escandinavo 246
La casa del desierto 248
Iluminación escultural 250
Un nuevo cartelismo 252
Helvetica 254
Evolución del automóvil 256

REVOLUCIÓN CULTURAL 1960–1979 258

Introducción 260
Curvas de cemento 262
Evolución del televisor 264
Mobiliario experimental 266
Muebles innovadores 268
Verner Panton 270
Herman Miller 272
Mesa de centro Platner 274
Habitat 276
Catedral de luz 278

Scanned with CamScanner

Vitra 280
Cerámica innovadora 282
Elegancia metálica 284
Achille Castiglioni 286
Vidrio artístico 288
Iluminación radical 290
Flos 292
Sofá Dalilips 294
Kartell 296
Tecnología audiovisual 298
Hogar y oficina 300
Kenneth Grange 302
Carteles psicodélicos 304
Cartel de exposición 306
Evolución de la guitarra 308
Publicidad y señalización 310
Telas vibrantes 312

ESTILO POSMODERNO Y CONTEMPORÁNEO 314

De 1980 en adelante

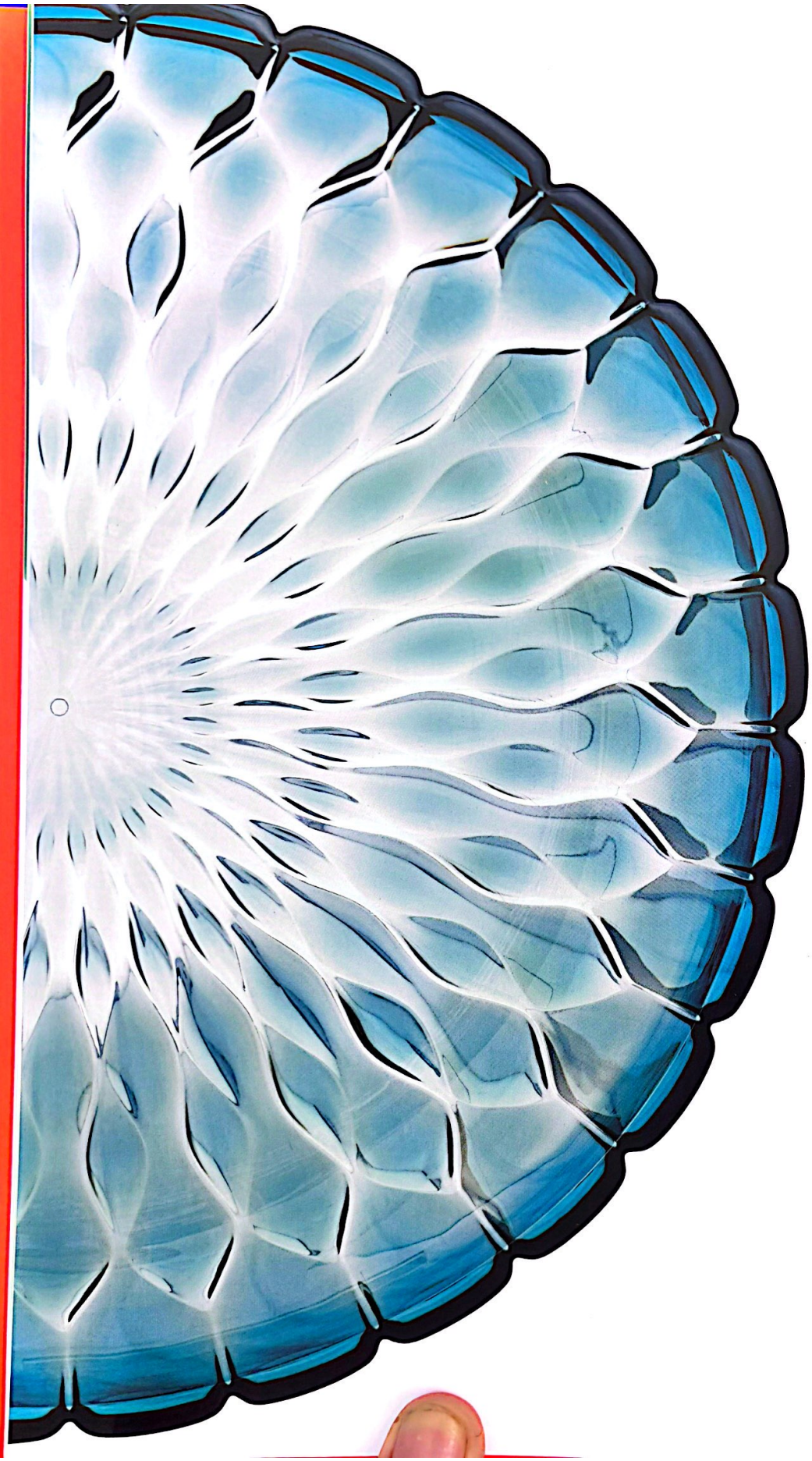
Introducción 316
Ettore Sottsass 318
Mobiliario posmoderno 320
IKEA 322
Muebles experimentales 324
Knoll 326
Difusión del posmodernismo 328
Marc Newson 330
Material de oficina y ordenadores 332
El arte de la cerámica 334
Experimentos con metal 336
Ron Arad 338
Caos de ángulos 340
Vidrio de estudio 342
Orrefors 344
Vidrio europeo 346
Luces del norte 348
Iluminación posmoderna 350
Lámpara Tide 352
Muji 354
Plástico doméstico 356
Philippe Starck 358
James Dyson 360
Diseño de productos 362
Jonathan Ive 364
Carteles posmodernos 366
Thomas Heatherwick 368
Nuevas tecnologías 370
Evolución del teléfono 372
Formas fluidas 374

Glosario 376
Diseñadores 384
Índice 464
Agradecimientos 476

Smithsonian

Creada en 1846, la Smithsonian Institution –el mayor complejo museístico y de investigación mundial– incluye 19 museos y galerías, además del Parque Zoológico Nacional. La Smithsonian Institution es un reputado centro de investigación, dedicado a la divulgación, el servicio nacional y la concesión de becas para las artes, las ciencias y la historia.

Scanned with CamScanner

La industria, arrolladora como un río que corre hacia su destino, nos trae las herramientas nuevas

Le Corbusier

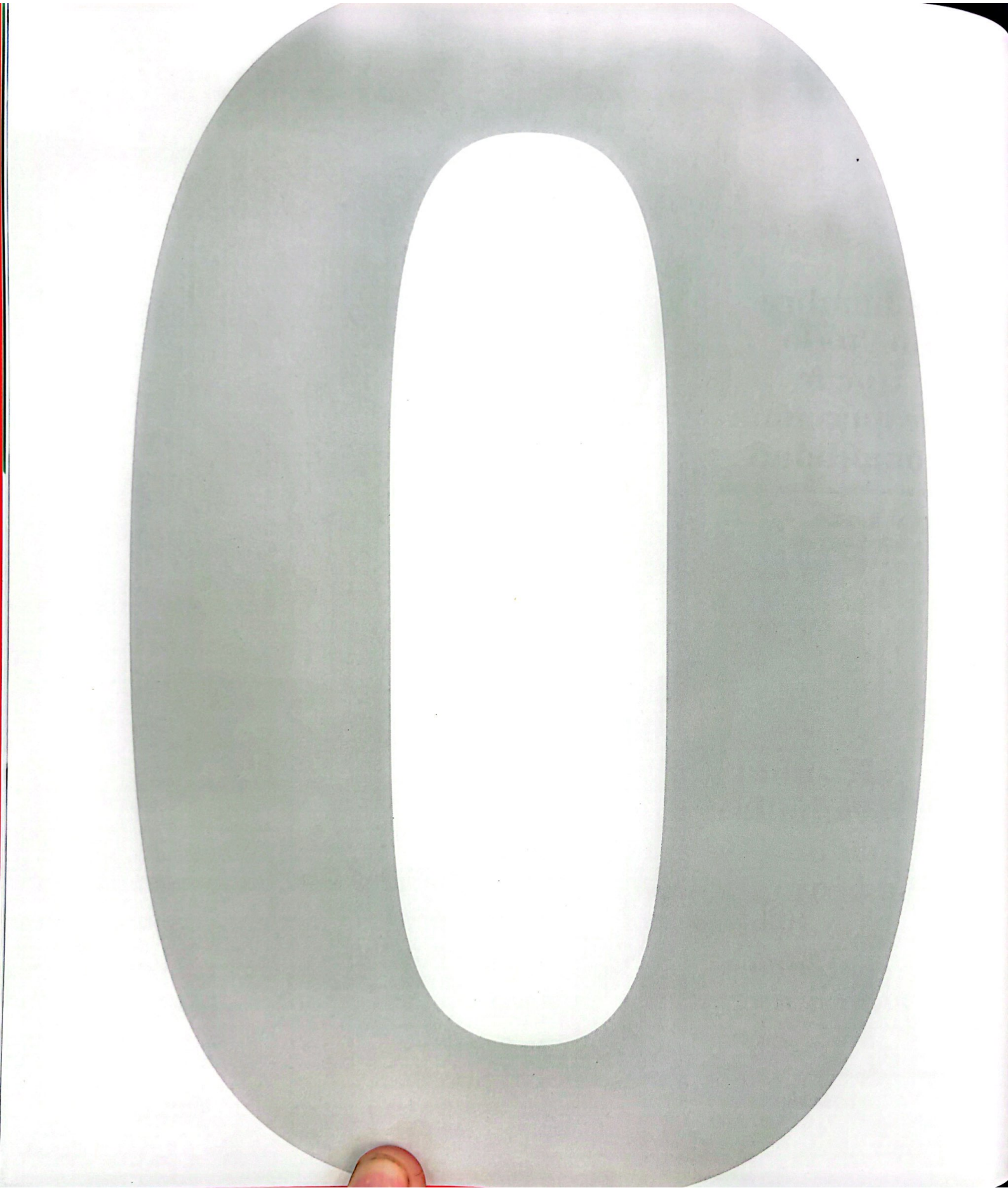
Scanned with CamScanner

El hombre ama todo lo que le proporciona comodidad

Adolf **Loos**
Arquitecto y diseñador
de muebles

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

¿QUÉ ES EL DISEÑO?

El diseño es una actitud

ROGER TALLON, DISEÑADOR INDUSTRIAL

Scanned with CamScanner

Orígenes

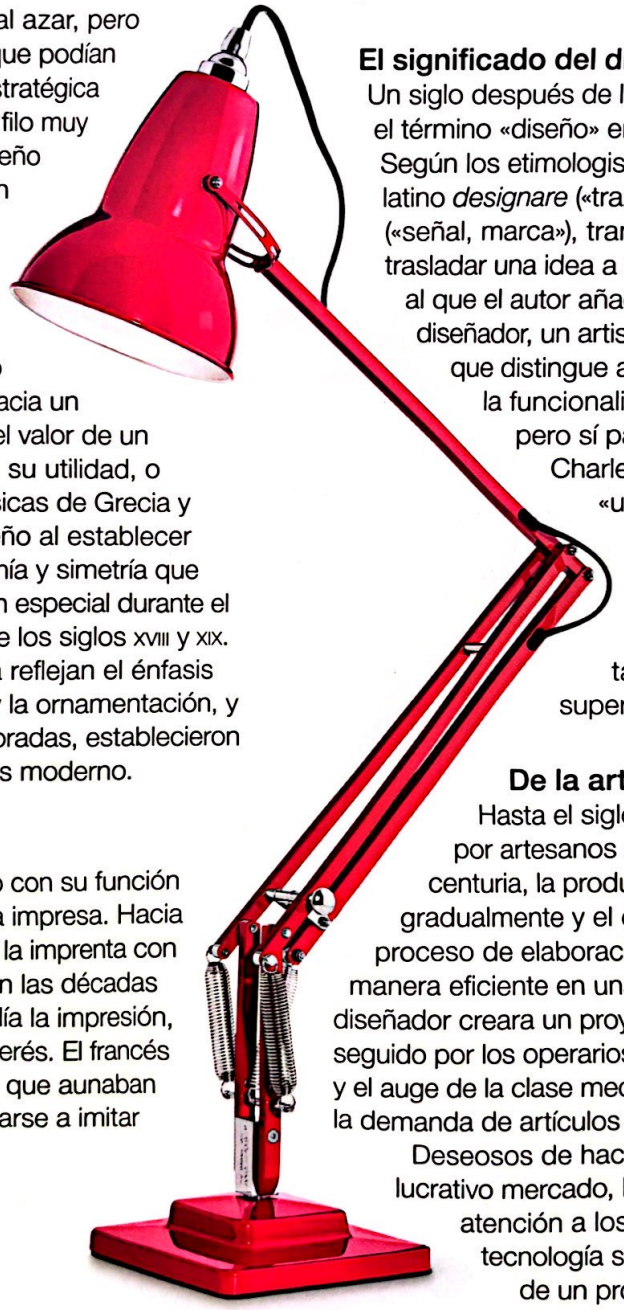
A pesar de que el término «diseño» se impuso esencialmente en el siglo XX, los objetos han sido diseñados durante más de un millón de años. Tal vez los objetos diseñados más antiguos sean los útiles del Paleolítico. Las primeras herramientas debieron de ser simples guijarros hallados al azar, pero los seres humanos descubrieron que podían mejorarlas diseñándolas: la talla estratégica de una piedra permitía obtener un filo muy superior. Este primitivo acto de diseño fue un paso clave para la transición del hombre paleolítico a la sociedad moderna.

Estética

El diseño progresó desde su único objetivo inicial –la funcionalidad– hacia un proceso en el cual la apariencia y el valor de un objeto eran tan importantes como su utilidad, o incluso más. Las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma elevaron la estética del diseño al establecer unos principios de equilibrio, armonía y simetría que han prevalecido desde entonces, en especial durante el Renacimiento y el neoclasicismo de los siglos XVIII y XIX. Las monedas de la antigua Grecia reflejan el énfasis clásico en la gracia de las formas y la ornamentación, y las atenienses, elegantemente decoradas, establecieron el arquetipo del diseño de monedas moderno.

Desarrollo de la tipografía

El vínculo del aspecto de un objeto con su función también se manifestó en la palabra impresa. Hacia 1439, Johannes Gutenberg inventó la imprenta con tipos móviles diseñados por él, y en las décadas siguientes, a medida que se difundía la impresión, la tipografía empezó a despertar interés. El francés Claude Garamond ideó unos tipos que aunaban legibilidad y estilo, en lugar de limitarse a imitar la escritura manual como las fuentes anteriores. Primer diseñador en crear y vender tipografías a los impresores, Garamond fue un pionero del diseño gráfico, un campo que iba a demostrar su utilidad a partir de finales del siglo XIX, espoleado por la incipiente industria publicitaria.

Lámpara Anglepoise® | George Carwardine, 1934 (RU). La elegancia de esta lámpara deriva de su versátil funcionalidad. Este diseño clásico ha generado muchas variantes a lo largo de los años.

El significado del diseño

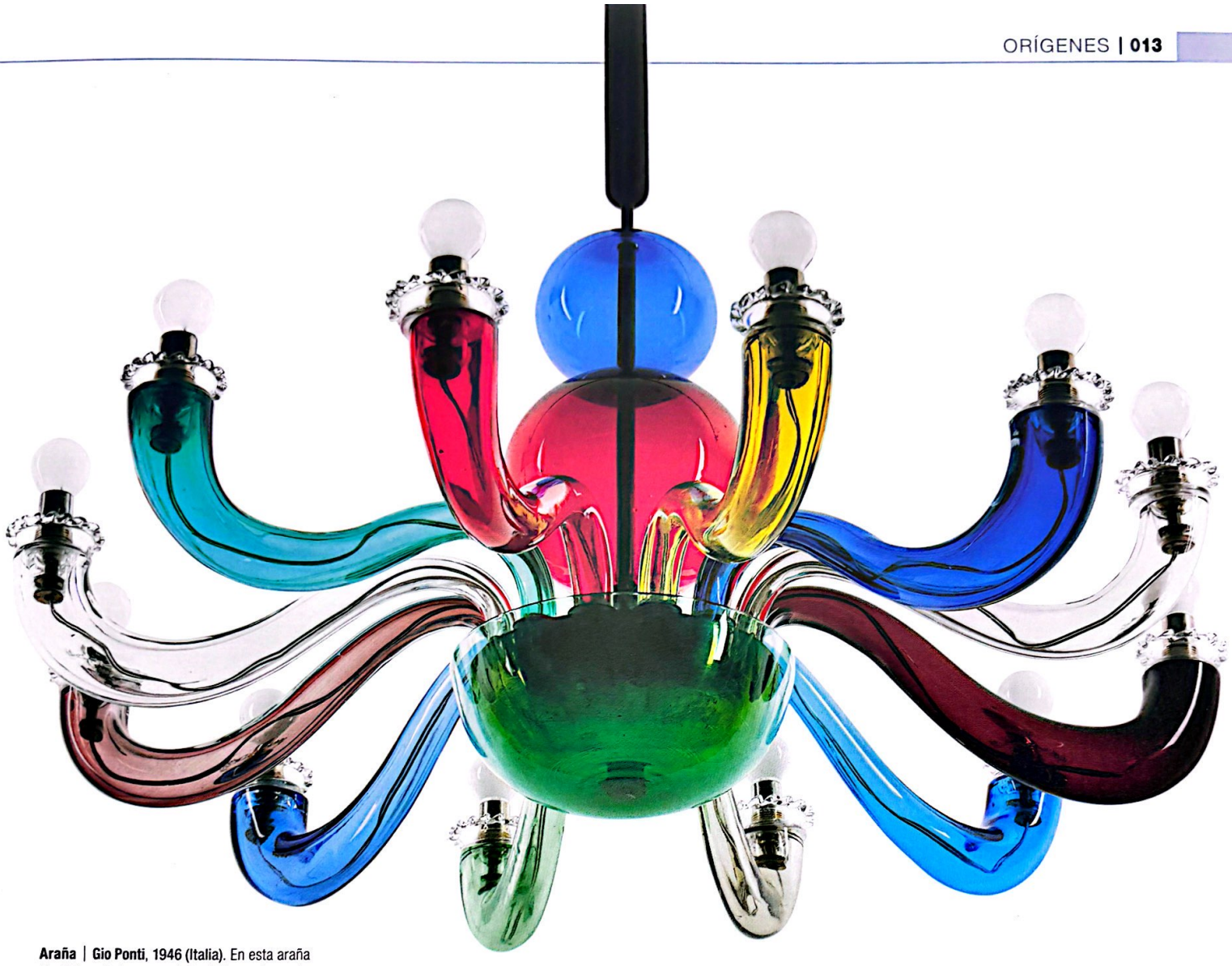
Un siglo después de la revolución de la imprenta, el término «diseño» entró en las lenguas europeas. Según los etimologistas, «diseñar» deriva del verbo latino *designare* («trazar, dibujar»), cuya raíz, *signum* («señal, marca»), transmite su intención originaria: trasladar una idea a un proyecto escrito o dibujado al que el autor añade su marca o firma. Como el diseñador, un artista también firma su obra, pero lo que distingue al diseño del arte es su propósito: la funcionalidad no es esencial para el arte, pero sí para el diseño. El estadounidense Charles Eames definió el diseño como «un plan para ordenar elementos de la mejor manera posible para lograr un fin específico» y afirmó que, a diferencia del arte, está sujeto a limitaciones «de coste, tamaño, resistencia, equilibrio, superficie, tiempo [...]».

De la artesanía al diseño

Hasta el siglo XVIII, los objetos eran creados por artesanos en sus talleres. A finales de esa centuria, la producción comenzó a mecanizarse gradualmente y el diseñador quedó apartado del proceso de elaboración. Para producir objetos de manera eficiente en una fábrica era esencial que el diseñador creara un proyecto detallado que pudiera ser seguido por los operarios. El crecimiento de las ciudades y el auge de la clase media alimentaban al mismo tiempo la demanda de artículos de todo tipo.

Deseosos de hacerse con una parte de este lucrativo mercado, los fabricantes debían prestar atención a los costes. Precio, materiales y tecnología se volvieron críticos para el éxito de un producto, en ocasiones incluso

Scanned with CamScanner

Araña | Gio Ponti, 1946 (Italia). En esta araña de vidrio soplado artesanal, Ponti dio un aire moderno a una lámpara clásica con un vibrante colorido.

por encima de su utilidad y aspecto. En el siglo xx, la producción industrial en cadena convirtió el diseño en una tarea aún más compleja. El diseñador debía colaborar estrechamente con ingenieros, técnicos y directivos para concebir productos que respondieran a las demandas del mercado concreto de la empresa y a sus expectativas de calidad, atractivo visual y coste.

Criterios en ascenso

En la segunda mitad del siglo xx, la expansión industrial y el establecimiento de leyes para regular el control de la calidad y la seguridad llevaron al diseño al primer plano y lo convirtieron en tema de estudio y debate. Desde ese momento, algunos diseñadores, como Dieter Rams y Terence Conran, han planteado directrices sobre lo que constituye un buen diseño. Los criterios varían ligeramente, pero la mayoría está de acuerdo en que un buen diseño significa que el producto funciona bien, es fácil de usar y agradable a la vista, y vale lo que cuesta. Además, un buen diseñador debería ser innovador y crear objetos que duren.

El diseño es hoy en día un gran negocio, ya que todo lo que se usa ha sido diseñado. Este enfoque ha llevado al resurgir del diseñador como artesano, alguien capaz de producir objetos que no solo funcionen bien y sean bellos, sino que también cumplan con las expectativas del consumidor.

Scanned with CamScanner

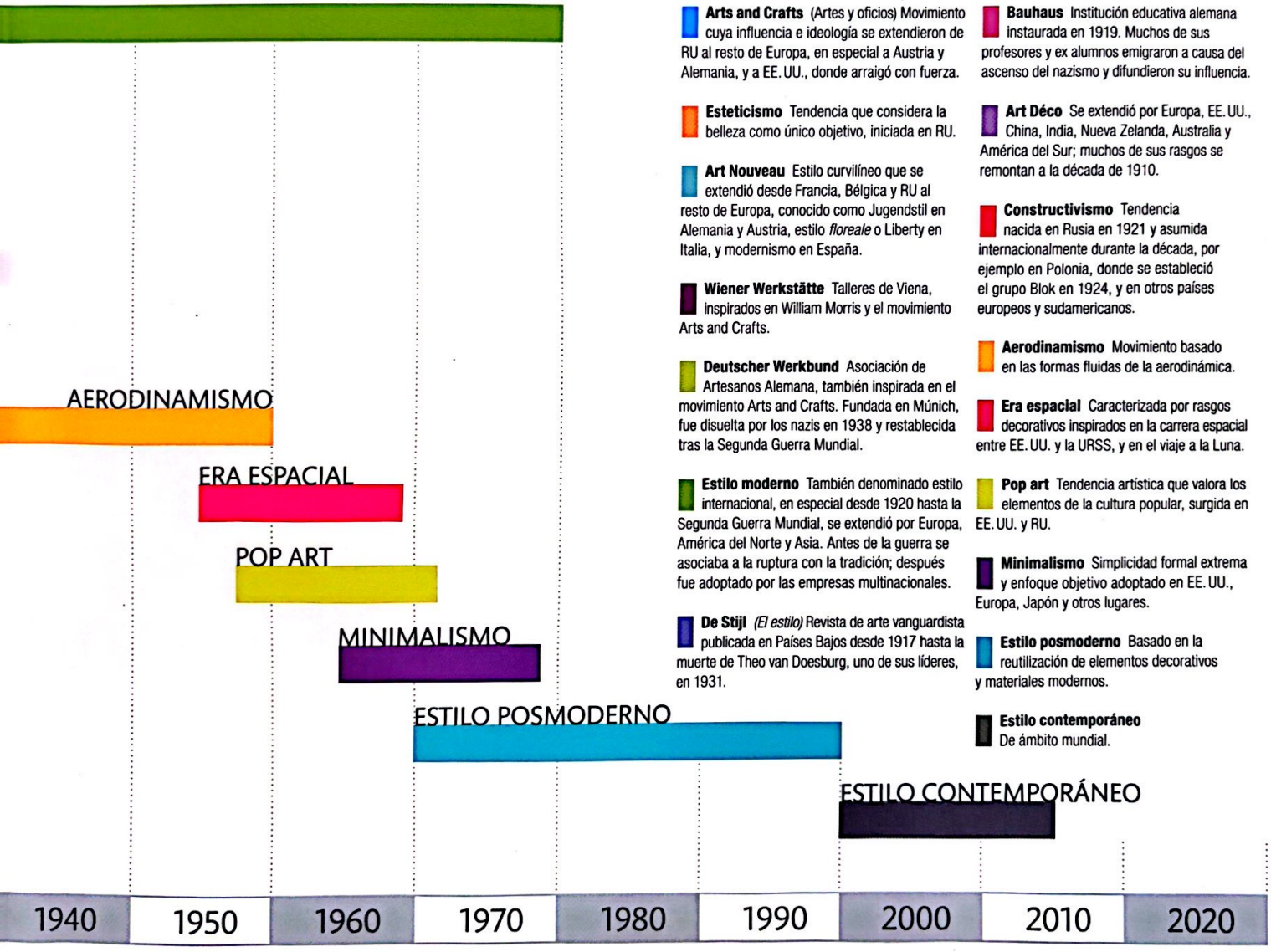
Silla Tongue | Pierre Paulin para Artifort, 1967 (Países Bajos). Tubo de acero cubierto de espuma y tapizado con tejido elástico.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Cronología

El diseño como lo conocemos despegó hacia mediados del siglo XIX, cuando la industrialización hizo posible la producción en serie de artículos domésticos. Entonces, como ahora, objetos diseñados para el mismo fin podían tener un aspecto muy distinto, según el mercado al que estuvieran destinados. No obstante, con frecuencia existió un estilo predominante que define una época, algo más evidente a posteriori. A veces coexistieron o estuvieron en boga varias tendencias al mismo tiempo: así, el esteticismo surgió en la época del movimiento Arts and Crafts, y el aerodinamismo se asocia con el Art Déco. La mayoría de los estilos se desarrollaron en un país y se implantaron gradualmente en otros, donde adquirieron carácter regional. Algunos se conocen con el nombre de la publicación, el grupo, el taller o la corriente cultural que les dio origen; otros se denominaron posteriormente o reciben diferentes nombres en distintos lugares e idiomas.

Arts and Crafts (Artes y oficios) Movimiento cuya influencia e ideología se extendieron de RU al resto de Europa, en especial a Austria y Alemania, y a EE. UU., donde arraigó con fuerza.

Esteticismo Tendencia que considera la belleza como único objetivo, iniciada en RU.

Art Nouveau Estilo curvilíneo que se extendió desde Francia, Bélgica y RU al resto de Europa, conocido como Jugendstil en Alemania y Austria, estilo *floreale* o Liberty en Italia, y modernismo en España.

Wiener Werkstätte Talleres de Viena, inspirados en William Morris y el movimiento Arts and Crafts.

Deutscher Werkbund Asociación de Artesanos Alemana, también inspirada en el movimiento Arts and Crafts. Fundada en Múnich, fue disuelta por los nazis en 1938 y restablecida tras la Segunda Guerra Mundial.

Estilo moderno También denominado estilo internacional, en especial desde 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial, se extendió por Europa, América del Norte y Asia. Antes de la guerra se asociaba a la ruptura con la tradición; después fue adoptado por las empresas multinacionales.

De Stijl *(El estilo)* Revista de arte vanguardista publicada en Países Bajos desde 1917 hasta la muerte de Theo van Doesburg, uno de sus líderes, en 1931.

Bauhaus Institución educativa alemana instaurada en 1919. Muchos de sus profesores y ex alumnos emigraron a causa del ascenso del nazismo y difundieron su influencia.

Art Déco Se extendió por Europa, EE. UU., China, India, Nueva Zelanda, Australia y América del Sur; muchos de sus rasgos se remontan a la década de 1910.

Constructivismo Tendencia nacida en Rusia en 1921 y asumida internacionalmente durante la década, por ejemplo en Polonia, donde se estableció el grupo Blok en 1924, y en otros países europeos y sudamericanos.

Aerodinamismo Movimiento basado en las formas fluidas de la aerodinámica.

Era espacial Caracterizada por rasgos decorativos inspirados en la carrera espacial entre EE. UU. y la URSS, y en el viaje a la Luna.

Pop art Tendencia artística que valora los elementos de la cultura popular, surgida en EE. UU. y RU.

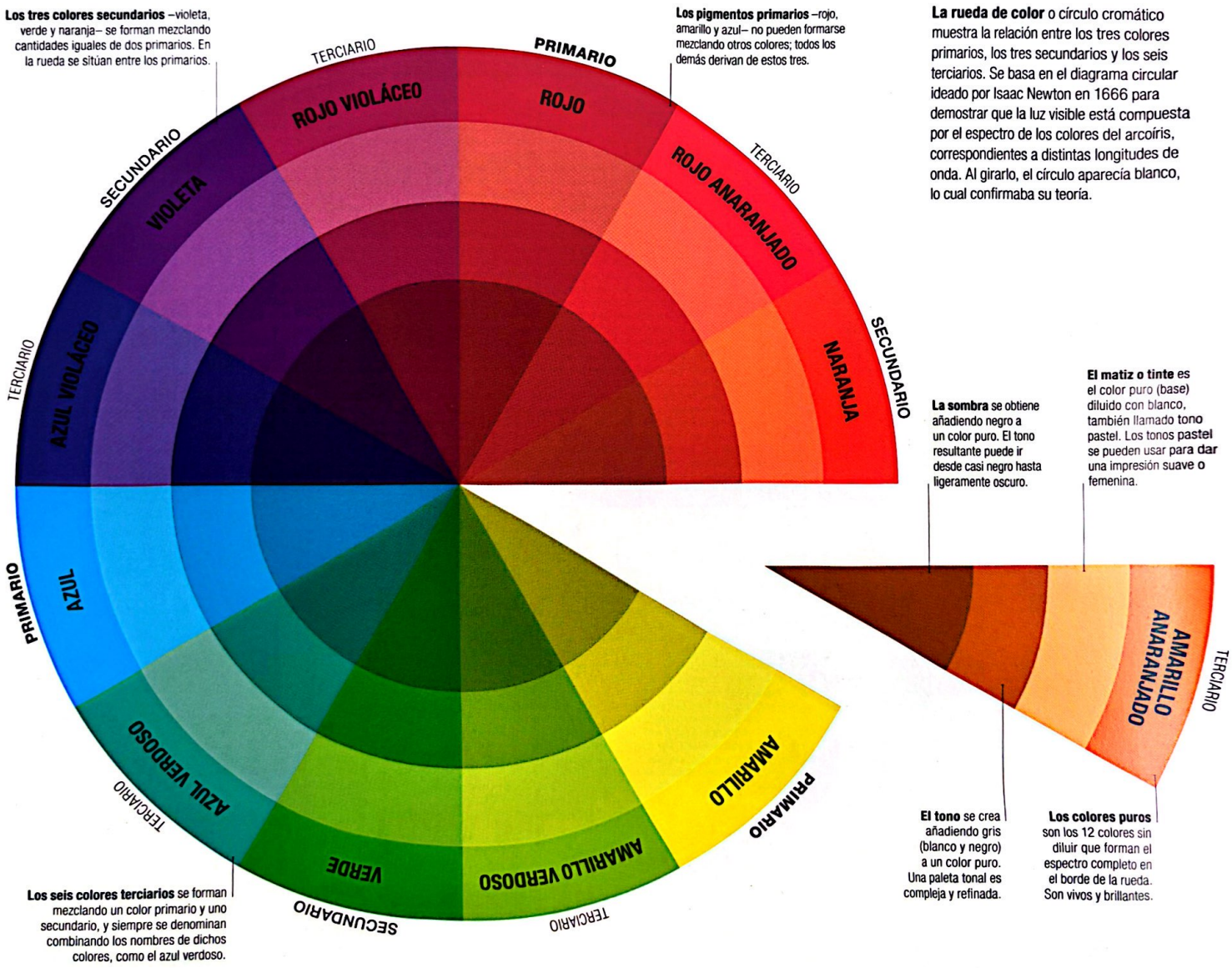
Minimalismo Simplicidad formal extrema y enfoque objetivo adoptado en EE. UU., Europa, Japón y otros lugares.

Estilo posmoderno Basado en la reutilización de elementos decorativos y materiales modernos.

Estilo contemporáneo De ámbito mundial.

Color

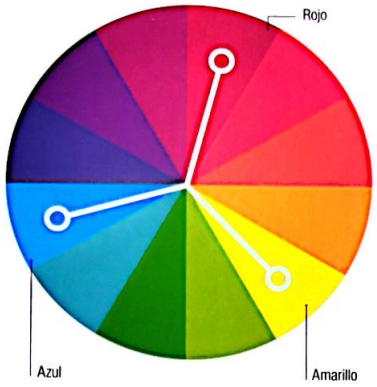
Por su impacto inmediato, el color es uno de los elementos más poderosos de cualquier diseño, además de un factor comercial crítico, al atraer o repeler a los compradores potenciales a menudo por encima de otros criterios tales como materiales, forma y proporción. Al elegir un color, los diseñadores consideran tres factores: el color mismo, como rojo, amarillo o verde; su claridad u oscuridad, y su saturación o intensidad. El pintor Vasili Kandinsky contribuyó al desarrollo de la teoría moderna del color asignando atributos emocionales y psicológicos particulares a cada uno. Kandinsky, profesor de la Bauhaus en la década de 1920, influyó en generaciones de diseñadores, y sus ideas sobre el color, difundidas por De Stijl, se integraron en el diseño arquitectónico e industrial. Desde mediados del siglo XX, diseñadores y fabricantes empezaron a emplear el color como seña de identidad de sus productos.

Scanned with CamScanner

Primarios

Pintores y diseñadores utilizan la teoría de la sustracción del color, que parte de la idea de que la luz es blanca y que los tres pigmentos primarios aparecen así porque absorben o rechazan (sustraen) las longitudes de onda de los otros colores. En diseño, los primarios se consideran los más llamativos y se suelen usar con moderación como colores de énfasis. El rojo es el que tiene más visibilidad y puede indicar peligro, energía positiva, fuerza, amor y guerra; el amarillo se asocia a la felicidad, la creatividad y la luz del sol; el azul se considera conservador, tranquilo y fiable.

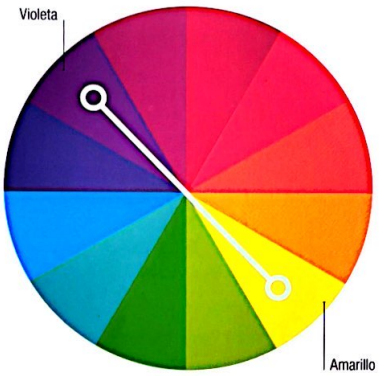
Los diseñadores de De Stijl, activos de 1910 a 1930, solo utilizaban colores primarios. La butaca Roja y Azul de Gerrit Rietveld es un ejemplo clásico.

El constructivista Aleksandr Rodchenko creía que el uso de colores primarios permitía sintetizar las formas más puras en pintura y diseño gráfico.

Complementarios

Los colores opuestos en la rueda se complementan mutuamente y pueden utilizarse para crear una combinación espectacular y osada. Los pares de complementarios constan siempre de un color primario y otro secundario, o bien uno cálido y otro frío; por ejemplo, rojo y verde, amarillo y violeta, azul y naranja. Por su fuerte contraste se usan en productos que requieren gran visibilidad, como un bote salvavidas naranja sobre el mar azul, y en diseños destinados a generar tensión visual.

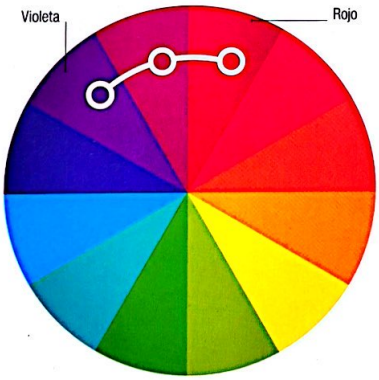
Marco Zanini combina violeta y amarillo en esta cerámica para transmitir vitalidad y energía.

El rojo domina en este jarrón de vidrio de Yoichi Ohira, dispuesto en bandas sobre su opuesto verde para rebajar su calidez.

Análogos

Situados uno junto a otro en la rueda, los colores análogos también se llaman armónicos por el escaso contraste que existe entre ellos y porque tienden a ser cálidos o fríos, nunca mixtos. Los diseñadores suelen utilizarlos en grupos de tres, con uno dominante. Pese a que sus combinaciones no son tan llamativas como las de complementarios, pueden resultar elegantes y proyectar una imagen de riqueza.

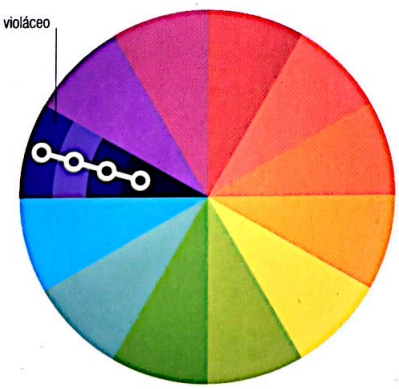
Estampado Unikko para Marimekko, básicamente amarillo, en suave combinación con su vecino amarillo verdoso.

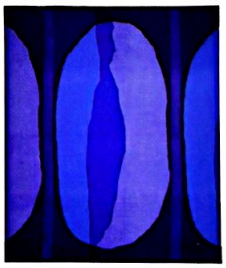

Flavio Poli crea profundidad con distintas intensidades de azul verdoso y azul en torno al centro azul violáceo.

Paleta monocroma

Combinando algunos de los matices, tonos y sombras de un solo gajo de la rueda se obtiene una paleta monocroma cuya simplicidad se adecúa al diseño aerodinámico. Permite fuertes contrastes –por ejemplo, el matiz más claro y la sombra más oscura– y es especialmente útil en diseño gráfico, donde la legibilidad es clave. El diseño minimalista de las décadas de 1960 y 1970, que resurgió en las de 1990 y 2000, utilizó profusamente combinaciones monocromas, sobre todo en interiores.

Shirley Craven diseñó esta tela en la década de 1960 para Hull Traders (RU), con formas audaces en una paleta monocroma.

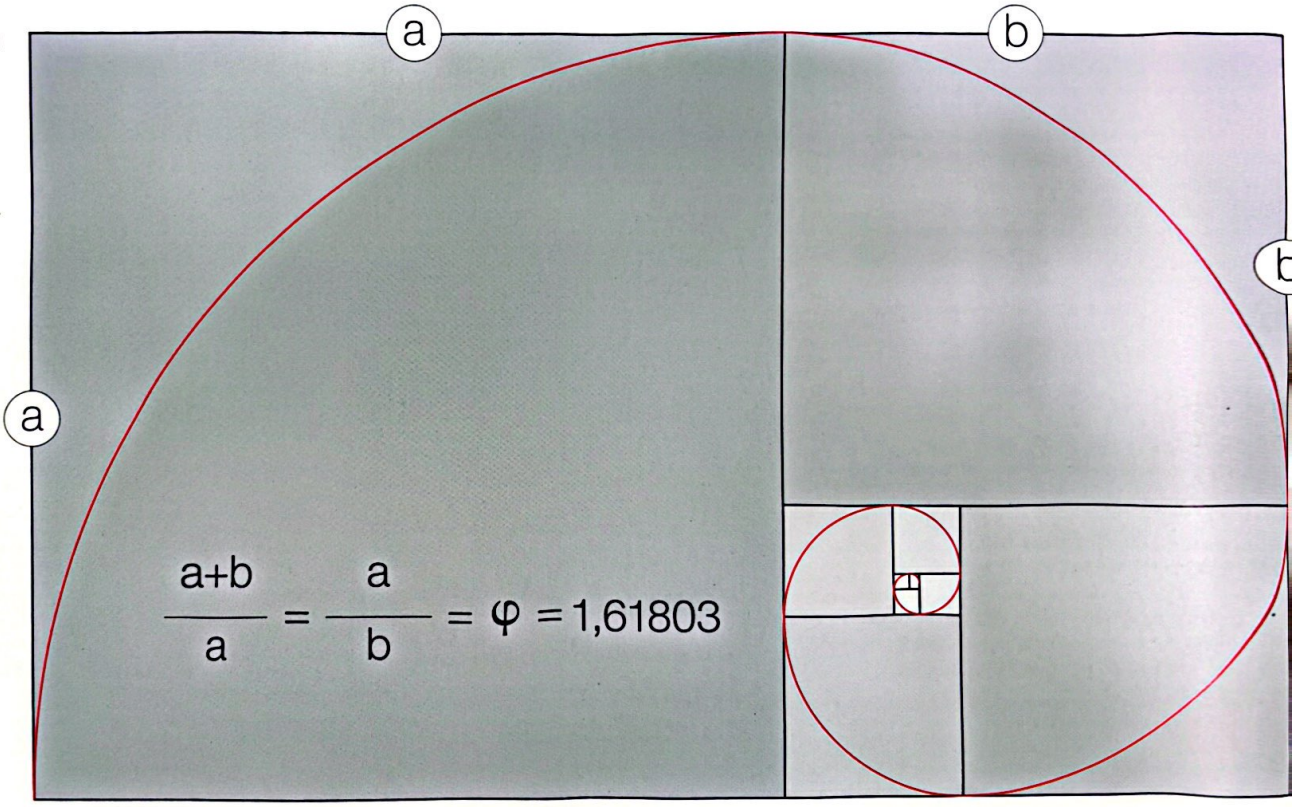

El diseñador finlandés Kaj Franck realzó la forma de esta licorera (1958) con el uso estratégico de una paleta monocroma.

Scanned with CamScanner

Proporción

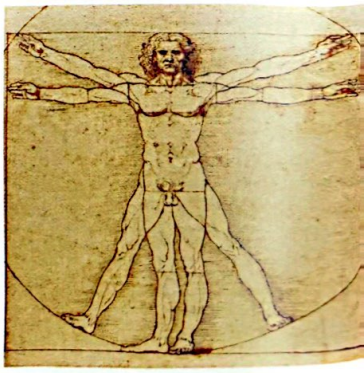
Aunque la proporción y la escala no siempre son los primeros elementos que atraen la mirada, forman parte de la impresión general que produce un diseño. Se trata de conceptos distintos, pero interrelacionados: la proporción alude a la posición de cada componente del diseño y a la relación entre todas sus partes; la escala es el tamaño relativo de cada componente, así como el del diseño completo respecto al observador. La definición de las proporciones «ideales» se atribuye a Leonardo da Vinci, cuyas ideas sentaron la base del diseño moderno. Aplicando el antiguo concepto matemático griego del número *phi* a la figura humana, Leonardo propuso que la altura de los pies al ombligo debía ser 1,6 veces la del ombligo a la cabeza y estableció en 1,6 la proporción ideal de altura por anchura para las artes y la arquitectura: la proporción o razón áurea.

La proporción áurea muestra que cuando una línea se divide en dos partes, la parte más larga dividida por la menor es igual a la longitud total dividida por la parte más larga.

En la Grecia clásica, Fidias usó la proporción expresada por el número *phi*, conocida como divina proporción o razón áurea, en el diseño del Partenón.

Leonardo da Vinci dibujó la figura conocida como hombre de Vitruvio para establecer las proporciones del cuerpo humano. En su hombre ideal, la línea principal de intersección creada al aplicar la proporción áurea cae sobre el ombligo.

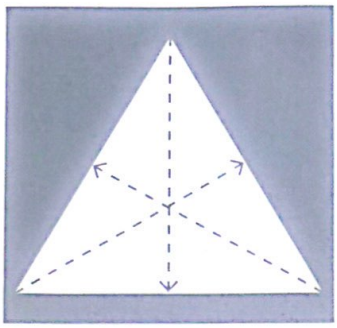
Scanned with CamScanner

Simetría

Los diseños simétricos poseen orden, estabilidad y armonía. El tipo de simetría más sencillo es la bilateral, en la que los elementos, situados a cada lado de un eje imaginario (vertical, horizontal o diagonal), se replican mutuamente. El amor a la simetría a menudo se ha considerado inherente a la naturaleza humana y la base de la noción convencional de belleza.

La butaca Tulipán (2010) de Marcel Wanders es simétrica a lo largo de un eje vertical, y cada mitad es un reflejo de la otra.

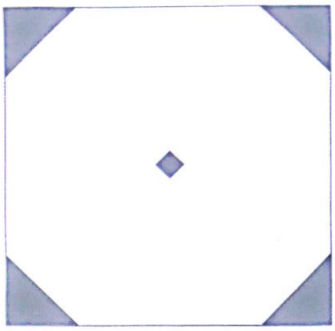
Los objetos organizados simétricamente tienden a ser los más atractivos porque el cuerpo humano en general está diseñado de esa manera.

Ampliación

Una de las técnicas de diseño más impactantes es la ampliación de la escala de un objeto respecto a la persona que lo contempla. Fue un recurso habitual del Barroco (siglo XVII), cuando la decoración arquitectónica y los objetos de interior se agrandaban para hacer alarde de poder y suscitar admiración. También es un rasgo del diseño de la década de 1960 inspirado en el pop art.

El sofá Joe reproduce un guante de béisbol gigante.

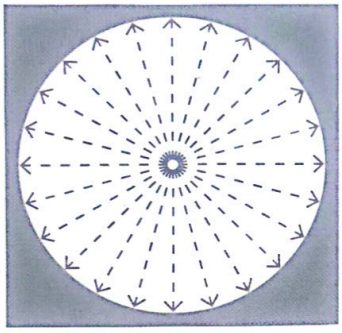
Un sencillo truco visual, la ampliación de la escala puede aumentar el impacto de un diseño al añadirle el elemento sorpresa.

Simetría radial

Derivada de la organización circular que se observa en la naturaleza, como en el sol, el diente de león o las actinias, la simetría radial (también llamada rotacional) se logra cuando los elementos del diseño irradian desde un núcleo central. Puede utilizarse para dar sensación de velocidad y movimiento, y para atraer la mirada hacia el centro y alejarla de él.

Patricia Urquiola utiliza la simetría radial para dar unidad y equilibrio a su bandeja Jelly para Kartell.

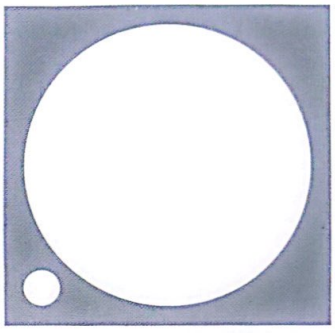
La simetría radial hace que el observador se fije en el centro del círculo y luego desplace la mirada hacia el borde.

Juegos de escala

Generalmente se espera que un diseño se adecúe a la escala humana, pero si se altera el tamaño relativo de los elementos se logran efectos inesperados, como la distorsión, que captan la atención del observador. El tamaño de un diseño se puede modificar en relación con el usuario o con lo que le rodea. Otra posibilidad es ampliar o reducir algunas partes para crear tensión visual.

El diseñador gráfico Josef Müller Brockmann agranda un detalle para llamar la atención del observador.

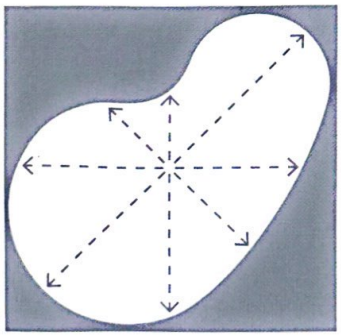
La escala y la ubicación de cada componente pueden indicar su importancia dentro del esquema general del diseño.

Asimetría

La asimetría puede interrumpir un diseño por lo demás simétrico para crear una jerarquía visual que dirija la atención hacia un punto concreto. A diferencia de la organización simétrica y su armonía formal, el equilibrio asimétrico es informal y distendido, basado en elementos diferentes, pero con el mismo peso visual. Mientras que para la simetría es importante la repetición, en el diseño asimétrico es clave el contraste.

En este cartel de Kazimir Maliévich, la asimetría crea movimiento y atrae la mirada hacia la tipografía.

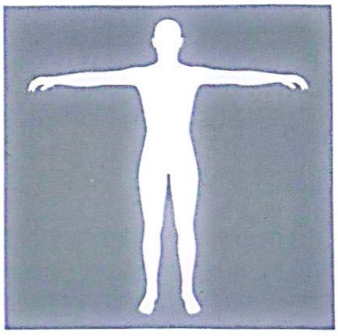
En un diseño asimétrico, la armonía se logra colocando elementos descentrados, pero dando a cada parte la misma relevancia visual.

Ergonomía

El diseño ergonómico se basa en el principio de que los objetos deben adecuarse a las necesidades físicas del usuario. La ergonomía tiene en cuenta la estatura, la longitud de los miembros, el tamaño de la mano, la construcción lumbar, la fuerza, la percepción sensorial y las pautas de movimiento de la persona. Su fin es crear productos más fáciles de usar, seguros y cómodos, centrándose en los puntos de contacto entre el usuario y el objeto diseñado.

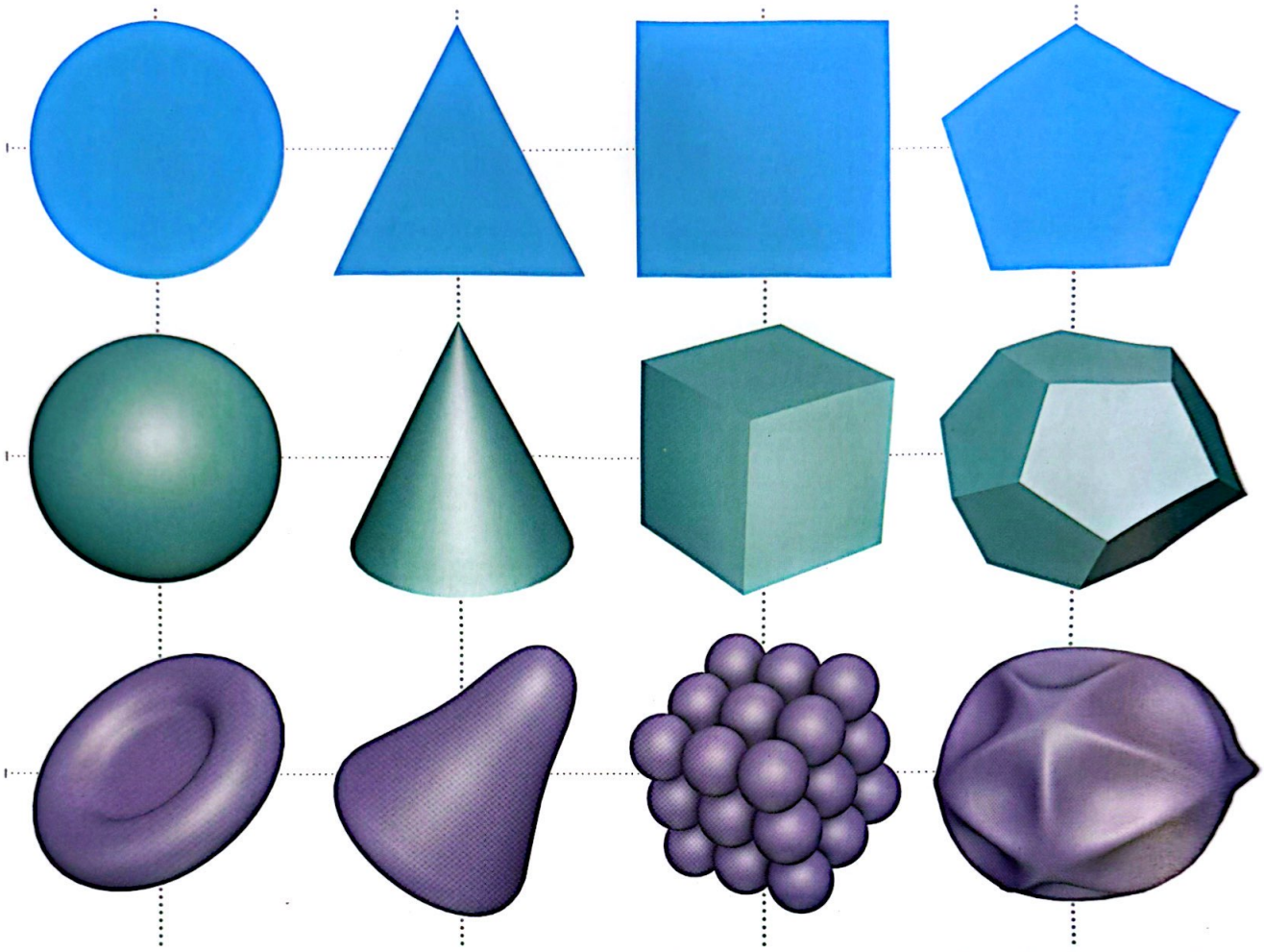

Silla Aeron (1994), diseñada para adaptarse totalmente a diversos tipos corporales.

El diseño ergonómico empezó orientándose hacia el lugar de trabajo, pero se ha extendido a otras áreas y productos.

Scanned with CamScanner

Las figuras geométricas poseen dos dimensiones, contornos regulares, y sus medidas internas y externas tienen una relación matemática uniforme.

Presentadas en tres dimensiones, las formas geométricas tienen la misma altura y longitud que sus equivalentes planas, más la dimensión de la profundidad (anchura).

Las formas orgánicas derivan de la naturaleza y suelen tener un contorno fluido e irregular, con pocas líneas rectas.

Las formas circulares o curvilíneas están delimitadas por líneas curvas. En diseño pueden indicar una función rotatoria, como una rueda o una silla giratoria.

Las formas triangulares pueden aportar fuerza y dinamismo al diseño. Se asocian con flechas y pirámides, así como con el futurismo y la ciencia.

Los cuadrados son simétricos y estables, lo que sugiere fiabilidad y solidez. Son los elementos clave de la arquitectura, la tipografía y el diseño industrial.

El polígono de cinco lados (pentágono) se basa en la división de un círculo en cinco pliegues y es una variante de la estrella de cinco puntas. En diseño se usa a menudo en la decoración de superficies.

Figura y forma

Los puntos de partida de cualquier diseño son la figura y la forma. La figura es bidimensional (el perfil de un objeto); la forma es tridimensional (el volumen delimitado por una figura). El cerebro procesa primero la figura y después la forma, intentando reconocerla a partir de la experiencia previa; por eso, la figura es la variable del diseño más vinculada al uso final de un objeto. La figura puede sugerir de inmediato la función de un objeto según las convenciones y las expectativas, y el diseñador puede jugar con la presunción de la forma que debería tener un objeto para crear efectos humorísticos o sorprendentes. Un diseñador puede innovar creando productos que requieran nuevos procesos de producción o con materiales antes no asociados a una forma o figura en particular, pero la fabricación en serie, la logística y los costes suelen exigir que figura y forma sean compatibles con procesos y materiales existentes.

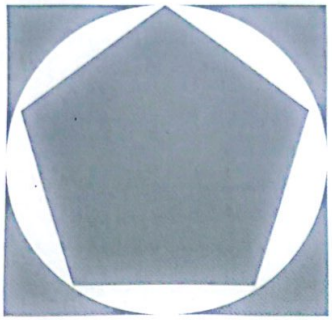
Scanned with CamScanner

Geometría

Los tipos más comunes de figura y forma en el mundo del diseño desde sus inicios son los geométricos. Basados en círculos, polígonos y líneas, generan simetría y sensación de orden, en un intento visual de eliminar la aleatoriedad y la irregularidad presentes en la naturaleza. Están vinculados a los estilos clásico, neoclásico, Art Déco y moderno.

Los diseñadores de la Bauhaus usaron líneas puras y simples, como en esta lámpara de Wilhelm Wagenfeld.

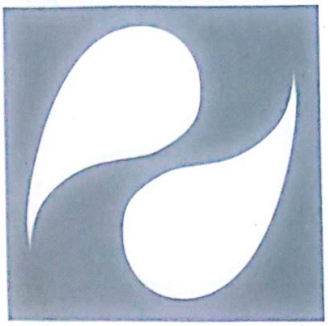
El polígono es una figura geométrica básica compuesta por cuadrados y triángulos. Su nombre procede del griego y significa «muchos ángulos».

Formas orgánicas

Inspiradas en la naturaleza, son idóneas para el diseño artesanal, de producción manual. Cerámica y vidrio, por ejemplo, se prestan a las líneas fluidas y libres típicas de las estructuras orgánicas. No obstante, algunas formas orgánicas son también geométricas, como un copo de nieve o una estrella de mar.

La radio Toot-a-Loop de Panasonic consta de dos partes giratorias basadas en el perfil de una lágrima que forman una «S» al abrirla.

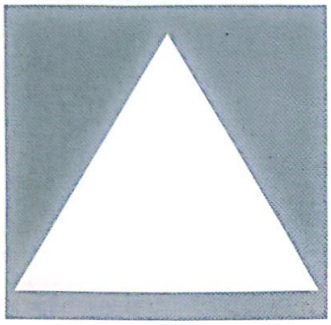
La lágrima o gota de lluvia se reconoce al instante como una figura orgánica. Se puede encontrar en diseños tan variados como joyas, coches, cerámicas y muebles.

Isometría

Un diseño isométrico produce una placentera sensación de simetría porque todas sus dimensiones son iguales. Las figuras isométricas clásicas son el triángulo y el cuadrado, habituales a partir de las décadas de 1960 y 1970 para crear la ilusión óptica de tres dimensiones sobre una superficie plana, como papel pintado o tela.

Aldo Rossi hizo de una humilde tetera un elegante objeto de diseño con forma isométrica.

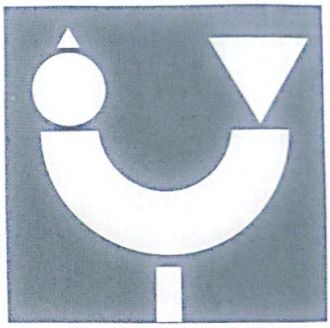
Una forma isométrica es aquella cuyos lados tienen las mismas dimensiones, ya sea en formato plano, como un triángulo, o en su equivalente tridimensional, la pirámide.

Zoomorfismo

Las figuras que recuerdan animales aportan humor y frescura al diseño. Los motivos zoomorfos son recurrentes en el estilo posmoderno, cuya intención es desafiar las ideas convencionales sobre el gusto y el papel del diseño. Desde la década de 1980, la creciente conciencia medioambiental ha inspirado muebles y artículos del hogar que conectan con el mundo animal.

Lámpara Tahití de Ettore Sottsass (1981), un ejemplo de diseño zoomorfo posmoderno.

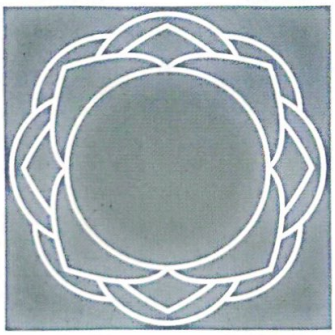
Así como el zoomorfismo se utiliza en literatura para comparar seres humanos y animales, en diseño se aplica para contrastar el mundo natural y el artificial.

Combinaciones

La mezcla de formas orgánicas y geométricas en un diseño genera sensación de energía. La yuxtaposición de dos categorías de figura crea una tensión visual que hace más dinámico e interesante un diseño. Los elementos orgánicos pueden atenuar la rigidez de un diseño geométrico, y un toque de geometría puede ordenar un diseño por lo demás orgánico.

La silla Serpiente de Poul Henningsen (1931) combina un armazón espiral con formas circulares en pie, asiento y respaldo.

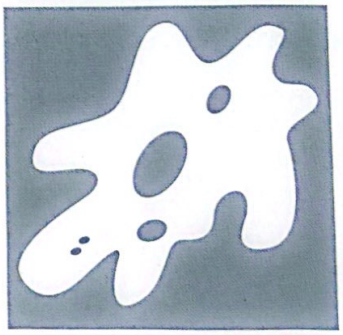
Los elementos geométricos organizados concéntricamente crean la impresión de una estructura orgánica floral presente en el mundo natural.

Biomorfismo

Abstractas y orgánicas, las figuras y formas biomorfas recuerdan organismos vivos. El concepto de biomorfismo fue desarrollado en la década de 1930 por los surrealistas, centrado sobre todo en el dibujo espontáneo e irracional. Con sus contornos irregulares, formas redondeadas y asimetría, el diseño biomorfo tiene un aspecto confortable aunque poco convencional.

Esta pieza de vidrio orgánica y abstracta de Marvin Lipofsky evoca órganos humanos y la volatilidad de la naturaleza.

Los diseños biomorfos se basan a menudo en el contorno de una ameba, un organismo unicelular que cambia de forma aleatoriamente.

Scanned with CamScanner

Motivo y textura

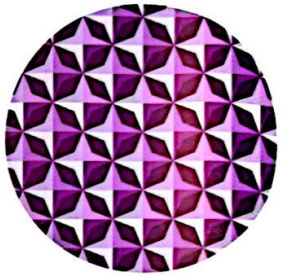
La textura y el motivo son vitales para el aspecto de un diseño. El motivo es el elemento más flexible, capaz de transformar cualquier objeto mediante la decoración de su superficie. A lo largo de la historia, los motivos decorativos se han usado para añadir gracia a lo trivial y para expresar creencias o gustos personales en objetos del hogar, telas, interiores domésticos y edificios públicos. En la época moderna, las técnicas de impresión han ampliado sus posibilidades, desde el papel pintado hasta los plásticos de alta tecnología. La textura puede formar parte de la propia estructura del diseño (así, una cuchara de madera será áspera al tacto y mostrará nudos y vetas) o de la superficie, sea cual sea el material subyacente, como un sofá tapizado de terciopelo.

FRANJAS VERTICALES

FRANJAS HORIZONTALES

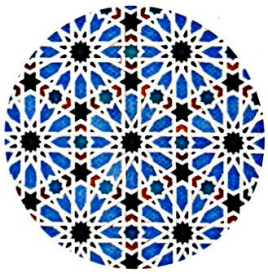

MEXICANO

PERUANO

CRUCES CON LUZ Y SOMBRAS

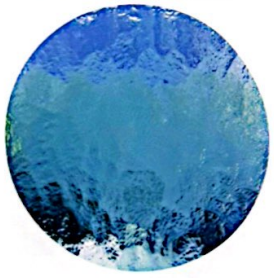

PLUMAS DE PAVO REAL

AFRICANO

ISLÁMICO

Dos importantes rasgos del motivo son la repetición y el contraste, evidentes en los artefactos de las civilizaciones antiguas. En el diseño islámico tradicional, por ejemplo, azulejos y yeserías presentan tracerías y motivos complejos basados en estrellas de ocho puntas. La textura depende del material utilizado.

CACHEMIR

VIDRIO

ACERO

PIEL

ORO

ROCA

GUIJARRO

CUERO

PIZARRA

MADERA

ACERO TEXTURIZADO

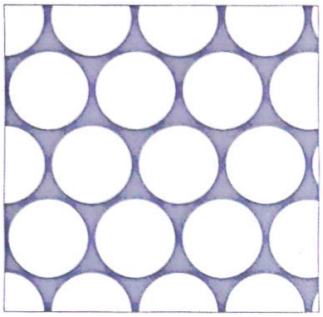
Scanned with CamScanner

Regularidad

El cerebro humano está adaptado desde temprana edad para detectar patrones repetitivos: es capaz de reconocer un motivo en una secuencia visual o sonora. Por ello, la repetición ha sido un recurso artístico desde la Prehistoria, como se observa en la decoración de cerámicas, y sigue siendo una de las técnicas más usadas por los diseñadores para crear objetos con simetría y orden.

Un motivo repetido a intervalos iguales crea un diseño simétrico agradable a la vista, como el de esta tela de Lucienne Day.

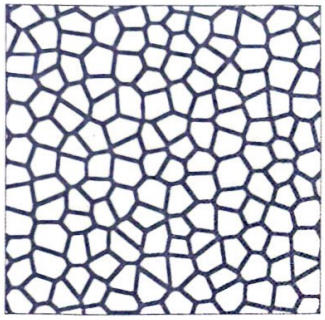
Los motivos gráficos que muestran una disposición regular y simétrica de elementos repetidos transmiten sensación de previsibilidad y estabilidad visual.

Irregularidad

Los motivos que siguen líneas asimétricas son irregulares. Carecen de la previsibilidad de los gráficos ordenados simétricamente y se usan para captar la mirada, sugerir movimiento y diferenciar los puntos de un diseño. Uno de los fines más importantes de una pauta asimétrica es crear jerarquía visual, atrayendo la atención hacia detalles concretos.

La pauta aleatoria da una gran sensación de espontaneidad a la silla Harumaki de los hermanos Campana.

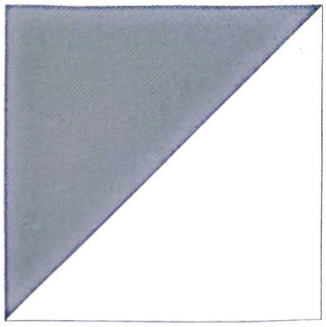
Los motivos irregulares o asimétricos frecuentes en la naturaleza, constituyen un útil recurso para diseños de aspecto orgánico.

Contraste

Al resaltar las diferencias entre materiales, colores o figuras, el diseñador puede crear dinamismo visual. La yuxtaposición de elementos opuestos (por ejemplo, claro/oscuro, blando/duro, pequeño/grande, liso/estampado o natural/artificial) permite establecer un orden y vitalizar tanto la superficie como la estructura de un diseño.

Al contrastar un sombrero de paja natural con un pie de metal, Philippe Starck da un giro divertido a la lámpara de mesa.

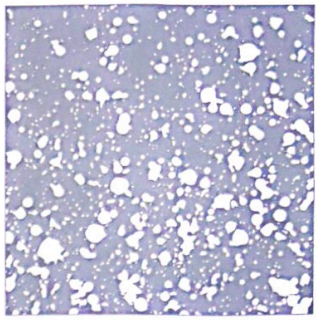
El contraste de colores claros y oscuros, o de tonos claros y oscuros del mismo color, aporta energía a los diseños planos.

Textura

Un punto clave de la interacción con un diseño es la sensación de su superficie al tacto. Esta se puede transmitir de dos formas: mediante el aspecto textural, que dice a los usuarios potenciales qué sentirán al entrar en contacto con el objeto; o mediante la textura real, percibida al beber o sentarse en él, por ejemplo.

Este jarrón de cristal de Tapio Wirkkala (1950) imita el aspecto del hielo, con una textura fría, dura y suave al tacto.

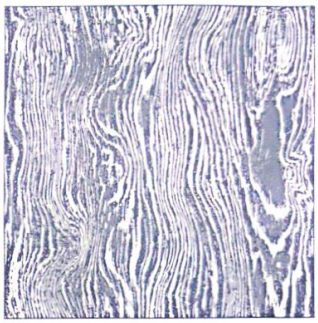
La textura puede transmitirse simplemente mediante el aspecto superficial de un objeto, aunque no siempre coincide con la sensación táctil que produce.

Dureza

La blandura de un diseño es visible a distancia por la cantidad de luz que refleja o absorbe su superficie. Una superficie muy reflexiva será dura, mientras que una sin reflejos y con pelo visible será blanda. El diseñador puede elegir materiales duros para sugerir masculinidad, o blandos para evocar feminidad.

La silla tapizada de terciopelo de Masanori Umeda parece acogedora y cómoda debido a las capas de mullida tapicería.

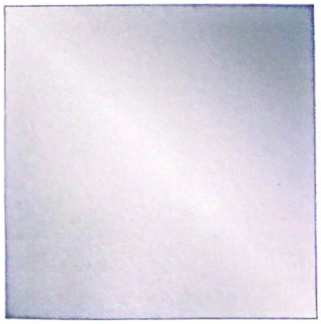
A la hora de decidir qué materiales va a utilizar, el diseñador debe tener en cuenta su blandura o dureza, cualidades a menudo estrechamente unidas a la textura.

Brillo

Durante siglos, la superficie reluciente de los metales preciosos solía indicar el valor de un objeto y la riqueza de su propietario. Los metales valiosos, como el oro y la plata, tienen un brillo lustroso, al igual que las telas caras, como la seda y el raso. Los procesos de producción actuales pueden dar un brillo suntuoso incluso al objeto más barato.

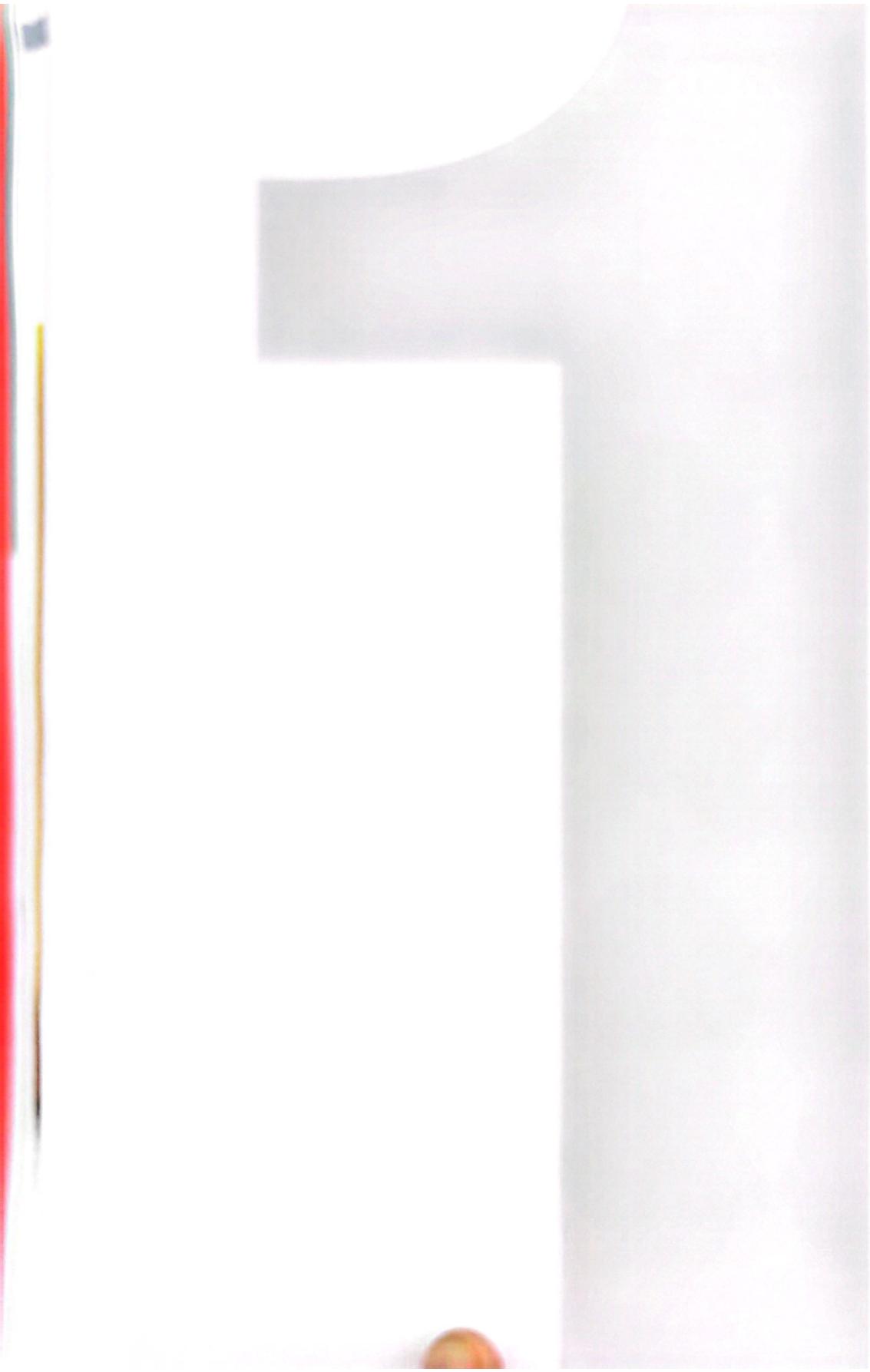

Este aguamanil iraní de los siglos XVII–XIX combina un esmalte brillante con metal bruñido en la tapa y el pico. Su brillo sugiere riqueza.

Una superficie brillante o pulida puede transmitir sensación de lujo. También se asocia con la limpieza, la modernidad y la superioridad tecnológica.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ARTS AND CRAFTS
1850–1920

El diseñador es,
en esencia, un artista

GEORGE NELSON, DISEÑADOR INDUSTRIAL

Scanned with CamScanner

ARTS AND CRAFTS

Introducción

El movimiento Arts and Crafts (Artes y oficios) promovió la artesanía tradicional, el uso de materiales locales y la integridad en el modo de hacer las cosas. Empezó a finales del siglo XIX en Reino Unido, cuando escritores, como John Ruskin y William Morris, rechazaron los objetos hechos a máquina y la producción en serie, vulgares y con frecuencia de baja calidad, que se veían en tiendas y hogares. Morris en particular reivindicó la figura del artesano y abogó por la vuelta a los oficios manuales que, en su opinión, no solo producían mejores muebles, cerámicas, tejidos y otros elementos, sino que permitían llevar una vida mejor y más plena. Para él, la producción industrial era la causa de la decadencia de los valores.

Seguidores

Morris contó con numerosos seguidores en RU, desde diseñadores artesanos como William de Morgan hasta arquitectos como C. F. A. Voysey, que diseñó casas y muebles según los principios del movimiento Arts and Crafts. Los escritos y diseños de Morris y sus seguidores no tardaron en ser conocidos en Europa, y la tendencia se expandió. Los visionarios ideales de Morris también hallaron eco en América del Norte, donde se adaptaron para crear una versión propia. Las sillas francesas de Léon Jallot y las piezas de mobiliario de estadounidenses como Gustav Stickley eran sutilmente distintas de las británicas, pero fieles a los mismos valores.

VITRALES

William Morris estudió arquitectura y fue un enamorado de las vidrieras medievales. Los diseñadores del Arts and Crafts recuperaron el oficio del vidriero y usaron vidrio coloreado en ventanas, lámparas e iglesias.

MOTIVOS CELTAS

Nudos, volutas, cruces celtas y entrelazos inspirados en el arte celta antiguo caracterizan la obra de muchos diseñadores del Arts and Crafts, entre los que destaca Archibald Knox, especialmente en metalistería.

DECORACIÓN ISLÁMICA

Algunos diseñadores del Arts and Crafts fueron admiradores del arte islámico y adoptaron los motivos ricamente coloreados de sus azulejos y cerámicas, así como elementos de su arquitectura.

Scanned with CamScanner

El trabajo humano no debería hacer nada que no merezca la pena hacerse o que deba hacerse con un trabajo que degrade a quienes lo hacen

William **Morris**

Influencias

Muchos diseñadores del movimiento Arts and Crafts se inspiraron en la artesanía medieval y explotaron las cualidades de los materiales naturales, desde el roble finamente acabado hasta las tapicerías tejidas a mano. Otros buscaron su inspiración más lejos e incorporaron a su obra los vívidos colores del arte de Oriente Próximo o motivos egipcios. No obstante, la decoración era sobria, ya que rechazaban los recargados interiores típicos de los hogares de la clase media victoriana. Las estancias diseñadas por ellos estaban sobriamente amuebladas y de manera que muebles, cerámica, metalistería y tapicería formaran un conjunto armonioso, el entorno perfecto para la vida sencilla que Morris y Ruskin propugnaban y que era esencial en su ideario.

Fidelidad a los materiales

Aunque William Morris deseaba que los objetos de estilo Arts and Crafts fueran accesibles para todos los bolsillos, muchos resultaban demasiado caros para las personas con bajos ingresos. Sin embargo, el movimiento generó un renacimiento de la artesanía que se prolongó durante el siglo xx y animó a los diseñadores a abordar su trabajo desde el punto de vista de la «fidelidad a los materiales». Esta noción inspiró tendencias de diseño posteriores como el estilo moderno de la década de 1920.

TRABAJO MANUAL

El movimiento Arts and Crafts sostenía que la obra hecha a mano, con técnicas tradicionales, tenía una dignidad y una integridad especiales. Así, el mobiliario era sencillo, con las ensambladuras claramente visibles.

INFLUENCIA MEDIEVAL

Morris tenía una visión romántica de la Edad Media como época dorada de la artesanía. El influjo de la arquitectura gótica y de las miniaturas y tapices medievales es evidente en el estilo Arts and Crafts.

BORDADO

Morris fomentó la vuelta al tejido a mano y al bordado como reacción contra las telas fabricadas en serie de la revolución industrial. Los diseños textiles de estilo Arts and Crafts se inspiraban en el mundo natural.

Scanned with CamScanner

Mesa de salón historicista Luis XV | *c.* 1860 (RU). La rica marquetería con maderas de diversos colores, las aplicaciones decorativas metálicas de las patas y la forma curvilínea identifican esta mesa victoriana como una pieza de estilo neo Luis XV.

Canapé neorrenacentista | *c.* 1865 (EE. UU.). Los muebles neorrenacentistas podían ser sumamente opulentos y combinar tallas decorativas con formas llamativas. La peculiar silueta de este canapé de triple respaldo y las crestas talladas con mascarones muestran el gusto de la época por la decoración elaborada.

Canapé neorrococó | *c.* 1875 (Francia). El estilo rococó del siglo XVIII era famoso por su ligereza y elegancia, y por la profusión de volutas, curvas y tallas florales. Este canapé del siglo XIX está forrado con tapicería del siglo XVIII.

Sillas de comedor neogóticas | *c.* 1880 (RU). Inspirados en detalles de la arquitectura medieval, los pináculos, ganchos y remates de estas sillas de pino tea derivan del gótico perpendicular del siglo XIV.

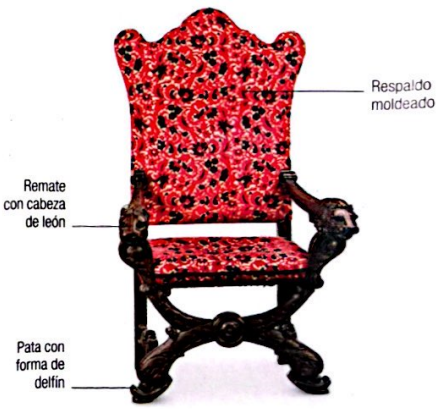
Cómoda historicista Sheraton | *c.* 1890 (RU). El ebanista británico Thomas Sheraton (1751–1806) creó muebles neoclásicos ligeros y elegantes, a menudo con decoración pintada, cuyo estilo imita esta cómoda de madera de satín.

Sillón de dos plazas historicista Luis XV | 1905 (RU). Muchas piezas de estilo neo Luis XV son totalmente curvilíneas, como este sillón de la época eduardiana (incluso el panel de rejilla del respaldo es curvo). El dorado le da un aire opulento.

Cabecero y pie de cama de estilo ecléctico | *c.* 1910 (España). Las piezas historicistas como estas compaginaban libremente diferentes estilos antiguos para crear algo nuevo, con tallas, policromía y doraduras que les dan un aspecto suntuoso.

Silla neorrenacentista | *c.* 1910 (Italia). Con un armazón de nogal ricamente tallado y el respaldo moldeado y acolchado, esta silla fue diseñada a imitación de los muebles del palacio de un príncipe renacentista italiano.

Scanned with CamScanner

LA ÉPOCA DEL HISTORICISMO

El siglo XIX vio resurgir estilos históricos en diversos ámbitos, desde el mobiliario hasta la arquitectura. Arquitectos y diseñadores miraron al pasado en busca de inspiración, y muchos muebles se basaron en la obra de los ebanistas neoclásicos del siglo XVIII, en el más ligero y ornado estilo rococó del mismo periodo y en estilos renacentistas anteriores. También se puso de moda el gótico medieval más ornamentado. Al ser escasos los muebles medievales conservados, ebanistas y diseñadores incorporaron detalles arquitectónicos de las iglesias góticas, como arcos apuntados, pináculos e incluso tracerías. Las piezas historicistas satisfacían la pasión decimonónica por la decoración suntuosa y la conexión con el pasado, y ebanistas, doradores y pintores demostraron su maestría en algunos de los muebles más elaborados de la historia del diseño.

Escritorio con papelero historicista Luis XV | Sin atribución, principios del siglo XX (Francia). Este escritorio de tablero liso y el *cartonnier*, o papelero, están diseñados según el estilo Luis XV de mediados del siglo XVIII. Entre las características propias de este ornamentado estilo figuran la forma de la mesa, curvada hacia dentro y abombada hacia fuera *(bombé)*, la elaborada marquetería y la decoración en similor (metal dorado).

Scanned with CamScanner

HIERRO Y CRISTAL

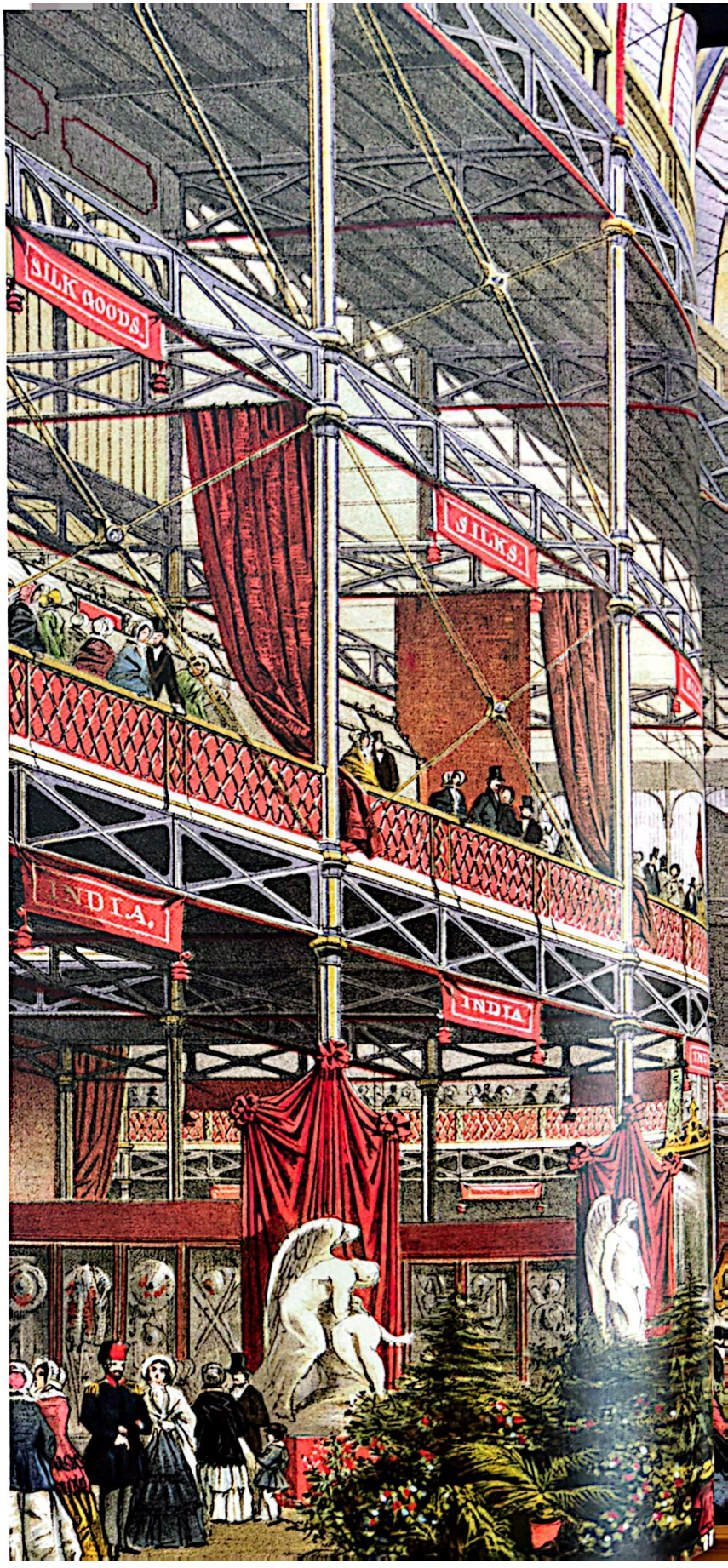
En 1851, el Hyde Park de Londres acogió la Gran Exposición, una muestra internacional de toda clase de productos de la industria y la manufactura. La exposición tuvo lugar en el Palacio de Cristal, un enorme edificio concebido por el ingeniero Joseph Paxton, especializado en el diseño de grandes invernaderos. Con su estructura de hierro y cientos de miles de placas de vidrio, este palacio fue un ejemplo pionero de la prefabricación industrial, un producto típico del ingenio victoriano. Las distintas piezas de hierro y cristal se fabricaron en factorías distantes y se enviaron a Hyde Park, donde un ejército de operarios las ensamblaron en una estructura catedralicia.

La construcción modular permitió erigir el palacio muy deprisa: 80 hombres podían instalar 8000 placas de vidrio en una semana. Una vez clausurada la exposición, fue igualmente fácil desmantelarlo y trasladarlo por piezas a South London.

Este inmenso y ligero edificio era ideal para exhibir objetos y productos llegados de todo el mundo, desde una armadura de caballería cosaca hasta las últimas cosechadoras y el enorme diamante Koh-i-noor.

Es un lugar maravilloso: enorme, extraño, nuevo e imposible de describir

Charlotte **Brontë** (1851)

Transepto del Palacio de Cristal de Londres, Joseph Nash (1851). El vasto interior abovedado del Palacio de Cristal recordaba una catedral. Abarrotado con unas 100 000 piezas, albergaba dos altos árboles, ya existentes en el lugar.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

△ **Los tallos bellamente curvados,** las hojas arremolinadas y las flores de fino dibujo hacen de Loddon (1884) uno de los diseños textiles de Morris más perdurables.

Scanned with CamScanner

William Morris

El escritor, diseñador y socialista británico William Morris, una de las figuras más influyentes del siglo xix, alcanzó fama especialmente por sus vibrantes diseños para papel pintado y tejidos, estampados a mano con bloques de madera y a menudo basados en la observación de plantas y aves reales. Fascinado por las técnicas de los oficios tradicionales, así como por la visión del diseño como un proceso holístico propia de la artesanía medieval, defendió la idea del diseñador-artesano, un creador también capaz de elaborar realmente los objetos.

Morris revivió las técnicas tradicionales y aprendió a tejer, bordar y teñir con pigmentos vegetales. En 1861 fundó con un grupo de amigos una empresa (llamada inicialmente Morris, Marshall, Faulkner & Co. y luego Morris & Co.) para producir sus telas y papeles pintados, así como artículos cuya factura no dominaba, como muebles y vitrales. Los muebles, a menudo vivamente decorados, se basaban en diseños medievales, y los vitrales en pinturas de los prerrafaelitas. Morris ejerció una gran influencia en el movimiento Arts and Crafts, pero a pesar de su filosofía del «arte para todos», sus papeles estampados a mano eran caros y estaban lejos de ser accesibles para todo el mundo. Su conocimiento de los oficios artesanales tradicionales, junto con su enfoque integral del diseño, fue admirado por maestros y estudiantes de la Bauhaus en la década de 1920, y muchos de sus diseños aún se producen hoy.

Vida

1834–1896

- **1834** Nace en Walthamstow (Londres, RU)
- **1840**
- **1850**
- **1853** Entra en la Universidad de Oxford, conoce a Edward Burne-Jones y empieza a leer a John Ruskin
- **1856** Se inicia en la arquitectura con el neogótico G. E. Street
- **1859** Se casa con Jane Burden y encarga a Philip Webb el diseño de su nuevo hogar, la Casa Roja, en Bexleyheath (RU)
- **1860**
- **1861** Cofunda Morris, Marshall, Faulkner & Co.
- **1862** Diseña su primer papel pintado: Trellis
- **1870**
- **1877** Funda la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos
- **1880**
- **1890** Publica su novela socialista utópica *Noticias de ninguna parte*
- **1890**
- **1891** Funda Kelmscott Press para publicar libros impresos a mano
- **1896** Muere en Londres

Azulejo Alcachofa | *c.* 1870. Morris produjo varios diseños para azulejos en delicados azules y grises. El nítido perfil de las estilizadas flores y hojas crea una serie de curvas orgánicas.

Tapicería de la tela Bird (Pájaro) de Morris

Sillón abatible | **Philip Webb**, *c.* 1870. El arquitecto británico Philip Webb se basó en un viejo diseño inglés para este sillón fabricado de 1869 a 1890 por la empresa de Morris.

Evenlode | 1883. Este diseño textil, bautizado con el nombre de un afluente del Támesis, muestra rosas, girasoles y claveles entrelazados con cabezuelas florales de estilo persa.

Scanned with CamScanner

MOBILIARIO ARTESANAL

El movimiento Arts and Crafts, liderado en Reino Unido por William Morris y sus seguidores, promovió el mobiliario hecho a mano, sólidamente construido y funcional. Muchas de sus piezas carecían de adornos y se basaban en diseños autóctonos, cuyo atractivo residía en la belleza de maderas como el roble y el olmo, y en la forma tradicional. Otras eran piezas únicas de maderas más caras, con adornos tomados de la naturaleza y en ocasiones taraceadas o con elaborados accesorios metálicos. Los valores del Arts and Crafts –trabajo de calidad y fidelidad a los materiales– se difundieron tanto en Europa, donde los diseñadores también se inspiraron en el Jugendstil, como en EE. UU., donde prevaleció un estilo más simple. Aunque Morris rechazaba la obra hecha a máquina, algunos diseñadores usaron maquinaria para fabricar muebles más baratos y ponerlos al alcance de un mercado más amplio.

Silla Cisne | C. F. A. Voysey, *c.* 1905 (RU). El arquitecto y diseñador Voysey diseñó su silla Swan (Cisne) de roble en la década de 1880 (esta es una variante posterior). La forma arqueada del cuello del ave aparece tanto en los montantes laterales como en la pala del respaldo, formada por un par de cisnes simétricos.

C. F. A. Voysey

1857–1941

En 1892, Charles Voysey declaró: «Empezar por descartar todos los adornos inútiles [...] Evitar toda imitación. Esmerarse en producir un efecto de sosiego y simplicidad». Influido por William Morris, Voysey se esforzó por emplear motivos naturales y materiales sencillos. Sus muebles resaltaban la belleza innata de la madera, en especial el roble sin pulir, y solían tener patas estrechadas en la base y una sobria decoración calada. Tanto en sus muebles como en sus diseños para papel pintado y tejidos dominan los motivos de aves y plantas. Como arquitecto se le recuerda por el elegante estilo autóctono de edificios como la Casa Dixcot, que marcó la pauta para muchas casas suburbanas británicas.

La Casa Dixcot, en Wandsworth (suroeste de Londres), diseñada en 1897.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Mesa de roble para lámpara | Roycroft, 1880–1920 (EE. UU.). Esta sólida mesa típica de los muebles de la comunidad Roycroft de East Aurora (Nueva York) tiene un faldón moldeado y pies basados en un diseño del arquitecto británico A. H. Mackmurdo.

Banco | Charles Rohlfs, 1900 (EE. UU.). Rohlfs se especializó en piezas sueltas, normalmente de roble y de inspiración tanto medieval como moderna. Esta pieza de roble teñido oscuro presenta tallas del fluido estilo Art Nouveau.

Revistero de roble | Charles Limbert, 1905–1910 (EE. UU.). Los calados con forma de media luna de los lados muestran la influencia de Mackintosh y la Secesión vienesa, evidente en muchos muebles de Limbert, asentado en Michigan.

Biombo | Morris & Co., *c.* 1890 (RU). El bastidor de caoba tiene remates de bola y paneles inferiores perforados. Las mamparas de tela están bordadas con flores según la tradición de Morris, posiblemente diseñadas por el artista textil J. H. Dearle.

Mesa | M. H. Baillie Scott, *c.* 1900 (RU). Scott prefería los muebles de madera lisa basados en piezas autóctonas. Algunas de sus mesas tenían tres patas con chambranas curvadas en diagonal que aportaban solidez y un sutil ritmo visual.

Silla de comedor | Harry Napper, *c.* 1905 (RU). Conocido sobre todo como diseñador textil, Napper también diseñó algunos muebles. El marcado estilo lineal de esta silla de haya y olmo, con su hilera de listones en el respaldo, es similar al de sus telas.

Cómoda de caballero de pino | Richard Riemerschmid, *c.* 1905 (Alemania). Riemerschmid creó piezas sencillas de materiales económicos y líneas rectas, en ocasiones con incrustaciones decorativas de metal o nácar.

△ **Salón** de la casa de Stickley en Nueva Jersey (EE. UU.), ejemplo de su concepto de la decoración de interiores: combinación de tejido, cerámica y metal, y de los tonos naturales de la madera con otros terrosos

Scanned with CamScanner

Gustav Stickley

El fabricante de muebles estadounidense Gustav Stickley (originalmente Gustave: la «e» desapareció en 1903) fue una de las figuras más relevantes del renacimiento artesanal en la América del Norte de principios del siglo XX. Después de varios proyectos empresariales efímeros para crear mobiliario historicista típico del siglo XIX, fundó la Gustave Stickley Company en Eastwood (Nueva York) y empezó a producir piezas influidas por el movimiento Arts and Crafts.

Stickley se sintió atraído por los ideales de fidelidad a los materiales, el acento en la artesanía fina y el uso de maderas locales preconizados por el movimiento. Sus sillas, mesas y armarios eran de roble y otras maderas autóctonas, coloreadas sin ocultar la veta natural, y ensamblados con tarugos y colas de milano a la vista. También lucían bellos herrajes trabajados a mano (a menudo de cobre patinado), y el revestimiento de los asientos solía ser de simple cuero o lona. Para promover su obra y sus valores, Stickley publicó la revista *The Craftsman*, el nombre de su taller. Su producción tuvo un gran éxito, sobre todo a partir de mayo de 1903, cuando contrató al arquitecto Harvey Ellis para diseñar nuevos muebles. Ellis murió al cabo de unos meses, pero su influencia fue notable, y sus muebles se vendían bien. Aun así, Stickley quebró en 1915. No obstante, sus diseños engendraron imitadores que continuaron produciendo mobiliario de su estilo artesanal americano.

Vida

1858–1942

- **1858** Nace en Osceola (Wisconsin)
- 1860
- 1870
- **1876** Empieza a trabajar en la sillería de su tío en Brandt (Pensilvania)
- 1880
- **1883** Funda Stickley Brothers & Company, la primera de varias empresas de muebles
- 1890
- **1898** Ve muebles de los estilos Arts and Crafts y Art Nouveau en Europa; relanza su empresa como Gustave Stickley Company
- **1900** Publica su primer catálogo ilustrado, que muestra la influencia de los diseños del Arts and Crafts en su obra
- 1900
- **1901** Empieza a editar *The Craftsman*, la revista del movimiento Arts and Crafts americano
- **1903** Harvey Ellis empieza a trabajar para Stickley
- **1904** Ellis muere; Stickley continúa produciendo con éxito sus diseños
- 1910
- **1915** Se declara en bancarrota
- 1920
- 1930
- 1940
- **1942** Muere en Syracuse (Nueva York)

Cómoda | Harvey Ellis para The Craftsman Workshop, *c.* 1903. La repisa en voladizo es típica de Ellis. Los laterales ahusados y los finos tiradores dan fluidez a la pieza.

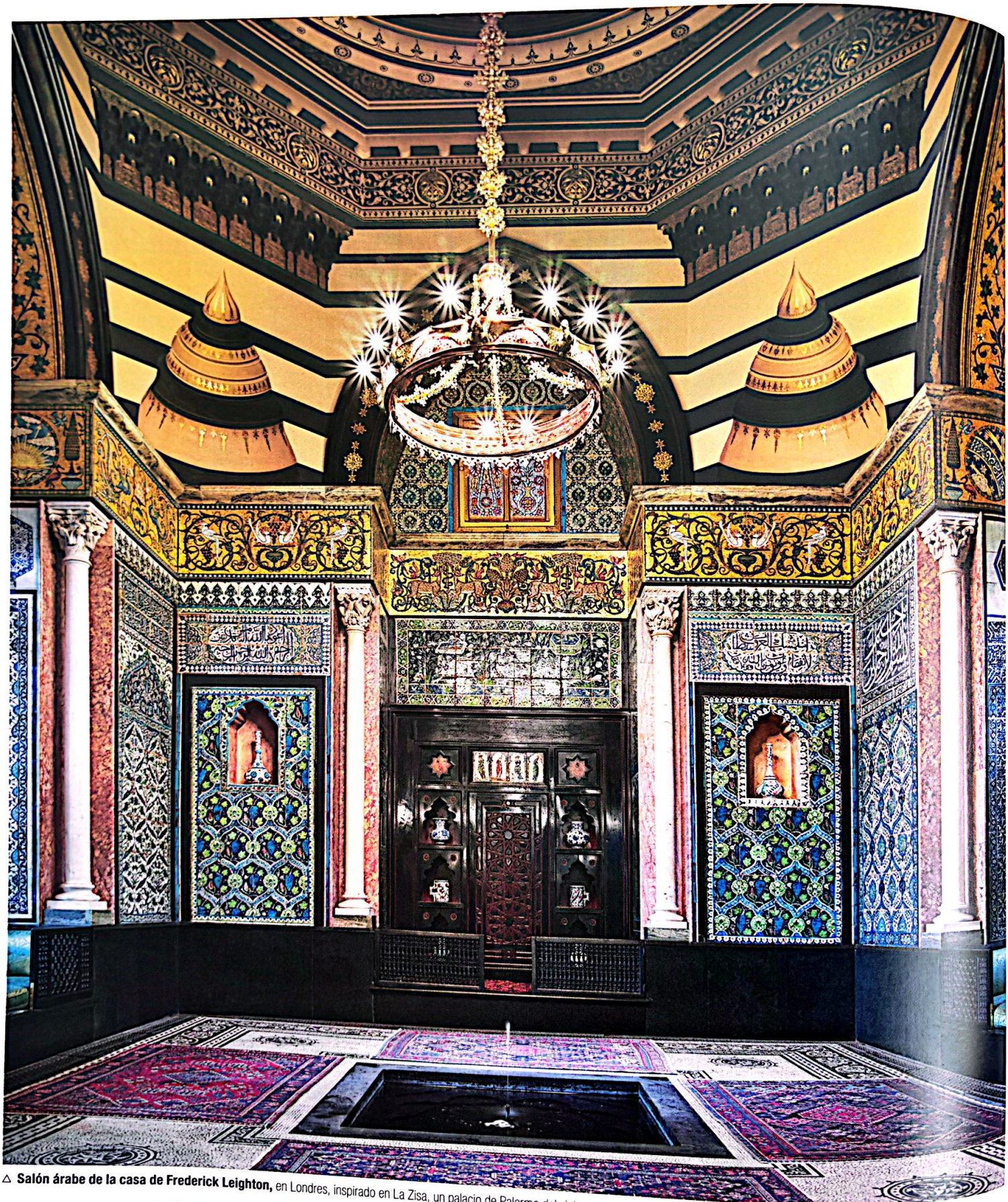

Butaca Cubo | 1907. Stickley utilizó listones de roble en los laterales y respaldo de muchas de sus sillas. En esta pieza de roble claro, los listones verticales crean un poderoso diseño rectilíneo.

Mesa Taburete | *c.* 1910. La forma orgánica estilizada de las patas y el perfil curvilíneo del tablero y la chambrana radial de esta mesa de caoba muestran el influjo del Art Nouveau en Stickley.

Scanned with CamScanner

△ **Salón árabe de la casa de Frederick Leighton,** en Londres, inspirado en La Zisa, un palacio de Palermo del siglo XII. Los azulejos azules evocan plumas de pavo real, un típico motivo esteticista.

Scanned with CamScanner

El movimiento esteticista

△ **Oscar Wilde** | 1854–1900

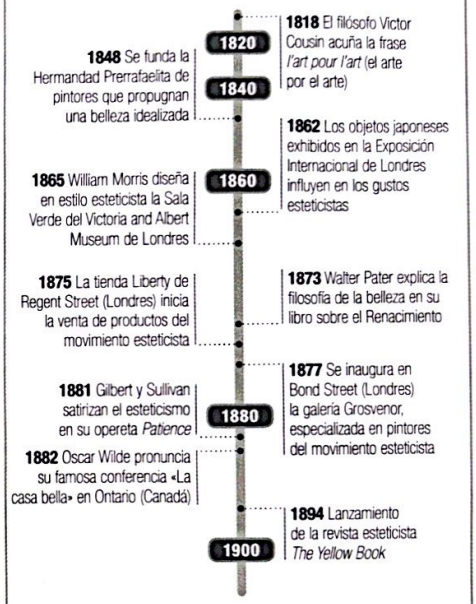
El movimiento esteticista surgió en Gran Bretaña en la década de 1870 como reacción a la frialdad y la mediocre calidad del diseño victoriano contemporáneo con la intención de enaltecer el placer que podía hallarse en los objetos cotidianos bellos. Fue un movimiento informal, inspirado en parte por la idea del «arte por el arte» que Oscar Wilde popularizó en sus conferencias y escritos, y al que se adhirieron diseñadores como E. W. Godwin y William de Morgan, y artistas como el británico Frederick Leighton y el estadounidense James McNeill Whistler.

Unos de los motivos preferidos de los esteticistas eran los pavos reales, apreciados por su espléndido plumaje azul verdoso, y los girasoles, que aparecen en representaciones realistas en cerámicas y placas de terracota sobre muros exteriores. Dominaban los colores fuertes, en especial los vivos azules, verdes y amarillos, a menudo combinados en muebles ebonizados. Los estilos de todo el mundo se aglutinaron de nuevas y originales maneras; así, no era extraño que un jarrón con forma persa estuviera decorado con motivos japoneses o egipcios.

El impacto inicial del esteticismo se dejó sentir sobre todo en Gran Bretaña, pero el deseo de elevar un objeto cotidiano a obra de arte mediante la calidad de su factura artesanal y su diseño caló en otros movimientos y estilos, como el Arts and Crafts y el Art Nouveau, que contribuyeron a difundir las ideas esteticistas por el mundo.

Fechas clave

1818–1894

Cantimplora | **Dinastía Ming, principios del siglo** XV. El arte de Extremo Oriente estuvo muy de moda entre los esteticistas, en especial las estampas japonesas y la porcelana azul y blanca china.

Jarra de metal plateado | *c.* 1880. El asa orgánica retorcida, similar a una rama, contrasta con la forma redondeada, más convencional, y las delicadas guirnaldas grabadas de la panza.

Azulejo | **William de Morgan**, *c.* 1890. Los vibrantes diseños de los azulejos artesanales de William de Morgan eran más ligeros y sutiles que los del elaborado estilo victoriano imperante.

Scanned with CamScanner

Aparador | T. E. Collcutt para Collinson & Lock, *c.* 1871 (RU). Este *cabinet* de palisandro y ébano de macasar pudo usarse para exponer objetos del movimiento esteticista, como platería y cerámica. Su diseño combina detalles arquitectónicos, como las secciones abovedadas, con columnas finamente torneadas. Los trifolios calados a lo largo de la galería superior evocan el estilo gótico. Durante la década de 1870, Collinson & Lock creó muebles similares, aún más elaborados, para exposiciones internacionales.

MOBILIARIO ESTETICISTA

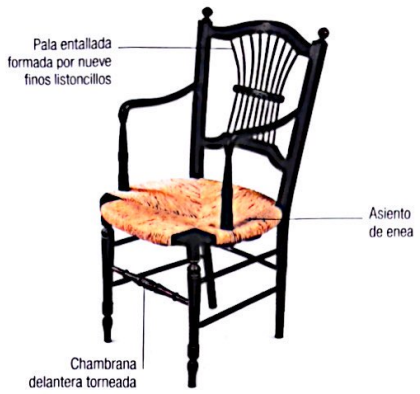
El movimiento esteticista de las décadas de 1870 y 1880 extrajo su inspiración de la teoría del arte por el arte. Los diseñadores esteticistas, como el arquitecto E. W. Godwin, buscaban crear interiores bellos por sí mismos y llenos de objetos placenteros a la vista. Sus piezas de mobiliario más caras solían ser de maderas espectaculares, como el ébano de macasar –aunque era más común la madera ebonizada (pintada o teñida de negro)–, y con patas o travesaños torneados. A veces, los muebles ebonizados se realzaban con dorados o motivos decorativos como flores estilizadas (sobre todo girasoles), plumas de pavo real o formas de abanico. El esteticismo acusó una importante influencia japonesa, manifiesta en el predominio de las formas rectangulares y los elementos calados, como las galerías diseñadas como una serie de rectángulos.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Rinconera | Bruce Talbert para Gillows, *c.* 1875 (RU). Los paneles decorativos de la puerta de este armario de palisandro son de cuero estampado en oro. Los motivos florales estilizados eran especialmente populares entre los diseñadores esteticistas.

Silla de brazos | Dante Gabriel Rossetti (atribuido) para Morris & Co., *c.* 1875 (RU). Esta silla basada en el estilos locales franceses pudo haber sido reelaborada por el artista británico Dante Gabriel Rossetti para la empresa de su amigo William Morris.

Aparador | E. W. Godwin para William Watt, *c.* 1878 (RU). Detalles como la galería calada, los remates curvados hacia arriba y los paneles lacados de este mueble de caoba revelan tanto la influencia japonesa como la maestría de Godwin.

Velador trípode | *c.* 1880 (EE. UU.). La incrustación o taracea de piedras duras coloreadas era una técnica muy adecuada para los diseños florales de finales del siglo XIX, como el ramillete sobre el fondo negro de esta mesa de madera ebonizada.

Mesa octogonal | *c.* 1880 (RU). Los ebanistas del movimiento esteticista apreciaban la bella veta listada del ébano de macasar. Esta mesa tiene además unas llamativas patas curvadas de madera ebonizada, a juego con el borde moldurado del tablero.

Mecedora | *c.* 1880 (RU). El cuero labrado se usó con mucha frecuencia en el siglo XIX. El rasgo más sobresaliente de esta mecedora es su decoración a base de piezas de cuero con dibujos florales, dispuestas como las casillas de un tablero de ajedrez.

Silla de comedor | Bruce Talbert para Gillows, *c.* 1880 (RU). La madera ebonizada solía usarse para destacar el colorido de los adornos y tapicerías. La madera oscura también evidencia el arte del tornero, como se aprecia en los detalles torneados de esta silla.

Butaca de salón | *c.* 1880 (RU). Las proporciones de esta silla, con montantes próximos a las esquinas y muy separados en el centro, constituyen el patrón típico del mueble de influencia japonesa de este periodo.

Soportes de nogal parcialmente dorado | *c.* 1890. Los pájaros y flores de los paneles de seda pintados de estos soportes de maceta o florero eran motivos habituales en el esteticismo.

△ **Xilografía Takamizawa** del monte Fuji (Japón). Los grabados japoneses de paisajes con árboles y ramas asimétricos fueron especialmente apreciados en Europa.

Scanned with CamScanner

Japonismo

△ **Figura simétrica** | **Aubrey Beardsley**, década de 1930

El término «japonismo», de origen francés, se usa en sentido amplio para referirse a la pasión por el arte y el diseño japoneses que se extendió por Europa y América del Norte a finales del siglo XIX. Cuando Japón, que había estado cerrado al comercio internacional, abrió sus puertos a los barcos occidentales a mediados de siglo, grabados, cerámicas, lacas y abanicos japoneses inundaron el mercado europeo y no tardaron en ser mostrados en las exposiciones internacionales y vendidos en tiendas de lujo como la parisina Maison de l'Art Nouveau de Siegfried Bing y la londinense Liberty. Algunos comerciantes poco escrupulosos vendían falsificaciones o viejos ejemplares descoloridos retocados con pintura moderna. También se popularizaron las incrustaciones de laca y marfil conocidas como Shibayama.

Los pintores, desde Whistler y Beardsley hasta Gauguin, se enamoraron de los grabados japoneses, de sus líneas nítidas, composición asimétrica y colores planos. Algunos diseñadores occidentales también empezaron a reflejar temas japoneses: la profusión de flores de cerezo, nenúfares y libélulas en la ornamentación Art Nouveau se debe principalmente a esta influencia. Vidrieros europeos como Daum y Gallé, y ceramistas como Dammouse, comenzaron a crear piezas o a decorarlas al estilo japonés, y numerosos ebanistas produjeron muebles lacados. Entre las mejores obras se encuentran las de diseñadores como Christopher Dresser, que no imitó los modelos orientales, sino que se inspiró en el arte japonés para crear objetos de líneas limpias, diseños asimétricos y formas simples.

Fechas clave

1854–1890

1850

1854 El sogunado Tokugawa abre sus puertos al comercio con Occidente

1858 EE. UU. y Japón firman un gran tratado comercial

1860

1862 La Exposición Internacional de Londres muestra una amplia sección japonesa; abre en París La Porte Chinoise, una tienda de artículos orientales

1867 El estand japonés de la Exposición Universal de París resulta enormemente popular

1870

1875 Claude Monet pinta a su esposa Camille vestida al estilo japonés

1876 El diseñador británico Christopher Dresser visita Japón invitado por el gobierno

1880

1885 Se estrena *El Mikado*, opereta de Gilbert y Sullivan ambientada en Japón

1888 El marchante de arte Siegfried Bing empieza a publicar su revista *Le Japon Artistique*

1890

1890 Gran exposición de grabados ukiyo-e en la Escuela de Bellas Artes de París

Papelero con incrustaciones | **Koike Art Shop**, *c.* 1875–1900. Este armarito presenta incrustaciones de marfil con varias imágenes polícromas y composición asimétrica de estilo Shibayama.

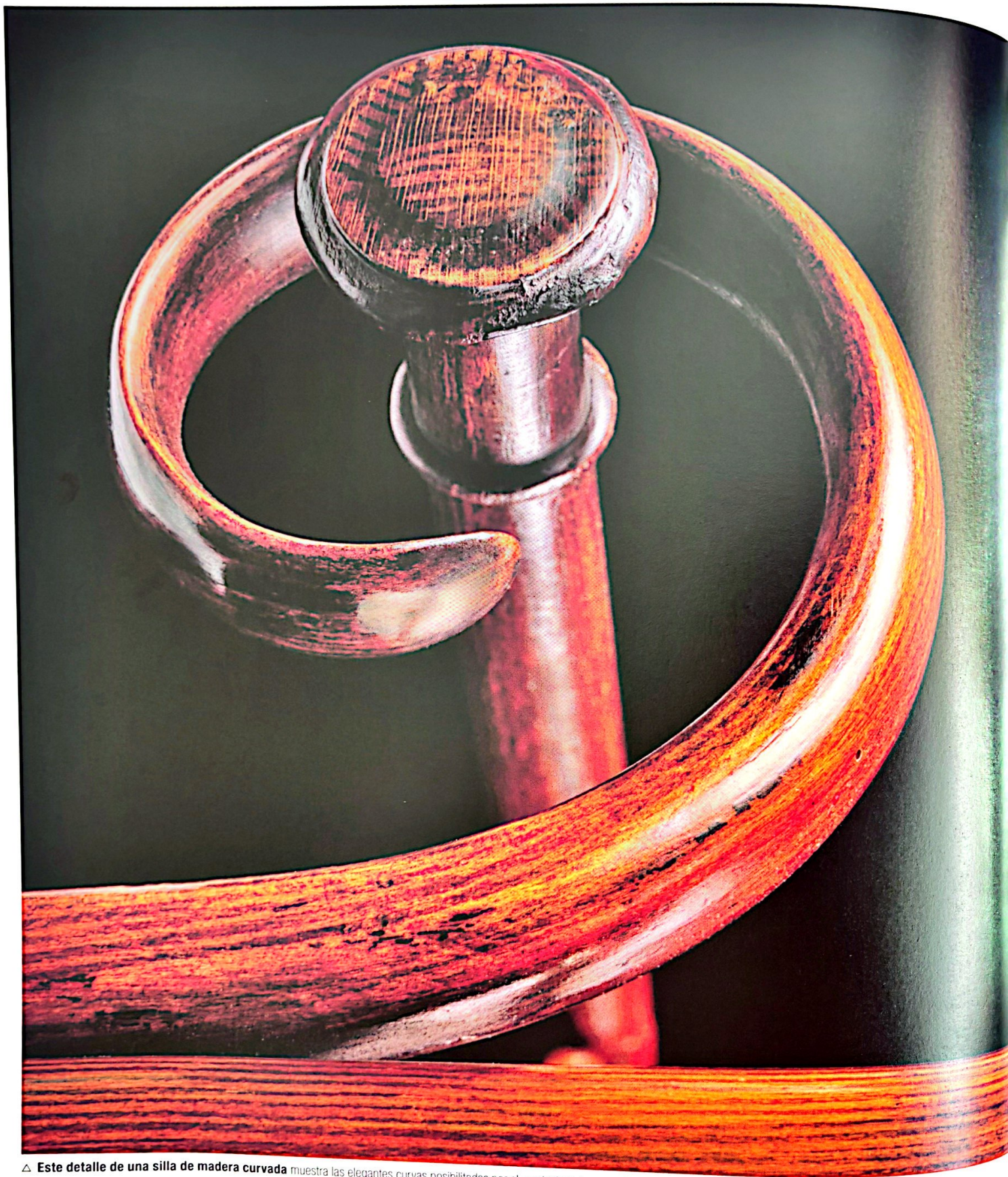

Escritorio | **Gillows**, década de 1880. Los soportes angulosos del travesaño y las patas dan a este mueble un aspecto japonés reforzado por las placas Shibayama de marfil y laca.

Juego de té | **Raoul Lachenal**, *c.* 1920. La forma de las piezas, las asas y los pomos de mariposas negras y el motivo asimétrico de hojas de eucalipto revelan el influjo japonés.

Scanned with CamScanner

△ **Este detalle de una silla de madera curvada** muestra las elegantes curvas posibilitadas por el revolucionario procedimiento de Thonet.

Scanned with CamScanner

Thonet

El mueblista prusiano Michel Thonet fue el creador de la célebre silla de madera curvada. Formado como ebanista, en 1830 empezó a experimentar sobre la curvatura de la madera hasta dar con un método que permitía moldear la dura madera de haya tratándola con vapor y luego doblándola hasta obtener la curva deseada con moldes de metal y herramientas diseñados por él. Con este método innovador se podía producir una silla de precio asequible a partir de componentes curvos que se ensamblaban con tornillos. El mueble resultante era ligero, fuerte, barato y sobrio: su belleza procedía de sus atractivas curvas y su forma sencilla y equilibrada.

En 1853, Thonet se estableció como fabricante con sus cinco hijos (Gebrüder Thonet). La firma creó diversos muebles curvados –sillas de comedor, sillones, mecedoras, canapés, taburetes, mesas e incluso cunas–, e instaló una fábrica en Moravia (hoy en la República Checa), donde los hayedos locales proporcionaban gran parte de la materia prima. En la misma década, la empresa expuso sus muebles extensamente y prosiguió su expansión hasta producir millones de piezas al año a principios del siglo xx. El secreto de su éxito estaba en la elegancia, el bajo coste y la portabilidad de sus diseños: las piezas de las sillas podían enviarse a todo el mundo y ser ensambladas con facilidad por los distribuidores. Actualmente la empresa aún es propiedad de la familia Thonet.

Fechas clave

1796–1930

1796 Michael Thonet nace en Boppard (Alemania)

1810

1850

1853 Funda la empresa Gebrüder Thonet

1856 La corte austriaca otorga a Thonet una patente para su método de curvatura de la madera al vapor

1859 La fábrica Thonet de Moravia (hoy parte de la República Checa) produce la primera silla n.º 14

1860 Desarrolla un enorme surtido de piezas de madera curvada que vende a puntos de distribución de todo el mundo

1869 Expira la licencia exclusiva para producir muebles de madera curvada al vapor

1870

1871 Michael Thonet muere en Viena (Austria)

1890

1910

1913 En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la empresa produce 1,8 millones de sillas n.º 14 al año

1922 La empresa se fusiona con Mundus y continúa produciendo los muebles de madera curvada de la marca Thonet

1930 La producción de sillas n.º 14 alcanza unos 30 millones

1930

Silla n.º 14 | Para Gebrüder Thonet, 1859. Sencilla, ligera y barata, la silla n.º 14 fue el diseño de mayor éxito de Thonet, usada en cafés y hogares de todo el mundo.

Silla de haya ebonizada | Para Gebrüder Thonet, *c.* 1905. Los soportes curvados de esta silla de estilo Secesión se prolongan con elegancia para formar el respaldo con forma de U invertida.

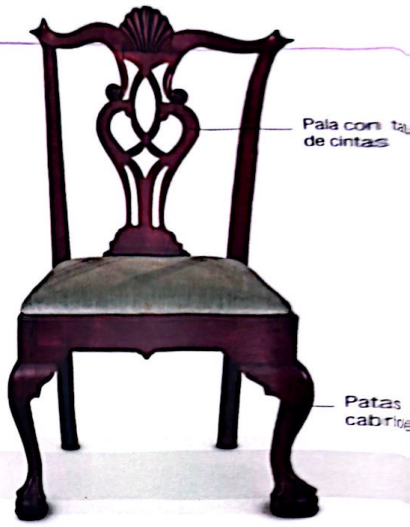

Mecedora | Para Gebrüder Thonet, *c.* 1890. La madera de haya era un material ideal para esta mecedora con montantes laterales que se curvan para formar los balancines.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LAS SILLAS

La silla es uno de los objetos más familiares del mundo, usado por todos cada día. Las sillas tienen que ser cómodas, preferiblemente fáciles de fabricar y almacenar, y adecuarse a cualquier ambiente o tendencia de decoración. Por tanto, diseñar una silla constituye un gran reto que la mayoría de los diseñadores ha asumido en algún momento de su carrera, con resultados muy variados. Muchos han explotado técnicas y materiales nuevos, como la madera curvada, el tubo de acero o el plástico, y han encontrado distintas formas de crear asientos más cómodos, asequibles y atractivos. La silla es un emblema de su tiempo, un reflejo de los gustos e inquietudes del momento; por ello, su historia es la historia del diseño mismo.

c. 1760 **Silla de comedor | Thomas Chippendale (EE. UU.).** Sillas como esta, con tallas de volutas simétricas, aparecían en el libro de modelos para ebanistas de Chippendale *The Gentleman and Cabinet-Maker's Director.*

1934 **Silla Standard | Jean Prouvé para Vitra (Francia).** Prouvé usó acero de sección hueca para que las patas traseras de esta silla soportaran peso. Era ligera, fuerte y fácil de ensamblar, a diferencia de los muebles metálicos anteriores, moldeados a mano.

1935 **Artek 69 | Alvar Aalto para Artek (Finlandia).** Aalto fue uno de los pioneros del contrachapado moldeado. Fundó Artek con su esposa Aino (también diseñadora) para vender piezas como esta y promover el uso del contrachapado como material.

1938 **Silla BKF | Antonio Bonet, Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan para Artek-Pascoe (Argentina).** Su innovadora estructura con dos varillas de acero dobladas inspiró a otros diseñadores nuevas y espectaculares formas de silla.

1952 **Butaca Bird | Harry Bertoia para Knoll (EE. UU.).** Esta pieza es uno de los ejemplos más llamativos de la experimentación de Bertoia con materiales industriales. Las varillas de metal dobladas que soportan la tapicería de gomaespuma le dan una gracia escultural.

1952–1955 **Silla Ant | Arne Jacobsen para Fritz Hansen (Dinamarca).** Esta silla ligera y apilable de madera laminada moldeada debe su nombre a su forma de hormiga *(ant)*, que influyó en posteriores diseños biomorfos.

1956 **Sillón Tulip | Eero Saarinen para Knoll (EE. UU.).** Para evitar «la aglomeración de patas», Saarinen combinó una forma revolucionaria de pedestal de aluminio con un asiento de fibra de vidrio para crear una cómoda pieza de diseño futurista.

Scanned with CamScanner

1859 **Silla n.º 14 | Michael Thonet (Austria).** Este diseño, paradigma de la sencillez, explota el procedimiento de curvado de la madera de Thonet. Su ligereza, elegancia y construcción prefabricada aseguraron su éxito.

1900 **Sillón con respaldo de escalera | Ernest Gimson (RU).** Este sillón de estilo Arts and Crafts, hecho de madera de fresno sin adornos, con travesaños fusiformes y asiento de enea, rememora formas tradicionales inglesas.

c. 1900 **Silla de comedor | Hector Guimard (Francia).** Con sus líneas sinuosas, talla floral y original panel tapizado de cuero, esta silla de madera de peral es típica del Art Nouveau.

1926–1927 **Silla de comedor B5 | Marcel Breuer para Standard-Möbel (Alemania).** Esta silla, la primera de tubo de acero, está inspirada en el manillar de una bicicleta.

1947 **Sillón Pavo real | Hans Wegner para PP Møbler (Dinamarca).** Con los listones del respaldo en abanico que recuerdan plumas de la cola del pavo real, era una reinterpretación moderna de la tradicional silla británica Windsor.

1940–1950 **Butaca Lloyd Loom | William Lusty (RU).** Los brazos de esta butaca, hecha con alambre forrado de papel y tejido como una cesta, se curvan suavemente hacia el amplio asiento.

2015 **Silla de fibra de vidrio impresa en 3D | Markus Johansson (Suecia).** Johansson utilizó la impresión en 3D para crear formas innovadoras en esta pieza que remeda una silla tradicional, pero que parece exprimida de un tubo.

1965 **Silla Bola | Eero Aarnio para Asko (Finlandia).** Es tal vez el mejor ejemplo de forma experimental de una silla. Con un armazón acrílico y una mullida tapicería acolchada, Aarnio creó una pieza a la vez acogedora, cómoda y rotundamente nueva.

1971 **Silla apilable | Rodney Kinsman para OMK (RU).** Las líneas fluidas y los agujeros decorativos dan a esta silla de acero de la década de 1970 una suavidad de la que carecen sus antecesoras modernas. El hueco del respaldo sirve de asa para el transporte.

Scanned with CamScanner

CERÁMICA ARTÍSTICA

A finales del siglo XIX, las cerámicas decoradas individualmente hicieron furor entre la clase media, que buscaba decorar su hogar con objetos que tuvieran la calidad de obras de arte únicas. Parte de esta cerámica artística fue diseñada por figuras prominentes, como el ilustrador Walter Crane o el especialista en azulejos William de Morgan. Con más frecuencia, los decoradores eran pintores –a menudo mujeres– que trabajaban en talleres o manufacturas como Doulton o Newcomb College, y en diversos estilos. Su obra abarca desde diseños de influencia neogótica hasta los motivos de flores y hojas, a veces con animales y aves, predilectos del esteticismo y el Art Nouveau. La mayoría de las piezas son polícromas, muchas de ellas con relucientes vidriados de lustre (con reflejos metálicos).

William de Morgan

1839–1917

En 1872, tras haber trabajado para Morris & Co., De Morgan estableció su propio taller en Londres para decorar azulejos y cerámicas. Experimentó con técnicas de esmaltado y de lustre, emulando a menudo la cerámica persa, y a partir del año 1882 se especializó en azulejos artesanales, adaptando a su superficie lisa y cuadrada motivos naturales y fantásticos, como plantas, peces, pájaros y animales míticos, con una colorida y brillante exuberancia.

Panel de azulejos de estilo persa en el que cada columna de tres representa un pavo real sobre un jarrón con flores.

Jarrón | Joe Juster para William de Morgan, 1888–1898 (RU). El intenso colorido de este diseño, incluido el azul de las largas hojas enmarcadoras, muestra el influjo de la cerámica de Oriente Medio y es típico del estilo persa de De Morgan.

Jarrón Intarsio | Frederick Alfred Rhead para Foley Pottery, *c.* 1890–1900 (RU). Esta pieza de la popular línea Intarsio de Rhead, audazmente pintada y estampada, muestra brillantes amapolas y follaje de vivos colores.

Jarrón Luna | Doulton, *c.* 1900 (RU). La paleta y el diseño impreso imitan la decoración de la cerámica japonesa. Muchas piezas de Doulton son únicas: los diseñadores de la cercana Escuela de Arte de Lambeth tenían libertad de creación.

Jarrón | Newcomb College, 1902 (EE. UU.). Pintados por las alumnas de la escuela, los jarrones como este solían tener motivos florales estilizados con los contornos incisos. La inspiración procedía de la flora y la fauna locales de Luisiana.

Scanned with CamScanner

Lámpara de mesa | Fulper, *c.* 1910 (EE. UU.). Hacia 1910, tras dedicarse a la cerámica utilitaria durante décadas, la fábrica Fulper de Flemington (Nueva Jersey) comenzó a producir cerámica artística. La empresa se hizo famosa por sus lámparas con forma de seta decoradas con vidriados lustrosos irregulares.

Pantalla con forma de cúpula aplanada

Incrustación de vidrio emplomado

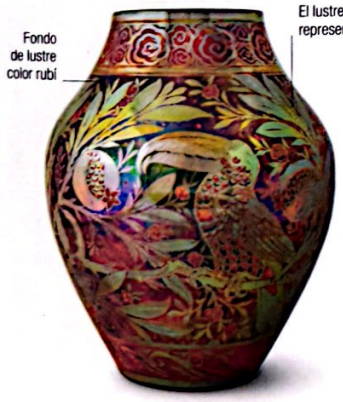
El vidriado irregular crea un efecto de mármol

Interruptor

La pesada base acampanada proporciona estabilidad

Jarrón | Frederick Braddon para Brannam, 1904 (RU). Para pintar el complejo motivo, Braddon aplicó un engobe (pasta acuosa de arcilla coloreada) y lo raspó en algunos lugares para dejar al descubierto la capa inferior: una técnica llamada esgrafiado.

Jarrón de Lancaster | Richard Joyce para Pilkington, 1918 (RU). Los hermanos Burton elaboraron en 1892 la gama Lancaster para Pilkington, famosa por sus vidriados de lustre: rojos o dorados brillantes creados por adición de materiales como óxido de cobre.

Scanned with CamScanner

△ **La aplicación del vidriado mate** llamado Vellum sobre esta placa de la década de 1920 de Lenore Asbury realza el brumoso encanto del paisaje.

Scanned with CamScanner

Rookwood

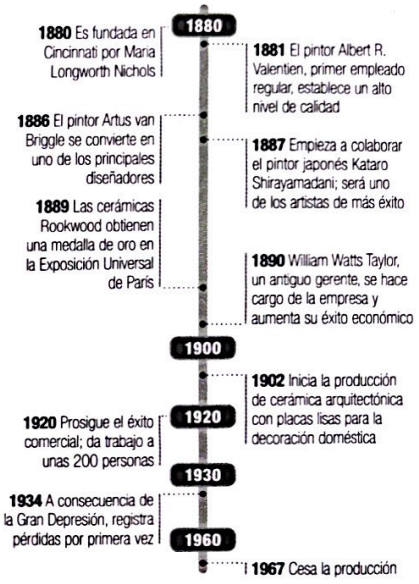
△ **Jarrón Aqua con vidriado mate** | **Albert R. Valentien**

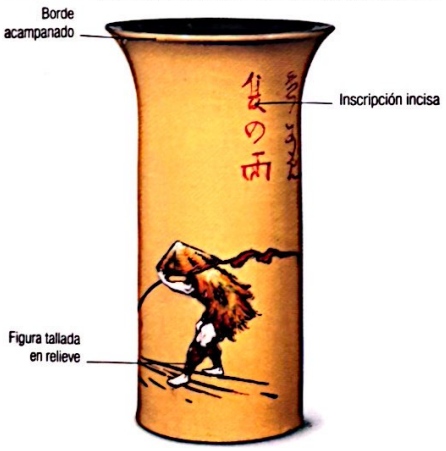
La cerámica Rookwood, una de las cerámicas artísticas más apreciadas de EE. UU., es famosa por sus jarrones de las décadas siguientes a su fundación en 1880, con vidriados característicos y bellas pinturas que abarcan los estilos japonista, Arts and Crafts norteamericano y Art Nouveau. Establecido por Maria Longworth Nichols, de Cincinnati (Ohio), una apasionada de la cerámica que quiso convertir su afición en negocio, el taller produjo piezas, sobre todo jarras y jarrones, diseñadas con fines puramente ornamentales y con una multitud de formas. La producción aumentó con rapidez en la década de 1890 y a principios del siglo xx.

Rookwood se hizo célebre por la gran variedad de sus versátiles vidriados, como el dorado Tiger Eye, Sea Green, Aerial Blue, el transparente Iris y el mate Vellum, apropiados para distintos temas: el Sea Green (Verde Mar) daba una profundidad azul verdosa a las escenas acuáticas, y el brumoso Vellum difuminaba paisajes y flores. Uno de sus mayores éxitos fue la serie de jarrones con retratos reales de indios norteamericanos, pintados con primoroso detalle y fijados con su vidriado Standard para darles un cálido acabado de alto brillo tintado en amarillo. Aunque siguió en activo hasta la década de 1960, Rookwood debe su fama a objetos como estos de la década de 1890.

Fechas clave

1880–1967

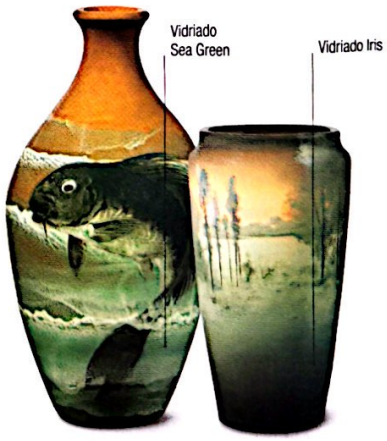

Jarrón cilíndrico | **1882**. Al inicio de su historia, Rookwood siguió la moda del arte japonés con jarrones de estilo oriental. Las figuras se equilibraban con una inscripción en la mitad superior.

Jarrón indio | **Matthew A. Daly**, 1900. Este jarrón muestra el exquisito detalle de los retratos realistas de este tipo. Los cabellos de las trenzas están pintados individualmente.

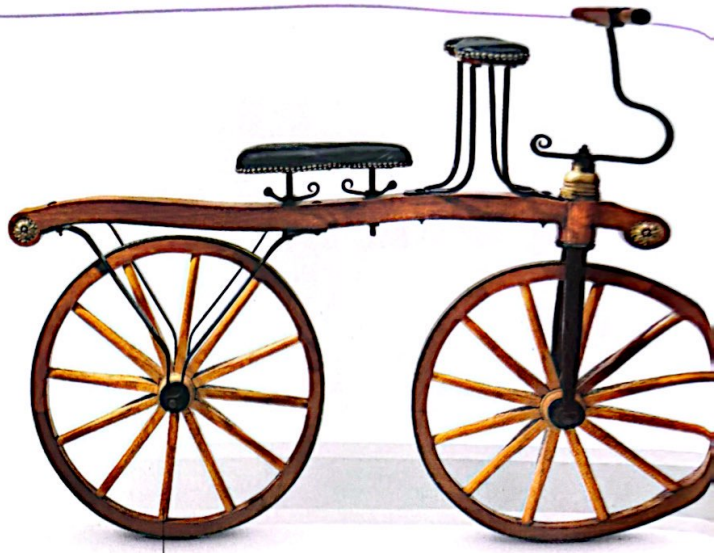

Jarrones | **Timothy Hurley**, 1901; **Kataro Shirayamadani**, 1907. Un pez entre olas espumosas y un paisaje neblinoso muestran el versátil uso de los vidriados por ambos artistas.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LA BICICLETA

Aunque la bicicleta tiene más de 150 años de historia, muchas de las bicis actuales son muy parecidas a las que se fabricaban a finales del siglo XIX. Los principales cambios de diseño de la bicicleta estándar de paseo se han hecho para mejorar su seguridad, manejo y comodidad, pero numerosos aspectos, desde los neumáticos y cubiertas hasta los sofisticados sistemas de marchas y los bastidores ligeros, se han añadido a lo largo de los años. La bicicleta también se ha ido especializando, y diseñadores e ingenieros han creado modelos para usos específicos, como las todoterreno o las de pista, que a su vez han influido en el diseño de la bicicleta de paseo.

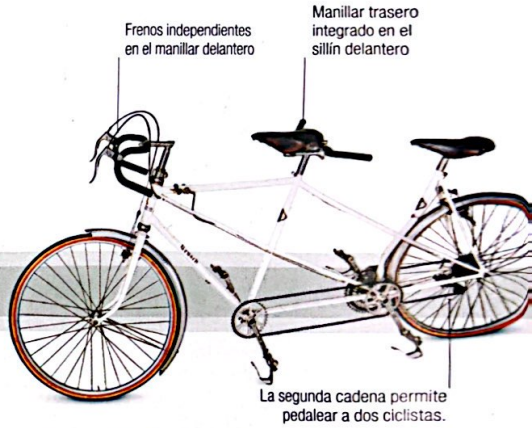
1818 Draisiana | Karl Von Drais (Alemania). Presentada como *Laufmaschine* («máquina de correr»), se impulsaba con los pies sobre el suelo. Los dorados y los accesorios de cuero, como el reposabrazos, de este modelo no mejoraban la velocidad o la estabilidad.

Años 1920 Bicicleta de mujer | Humber (RU). La elegante barra curvada fue diseñada para permitir a las mujeres montar con falda larga. Sin embargo, esto debilitaba el cuadro, defecto que este modelo compensó con una fuerte suspensión del sillín.

1928 Road Racer | Sunbeam (RU). Esta bicicleta, que Sunbeam vendía directamente a clubes ciclistas, refleja la creciente popularidad del ciclismo como pasatiempo. Con su manillar de gota y una bomba sujeta al cuadro, estaba diseñada tanto para pasear como para carrera.

1948 Tándem | Rensch (RU). Este ejemplar de bicicleta para dos fue diseñado en origen para excursiones largas, por lo que tenía un cuadro excepcionalmente ligero. También iba equipada con frenos de pinza independientes y cambio de 12 marchas.

1978 Chopper | Alan Oakley (RU). El manillar alto, el sillín acolchado con respaldo y la palanca de cambios central imitaban el diseño de las motos *chopper*. No obstante, el sillín reclinado retrasaba el centro de gravedad y la hacía difícil de manejar.

Años 1980 Bicicleta de montaña | Varios diseñadores (RU). Las cubiertas con surcos profundos, las ruedas de alto rendimiento y el cuadro robusto se diseñaron para el ciclismo todoterreno. El cuadro es de aluminio para facilitar la maniobrabilidad y el transporte.

Scanned with CamScanner

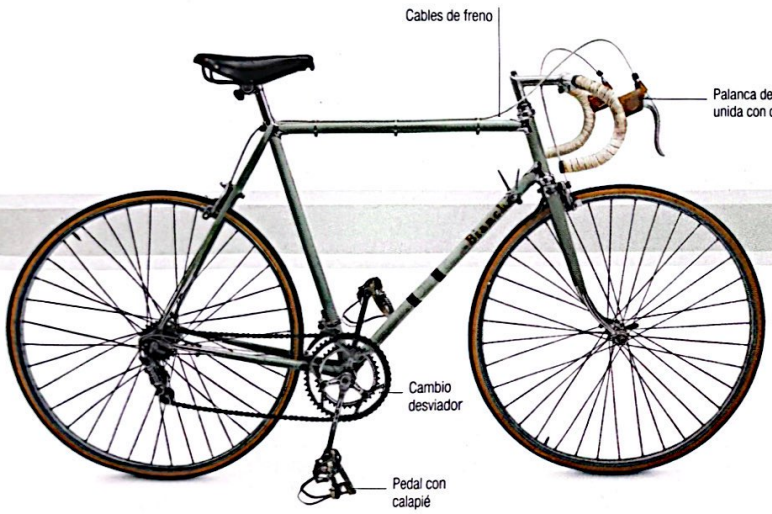
c. 1870 **Biciclo | Eugène Meyer y James Starley (Francia, RU).** El usuario del biciclo ordinario o bicicleta de rueda alta se sentaba sobre la enorme rueda delantera. Los radios de alambre y las cubiertas macizas de goma suavizaban la marcha.

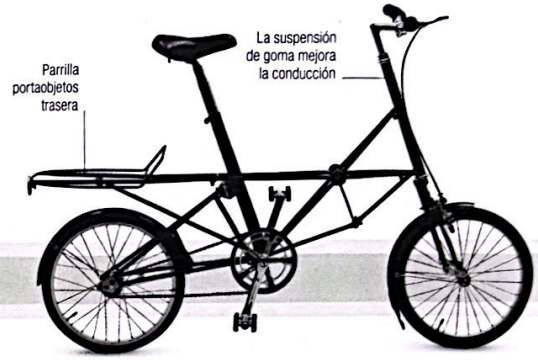
c. 1880 **Bicicleta de seguridad Rover | James Starley (RU).** Comercializada como menos peligrosa que el biciclo, tenía las ruedas más pequeñas y el sillín más bajo que su predecesor, además de cadena de transmisión. Es la antecesora de las bicicletas modernas.

c. 1890 **Bicicleta con neumáticos | Édouard Michelin (Francia).** Las cubiertas huecas y llenas de aire mejoraron la marcha de forma espectacular. Este modelo contaba además con una suspensión rudimentaria en el sillín para proteger al ciclista en los baches.

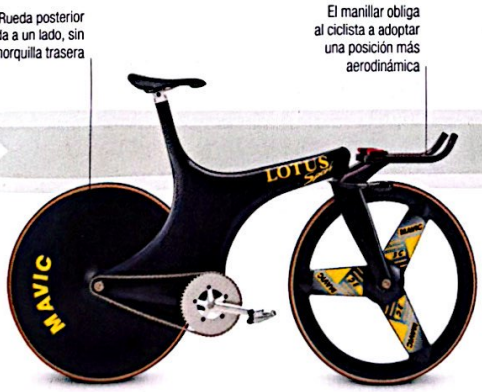
1951 **Paris-Roubaix | Bianchi (Italia).** Esta bicicleta presentaba un revolucionario sistema de cambio de marchas, el desviador de paralelogramo. Su nombre procede de una carrera clásica entre Francia y Bélgica, ganada con un modelo muy similar a este.

1962 **Moulton de ruedas pequeñas | Alex Moulton (RU).** Con sus ruedas diminutas y cuadro desmontable, la Moulton fue la primera bicicleta con un diseño radicalmente distinto en muchos años. Era compacta, sin complicaciones y fácil de manejar. Su aspecto moderno la convirtió en un éxito comercial.

1981 **Bicicleta plegable Brompton | Andrew Ritchie (RU).** Bicicleta urbana con características especialmente diseñadas, como el tubo principal y el eje del manillar articulados, y triángulo trasero basculante que facilitan su plegado.

1987–1992 **Lotus 108 | Mike Burrows, Richard Hill (RU).** Desde su perfil aerodinámico hasta el cuadro de fibra de carbono (hecho como un monocasco, con una superficie exterior que proporciona resistencia), todo en la Lotus 108 estaba diseñado para correr.

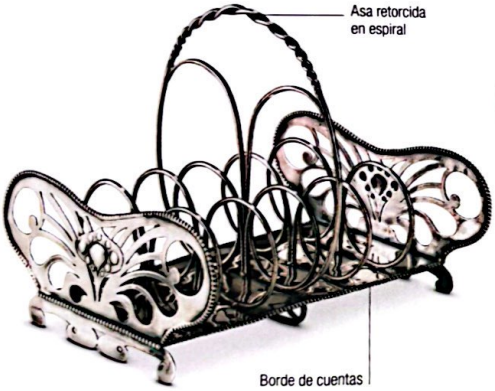
2019 **SystemSix Carbon Ultegra | Cannondale (EE.UU.).** Esta bicicleta de carbono de 11 marchas está concebida para la velocidad y genera menos resistencia que cualquier otra bicicleta de carretera actual. Cuenta con cambio de marchas electrónico inalámbrico y potentes frenos de disco.

Scanned with CamScanner

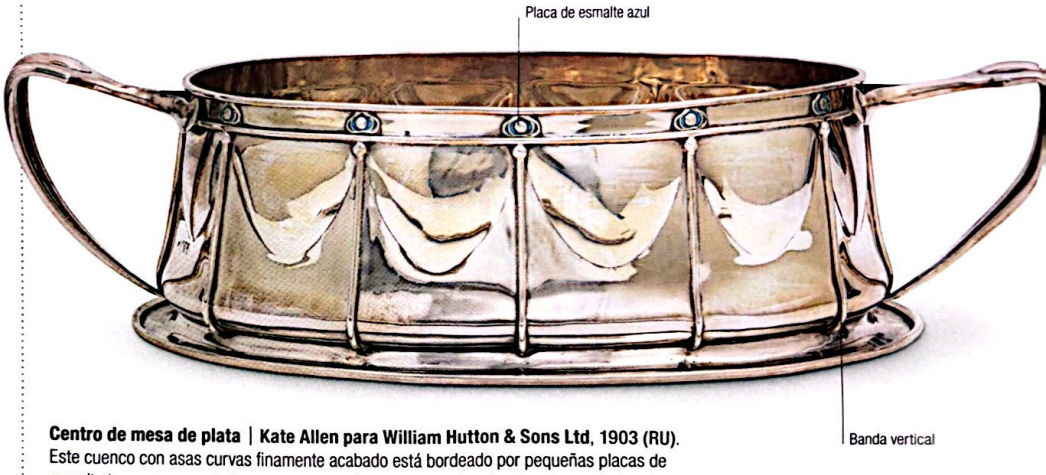
Scanned with CamScanner

VAJILLA DE METAL

Las piezas de servicio de mesa de metal de estilo Arts and Crafts son de líneas más depuradas y ornamentación más sobria que otras de la época victoriana. Sus artífices fueron diseñadores y artesanos, a menudo integrados en grupos gremiales como la Escuela de Artes Industriales de Keswick, en Cumbria (RU), el Guild of Handicraft (p. 59), el Birmingham Guild y el Artificer's Guild de Londres. Estas agrupaciones eran conocidas por sus vajillas de metales tradicionales asequibles, como peltre y cobre, trabajados de forma artística (con un acabado martillado a mano, por ejemplo). También usaron con maestría la plata y el oro en piezas que van desde las obras detallistas de C. R. Ashbee y otros miembros del Guild of Handicraft –hechas a mano y a menudo influidas por modelos medievales– a los diseños de Archibald Knox para Liberty de inspiración celta, pero de aspecto moderno y realizados a máquina.

Portatostadas de plata | C. R. Ashbee, *c.* 1899 (RU). Con sus adornados paneles finales con hojas estilizadas perforadas y los sencillos separadores formados por aros de plata, este portatostadas constituye una atractiva sinfonía de curvas.

Centro de mesa de plata | Kate Allen para William Hutton & Sons Ltd, 1903 (RU). Este cuenco con asas curvas finamente acabado está bordeado por pequeñas placas de esmalte turquesa engastadas en cercos con forma de corazón sobre bandas verticales similares a tallos. Es típico de la obra de Allen para los plateros William Hutton & Sons Ltd. de Sheffield.

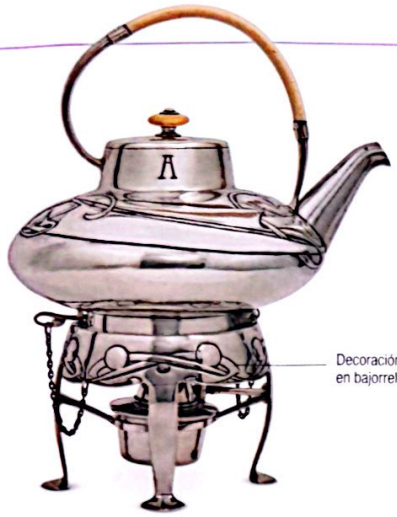
Tazón de cobre y plata | Edward Spencer, *c.* 1900 (RU). Esta pieza del diseñador jefe del Artificer's Guild tiene una intrincada ornamentación. La base está montada con engarces de plata en torno a un cerco con incrustaciones de nácar.

Caja de té de cobre | Escuela de Newlyn, *c.* 1905 (RU). Los metalistas de Newlyn (Cornualles), eran famosos por su repujado (decoración martillada en bajorrelieve) del cobre. Sus diseños se inspiraban en animales marinos y en la industria pesquera.

Cubitera | Archibald Knox para Liberty & Co., *c.* 1905 (RU). La línea económica de peltres Tudric de Liberty incluía muchas piezas de Knox. Esta cubitera está decorada en relieve con tallos o zarcillos entrelazados de inspiración celta.

Tetera con soporte | Archibald Knox para Liberty, 1905 (RU). Muchas de las teteras de Knox tienen perfil circular o elíptico. El de esta pieza decorada con motivos celtas se complementa con la curva del asa de hueso.

Centro de mesa de plata | A. E. Jones, *c.* 1905 (RU). Jones, antiguo miembro del Guild of Handicraft de Birmingham, combina sencillez formal con una decoración sutil: un motivo floral sobre bandas y placas de cerámica de Ruskin engastadas.

Lavafrutas | Robert Hilton, *c.* 1907 (RU). Hilton, uno de los principales diseñadores de la Escuela de Keswick, creó este recipiente de cobre con una rosa a modo de umbón y decoración martillada de ciervos y perros entre hojas de roble.

Decantador de vino | Archibald Knox para Liberty, 1902 (RU). Esta jarra de vidrio montada en plata formaba parte de la línea Cymric de Liberty. Las bandas de plata entrelazadas son típicas de los diseños de inspiración celta de Knox, pero la pureza de líneas de la jarra anticipa el estilo moderno.

Scanned with CamScanner

CHARLES ROBERT ASHBEE

Cuenco de plata con pie

AÑO 1903 | FABRICANTE Guild of Handicraft | MEDIDAS *Altura* 7 cm *Anchura* 25 cm *Diámetro* 10,5 cm | MATERIALES Plata, cabujones engastados, revestimiento interior de vidrio

El arquitecto y diseñador británico Charles Robert Ashbee fundó el Guild of Handicraft (Gremio de Artesanía) en 1888 para agrupar a los artesanos en una cooperativa que reviviera los oficios tradicionales. El grupo se especializó en mobiliario, joyería y metalistería, que abarcaba desde el hierro forjado hasta piezas de servicio de mesa y vajilla fina. Los cuencos de plata para mermelada y mantequilla con espectaculares asas de lazo diseñados por Ashbee fueron unas de sus creaciones más exitosas e influyentes.

En piezas como esta, Ashbee buscaba resaltar las especiales cualidades de la plata trabajada de la forma tradicional: su pálido brillo y su capacidad de adoptar formas impactantes y ser complementada con gemas de bellos colores. La mezcla de destreza artesana y talento visual de este cuenco ejemplifica el alto nivel de diseño y factura manual preconizado por el movimiento Arts and Crafts.

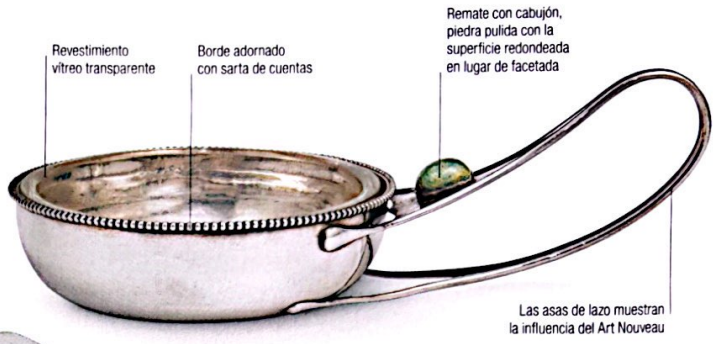

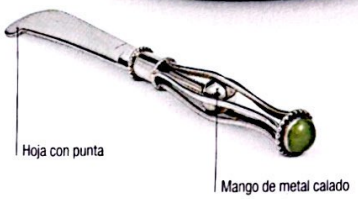
La buena y honesta artesanía se hace aún mejor cuanto más cercano es el contacto [...] con las cosas elementales de la vida

C. R. **Ashbee**
Artículo en *Art Journal* (1903)

Scanned with CamScanner

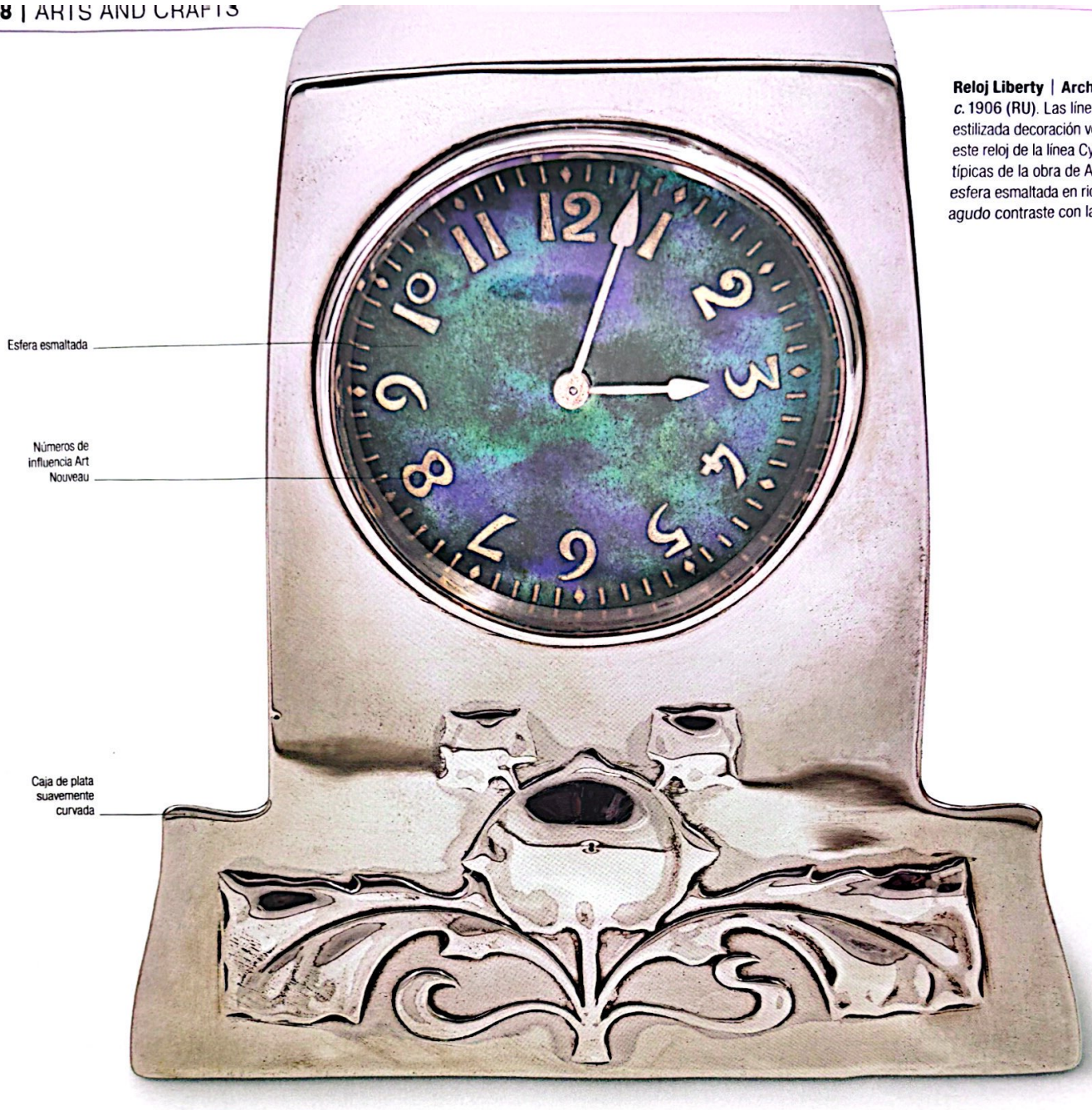

El Guild of Handicraft produjo recipientes para mantequilla sin pie y con una sola asa de lazo sobreelevada, a juego con el cuenco, acompañados de un cuchillo mantequero con un intrincado mango metálico.

Scanned with CamScanner

Reloj Liberty | Archibald Knox, *c.* 1906 (RU). Las líneas depuradas y la estilizada decoración vegetal simétrica de este reloj de la línea Cymric de Liberty son típicas de la obra de Archibald Knox. La esfera esmaltada en ricos colores crea un agudo contraste con la caja de plata.

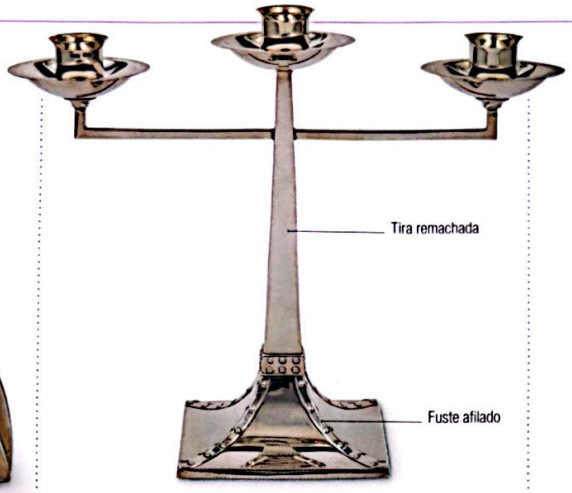
OBJETOS DE METAL

Desde los Costwolds hasta California, los metalistas del Arts and Crafts demostraron su maestría en todo tipo de productos, incluidos objetos domésticos tradicionales como los candeleros, o más modernos, como lámparas eléctricas, una novedad en el mercado. Con un gran sentido de la decoración, incorporaban adornos en relieve y esmaltes ricamente coloreados a muchas de sus piezas. También prestaban gran atención al diseño general del objeto, ya fuera compensando un jarrón liso con una forma circular, o bien dando forma orgánica de flor o rama a un candelabro. En cualquier caso, su obra encarnaba la doctrina de la fidelidad a los materiales. Siempre resultaba evidente qué metal se había usado –ya se tratara de reluciente plata o de lustroso cobre, sus cualidades se resaltaban–, y rara vez se ocultaba cómo se había hecho un objeto.

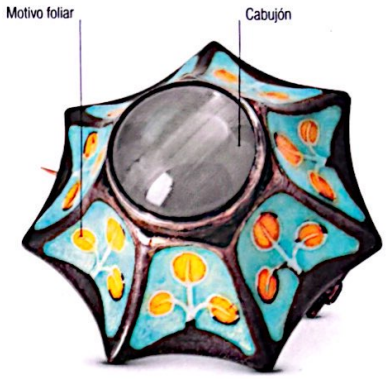
Scanned with CamScanner

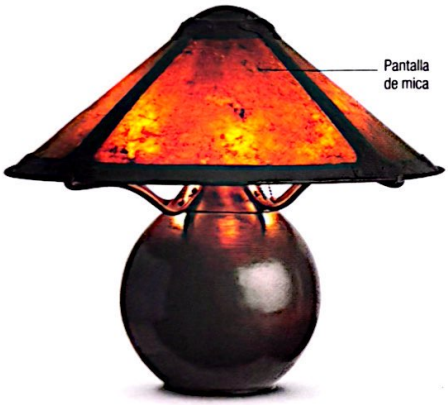
Candelabro de cobre y latón | W. A. S Benson, *c.* 1900 (RU). El pie, los brazos y el contrapeso con forma de capullo de esta pieza se basan en formas vegetales. Benson trató muchos de sus ingeniosos diseños con un lacado especial para evitar el deslustre.

Candelabro de plata | James Dixon & Sons, *c.* 1900 (RU). Las tiras con remaches visibles muestran el gusto de los diseñadores Arts and Crafts, como los que trabajaban para esta firma de orfebrería, por exhibir los detalles de factura del objeto.

Broche heptagonal de plata | C. R. Ashbee, *c.* 1902 (RU). El cabujón de ágata central está rodeado por siete secciones esmaltadas con un motivo de hojas. Los motivos inspirados en la naturaleza y las piedras semipreciosas son típicos de Ashbee.

Lámpara de mesa | Dirk van Erp, *c.* 1910 (EE. UU.). Van Erp fue un artesano del cobre afincado en California especialmente conocido por sus lámparas de cobre martillado y mica (un material natural lustroso, resistente al calor y a la electricidad).

Jarrón American Beauty | Roycroft, *c.* 1910 (EE. UU.). Los artesanos del Roycroft Cooper Shop de East Aurora (Nueva York) produjeron muchos objetos de cobre trabajado a mano como este, una pujante tradición estadounidense.

El Guild of Handicraft

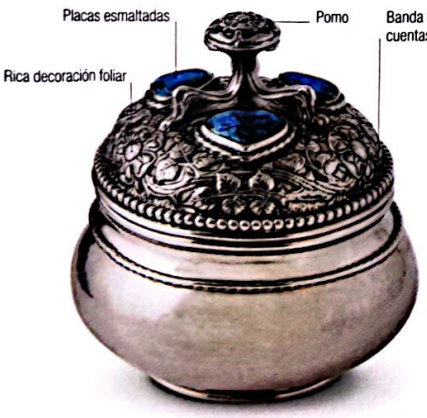
1888–1907

El Guild of Handicraft Ltd., fundado en Londres por C. R. Ashbee en 1888 e instalado desde 1902 en Chiping Campden, en los montes Costwolds ingleses, fue famoso por su metalistería, que iba desde la platería fina y la joyería hasta el cobre batido y el hierro forjado.

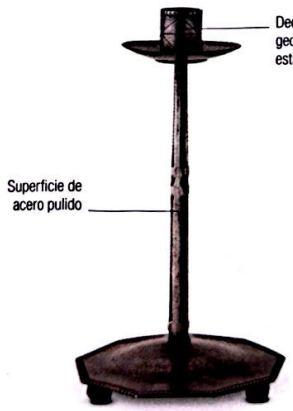
Ashbee promovió la idea del movimiento Arts and Crafts de que el valor de una joya reside en la «honestidad» de su diseño y de la forma en que es trabajada, más que en el valor de los materiales. Aunque el grupo se disolvió en 1907, el alto nivel de sus productos y su aprecio por el estatus del artesano y la vida sencilla perduraron y atrajeron a personas afines, convirtiendo así la zona en un centro de primer orden para los amantes de la artesanía.

Fotografía de un catálogo del Guild of Handicraft Ltd. (*c.* 1900), que muestra el taller de platería.

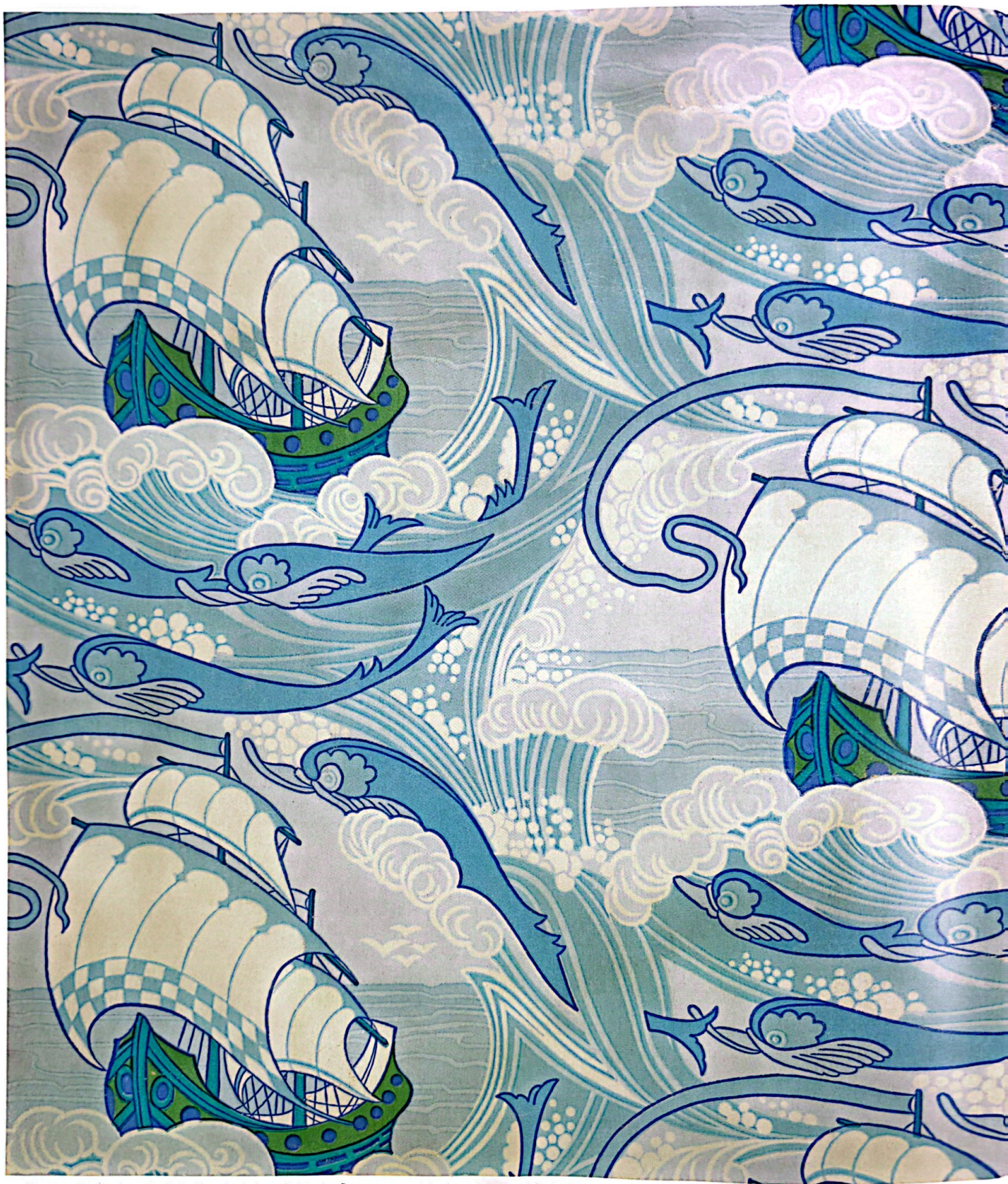

Caja de plata | Omar Ramsden y Alwyn Carr, 1912 (RU). En contraste con la base lisa, la tapa rebosa de finos detalles, como los adornos florales y foliares, una banda de cuentas y los curvados soportes del pomo.

Candelero de Costwolds | Ernest Gimson, *c.* 1930 (RU). La fina factura artesanal de este candelero de acero, probablemente obra de los metalistas Alfred o Norman Bucknell, muestra el arraigo de la tradición Arts and Crafts en los Costwolds.

Scanned with CamScanner

△ **«Navegando por el cuarto de baño»,** diseñado por Christopher Dresser y comercializado por Streiner and Co. (*c.* 1898), estampado en algodón. Representa veleros de alto mástil entre delfines y olas.

Scanned with CamScanner

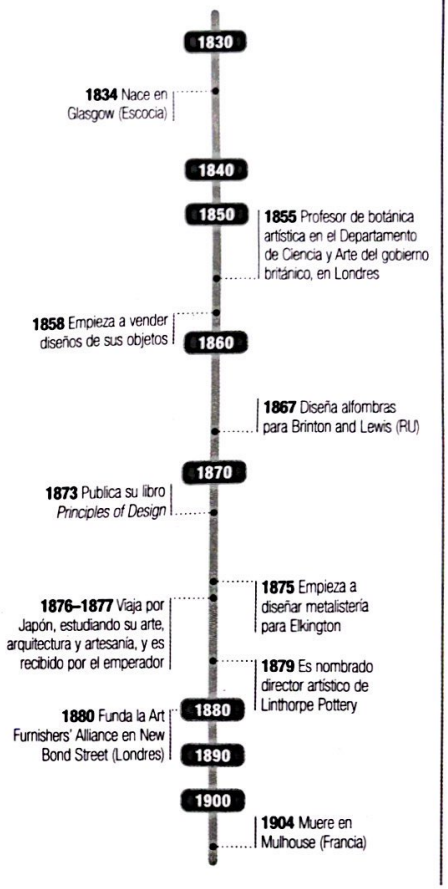
Christopher Dresser

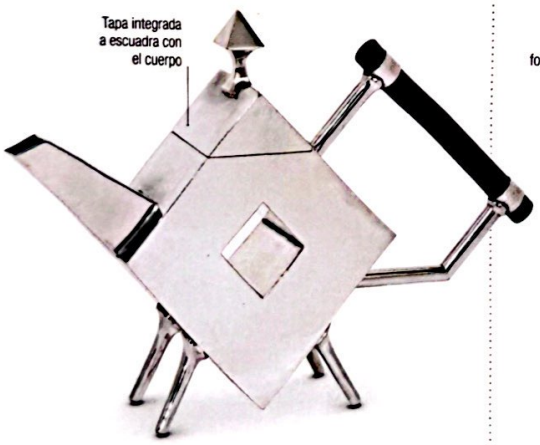
Creador de originales objetos domésticos de metal, cerámicas y otros, Dresser es considerado a veces el primer diseñador industrial. Empezó su carrera como dibujante de botánica y con poco más de veinte años escribió artículos sobre el empleo de las formas vegetales en las artes decorativas. Sin embargo, no pretendía copiar los modelos de la naturaleza. Su conocimiento de la geometría subyacente a las estructuras vegetales le llevó a diseñar formas geométricamente equilibradas y una decoración armoniosa. Se inspiró también en diseñadores neogóticos como A. W. N. Pugin y en el arte de Japón, que admiraba y del que llegó a ser un buen conocedor durante el viaje que realizó a ese país para comprar objetos para la firma Tiffany & Co. (pp. 102–103).

Diseñador prolífico, creó alfombras para Brinton and Lewis, coloridas cerámicas para fabricantes como Linthorpe Pottery y cristalería para James Couper & Sons, de Glasgow. A diferencia de otros diseñadores de la época, aceptó la industrialización y sus posibilidades. Algunos de sus diseños más conocidos y revolucionarios son artículos para el hogar de metal replanteados con formas nuevas e impactantes. Los creados para firmas como James Dixon & Sons tienen un aspecto muy moderno, con diseños geométricos, superficies a menudo sin decorar y, a veces, remaches visibles. Estos objetos, muy adelantados a su tiempo, prefiguraban la obra de los diseñadores de la Bauhaus y otros estilos posteriores del siglo xx.

Vida

1834–1904

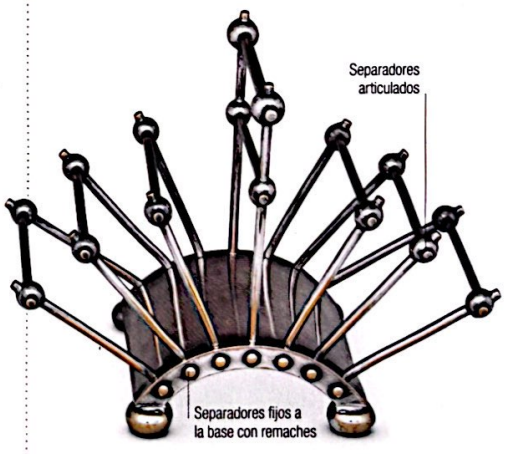

Tetera | Para James Dixon & Sons, *c.* 1880. Las teteras de Dresser revelan su talento para replantearse radicalmente un objeto, creando un diseño inesperado basado en puras formas geométricas.

Jarra de vino | Para James Dixon & Sons, 1881. Dresser recurrió a una insólita y efectiva combinación de líneas rectas y curvas en esta jarra de vino galvanizada.

Soporte de cartas | Para Hukin & Heath, 1881. Los remaches a la vista y las uniones articuladas son típicos de la metalistería de Dresser.

Scanned with CamScanner

Cisne, junco y flor de lis | Walter Crane, *c.* 1875 (RU). Este fue uno de los primeros diseños de papel pintado de Crane. Los contornos negros, los bloques de color plano y las figuras de perfil sugieren la influencia de la antigua pintura de vasos griega. Jeffrey & Co. empezó a producir este papel en 1877. El borde indica que fue diseñado para un zócalo (parte inferior de una pared).

TEJIDOS Y PAPEL PINTADO

Como reacción contra la mecanización de la revolución industrial, el movimiento Arts and Crafts revivió el tejido manual y el bordado. El líder en este campo fue William Morris, que dominaba las dos técnicas y diseñó numerosas telas y papeles pintados. Los tejidos que vendía su empresa tenían complejos motivos con plantas y animales, y estaban teñidos con colores naturales como rojo granza, azul pavo real y verde salvia. Morris inspiró a otros diseñadores, como los del Silver Studio, y a arquitectos como C. F. A. Voysey. En EE. UU. también tuvo lugar un resurgimiento del tejido a mano, sobre todo gracias a la diseñadora Candace Wheeler. En Europa, los Wiener Werkstätte (Austria) tenían una sección textil en 1910. Sus papeles pintados estaban inspirados en fuentes similares a las de las telas y, junto con los tejidos y papeles del movimiento Arts and Crafts, contribuyeron a crear interiores menos recargados de lo que había sido la norma a mediados del siglo XIX.

Scanned with CamScanner

Diseño floral | Owen Jones, 1863 (RU). Jones creó cientos de diseños para telas y papel pintado, muchos basados en motivos florales. Su inspiración procedía de la naturaleza y de la arquitectura que vio durante sus viajes por Europa.

Alfombra de Donegal | Gavin Morton, *c.* 1900 (Irlanda). Morton fue un notable diseñador de alfombras tejidas en Irlanda y Escocia. Este ejemplar combina formas vegetales estilizadas con flores más realistas y delicadas sobre un fondo oscuro.

Tela Ladrón de fresas | William Morris, *c.* 1883 (RU). La observación de los pájaros que picoteaban entre las fresas del huerto de su casa de campo, Kelmscott Manor, inspiró a Morris este famoso diseño textil, lleno de detalles naturalistas.

La gramática del ornamento

1856

El arquitecto y diseñador británico Owen Jones recopiló miles de motivos decorativos de distintas culturas y épocas para su libro *The Grammar of Ornament*, un compendio de sus teorías sobre el diseño publicado en 1856. Muchos procedían de la Alhambra de Granada, que visitó en dos ocasiones y donde quedó extasiado ante el colorido y la geometría de la decoración islámica. La obra se sigue usando como libro de referencia.

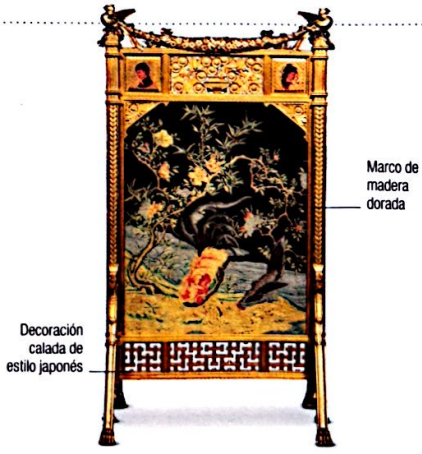
Grabado original para *The Grammar of Ornament*, Persa Nº. 1, lámina XLIV.

Bordado | *c.* 1900 (Escocia). En este diseño, dos mujeres con vestidos medievales idealizados están unidas por guirnaldas de rosas y narcisos. Las formas de los árboles del fondo muestran el influjo de artistas escoceses como Charles Rennie Mackintosh.

Funda de cojín | Candace Wheeler, *c.* 1876–1877 (EE. UU.). Con la Sociedad de las Artes Decorativas de Nueva York y el Women's Exchange, Wheeler promocionó objetos creados por mujeres. Muchas de sus obras muestran motivos florales bien perfilados.

Biombo de chimenea | Herter Brothers, 1878–1880 (EE. UU.). La pieza central es un panel bordado, pintado y dorado que representa aves y flores, probablemente hecho en Japón. Los hermanos Herter diseñaron el marco especialmente para él.

Scanned with CamScanner

△ **Hera es una de las coloridas telas** diseñadas por Arthur Silver para Liberty, producida comercialmente mediante estampado con rodillos desde 1887.

Scanned with CamScanner

Liberty

△ **Reloj de plata** | **Archibald Knox** (*c.* 1905)

La tienda británica Liberty goza de la sólida reputación de ofrecer lo mejor en diseño y calidad en una amplia gama de artículos, desde relojes hasta alfombras. Arthur Lasenby Liberty comenzó especializándose en diseño oriental, sobre todo japonés, pero se fue decantando hacia el movimiento Arts and Crafts y contrató, entre otros, a C. F. A. Voysey para el diseño de telas y alfombras, y a Archibald Knox para los objetos de metal. Knox diseñó muchas piezas de plata para la línea Cymric de Liberty, así como objetos de peltre para la línea Tudric, la mayoría de un estilo celta que destacaba entre los diseños Art Nouveau vendidos por otros distribuidores. En la década de 1890, la empresa se concentró en las piezas Art Nouveau.

Gracias a su estrecha relación con diseñadores y talleres de primer orden, Liberty empezó a ser conocida por la alta calidad y variedad de sus diseños, que incluían orfebrería fina, muebles con tiradores y bisagras característicos y coloridas telas con estampados de flores o plumas de pavo real. Aunque muchos de los objetos eran artesanales, la empresa también explotó la tecnología, que le permitió poner el buen diseño al alcance de un mercado más amplio. Su fama se extendió por Europa hasta el extremo de que en Italia, el Art Nouveau, antes estilo *floreale*, acabó llamándose estilo Liberty. La firma continúa en activo, encargando nuevos diseños y produciendo los antiguos, como la tela de plumas de pavo real Hera, de Arthur Silver.

Fechas clave

Desde 1875

1870

1875 Después de trabajar para un minorista londinense, Arthur Liberty abre su tienda en Regent Street

1880

1884 Empieza a producir nuevos tipos de telas y artículos de moda bajo la influencia de E. W. Godwin

1885 Compra nuevos locales en Regent Street para muebles y alfombras

1889 Abre sucursal en París y da a conocer el Art Nouveau británico en el continente

1890

1894 Empieza a vender la línea de plata Cymric

1900

1903 Lanza la línea Tudric de objetos de peltre

1910

1913 Arthur Liberty es nombrado caballero

1920

1924 Comienza la construcción del edificio que alberga la emblemática tienda de Regent Street hasta hoy

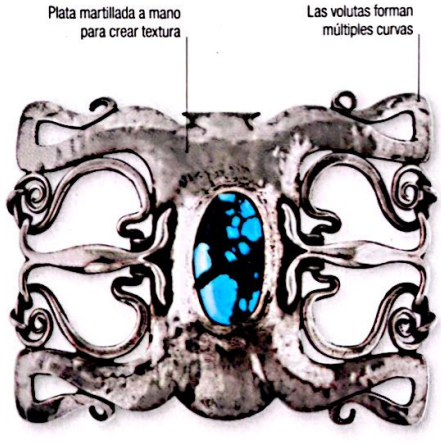
1930

Jarrón de peltre | **Archibald Knox**; vidrio de Whitefriars Glass, *c.* 1900. Los soportes recuerdan tallos, y la decoración en relieve representa vainas de lunaria estilizadas.

Gargantilla de oro | **Archibald Knox**, 1900. Conocido sobre todo por sus piezas de plata y peltre, Knox también diseñó joyas de oro y plata con el estilo celta que le dio fama.

Hebilla de plata | **Oliver Baker**, 1900. Baker diseñó hebillas y broches de plata adornados con piedras semipreciosas como la turquesa. También creó servicios de mesa.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ART NOUVEAU

1880–1910

La continuidad sin fin de la línea
y la elasticidad de la curva

REVISTA *SIGNAL*

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ART NOUVEAU

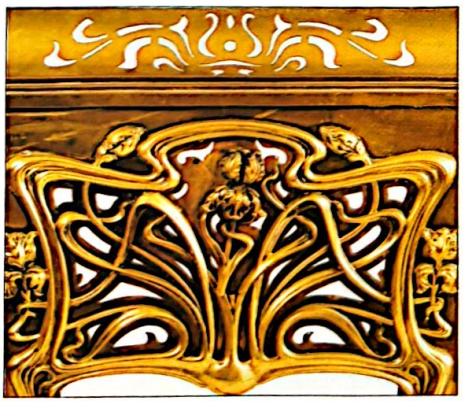
Introducción

Se denomina Art Nouveau al estilo de arquitectura y diseño surgido hacia 1890 como reacción contra el eclecticismo historicista del siglo XIX y que estuvo de moda hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los diseñadores de la década de 1890, anticipando la llegada del nuevo siglo, volvieron la espalda al pasado y, rechazando copiar viejas ideas, se esforzaron por forjar un «arte nuevo», un estilo acorde con su tiempo. En vez de basarse en estilos pretéritos, buscaron inspiración en motivos naturalistas o abstractos para crear una obra que parecía mucho más libre que la precedente, tanto por su frecuente asimetría como por su gran diversidad. El diseño Art Nouveau abarca múltiples campos de las artes aplicadas, desde el mobiliario taraceado de Louis Majorelle y la joyería con piedras semipreciosas de diseñadores como Lalique hasta los magníficos carteles con mujeres de ensueño y majestuosa rotulación de artistas como Alphonse Mucha. La pericia técnica y la artesanía de calidad se dieron la mano con la imaginación, la creatividad e incluso lo visionario.

Francia, Bélgica y más allá

El nuevo movimiento tuvo repercusión internacional con distintos resultados, reflejo del carácter de cada país. En Francia y Bélgica, por ejemplo, los diseñadores se inspiraron en formas naturales y las organizaron en diseños fluidos y asimétricos, enlazadas por líneas

CURVAS DE LATIGAZO

La sinuosa doble curva, llamada curva de latigazo, fue el motivo lineal distintivo del Art Nouveau francés y belga. Inspirada en las raíces retorcidas de algunas plantas, recordaba un látigo restallante.

ASIMETRÍA

Rasgo característico del Art Nouveau, la asimetría estaba influida por el arte japonés y por el rococó del siglo XVIII. Las formas y la decoración asimétricas solían basarse en formas orgánicas presentes en la naturaleza.

FIGURAS FEMENINAS

Imagen típica del Art Nouveau francés, la doncella con el cabello al viento, tan querida por los poetas y pintores simbolistas, se entrelazaba con zarcillos vegetales y, a veces, era mitad mujer, mitad flor.

El color es al ojo lo que la música al oído

Louis Comfort **Tiffany**

sinuosas. Lirios, tulipanes, zarcillos, libélulas y mariposas aparecieron en la decoración de muebles, metales y joyas. Los principales focos del Art Nouveau fueron Bruselas y París. En París, donde su huella todavía es visible en las volutas de hierro forjado de las marquesinas de las bocas de metro diseñadas por Hector Guimard, el marchante Siegfried Bing abrió una galería llamada Maison de l'Art Nouveau, donde vendía objetos de arte contemporáneo de influencia japonesa de un estilo que comenzó a ser conocido como Art Nouveau por el nombre del local. Entre los productos que Bing ofrecía estaban los de la empresa estadounidense Tiffany, que contribuyeron a difundir el nuevo estilo por el mundo.

Jugendstil

En Alemania y Austria, el Art Nouveau fue más geométrico y simétrico, basado en las líneas rectas y con un sentido gráfico de la luz y la sombra. También recibió nombres diferentes: Jugendstil en Alemania, y estilo Secesión en Austria. Los artistas de la Secesión en particular difundieron su ideas en el exterior a través del Imperio Austrohúngaro y de los vínculos con diseñadores extranjeros, como el arquitecto escocés Charles Rennie Mackintosh. Aunque interrumpido por la Primera Guerra Mundial, el Art Nouveau causó un profundo impacto, y la obra rectilínea de los diseñadores alemanes ejerció una gran influencia en el posterior estilo moderno.

VIDRIO IRIDISCENTE

Inspirándose en el lustre de los antiguos vidrios romanos recién descubiertos, los vidrieros del Art Nouveau intentaron recrear su aspecto iridiscente añadiendo óxidos metálicos al fundir el vidrio.

VIDRIO CAMAFEO

El efecto camafeo se logra aplicando capas de vidrio coloreado y tallando o grabando partes de la capa superior para crear una imagen en relieve. Esta técnica fue adoptada por muchos vidrieros del Art Nouveau.

INSECTOS Y PLANTAS

Los diseñadores del Art Nouveau se inspiraron en la naturaleza y se esforzaron en recrear con precisión las llamativas formas y la belleza etérea de plantas e insectos, sobre todo en muebles, vidrios y joyas.

Scanned with CamScanner

MUEBLES CURVADOS

Durante la década de 1890, los ebanistas de Francia y Bélgica volvieron la espalda a los estilos historicistas y empezaron a producir piezas altamente escultóricas de líneas sinuosas. A menudo, como en el caso de diseñadores como Hector Guimard, eran piezas con escasa ornamentación aplicada. Otros, como Louis Majorelle y Émile Gallé, utilizaron ricas tallas con forma de zarcillos y la marquetería (imágenes construidas combinando maderas de distintos colores) para representar elementos del mundo natural. Picaportes y paneles en relieve también reproducían temas típicos del Art Nouveau, desde flores a mujeres con vestidos vaporosos. Este estilo de mobiliario fue promovido por los artesanos de Nancy (Francia) y Bruselas, vendido en tiendas como la de Siegfried Bing en París y promocionado por varias grandes exposiciones. Los diseñadores siguieron trabajando en este estilo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Secreter | Carlo Bugatti, *c.* 1900 (Italia). Las incrustaciones de bronce, latón y peltre, y los motivos orientales son típicos de los muebles de Bugatti, así como los elementos circulares, como las ruedas segmentadas de soporte de este pequeño escritorio.

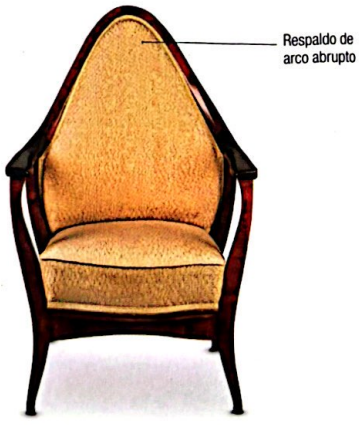
Perchero | Hector Guimard, *c.* 1900 (Francia). Famoso por sus entradas al metro de París, el arquitecto y diseñador Guimard desarrolló un estilo característico con curvas sinuosas y novedosas yuxtaposiciones de materiales, como en este perchero.

Escritorio | Léon Benouville, *c.* 1900 (Francia). Los muebles de Benouville, con su compleja ebanistería y delicada marquetería, encarnan el Art Nouveau francés. La hoja que decora este escritorio es una obra de marquetería impecable.

Escritorio Scheidemantel | Henry van de Velde, *c.* 1903 (Bélgica). Los soportes frontales curvos de este escritorio de caoba constituyen una potente declaración visual de principios estilísticos a la vez que dejan espacio para el usuario sentado.

Butaca | Bruno Paul, *c.* 1900 (Alemania). Los montantes curvados y el listón superior fuertemente arqueado son los rasgos más notables de esta butaca de caoba. Paul fue una figura destacada del movimiento alemán Jugendstil.

Mesa auxiliar | Henry van de Velde, *c.* 1916 (Bélgica). Las suaves curvas de esta mesa de nogal muestran el lado más comedido del Art Nouveau. Fue uno de los varios diseños de Van de Velde para el director teatral alemán Kurt von Mutzenbecher.

Scanned with CamScanner

Paneles laterales de caoba

Rinconera | Louis Majorelle, *c.* 1900 (Francia). El diseñador Louis Majorelle, afincado en Nancy, alcanzó fama por su elaborado mobiliario Art Nouveau decorado con marquetería. Flores, hojas, insectos y otros animales eran los motivos más frecuentes realizados con esta técnica, como se aprecia en los paneles de este mueble.

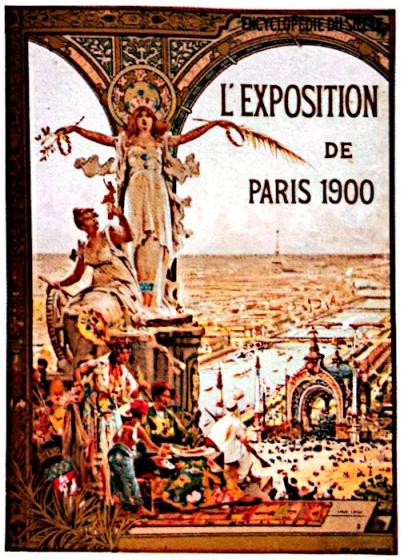
Obtienes [...] unidad a través de la infinita variedad

Hector **Guimard**
Diseñador y arquitecto

Exposición de París

1900

La Exposición Universal de París de 1900, destinada a celebrar los logros del siglo precedente y crear expectación por los del siguiente, ocupó 120 hectáreas en torno a la torre Eiffel. El Art Nouveau fue el estilo dominante, tanto en la arquitectura de los edificios de la exposición como en los objetos expuestos, que comprendían joyas de René Lalique e interiores de Georges de Feure. Participaron 58 países, y la visitaron más de 50 millones de personas. Todo ello contribuyó a hacer del Art Nouveau el estilo más conocido en los años siguientes.

Litografía anunciadora de la exposición, obra del artista francés Luigi Loir, con figuras femeninas de estilo Art Nouveau.

Scanned with CamScanner

△ **Comedor de la Villa Majorelle,** en Nancy, con mesas y sillas diseñadas por el propio Majorelle.

Scanned with CamScanner

Louis Majorelle

El decorador y ebanista francés Louis Majorelle fue uno de los mayores mueblistas de finales del siglo XIX y principios del XX, célebre por la exquisita factura de sus obras. Sus refinadas piezas de madera son de líneas suaves y fluidas, con frecuencia decoradas con intrincadas incrustaciones que representan plantas, hojas y libélulas. Comenzó creando muebles basados en los estilos historicistas, pero luego se inspiró en los diseñadores de estilo Art Nouveau que se instalaron en Nancy, ciudad en la que residía y trabajaba, y no tardó en fabricar obras similares. Fue miembro destacado de la Escuela de Nancy (p. 94) y colaboró con otros miembros del grupo, como los vidrieros Daum.

Artesano sumamente cualificado, Majorelle siempre tuvo una gran veneración por la obra hecha a mano, pero también utilizó maquinaria en su fábrica para aumentar la producción, bajar los precios de algunas líneas de muebles y ampliar el mercado. Para satisfacer la creciente demanda estableció múltiples talleres y creó su propio departamento de metalistería para elaborar tiradores, pomos y otros herrajes a juego con sus muebles. Sus piezas de factura impecable, generalmente de maderas duras oscuras y a menudo con incrustaciones de peltre, latón o nácar, siguen siendo muy valoradas por los coleccionistas.

Vida

1859–1926

1859 Nace en Toul, cerca de Nancy (Francia)

1860

1877 Viaja a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes

1879 Al morir su padre, vuelve a Nancy para hacerse cargo de la carpintería familiar

1880

1890 Empieza a fabricar muebles de estilo Art Nouveau

1898 Comienza a colaborar con el arquitecto Henri Sauvage en la Villa Majorelle, en Nancy

1900 Añade un estudio de metalistería a los talleres Majorelle

1900

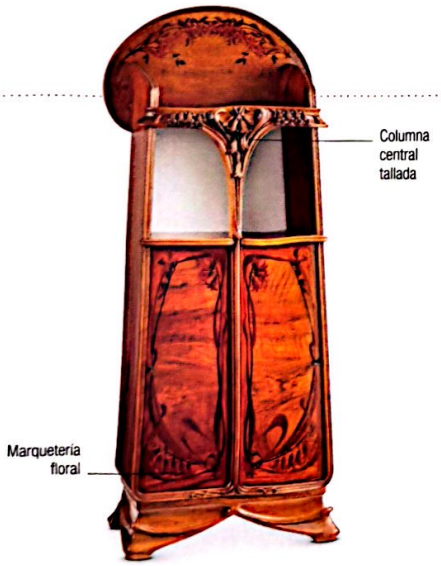
1901 Es miembro fundador de la Escuela de Nancy

1917 Tras la destrucción de su fábrica por un incendio y de su tienda por un bombardeo, se traslada a París

1920 Vuelve a Nancy y crea diseños inspirados en el nuevo estilo Art Déco

1920

1926 Muere en Nancy

Aparador | *c.* 1900. En esta pieza se aprecian marcas distintivas del trabajo de Majorelle: líneas rectas inclinadas, formas orgánicas fluidas, compleja marquetería floral y rica talla decorativa.

Silla | *c.* 1900. Esta elegante silla de nogal, una de las piezas más sencillas de Majorelle, combina unas líneas ondulantes de inspiración natural con una estética depurada.

Escritorio | *c.* 1910. Aunque la forma general es más tradicional que la de la mayoría de las obras de Majorelle, la talla de las patas y los tiradores dorados muestran la influencia del Art Nouveau.

Scanned with CamScanner

Aparador | Georg y Gustav Klimt, *c.* 1905–1910 (Austria). Este armario, que combina largos rectángulos de roble con cuadrados de arce incrustados, es típico de la Secesión vienesa. La decoración de los paneles de latón está inspirada en el *Friso de Beethoven* de Gustav Klimt, expuesto en el Pabellón de la Secesión de Viena.

MOBILIARIO DE LA SECESIÓN

Los artistas y diseñadores de la Secesión de Viena, que en 1897 se desmarcaron del arte establecido en Austria, crearon un nuevo estilo de mobiliario. Rechazando tanto las simples formas tradicionales del diseño Biedermeier del siglo XIX como las curvas sinuosas del Art Nouveau, diseñadores como Josef Hoffmann y Joseph Maria Olbrich adoptaron un enfoque más rectilíneo. Sus muebles eran de materiales poco tradicionales, como haya curvada o aluminio, a los que se añadía la madera ebonizada para crear una impresión casi gráfica. Aunque algunos diseñadores renunciaron por completo a los adornos, el mobiliario de la Secesión presenta una decoración sobria, a menudo con motivos geométricos a base de cuadrados y rectángulos, y algunas piezas, una metalistería notable en forma de detalles de puerta de alta calidad o paneles de latón o bronce repujados. Son frecuentes los listones o montantes repetidos que crean una acusada verticalidad, reflejo de la influencia del diseñador escocés Charles Rennie Mackintosh (pp. 80–81).

Scanned with CamScanner

Sillón | Joseph Maria Olbrich para Niedermoser, *c.* 1898–1899 (Austria). Olbrich fue famoso por el pronunciado carácter lineal de sus diseños: los travesaños y montantes de este sillón de arce barnizado en negro son típicos.

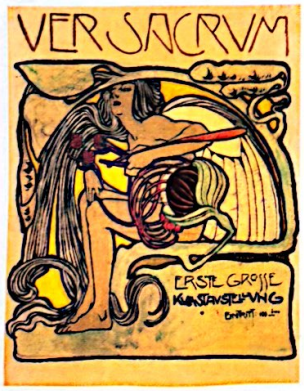

Mesas nido | Josef Hoffmann para J. & J. Kohn, *c.* 1905 (Austria). La empresa vienesa Kohn produjo varios diseños de Hoffmann, como estas mesitas de haya teñida de caoba. El enrejado de listones de los laterales de la mesa grande es un motivo recurrente del estilo Secesión.

La Secesión de Viena

1897–1939

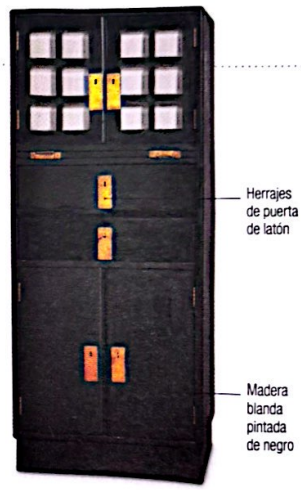
Con el fin de revitalizar el arte académico conservador, 19 artistas y diseñadores, entre los que estaban Gustav Klimt y Joseph Maria Olbrich, se separaron de las sociedades artísticas austriacas en 1897. Agrupados bajo el nombre de Secesión, no compartían estilo, sino el deseo de libertad creativa y el rechazo del historicismo. El lema que preside la entrada del Pabellón de la Secesión en Viena proclama: «A cada época, su arte. Al arte, su libertad». Sus exposiciones atrajeron a artistas de toda Europa, iniciando así a los artistas vieneses en el impresionismo francés, y a los diseñadores en el mobiliario de Charles Rennie Mackintosh.

Portada de *Ver Sacrum (Primavera sagrada)*, de Koloman Moser (1897). *Ver Sacrum* fue una revista de la Secesión.

Sillón | Marcel Kammerer para Thonet, *c.* 1910 (Austria). Sobre un armazón de madera de haya curvada, este sillón del arquitecto y diseñador vienés Kammerer combina respaldo y brazos en una curva continua.

Aparador | Adolf Loos, 1908 (Austria). Los muebles del arquitecto Adolf Loos presentan una equilibrada combinación de líneas y planos. Crítico con la Secesión, Loos rechazó por completo la ornamentación en su famoso ensayo *Ornamento y delito*.

Silla del Cabaret Fledermaus | Josef Hoffmann para Thonet, *c.* 1907 (Austria). Hoffmann creó esta silla de madera curvada para el cabaret decorado por los Wiener Werkstätte, los talleres artesanales vinculados a la Secesión.

Mesa | *c.* 1910 (Austria). Los soportes de bola bajo las baldas recuerdan los de Hoffmann para su silla Fledermaus, pero las patas curvadas hacia fuera, que le aportan estabilidad, recuerdan los muebles de Thonet.

Scanned with CamScanner

△ **La Casa Batlló de Barcelona (1904)** muestra la fluida cantería ondulante, la decoración escultórica asimétrica y las vidrieras típicas de Gaudí.

Scanned with CamScanner

Antoni Gaudí

El catalán Antoni Gaudí fue uno de los arquitectos más originales de la historia. Aunque influido por estilos pretéritos, como el gótico medieval y diversas tendencias de la arquitectura oriental, Gaudí forjó un estilo único con ondulantes fachadas orgánicas, columnas que recuerdan huesos o árboles, arcos de formas insólitas y superficies cubiertas de esculturas o mosaicos ricamente coloreados. «Todo sale del gran libro de la naturaleza [...] El gran libro, siempre abierto y que hay que esforzarse en leer, es el de la naturaleza», afirmó.

La obra de Gaudí comprende casas, edificios de pisos, un colegio, diseños de edificios y esculturas para jardines, e iglesias. Casi todas sus obras están en Barcelona, donde se alza la más famosa de sus edificaciones, la inacabada basílica de la Sagrada Familia. También diseñó muebles de características similares a las de sus edificios, con una multitud de curvas y pocas líneas rectas o superficies planas. Además de bella, su obra es estructuralmente inventiva: en ocasiones sus construcciones carecen de muros de carga y presentan columnas inclinadas o arcos parabólicos. Aunque su radical y a veces excéntrico enfoque del diseño hizo que no tuviera discípulos evidentes, su originalidad y talento para el pensamiento lateral lo han convertido en el favorito de diseñadores y arquitectos por igual.

Vida

1852–1926

- **1850**
- **1852** Nace en Reus (Tarragona)
- **1860**
- **1870**
- **1878** Termina sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y diseña sus primeros muebles
- **1879** Produce sus primeras obras arquitectónicas: farolas de hierro fundido en Barcelona
- **1880**
- **1882** Inicia el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona
- **1886** Empieza a trabajar en el Palacio Güell de Barcelona para su mecenas, el industrial Eusebi Güell
- **1888** Diseña el Colegio de las Teresianas de Barcelona en estilo neogótico
- **1890**
- **1900**
- **1900** Planifica el Park Güell como una urbanización ajardinada; solo se completa el parque
- **1905** Empieza a trabajar en la Casa Batlló y la Casa Milà (La Pedrera)
- **1910**
- **1915** Empieza a trabajar exclusivamente en la Sagrada Familia
- **1920**
- **1926** Fallece en Barcelona después de ser atropellado por un tranvía

Banco de iglesia | 1898–1914. Sostenido por un armazón de hierro forjado, el rico roble español del asiento y el respaldo está tallado con una serie de confortables curvas.

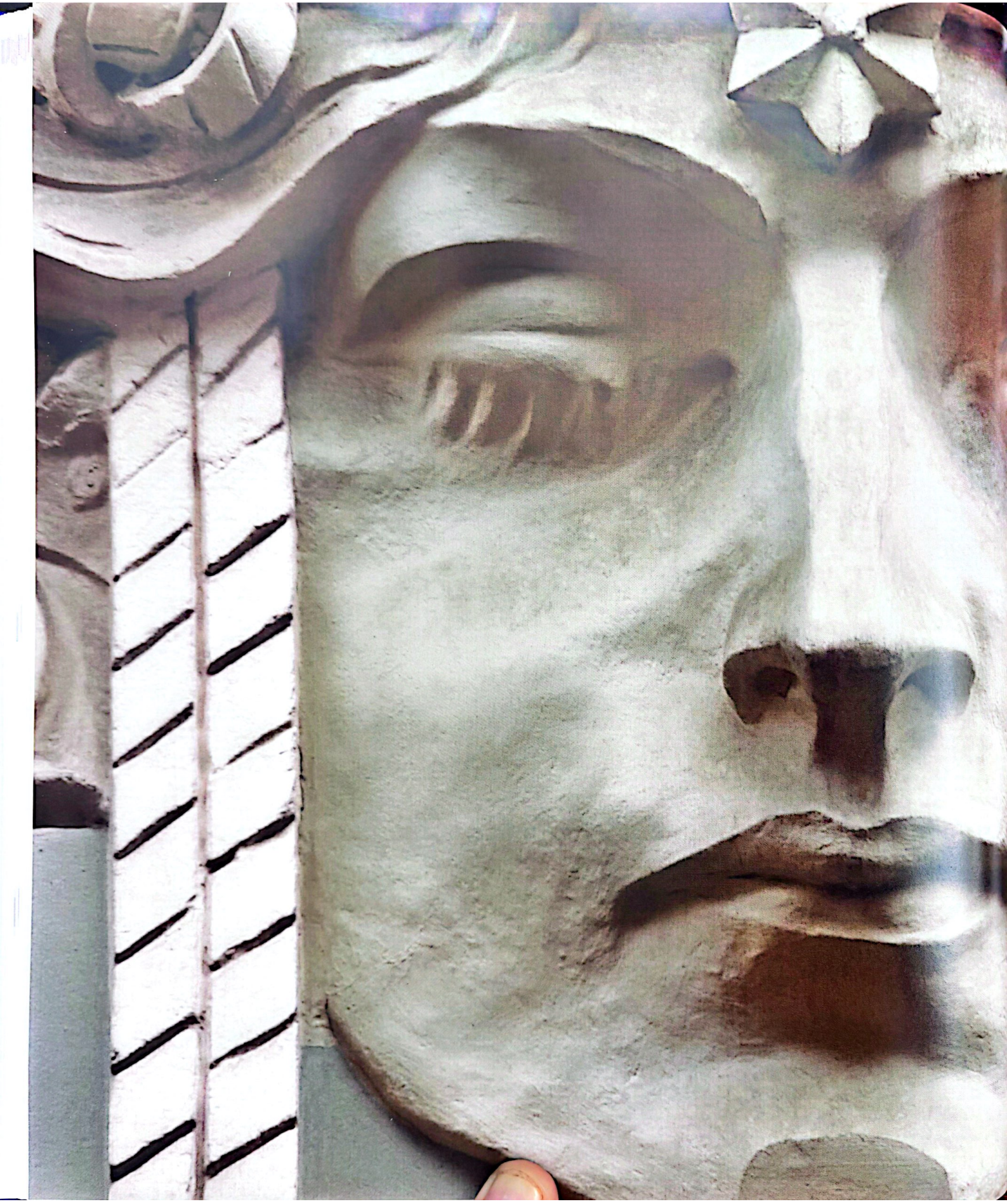

Silla de comedor | 1905–1907. Las suaves curvas adaptadas al cuerpo humano dan a esta refinada silla de roble el aspecto fluido y orgánico típico de la obra de Gaudí.

Remates de chimenea | 1900–1914. La Casa Milà de Barcelona es famosa por sus muros ondulados y su azotea, donde se alzan estos tubos de chimenea rematados por yelmos o máscaras.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

JOYA DEL BÁLTICO

El edificio del n.º 8 de la calle Smilšu de Riga, que ocupa una esquina cerca del centro de la ciudad, es un magnífico ejemplo de la decoración arquitectónica Art Nouveau de principios del siglo xx. Tras una gran exposición de industria y artesanía en 1901, la ciudad en rápido crecimiento se hizo famosa por sus nuevos edificios de estilo Art Nouveau. Este fue diseñado y construido por los arquitectos de origen alemán Heinrich Scheel y Friedrich Scheffel, pioneros del Art Nouveau en la región báltica.

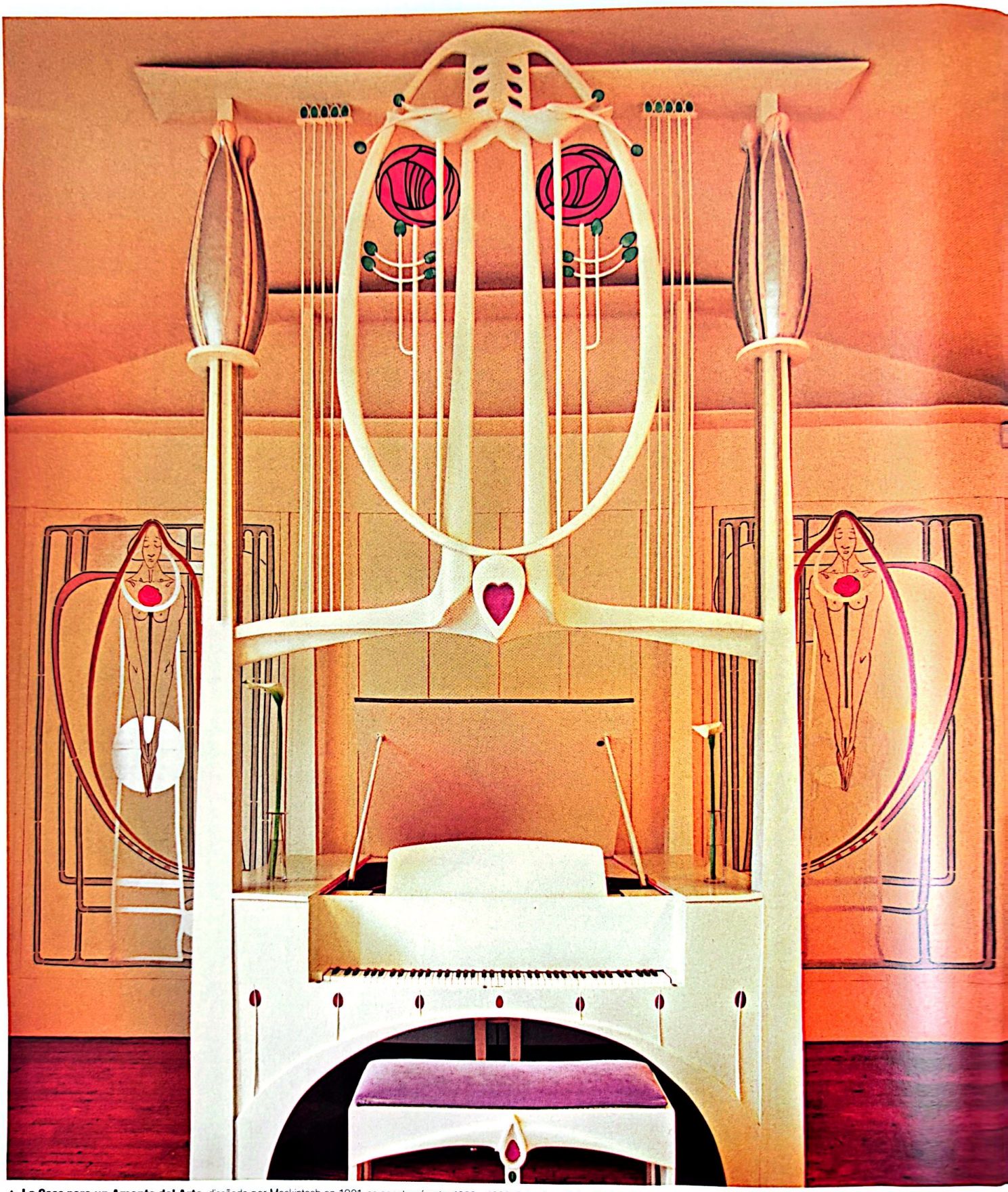
El edificio tiene tiendas en la planta baja y viviendas encima. La fachada posee elaborados ventanales y balcones decorados con estucos y esculturas de Otto y Oswald Wassil. Entre las formas vegetales y los seres híbridos típicos del Art Nouveau, se ven máscaras y rostros de mujeres melancólicas con los ojos bajos que revelan la influencia del simbolismo finisecular en la arquitectura letona, así como el talento de arquitectos y escultores de Riga poco conocidos, que reconstruyeron más de un tercio del centro de la ciudad para crear la mayor concentración de edificios Art Nouveau de Europa.

La belleza aterradora y comestible de la arquitectura Art Nouveau

Salvador **Dalí** (1935)

Edificio de la calle Smilšu n.º 8 de Riga (Letonia), Heinrich Scheel y Friedrich Scheffel (1902) Este rostro sereno, con los ojos cerrados y estilizados adornos en el cabello, es un detalle de la rica fachada. Hacia 1900, la ciudad se convirtió en un centro de la yesería y la escultura ornamentales.

Scanned with CamScanner

△ **La Casa para un Amante del Arte,** diseñada por Mackintosh en 1901, se construyó entre 1989 y 1996. Este piano de la sala de música combina líneas geométricas con las curvas orgánicas de las rosas.

Scanned with CamScanner

Charles Rennie Mackintosh

Mackintosh fue uno de los arquitectos y diseñadores más admirados de Europa, famoso por edificios revolucionarios como la Escuela de Arte de Glasgow y por sus diseños de mobiliario. En su obra arquitectónica y sus numerosos diseños para muebles, lámparas, objetos de metal y otros, desarrolló una versión rectilínea del Art Nouveau. Su estilo –ejemplificado por las sillas con múltiples listones, habitualmente de madera lisa ebonizada o pintada de blanco– combina potentes líneas rectas con curvas suaves y contenidas.

Mackintosh amplió el abanico de sus actividades mediante la colaboración con su esposa, Margaret MacDonald, su cuñada Frances y el marido de esta, J. H. MacNair, con quienes formó un grupo conocido como «Los Cuatro», para el diseño de productos que iban desde carteles hasta metalistería. Su obra causó una gran impresión e influyó en los diseñadores de Europa central, especialmente tras su participación en la VIII Exposición de la Secesión de Viena en 1900.

En los años siguientes creó una serie de notables edificios que incluía salones de té, escuelas, una iglesia y varias casas, principalmente en Escocia. No obstante, las dificultades económicas y una acusación infundada de espionaje para los alemanes en 1915 truncaron su carrera. En sus últimos años apenas diseñó, aunque produjo algunas acuarelas extraordinarias. A pesar de ello, su obra sigue siendo codiciada por los coleccionistas y copiada por sus admiradores.

Vida

1868–1928

1868 Nace en Glasgow (Escocia)

1870

1889 Se incorpora a la firma de arquitectos Honeyman and Keppie

1892 Conoce en las clases nocturnas de la Escuela de Arte de Glasgow a su futura esposa y colaboradora Margaret MacDonald

1890

1896 Primer proyecto para Kate Cranston, propietaria de una tienda de té en Glasgow: la decoración mural interior estarcida

1896 Gana un concurso de diseño para la construcción de la nueva Escuela de Arte de Glasgow

1900 Se casa con Margaret, y ambos empiezan a colaborar en diversos diseños de interiores

1903 Diseña el edificio, los interiores y el mobiliario para la cadena de salones de té Willow de Kat Cranston, en Glasgow

1900

1904 Termina la Hill House en Helensburgh (Escocia), incluido el interior con sus famosas sillas de respaldo alto

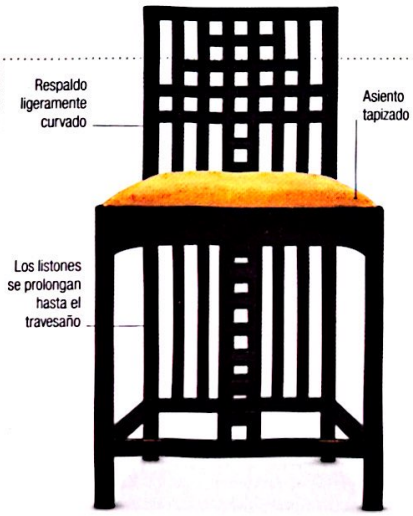
1914 Deja Honeyman and Keppie y se traslada a Suffolk (Inglaterra)

1910

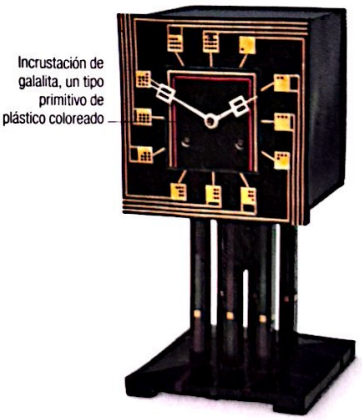
1928 Muere en Londres

Puerta con vidriera | 1901. Uno de los diseños más completos de Mackintosh fue su Casa para un Amante del Arte. La rosa, aquí en la vidriera de una puerta, era uno de sus motivos predilectos.

Silla | **Para la Hill House**, 1904. Los listones oscuros entrecruzados de esta silla, diseñada para contrastar con los elementos blancos del dormitorio, sugieren un árbol estilizado.

Reloj Dominó | 1917. Las horas de este reloj, creado para el fabricante de juguetes W. J. Bassett-Lowke, son piezas parecidas a fichas de dominó, cada una con un número distinto de puntos.

Scanned with CamScanner

Jarrón ovoide | George E. Ohr, década de 1890 (EE. UU.). Ohr, que se autodenominaba «el alfarero loco de Biloxi», combinó insólitas formas curvadas o retorcidas con diseños libres y osados colores. Su obra, poco conocida en su tiempo, hoy se considera precursora de cerámicas muy posteriores e incluso de la pintura expresionista abstracta.

CERÁMICA COLORIDA

Por lo general, las cerámicas Art Nouveau son curvilíneas y audazmente imaginativas. A menudo, las formas están estrechamente vinculadas a la decoración pintada y, en el caso de las piezas de George E. Ohr y Clément Massier, a un vibrante colorido. Algunos expertos alfareros, entre los que destaca Artus van Briggle, rompieron con la rígida simetría de la vasija modelada en el torno para crear jarrones escultóricos que parecen metamorfosearse en hermosas jóvenes y bellas flores, los temas favoritos del Art Nouveau. Muchos diseñadores dieron a sus piezas –esculturas decorativas, más que vasijas utilitarias– deslumbrantes reflejos tornasolados. También hubo diseños más comedidos, con una paleta más suave o una decoración más formal o simétrica, en parte por influjo del estilo ornamental más ordenado y disciplinado de muchas obras de la Secesión de Viena (pp. 74–75).

Scanned with CamScanner

Jarrón iridiscente | Clément Massier, *c.* 1900 (Francia). Este jarrón ovoide está modelado con abolladuras espirales y decorado con flores y zarcillos de madreselva sobre vidriados de lustre que relucen con reflejos metálicos.

Jarrón de porcelana | L. Mimard para Sèvres, 1897 (Francia). Hojas y flores cuidadosamente pintadas descienden a lo largo de este jarrón cuyo formal diseño simétrico muestra la influencia de la Secesión de Viena.

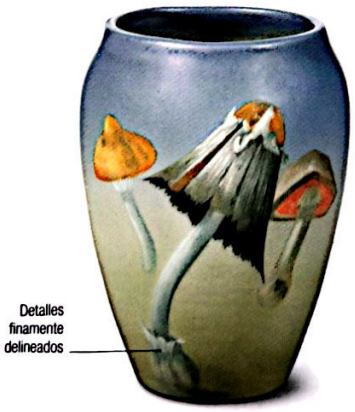
Frasco con tapón | Zsolnay, *c.* 1900 (Hungría). Los vivos colores, la sinuosidad de los tallos y la forma en doble curva son inequívocamente Art Nouveau. El tapón y el perfil inusual indican que la pieza fue diseñada con fines puramente decorativos.

Jarrón | Arnold Krog y Anna Smidth para Royal Copenhagen, 1900 (Dinamarca). La fuerza de este diseño reside en la discreción de la paleta, sus líneas y sus formas distintivas, la calidad de la pintura y la finura de la porcelana.

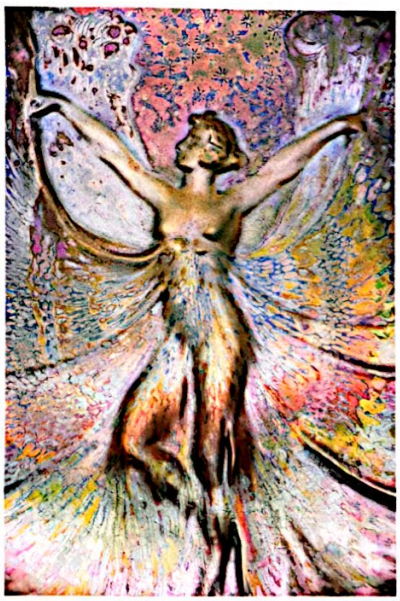
Jarrón Lorelei | Artus Van Briggle, *c.* 1900 (EE. UU.). La forma asimétrica y las líneas fluidas del jarrón Lorelei (el más famoso de Van Briggle) son típicas del Art Nouveau. El cabello y el vestido de la joven parecen surgir de la arcilla.

Jarrón con vidriado Vellum | Carl Schmidt para Rookwood, 1906 (EE. UU.). El Vellum fue el puente entre los vidriados brillantes y mates de Rookwood. Unas setas silvestres decoran el fondo, degradado para sugerir el cielo y la hierba.

Lustre irisado

En 1887, Clément Massier, que tenía un taller de cerámica en el sur de Francia, cerca de Cannes, comenzó a colaborar con el pintor francés Lucien Lévy-Dhurmer, interesado en coleccionar loza dorada o de reflejos metálicos hispanomusulmana decorada con un tipo de esmalte que contenía compuestos de metales como cobre, plata y oro. Ambos empezaron a crear vasijas utilizando una técnica similar. La iridiscencia metálica de sus vidriados de lustre fue tan admirada como imitada.

El lustre irisado de la cerámica de Clément Massier se obtenía pulverizando óxidos metálicos dentro del horno.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

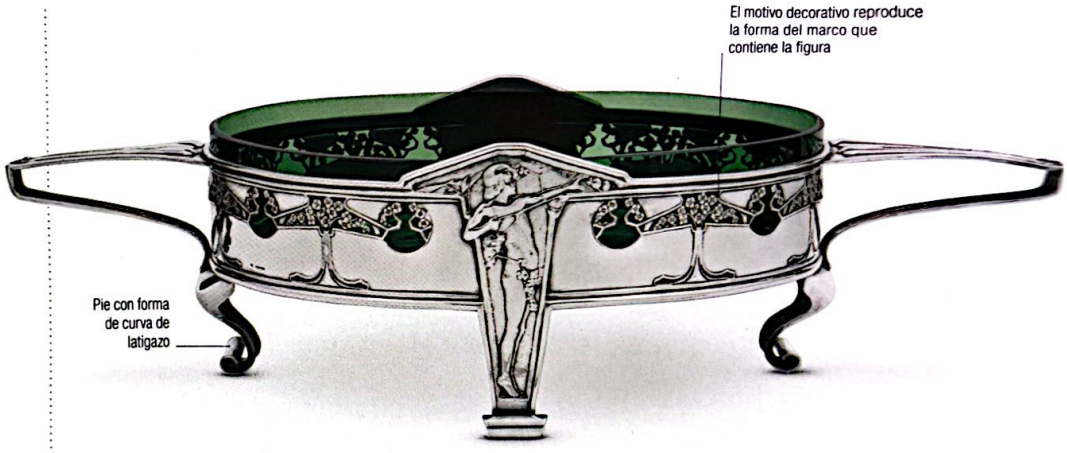
METALES SINUOSOS

Durante la época del Art Nouveau fueron muchos los artesanos que destacaron en el trabajo del metal, con una especial predilección por la plata, por su suntuosidad y su facilidad para ser moldeada o repujada con diseños curvilíneos. En este periodo abundan los objetos metálicos diseñados para adornar la mesa del comedor. Piezas ostentosas como cuencos y copas podían ser exhibidas como centros de mesa, y los plateros demostraron su talento y su habilidad dando nuevas formas y una nueva ornamentación a una gran variedad de objetos, desde candeleros hasta decantadores de vino.

No obstante, también estaban en boga metales más económicos, en especial el peltre, igualmente fácil de grabar. Diseñadores de la Secesión como el arquitecto austríaco Joseph Maria Olbrich destacaron en el repujado de refinados diseños en bajorrelieve, a menudo combinando formas geométricas con gráciles curvas o motivos florales.

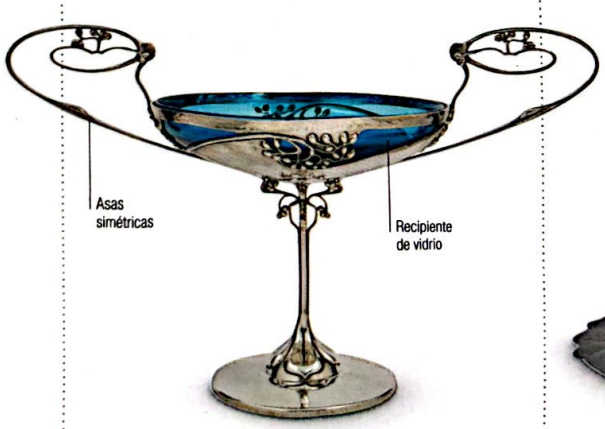
Jarrón de bronce | Hector Guimard, *c.* 1900 (Francia). Guimard, arquitecto famoso por sus estaciones de metro de París, también diseñó objetos como este jarrón de bronce. La decoración que surge de la propia vasija es típica de su estilo.

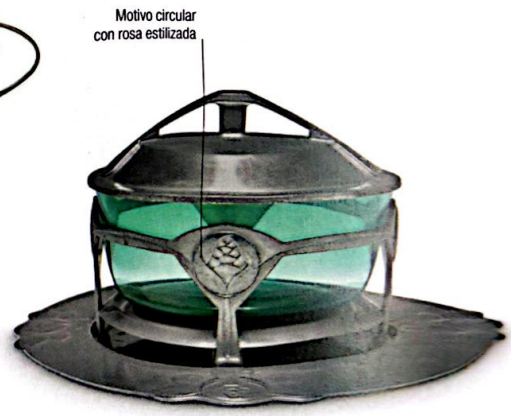
Centro de mesa | Kate Harris, 1901 (RU). Muchas de las piezas de Harris, que diseñó objetos de plata para la firma londinense Hutton & Sons, ostentan figuras similares a la que se ve en bajorrelieve en uno de los soportes de esta pieza. La diseñadora dispuso en torno al borde una decoración no figurativa que la complementa.

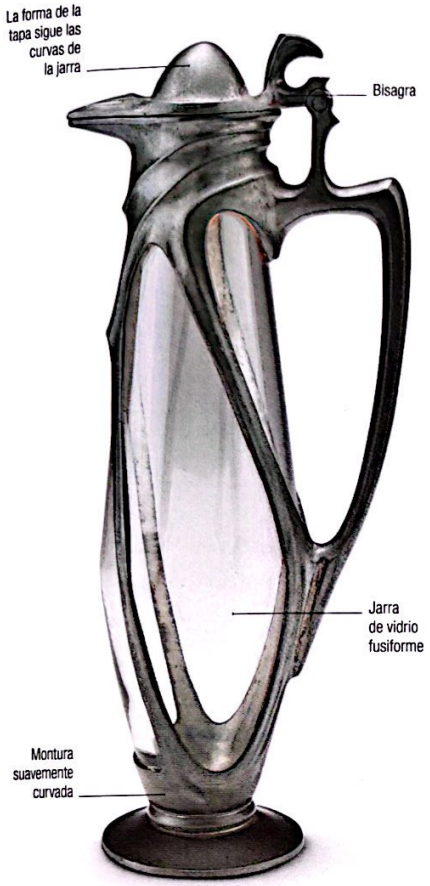
Copa con pedestal y tapa | Eugène Feuillâtre, 1901 (Francia). Feuillâtre fue un esmaltador que empezó trabajando para René Lalique. El esmalte de esta pieza de plata combina una primorosa decoración floral y un color verde claro unificador.

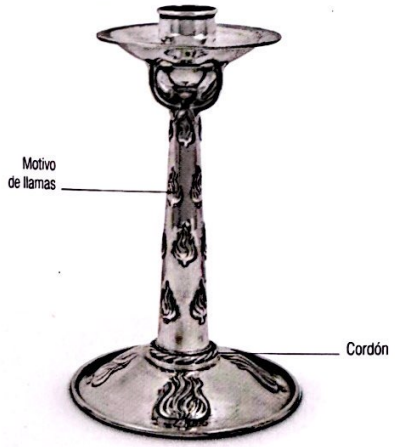
Cuenco con pie | Kate Harris, 1902 (RU). Unas de las especialidades de Harris eran las copas y cuencos decorativos de plata. Este ejemplar, diseñado como centro de mesa, tiene unas asas particularmente finas y una decoración foliar estilizada.

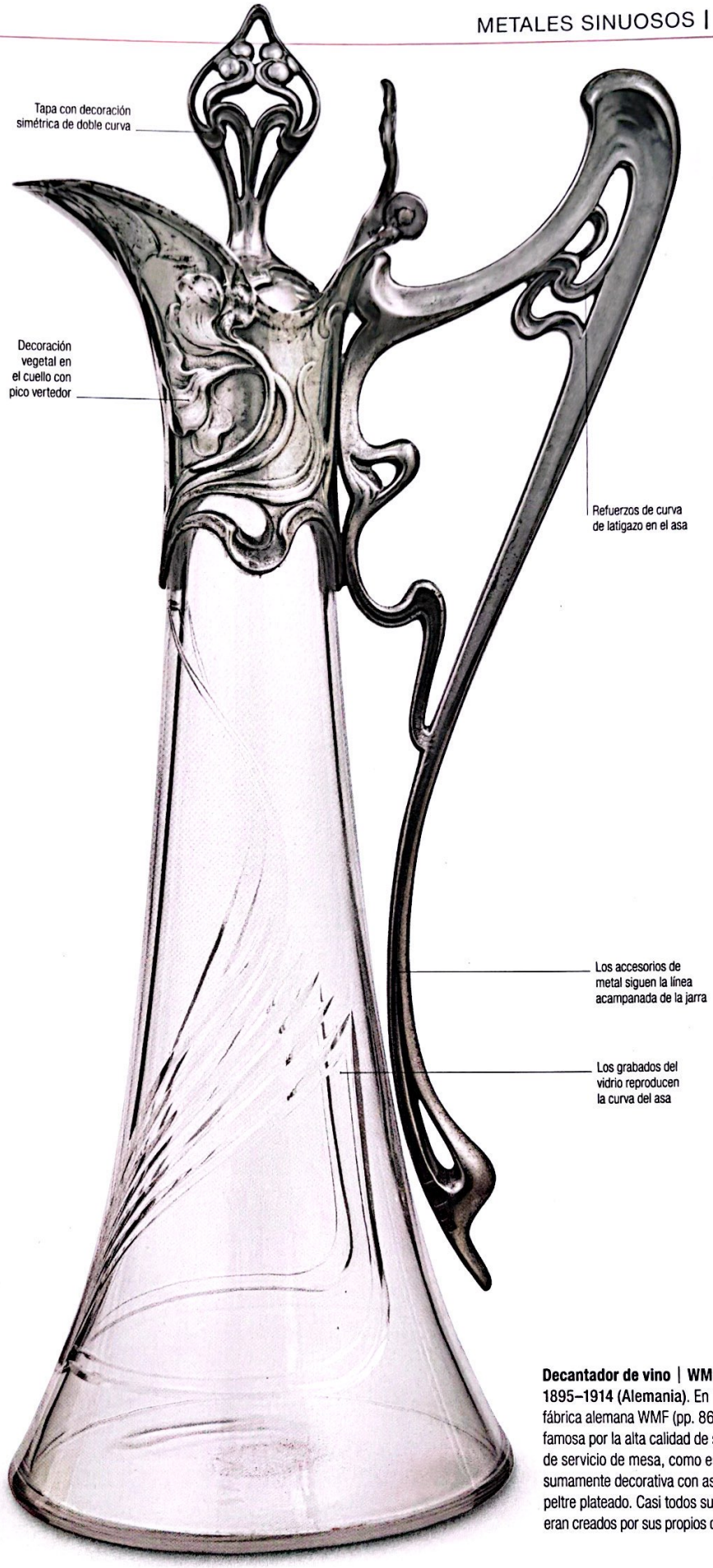
Dulcera con bandeja | Joseph Maria Olbrich, 1903 (Austria). Olbrich, diseñador de la Secesión, creó este recipiente para mermelada con montura de peltre y bandeja. La eficacia del diseño procede de la marcada geometría del trabajo del metal.

Decantador | Friedrich Adler, 1904 (Alemania). Este decantador de vidrio con montura de peltre hecho en Múnich carece de la compleja ornamentación de las piezas similares de plata, más caras. Su atractivo reside en sus graciosas curvas.

Candelero | Omar Ramsden y Alwyn Carr, 1914 (RU). Los orfebres londinenses Ramsden y Carr se inspiraron tanto en el Art Nouveau como en el Arts and Crafts, como se aprecia en este candelero con adornos curvilíneos de llamas y cordón.

Decantador de vino | WMF, 1895–1914 (Alemania). En 1900, la fábrica alemana WMF (pp. 86–87) era famosa por la alta calidad de sus piezas de servicio de mesa, como esta jarra sumamente decorativa con asa y tapa de peltre plateado. Casi todos sus productos eran creados por sus propios diseñadores.

Scanned with CamScanner

△ **Esta bandeja de típico estilo Art Nouveau**, *de c.* 1900, muestra el perfil y el cabello fluido de una joven.

Scanned with CamScanner

WMF

△ **Cofre de mesa** | *c.* 1900

Fundada hacia mediados del siglo XIX, la empresa alemana WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) fue una prolífica productora de metalistería fina. Aún en activo, es especialmente conocida por su producción de finales del siglo XIX y principios del XX. En este periodo, y bajo la dirección del escultor alemán Albert Mayer, mantuvo un gran taller en el que trabajaron numerosos diseñadores, escultores, modelistas y artesanos para crear objetos según las últimas modas de las artes decorativas.

Aunque son famosas sus piezas de servicio de mesa, su producción abarca una gran variedad de artículos, como tarjeteros, espejos, candelabros y relojes. A lo largo del tiempo fue adoptando distintos estilos de diseño, pero su celebridad se debe ante todo a sus curvilíneas piezas Art Nouveau, a menudo con figuras femeninas, y a sus más sobrios y geométricos diseños Jugendstil. Estos objetos de peltre o chapados en plata y de impecable manufactura se anunciaban en catálogos multilingües de elegante diseño. WMF vendía artículos de decoración, de mesa y de cocina en toda Europa, y su marca se convirtió en sinónimo de calidad y elegancia, cualidades que siguen siendo muy apreciadas por los actuales coleccionistas de productos metálicos de la firma.

Fechas clave

1853–1945

1853 Se funda en Geislingen (Alemania) la empresa Metallwarenfabrik Straub & Schweizer

1860

1870

1880 Se fusiona con otras firmas para crear WMF

1880

1884 Albert Mayer es nombrado director del taller de WMF

1890

1890 Adquiere una empresa alemana de electrotipia y se convierte en una próspera fábrica de estatuas para edificios y monumentos

1895 Sus diseños empiezan a mostrar el influjo de las líneas asimétricas y fluidas propias del Art Nouveau

1900

1900 WMF es la mayor productora mundial de vajillas

1910

1914 Nueva expansión; emplea a cerca de 6000 personas

1920

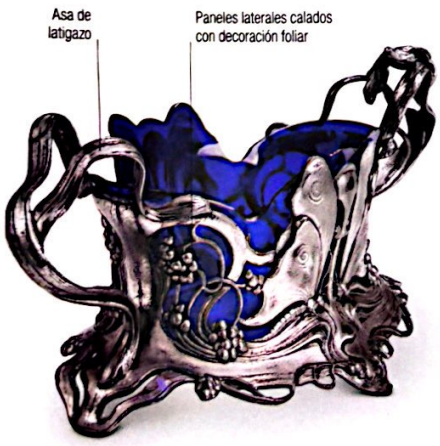
1927 Abre un nuevo departamento de artesanía que produce diseños de arquitectos notables

1930

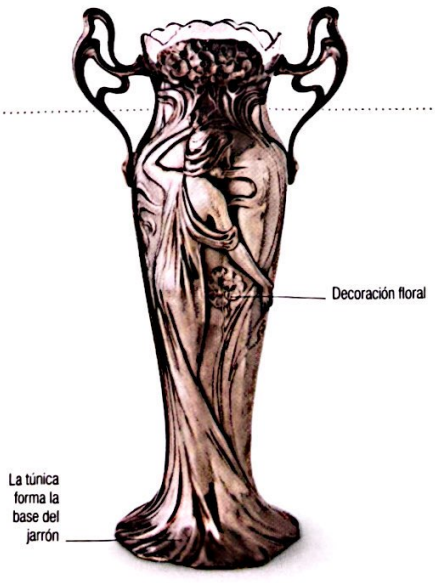
1930 Es la primera empresa en producir artículos de menaje de acero inoxidable

1940

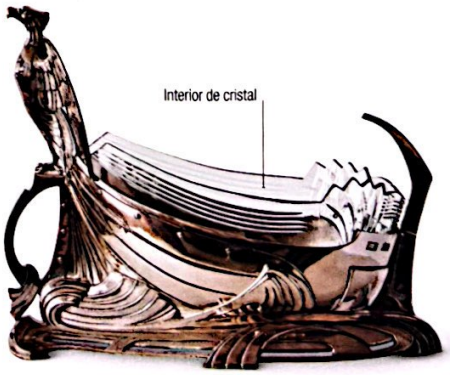
1945 Tras la Segunda Guerra Mundial prosigue la modernización de sus factorías

Jardinera | *c.* 1900. Las asas de esta jardinera chapada en plata se basan en las formas vegetales onduladas típicas del Art Nouveau. Los lados están adornados con mariposas.

Jarrón de peltre | *c.* 1900. Las mujeres-flor, figuras femeninas con largos vestidos drapeados y cabellos flotantes aparecen en muchas piezas de WMF, como este refinado jarrón.

Florero | *c.* 1900. Este recipiente chapado en plata para arreglos florales tiene forma de barca entre las olas, con un ave similar a un cormorán finamente modelada en la proa.

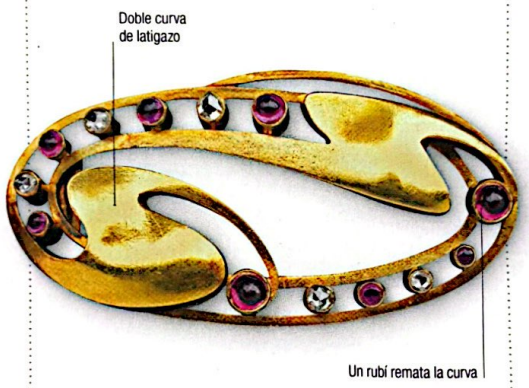
Scanned with CamScanner

JOYERÍA ART NOUVEAU

Los temas típicos de la decoración Art Nouveau –flores y hojas, mujeres etéreas y diversos tipos de animales– eran particularmente idóneos para la orfebrería. Los joyeros franceses no tardaron en crear broches con forma de insectos o de flores salpicados de piedras preciosas; sin embargo, hacia 1900 empezaron a usar también materiales menos costosos, como esmalte, piedras semipreciosas, cuerno o vidrio, en piezas realistas de bella factura. Los grandes diseñadores, como el joyero francés René Lalique, marcaron la pauta a una legión de seguidores que diseñaron broches, colgantes y otras piezas con forma de animales como libélulas y mariposas, y de flores como lirios y narcisos. Otros joyeros, en particular los de Europa central, se decantaron por diseños florales estilizados y por un estilo más lineal, asociado al Jugendstil.

Alfiler de corbata | Jean Auguste Dampt para Charles Rivaud, *c.* 1898 (Francia). El minucioso modelado de la cabeza y la expresión vagamente enigmática de esta figura sugieren la influencia del movimiento simbolista en este diseño.

Broche de oro | Henry van de Velde, *c.* 1898 (Bélgica). Este broche de sorprendente forma lineal se compone de dos curvas de latigazo que se prolongan para sujetar los cercos de ocho rubíes y cinco diamantes engastados.

Colgante | Lluís Masriera, *c.* 1900 (España). La hermosa figura modelada en relieve destaca sobre un paisaje natural de fondo esmaltado. Del extremo de su largo ropaje cuelga una perla solitaria.

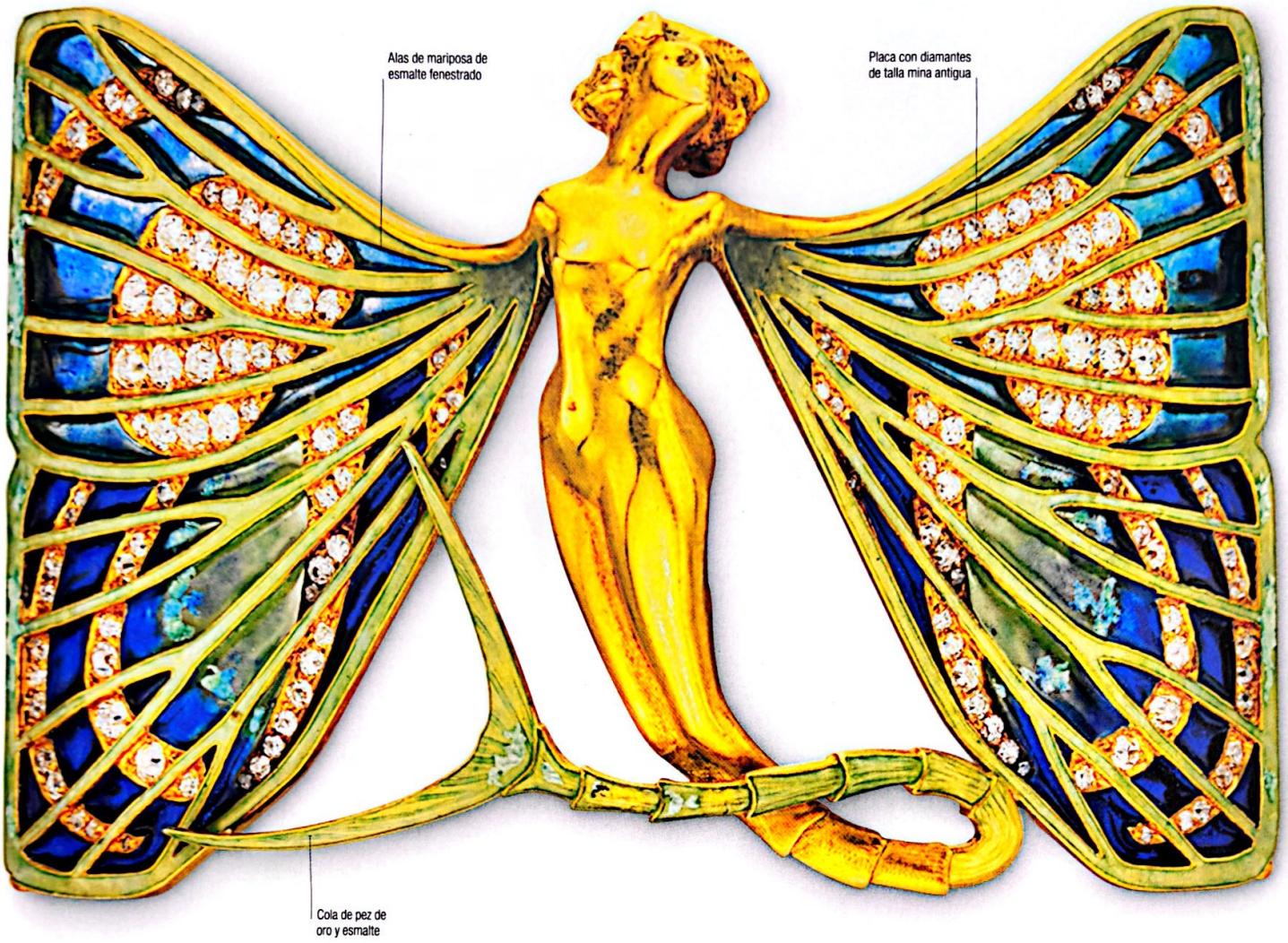

Hebilla | Max Joseph Gradl para Theodor Fahrner, *c.* 1900 (Alemania). Esta hebilla de plata está decorada con flores estilizadas esmaltadas y dos cabujones de calcedonia. Las espirales de plata en torno a las piedras son típicas de muchas de las piezas diseñadas por Gradl para Theodor Fahrner, un prolífico joyero.

Broche de libélula | *c.* 1900. El cuerpo enroscado y las finas alas de la libélula están formados por una fina malla de esmalte y oro. La transparencia del esmalte fenestrado, o *plique-à-jour*, otorga una convincente delicadeza a las alas del insecto.

Scanned with CamScanner

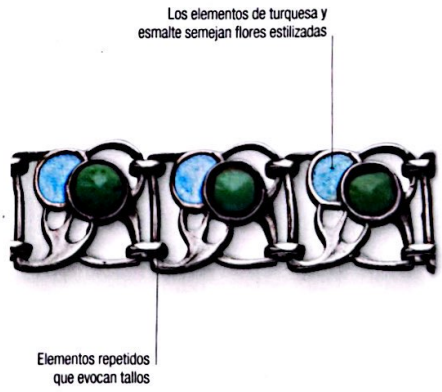
Sílfide (pieza de gargantilla) | René Lalique, *c.* 1900 (Francia). Los diseñadores Art Nouveau estaban fascinados por las figuras fantásticas e híbridas. Los brazos de esta sílfide (espíritu femenino del aire) de Lalique se transforman en alas de mariposa, y sus piernas se convierten en una cola de pez. El cuerpo de oro está modelado en altorrelieve.

Broche | Georges Fouquet, *c.* 1900. El delicado clavel de esmalte rojo con el cáliz de diamantes de talla antigua destaca sobre una placa de esmalte fenestrado de la que pende una elegante lágrima de perla de río.

Peineta | *c.* 1900 (Francia). En la parte superior, de cobre dorado y coloreado, los elementos florales exquisitamente esculpidos se combinan con una estilizada cabellera femenina flotante para crear un perfil sinuoso. Las púas son de cuerno.

Pulsera (detalle) | Theodor Fahrner, *c.* 1904 (Alemania). El diseño se compone de motivos repetidos que remedan estilizados tallos, un motivo típico de la Secesión, y sencillas flores formadas por cabujones circulares de turquesa e incrustaciones de esmalte.

Scanned with CamScanner

△ **Vestíbulo** de la 13.ª exposición de la Secesión de Viena, diseñado por Hoffmann en 1903.

Scanned with CamScanner

Josef Hoffmann

Josef Hoffmann, uno de los arquitectos y diseñadores más versátiles de la Secesión de Viena (p. 75), creó edificios, estampados textiles, muebles, vajillas y vidrios de líneas sorprendentemente modernas. Trabajó gran parte de su vida en la capital austríaca, donde formó parte del núcleo de la vida artística como miembro fundador de la Secesión y de otros influyentes grupos de artesanos y diseñadores como los Wiener Werkstätte (Talleres de Viena). En la década de 1890 y a principios de la de 1900 alcanzó renombre por su estética geométrica conocida como *Quadratstil* (estilo cuadrado), que se puede apreciar en los deslumbrantes interiores en blanco y negro que diseñó para la exposición de la Secesión de 1903, en las elegantes vajillas y jardineras que creó para los Wiener Werkstätte, y en sus muebles, radicalmente modernos.

En su obra arquitectónica, Hoffmann depuró su estilo y alcanzó una simplicidad extrema, con severas proporciones cúbicas y decoración geométrica. Sus rígidos marcos y enrejados son deudores de Charles Rennie Mackintosh (pp. 80–81). Más tarde derivó hacia un interiorismo más exuberante en su famoso Palacio Stoclet de Bruselas (Bélgica) y continuó diseñando muebles, telas y pabellones de exposición a lo largo de las primeras décadas del siglo xx en un estilo cada vez más personal. Al igual que Mackintosh, Hoffmann ha ejercido una larga influencia, y algunas de sus piezas aún son fabricadas por la firma italiana Alessi.

Vida

1870–1956

1870 Nace en Brtnice (Moravia, hoy en la República Checa)

1890

1897 Ayuda a fundar la Secesión de Viena

1899 Es contratado como profesor de arquitectura en la Kunstgewerbeschule de Viena

1900

1903 Ayuda a establecer los Wiener Werkstätte y expone en la 13.ª exposición de la Secesión

1905 Diseña el sillón abatible Sitzmaschine

1906 Termina el sanatorio Purkersdorf, en las afueras de Viena

1907 Decora el interior del Kabarett Fledermaus de Viena

1910

1911 Termina el Palacio Stoclet, residencia del banquero Adolphe Stoclet en Bruselas

1930

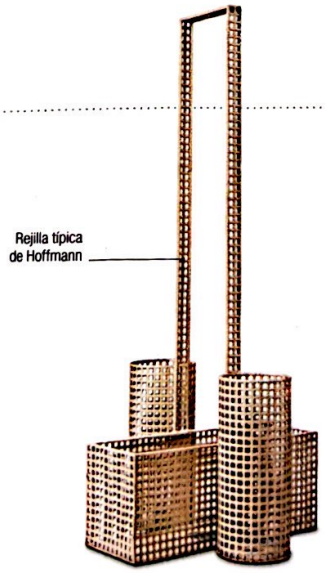
1934 Diseña el pabellón austríaco de la Bienal de Venecia

1950

1956 Muere en Viena

Silla de haya teñida | **Para J. & J. Kohn**, *c.* 1890. Las líneas de esta silla de comedor prefiguran el austero estilo geométrico que caracteriza la obra posterior de Hoffmann.

Cesta de flores | **Para los Wiener Werkstätte**, *c.* 1905. Hoffmann diseñó objetos de metal pintado, como bandejas, jardineras, cajas y cestas, fabricados en los Wiener Werkstätte.

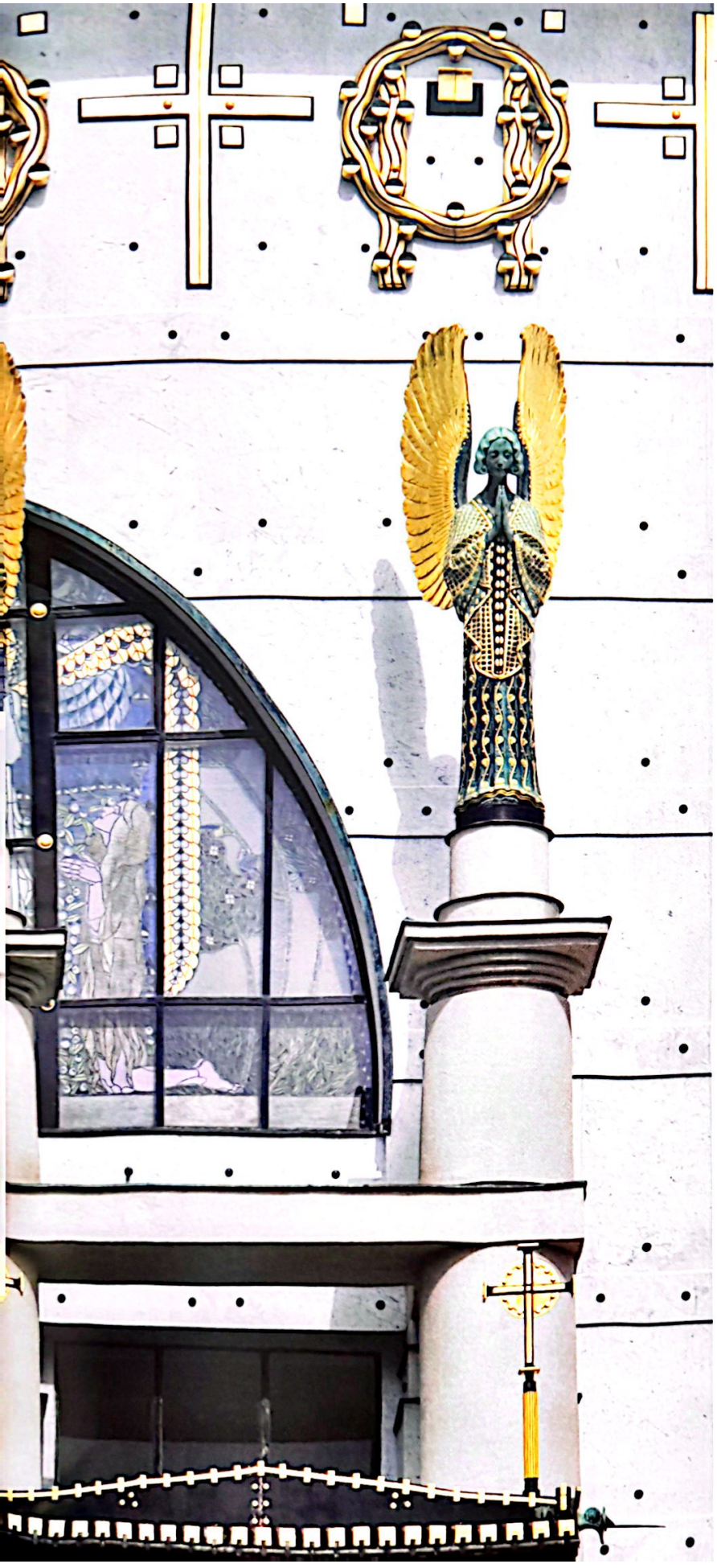

Cristalería | **Para J. & L. Lobmeyr**, 1914. Esta cristalería de llamativa decoración geométrica fue fruto de la colaboración de Hoffmann, los Werkstätte y Lobmeyr, iniciada en 1910.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ÁNGELES DORADOS

La iglesia de San Leopoldo del Hospital Psiquiátrico de Steinhof (Viena), terminada en 1907, es un deslumbrante edificio del arquitecto vienés Otto Wagner, pionero del Jugendstil (versión centroeuropea del Art Nouveau) y miembro de la Secesión, el grupo de artistas vieneses que decidieron romper con el arte establecido.

En su libro *Moderne Architektur* (publicado en 1896 y revisado y reeditado varias veces), Wagner animaba a los arquitectos a abandonar los estilos academicistas y a adoptar una nueva arquitectura y ornamentación. La iglesia de Steinhof encarna estas ideas. Rematada por una cúpula de cobre dorado, está revestida de mármol blanco fijado con pernos cuyas cabezas a la vista forman motivos ornamentales. La decoración se confió a distintos artistas vinculados a la Secesión y comprende guirnaldas, cruces y ángeles de cobre dorado. El interior, diseñado de acuerdo con las necesidades de los pacientes, presenta una serie de estilizadas flores y volutas, así como mosaicos y vidrieras del diseñador vienés Koloman Moser. Todo ello hace del edificio un brillante ejemplo del Jugendstil, asombrosamente moderno para su época.

El arte moderno debe generarnos ideas modernas

Otto **Wagner**

Iglesia de Steinhof, en Viena (Austria), obra de Otto Wagner (1907) La portada principal está dominada por cuatro columnas rematadas por ángeles de cobre, obra del escultor Othmar Schimkowitz, con las alas doradas y vestiduras adornadas con motivos espirales de oro que recuerdan a los que aparecen en las pinturas del artista de la Secesión Gustav Klimt. En el centro del vitral de Koloman Moser aparece la imagen de Dios padre.

Scanned with CamScanner

JARRONES DECORADOS

El estilo decorativo del Art Nouveau resultaba ideal para el vidrio. Los vidrieros podían moldear o modificar las vasijas para crear formas orgánicas onduladas y utilizar distintas técnicas para darles una vívida decoración y un brillo de joya. Muchos produjeron vidrio camafeo, aplicando sobre la vasija una o más capas de vidrio de distintos colores que se rebajaban a la rueda o se grababan al ácido para revelar los diferentes tonos del vidrio de debajo. Émile Gallé, el más conocido de los numerosos vidrieros que trabajaban en Nancy (Francia) y sus alrededores, fue un maestro de esta técnica. Otros, inspirados por los recientes hallazgos de vidrios romanos de superficie lustrosa, crearon objetos de vidrio iridiscente o de pasta de vidrio moldeada y luego horneada.

La Escuela de Nancy

1890–1904

Los hermanos Daum, Victor Proubé, Louis Majorelle y Émile Gallé –junto a otros grandes diseñadores del Art Nouveau– trabajaron en Nancy, en el este de Francia, donde formaron un grupo o «escuela», encabezado por Gallé, con el ánimo de colaborar en la producción de piezas artesanales finas y aumentar el prestigio de la región de Alsacia-Lorena.

Estos artesanos y diseñadores, a los que se deben muchas de las mejores piezas francesas de cristalería y de mobiliario Art Nouveau, se especializaron en una imaginativa decoración figurativa y floral. Su obra, en especial el vidrio del periodo anterior a la muerte de Gallé en 1904, sigue siendo muy valorada.

Comedor de Masson, en el Museo de la Escuela de Nancy, diseñado por Charles Masson y Eugène Vallin (*c.* 1904).

Jarrón peinado | Loetz, *c.* 1900 (Bohemia). Los brillantes colores iridiscentes y la insólita forma convierten a este jarrón en un ejemplo típico de la obra de Loetz. Las marcas paralelas sobre la superficie dorada se crearon mediante una técnica de peinado.

Jarrón Jack in the Pulpit | Quezal, *c.* 1905–1915 (EE. UU.). El acabado iridiscente de este jarrón con forma de *Jack in the pulpit* (una flor de la familia de la cala) refleja el influjo de Tiffany, para quien había trabajado uno de los fundadores de Quezal.

Jarrón camafeo | Émile Gallé, *c.* 1905 (Francia). El elegante y minucioso diseño vegetal de este jarrón, con delicados lirios y hojas grabados al ácido sobre un fondo opaco, demuestra el virtuosismo de Gallé en la técnica del camafeo.

Jarrón camafeo | Müller Frères, *c.* 1905 (Francia). Esta insólita pieza presenta un complejo motivo foliar y una peculiar forma bulbosa. Su acabado opalescente se consiguió mediante pulido al fuego en un horno.

Scanned with CamScanner

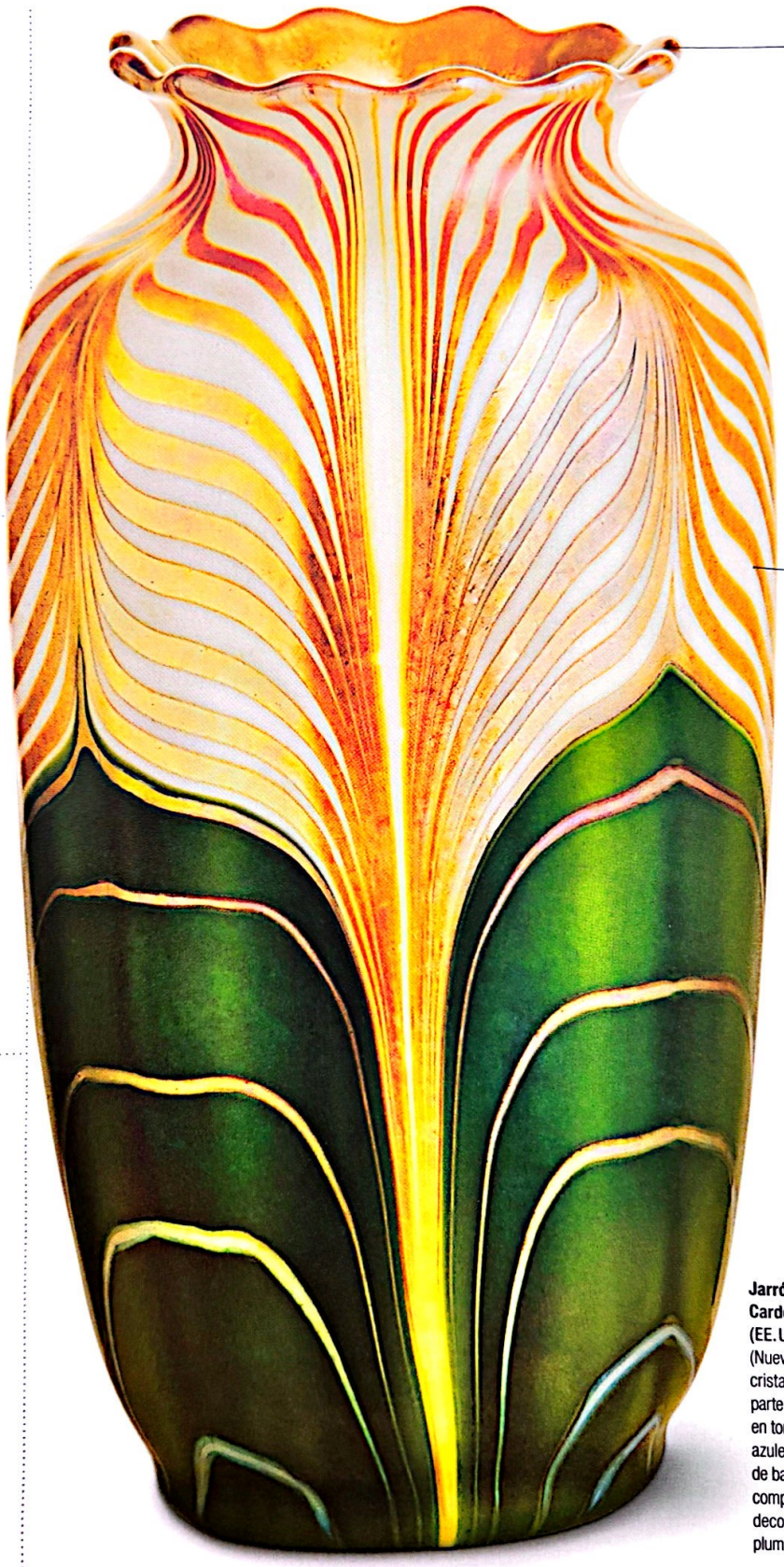
Jarrón de adorno | Émile Gallé, *c.* 1908 (Francia). Esta pieza es un ejemplo muy sencillo del vidrio camafeo de Gallé, con una simple decoración de hojas y ramas grabadas al ácido sobre un fondo verde y amarillo esmerilado.

Nuestras raíces están en el fondo de los bosques: a orillas de las fuentes y entre los musgos

Émile **Gallé**
Vidriero

Jarrón camafeo | Hans Bolek para Loetz, *c.* 1913 (Bohemia). Bolek produjo numerosas piezas para Loetz con decoración en negro, a menudo de hojas y zarcillos estilizados. En este jarrón, las hojas destacan sobre un vibrante fondo naranja tostado.

Jarrón Aurene | Frederick Carder para Steuben, *c.* 1915 (EE. UU.). Steuben, de Corning (Nueva York), lanzó la línea de cristalería Aurene, influida en parte por Tiffany, habitualmente en tonos dorados, verdes, rojos azules y marrones. La forma de balaustre de este jarrón se complementa con la refinada decoración iridiscente de plumas de oro extendidas.

Scanned with CamScanner

LOUIS MAJORELLE / HERMANOS DAUM

Lámpara de mesa

AÑO 1903 | **FABRICANTE** Louis Majorelle y hermanos Daum (Nancy, Francia) | **MEDIDAS** *Altura* 41,9 cm *Anchura* 22,9 cm | **MATERIALES** Bronce (pie); vidrio (pantalla)

Los hermanos Auguste y Antonin Daum fueron unos famosos fabricantes de vidrio de Nancy que comenzaron produciendo cristalerías de mesa. Después de visitar una exposición de Émile Gallé a principios de la década de 1890, empezaron a elaborar vidrio artístico en el estilo de moda, el Art Nouveau.

Entre sus obras más notables figuran las lámparas realizadas en colaboración con Louis Majorelle, un ebanista y metalista de Nancy que se interesó por el Art Nouveau hacia la misma época. Estas lámparas solían tener un sinuoso pie metálico con forma de tallo o de hojas y una pantalla de vidrio a modo de flor. En sus pantallas ricamente coloreadas, los hermanos Daum utilizaron diversas técnicas decorativas artesanales, como la del vidrio camafeo, consistente en rebajar capas de vidrio –a la rueda o al ácido– para mostrar sus distintos colores. Cuando se generalizó la iluminación eléctrica y la gente descubrió el magnífico efecto que producían estas lámparas –sobre todo las de pantallas coloreadas y decoradas– en el ambiente de una estancia, las creaciones de Majorelle y los hermanos Daum alcanzaron gran popularidad. Hoy en día siguen siendo muy codiciadas.

Scanned with CamScanner

△ **Vista anterior**

△ **Vista posterior**

[...] con la naturaleza como repertorio, los hermanos Daum experimentaron con el fin de lograr obras impresionantes [...]

Sotheby's Concise Encyclopedia of Glass

Scanned with CamScanner

LÁMPARAS ELÉCTRICAS

La llegada de la luz eléctrica a finales del siglo XIX ofreció nuevas oportunidades a los diseñadores. Con su pasión por el color y las formas fluidas, no es de extrañar que los artesanos modernistas crearan lámparas espectaculares. A diferencia de las chimeneas utilitarias de los quinqués de petróleo, las pantallas de vidrio de las lámparas eléctricas podían tener formas muy decorativas, que resultaban incluso más efectistas si se combinaban con una base escultórica o coloreada. Artistas como el escultor belga Victor Rousseau sobresalieron en la creación de figuras de metal fundido ideales como pies de lámpara, y vidrieros como los franceses hermanos Daum produjeron pantallas de gran belleza. La empresa Daum, al igual que la estadounidense Tiffany, también crearon lámparas completas con pantallas de vidrio cuyos ricos matices y policromía inundaban de color cualquier estancia.

Lámpara figurativa | Victor Rousseau, *c.* 1900 (Bélgica). En esta lámpara, el escultor Rousseau pudo representar a la bailarina estadounidense Loie Fuller, que solía danzar con velos y vestidos etéreos, y que fue la modelo favorita de muchos artistas.

Lámpara figurativa | Antoine Bofill, *c.* 1900 (Francia). El escultor Antoine Bofill creó esta lámpara de bronce dorado con forma de mujer cuya larga túnica parece flotar sobre el suelo. La pantalla roja era de la cristalería Daum de Nancy.

Lámpara de vidrio de escoria | Charles Parker Co., *c.* 1900 (EE. UU.). Parker, célebre por su metalistería, creó pantallas de vidrio de escoria, un tipo de vidrio moldeado con aditivos como escoria de hierro de altos hornos para lograr un efecto jaspeado.

Lámpara de concha de nautilo | *c.* 1900 (EE. UU.). Las conchas translúcidas de nautilo se usaron como pantallas en la época del Art Nouveau. En este caso la concha hace las veces de flor, montada en un tallo de bronce con la base en forma de hoja.

Scanned with CamScanner

Pantalla colgante | Clara Driscoll para Tiffany & Co, *c.* 1905 (EE. UU.). Aunque son más conocidas sus lámparas de mesa, Tiffany también fabricó pantallas para lámparas de techo como esta. El vidrio coloreado de tonos contrastados forma un diseño compuesto de capuchinas en un emparrado sobre un fondo azul grisáceo.

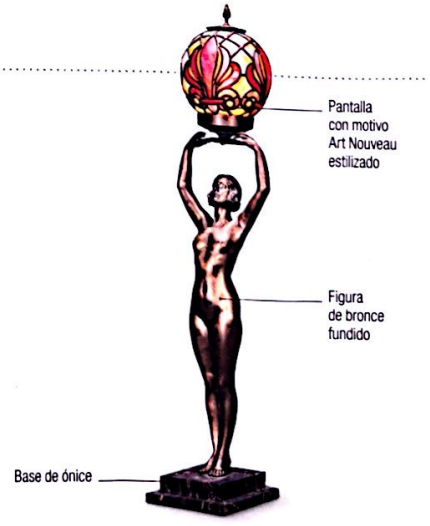
Las piezas de vidrio rectangulares representan el emparrado

Lámpara de mesa Daum | Louis Majorelle, *c.* 1902 **(Francia)**. El pie de bronce se curva hacia la pantalla, tallada con forma de cala. Pese a que no está modelado como un tallo realista, posee una forma orgánica acorde con la pantalla floral.

Lámpara Les coprins | Émile Gallé, 1904 (Francia). Superponiendo capas y trabajando el vidrio a la rueda, Gallé dio un aire realista a esta lámpara diseñada como un grupo de setas *Coprinus*, las tres con luz.

Lámpara figurativa | Marcel Bouraine, *c.* 1914 (Francia). Bouraine se hizo famoso en la década de 1920 por sus esculturas de estilo Art Déco. Esta lámpara combina el vidrio emplomado Art Nouveau con una figura que anticipa la elegancia Art Déco.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

La difusión de la electricidad a medida que avanzaba el siglo XX hizo a los diseñadores descubrir el potencial de la iluminación y poner su ingenio al servicio de la creación de lámparas para escritorio con luz direccional, para luz de ambiente y para lograr efectos decorativos. Al comprender hasta qué punto la iluminación podía transformar una estancia, arquitectos y diseñadores respondieron con variados diseños, desde las elaboradas pantallas de vidriera de Tiffany hasta las elegantes lámparas funcionales de la Bauhaus. Las lámparas actuales, a menudo extravagantes y escultóricas, aún oscilan entre esos extremos.

c. 1900 Lámpara | Clara Driscoll para Tiffany & Co. (EE. UU.). Tiffany fue un fabricante pionero en comprender el potencial decorativo de la iluminación eléctrica a principios del siglo XX. Sus pantallas de vidrio de colores representaban libélulas, flores, follaje y plumas de pavo real.

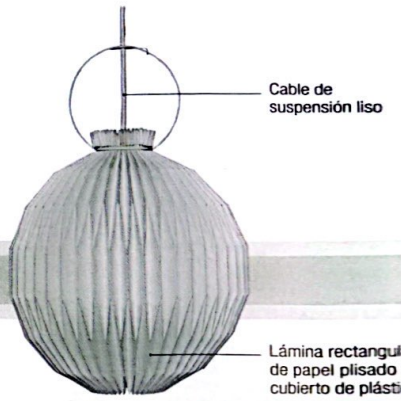
1963 Lámpara de lava Mathmos | Edward Craven Walker (RU). La lámpara Astro fue un icono de la década de 1960. A medida que se calienta y se enfría, una masa de cera coloreada se desplaza y cambia de forma dentro el recipiente de vidrio, creando una visión hipnótica.

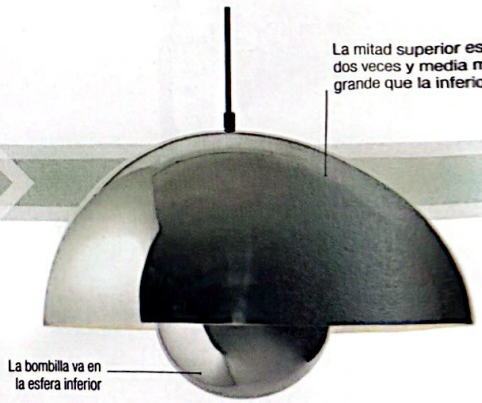
1934–1936 Lámpara Anglepoise® | George Carwardine (RU). Este innovador diseño llevaba muelles para equilibrar los brazos ajustables, que permitían una gran variedad de posiciones. Las lámparas Anglepoise® se popularizaron en el entorno laboral.

1966 Lámpara de mesa Eclisse | Vico Magistretti para Artemide (Italia). La ingeniosa Eclisse (Eclipse) es de metal esmaltado. Al girarla, la bombilla queda «eclipsada», reduciendo así la luz emitida. Unos pernios en la base permiten montarla en la pared.

1942–1944 Lámpara de papel Le Klint | Kaare Klint (Dinamarca). Tanto el papel plisado como la forma recuerdan a los farolillos chinos tradicionales, pero el diseño corresponde al estilo moderno escandinavo y perduró ajeno a la tradición.

1968 Lámpara Maceta | Verner Panton (Dinamarca). La idea es sencilla: las dos semiesferas ocultan la bombilla y reflejan la luz, dirigiéndola hacia abajo. La superficie no está decorada para maximizar el efecto reflector del acero pulido.

Scanned with CamScanner

1909 **Lámpara de banquero | H. D. McFaddin (EE. UU.)**. Con pie de latón hecho en Nueva York y pantalla de vidrio de Moravia, las lámparas de escritorio como esta fueron unas de las primeras más vendidas. Encajaban bien en interiores tradicionales y ofrecían una buena luz concentrada.

1914 **Lámpara figurativa | Marcel Bouraine (Francia)**. El desnudo femenino sostiene un globo de vidrio emplomado con un motivo floral Art Nouveau formado por segmentos de vidrio de colores ámbar y fucsia jaspeados. La base escalonada anticipa el Art Déco.

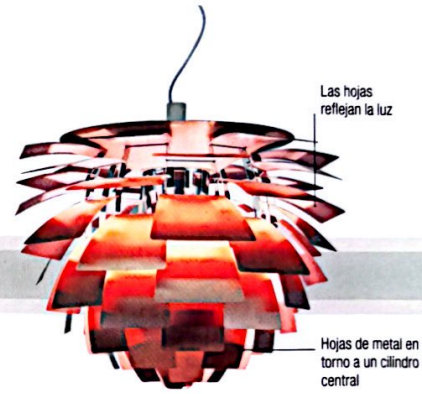
1927 **Lámpara de mesilla de noche Kandem | Marianne Brandt para Körting & Mathiesen (Alemania)**. Brandt diseñó en la Bauhaus esta escueta lámpara de acero con foco ajustable, cuya forma inspiró a incontables diseñadores de lámparas.

1944 **Lámpara de baquelita Bolide | Gustave Miklos para Jumo Breveté (Francia)**. La moda de líneas aerodinámicas de entreguerras influyó en el estilo de esta lámpara de escritorio diseñada para abatir la pantalla y proteger así la bombilla.

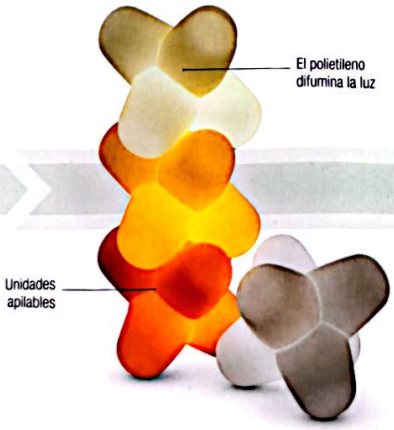
1950–1955 **Lámpara de mesa con trípode de latón | T. H. Robsjohn-Gibbings para Hansen (EE. UU.)**. Aunque fabricada con materiales convencionales, esta lámpara tiene un soporte extendido de aspecto moderno, típico de mediados del siglo XX.

1958 **Lámpara PH Alcachofa | Poul Henningsen (Dinamarca)**. Gracias a sus láminas metálicas, dispuestas para reflejar la luz y dirigirla hacia abajo, este modelo es un paradigma de las lámparas creadas a mediados del siglo XX como objetos escultóricos interesantes por sí mismos.

1971 **Lámpara de escritorio Tizio | Richard Sapper (Italia)**. Clásica del estilo moderno tardío, esta lámpara muestra una bella geometría y un equilibrio perfecto. La corriente pasa a través de los brazos, por lo que no precisa cableado interno y se puede inclinar en distintos ángulos.

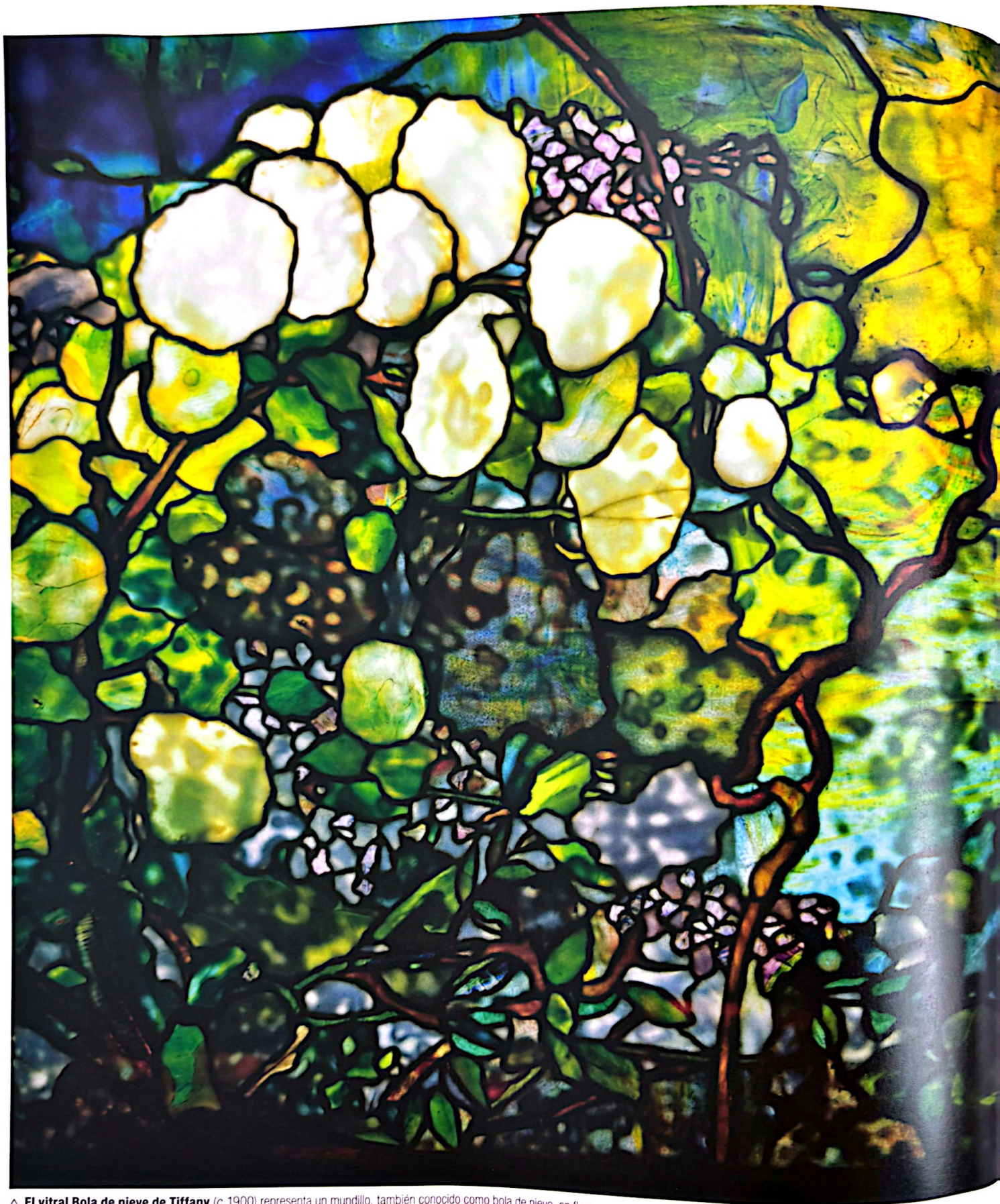

1997 **Lámpara Jack | Tom Dixon para Eurolounge Ltd. (RU)**. Fabricada con el mismo plástico que las balizas de tráfico, esta lámpara se puede personalizar: las ligeras cruces de bordes redondeados y distintos colores se pueden encajar en vertical o en horizontal.

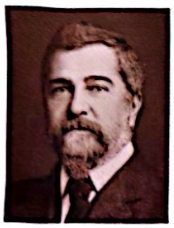
2010 **Lámpara de techo Lab | Made.com**. Tres pantallas de vidrio montadas en un casquillo de mármol: toda una declaración escultórica. Cada pantalla se moldea a mano y se sopla por separado, por lo que presenta burbujas de aire únicas, visibles a través de las distintas capas coloreadas.

Scanned with CamScanner

△ **El vitral Bola de nieve de Tiffany** (*c.* 1900) representa un mundillo, también conocido como bola de nieve, en flor.

Scanned with CamScanner

Louis Comfort Tiffany

El diseñador estadounidense Louis Comfort Tiffany es célebre por su original obra de vidrio coloreado. Inventor de un tipo de vidrio iridiscente soplado de manera artesanal que patentó con el nombre de Favrile, en 1892 fundó su propia fábrica para producir jarrones, cuencos y copas con las formas sinuosas del Art Nouveau. También se hicieron famosos sus vitrales, muchos de los cuales decoraban ventanas y elementos interiores diseñados por él para neoyorquinos prominentes. Las dos facetas de su trabajo se fusionaron en sus lámparas de vidrio emplomado con motivos naturales como amapolas, lirios o libélulas. Estas lámparas se elaboraron una por una hasta 1899, cuando las técnicas del vitral se adaptaron para producir múltiples copias.

Las lámparas Tiffany deben sus cualidades únicas a dos personas: una fue la diseñadora Clara Driscoll, que trabajó para Tiffany más de 20 años y dirigió un equipo de cortadoras de vidrio; la otra fue el vidriero británico Arthur J. Nash, maestro de horno de Tiffany, que experimentó con distintas sustancias químicas para obtener diversos colores y efectos. La belleza del colorido y los motivos, así como la calidad del vidrio hicieron muy populares los productos de Tiffany, que suscitaron numerosas imitaciones por fabricantes de ambos lados del Atlántico. No obstante, la excelencia de las originales no tiene parangón.

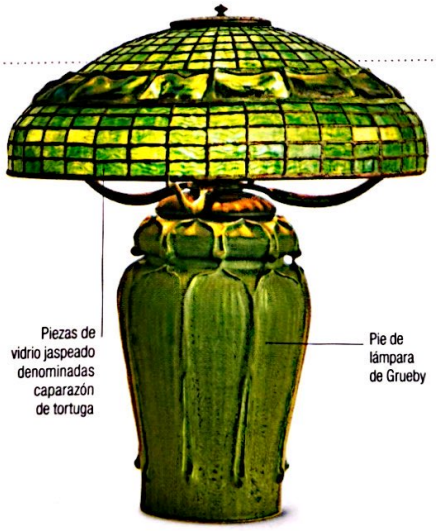
Vida

1848–1933

- **1840**
- **1848** Nace en Nueva York
- **1850**
- **1860**
- **1866** Ingresa en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York
- **1870**
- **1878** Funda su propia empresa, especializada en interiorismo
- **1880**
- **1885** Decide centrarse en el diseño del vidrio y establece su propia vidriería
- **1888** Clara Driscoll empieza a trabajar para Tiffany en Nueva York
- **1890**
- **1892** Construye su fábrica de vidrio en Queens (Nueva York) y empieza a trabajar con Arthur J. Nash
- **1893** Lanza el vidrio Favrile y expone lámparas en la Exposición Universal de Chicago
- **1898** Las lámparas se convierten en una parte importante de su producción
- **1900**
- **1902** Tras la muerte de su padre, Charles Lewis Tiffany, dirige la empresa familiar, Tiffany and Co.
- **1910**
- **1920**
- **1930**
- **1933** Muere en Nueva York

Jarrón de ágata | *c.* 1900. En este tipo de jarrones realizados por Tiffany, los cortes transversales del vidrio imitan las aguas del ágata. Su superficie facetada hace que parezca de piedra.

Lámpara de mesa | **Clara Driscoll**, *c.* 1905. Tiffany creó esta pantalla de vidrio jaspeado, a juego con el pie de cerámica con motivos florales de la Grueby Faience Company estadounidense.

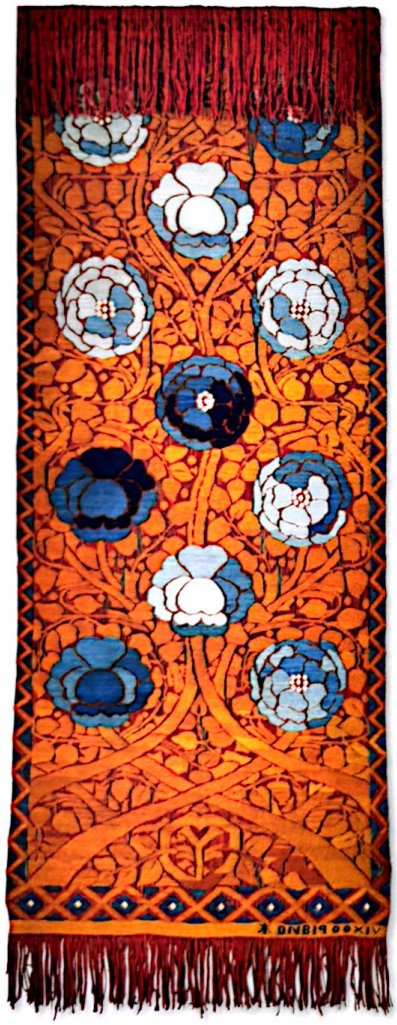
Lámpara de techo Glicinia | **Clara Driscoll**, *c.* 1910. El borde inferior de la pantalla, compuesta por cientos de piezas de vidrio jaspeado, recuerda un fleco de flores colgantes.

Scanned with CamScanner

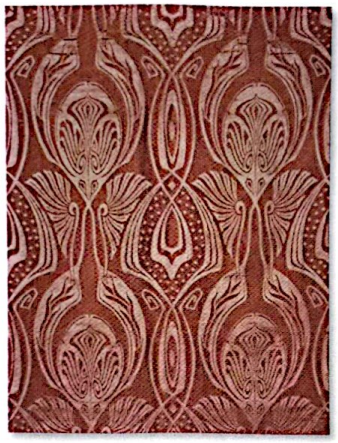
Scanned with CamScanner

TEJIDOS DE TAPICERÍA

Los tejidos para cortinas, tapizado de muebles, cojines, tapices y alfombras adquirieron cada vez más protagonismo en los hogares durante el periodo Art Nouveau, y los diseñadores respondieron a la demanda con los que hoy se consideran típicos motivos finiseculares, en especial florales y abstractos de líneas sinuosas. Uno de esos tejidos –un bordado de Hermann Obrist– se convirtió en una de las expresiones emblemáticas del Art Nouveau. Los fabricantes producían telas con motivos tanto tejidos como estampados, y algunos artesanos bordaban piezas a mano, de modo que la variedad de diseños disponible era inmensa, desde los planos y abstractos de los diseñadores austríacos como Koloman Moser hasta los que jugaban con la luz y la sombra para crear profundidad. Vendidas por minoristas como Siegfried Bing en París y Liberty en Londres, las telas Art Nouveau alcanzaron aceptación internacional.

Antepuerta | Frida Hansen para Det Norske Billedvoeveri, *c.* 1900 (Noruega). Este tapiz-cortina semi-transparente de lana hilada y teñida a mano muestra un innovador diseño de flores semi-abstractas.

Tela de tapicería de seda | Edward Colonna, *c.* 1900 (Francia). Líneas entrelazadas y curvas de latigazo se combinan para crear formas geométricas. Colonna diseñó telas, muebles y joyas para la tienda Art Nouveau de Bing en París hacia 1900.

Tela de tapicería | Harry Napper para J.W. & C. Ward, *c.* 1900 (RU). Las hileras de tulipanes y campanillas muestran el talento de Napper para los motivos florales estilizados que recuerdan los de diseñadores austríacos de la Secesión.

Tapiz Scylla | Koloman Moser, 1901 (Austria). Este diseño para un tapiz es típico de la obra de Moser, que solía basarse en formas vegetales estilizadas. Las letras son características de la Secesión vienesa.

Tejido floral | Dagobert Peche para Backhausen, 1912 (Austria). En un inicio Peche prefería los motivos florales realistas, pero luego se inclinó hacia diseños más abstractos. Este motivo fue diseñado tanto para telas de tapicería como para alfombras.

Bordado con varios tonos de hilo de seda dorado

Bordado de latigazo | **Hermann Obrist**, 1896 (Alemania). Un visitante de la exposición de Múnich de 1896, donde se exhibió esta tela de lana para la decoración mural, comparó el tallo de los ciclámenes con un látigo sacudido con violencia. Desde entonces se denomina «latigazo» o «curva de latigazo» al tipo de curva con forma de horquilla característica del Art Nouveau. La pieza fue bordada por Berthe Ruchet, encargada del taller de Obrist, que sombreó los tallos con hilos dorados y cálidos tostados que destacan sobre el fondo neutro.

Estampado de cardo Liberty | **Harry Napper para G. P. & J. Baker**, *c.* 1900 (RU). El estilizado motivo de esta tela de algodón y lino estampada por xilografía fue diseñado al gusto de los clientes de Liberty, siempre al tanto de la moda. Muchos diseños de Napper presentan motivos repetitivos de flores silvestres: aquí, el diseñador británico reinterpretó la imagen del cardo con las ondulaciones del Art Nouveau. Influidos por los tejidos contemporáneos franceses, belgas, alemanes y austríacos, sus diseños fueron muy populares en Francia.

Hermann **Obrist**

1862–1927

Obrist, nacido en Suiza, diseñó muebles y cerámicas además de tejidos y creó fantásticas esculturas orgánicas que guardan gran parecido con las de su contemporáneo catalán Antoni Gaudí. Sus modelos procedían de la naturaleza, un rasgo compartido por el movimiento alemán Jugendstil, que también abogaba por la simplicidad. Su obra se caracteriza por las formas naturales plenas de energía, como los nerviosos tallos y hojas de su bordado de latigazo (arriba).

Scanned with CamScanner

CARTELES ART NOUVEAU

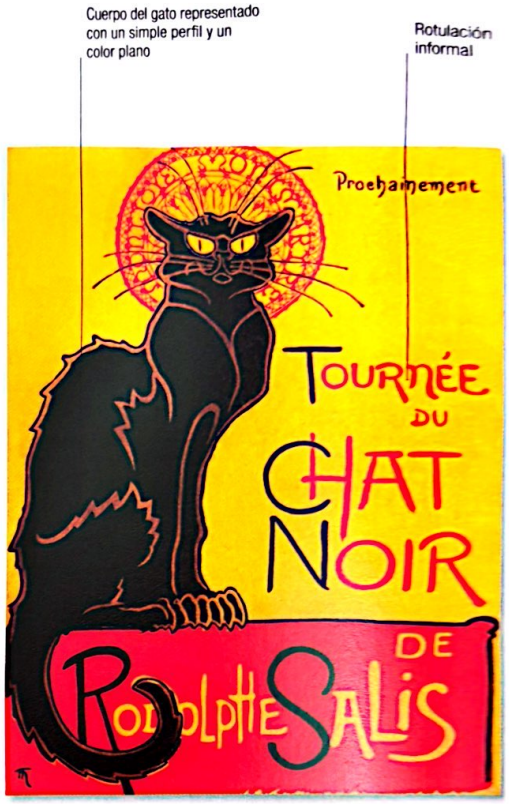
En la década de 1880, las nuevas técnicas de impresión permitieron producir imágenes a todo color en grandes tiradas. Artistas y anunciantes aprovecharon la oportunidad, y así nació el cartel publicitario. Los primeros carteles fueron creados en Francia por pintores como Jules Chéret y Eugène Grasset, en un estilo que combinaba imágenes de mujeres jóvenes y elegantes con coloridos y adornados rótulos para promocionar desde espectáculos de cabaret hasta artículos de escritorio. Los carteles del checo Alphonse Mucha eran más sofisticados, y sus fondos florales, bordes con espirales y volutas, y seductoras mujeres lánguidas se convirtieron en epítome del Art Nouveau. Este estilo se impuso en especial en EE. UU., y los carteles llegaron a considerarse obras de arte coleccionables por derecho propio.

Cartel de la sastrería Voltaire | Jules Chéret, *c.* 1877 (Francia). Chéret, el «padre del cartel publicitario», usó colores vivos, una rotulación contundente e imágenes nítidas en cientos de carteles que anunciaban desde conciertos hasta tiendas.

Cartel de Marquet | Eugène Grasset, 1892 (Francia). Grasset diseñó este cartel con una mujer que sostiene una pluma de ganso para un fabricante de tinta francés. Detalles como las nubes y el arpa sugieren ensoñación o fantasía.

Cartel del cabaret Chat Noir | Théophile-Alexandre Steinlen, 1896 (Francia). Creado para un cabaret parisino de Montmartre, su recio grafismo, casi caricaturesco, contrasta con los carteles más realistas que Steinlen diseñó para otros clientes.

Litografía | Louis John Rhead, *c.* 1897 (EE. UU.). Rhead, de origen británico, llevó el Art Nouveau a EE. UU. tras visitar París en 1891. Sus obras, como esta litografía para la revista *L'Estampe Moderne*, representan a menudo figuras sobre un fondo de flores.

Cartel del Salón del Automóvil de París | Henri Privat-Livemont, 1902 (Francia/Bélgica). En contraste con las usuales figuras de perfil de los carteles Art Nouveau, esta conductora aparece de frente e iluminada desde arriba.

Anuncio de un calendario | Koloman Moser, 1903 (Austria). Los carteles de Moser muestran el lado disciplinado de los artistas gráficos de la Secesión, con imágenes simplificadas, grandes áreas de color plano y letras complejas, pero legibles.

Scanned with CamScanner

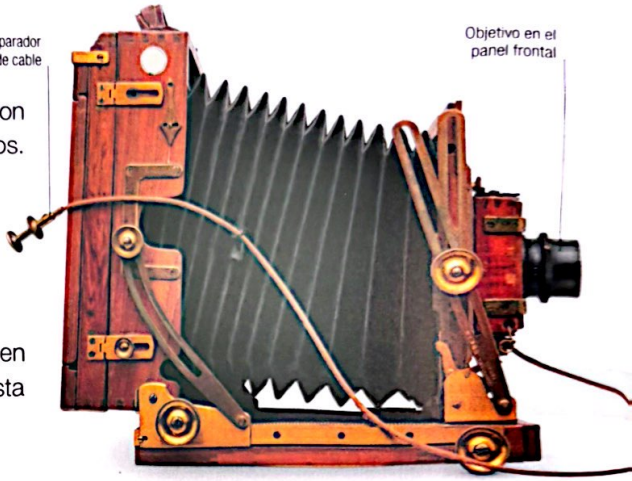

Calendario de Lefèvre-Utile | Alphonse Mucha, 1897 (Francia-Moravia, hoy República Checa). La obra gráfica de Mucha muestra a menudo mujeres jóvenes encantadoras, pintadas en tonos pastel y enmarcadas por líneas fluidas y vegetales. Otra particularidad de Mucha son las letras adornadas y fluidas, como se aprecia en este calendario promocional de una fábrica de galletas.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS

La fotografía ha evolucionado con rapidez en los últimos 150 años. Hasta el enorme avance que supuso el paso de la película a la fotografía digital, en el siglo XX las cámaras alojaron varios formatos de película y sistemas ópticos mejorados, como el SLR (réflex de objetivo único), que permite al fotógrafo ver exactamente lo que captará la cámara. Los fabricantes fueron añadiendo más características para facilitar la captura de mejores fotos, del fotómetro incorporado al enfoque automático, y siguen produciendo cámaras para fotógrafos de cualquier nivel, desde réflex digitales hasta pequeñas compactas automáticas, con una multitud de diseños intermedios.

Años 1880 **Cámara de placas | (RU).** Las primeras cámaras eran de madera, con fuelles de cuero para desplazar el panel frontal a través de un chasis de latón, y tornillos para enfocar el objetivo. El obturador se accionaba con un cable para evitar sacudidas en la cámara.

1947 **Pacemaker Speed Graphic | Graflex Inc. (EE. UU.).** Esta sofisticada y robusta versión de las primeras cámaras de placas con fuelle era la preferida de los fotógrafos de prensa. Funcionaba con hojas de película, permitía diversos ajustes y producía imágenes de alta calidad.

1949 **Contax S | Wilhelm Winzenberg (Alemania).** La Contax S fue la primera cámara réflex (SRL) auténtica. Su principal innovación era el pentaprisma, una pieza de vidrio que dirigía la imagen del objetivo al visor para que el fotógrafo la viera exactamente como aparecería en la película.

1988 **Nikon F4 | Giorgetto Giugiaro (Japón).** La primera cámara autofoco profesional de Nikon también admitía objetivos de enfoque manual, lo que permitía una gran variedad de ópticas. Además disponía de un visor LCD, exposición automática programable y un sofisticado exposímetro.

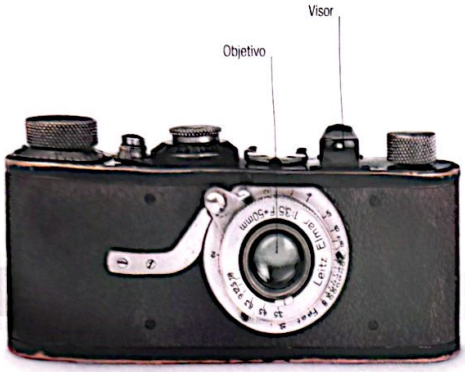

2000 **Digital IXUS | Canon (Japón).** Canon fabricó pequeñas cámaras digitales que combinaban estética y una alta calidad de imagen. Con su característico cuerpo de metal plano, la Digital IXUS cabía en un bolsillo o un bolso.

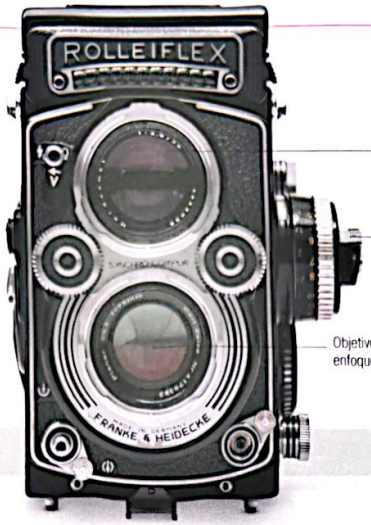

2005 **Canon 5D | Canon (Japón).** Poco después de su lanzamiento, esta cámara se convirtió en la SLR digital profesional estándar. Aunque es una réflex digital de formato completo de altas prestaciones, su cuerpo es relativamente compacto y fácil de sostener.

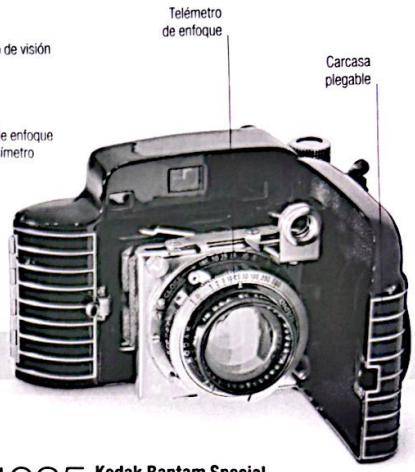
Scanned with CamScanner

1925 **Leica I | Oscar Barnack para Ernst Leitz (Alemania).** Fue la primera cámara práctica de 35 mm. Su objetivo de alta calidad y su obturador magníficamente diseñado permitían obtener imágenes nítidas con película pequeña. Se convirtió en la cámara portátil de referencia.

1929 **Rolleiflex | Franke & Heidecke (Alemania).** Primera cámara de rollo de formato medio, tenía un objetivo de visión y otro para tomar la foto. Un visor en la tapa superior permitía mirar desde arriba.

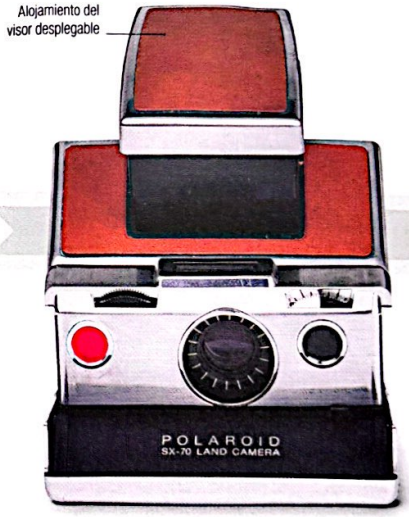
1935 **Kodak Bantam Special | Walter Dorwin Teague (EE. UU.).** La carcasa esmaltada de líneas aerodinámicas de esta cámara Art Déco oculta un objetivo de alta calidad con una impresionante cantidad de controles, montado sobre un pequeño fuelle.

1963 **Kodak Instamatic | Dean M. Peterson (RU).** Kodak diseñó la línea Instamatic en torno al cartucho de película 126, que se introducía en la cámara sin necesidad de enganchar o bobinar la película. Las cámaras Instamatic eran muy fáciles de usar, con pocos controles.

1965 **Nikon F | Nippon Kogaku Co. (Japón).** Con una gran cantidad de objetivos y pantallas de enfoque intercambiables, motor opcional y una apertura del objetivo de reinicio automático después de cada exposición, la Nikon F fue la primera réflex ampliamente utilizada por profesionales.

1972 **Polaroid SX-70 | Polaroid Corporation (EE. UU.).** Con película de revelado instantáneo, la SX-70 tenía un ingenioso diseño. El visor, el panel del objetivo y el cuerpo de la cámara se plegaban para que esta ocupara el mínimo espacio cuando no se usaba.

2005 **Fuji Finepix S9500 | Fuji (Japón).** Con unas características de nivel profesional –como gran angular y control totalmente manual– en formato compacto y de uso sencillo, es la cámara «puente» por excelencia.

2012 **Nikon 1 J1 | Nippon G (Japón).** Con la versatilidad que permiten los objetivos intercambiables y la facilidad de uso de una compacta, la Nikon 1 J1 es excelente tanto para fotografía estática como en movimiento.

2019 **Lumix DC-G95/90 | Panasonic (Japón).** Esta cámara compacta de gama media y aspecto clásico está diseñada para tomar fotografías y vídeos. Ofrece un amplio grado de control directo e incorpora una pantalla táctil abatible y estabilizador en el cuerpo.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ART DÉCO
1919–1940

El placer era el color de la época

HAROLD CLURMAN, DIRECTOR TEATRAL

Scanned with CamScanner

ART DÉCO

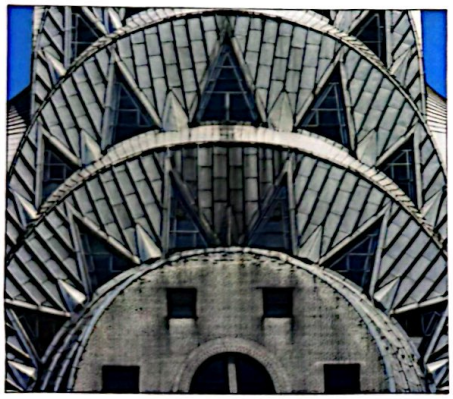
Introducción

Entre las décadas de 1920 y 1930, los diseñadores dejaron atrás las sinuosas curvas del Art Nouveau y desarrollaron un nuevo estilo decorativo anguloso, geométrico y decididamente moderno. Muchos de sus pioneros eran franceses o trabajaban en París, donde en 1925 se celebró la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Esta muestra, en la que participaron 34 países (EE. UU. fue uno de los ausentes), promovió el nuevo estilo y alentó a diseñadores de todo el mundo a interpretarlo a su manera. Este estilo «moderno» al que los historiadores denominaron Art Déco en honor a la exposición, perduró a lo largo de tres décadas, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Fuentes y símbolos

Las fuentes del Art Déco son tan heterogéneas como el propio movimiento, impulsado en parte por la pasión por las civilizaciones antiguas que despertó el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Los diseñadores tomaron prestados motivos de culturas como la egipcia y la azteca, o de la Antigüedad clásica, pero los utilizaron de una forma moderna, en ocasiones combinados con formas geométricas propias de la pintura cubista o con motivos abstractos típicos del Art Déco, como zigzags o anchas franjas de color. Ya adornaran muebles o cerámicas, edificios o alfombras, estos motivos solían ser de colores vivos, a veces incluso discordantes. Muchos diseñadores

RAYOS SOLARES

Típico motivo Art Déco, geométricos y abstractos rayos surgieron por doquier, de edificios a cerámicas. Como representación del amanecer, simbolizaban la euforia de la época y el optimismo ante el futuro.

INFLUENCIA AFRICANA

El interés por el arte africano inspiró motivos decorativos tomados del arte tribal, especialmente de máscaras y esculturas, e incluso basados en imágenes de tumbas y templos egipcios antiguos.

MUJERES ESTILIZADAS

En el diseño Art Déco las figuras femeninas son enérgicas y animadas. A menudo aparecen bailando o practicando deporte, con miembros largos, cuerpo flexible y ágil, y el pelo corto *à la garçonne*.

Scanned with CamScanner

> La gente que aprecia las **creaciones realmente bellas y originales** [...] no se asusta **por tonterías inocentes**
>
> Clarice **Cliff**

adoptaron imágenes de la vida moderna y se inspiraron en símbolos del progreso y de la era de las máquinas, como los rascacielos, la electricidad, los aviones y los trenes aerodinámicos.

Diversidad

Amantes de los materiales de calidad, muchos famosos diseñadores Art Déco –como el ebanista Jacques-Émile Ruhlmann y el arquitecto Louis Süe– crearon piezas e interiores completos epítome del lujo. Pero el periodo de entreguerras fue también una época de innovación tecnológica: radios, relojes, peines e incluso picaportes se fabricaban en baquelita, un tipo de plástico que se moldeaba con facilidad y de bajo precio. Objetos asequibles como estos llevaron el Art Déco a muchos hogares.

Un movimiento mundial

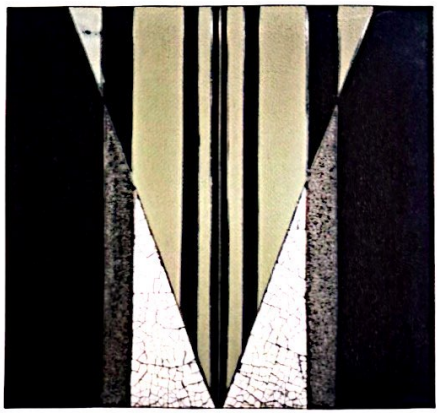
La influencia de este movimiento en el mundo moderno fue inmensa; de ahí que el Art Déco se haya considerado en ocasiones como el primer estilo de diseño global. Su impronta marcó todos los aspectos de la vida de su tiempo, inyectando una mezcla de glamur y modernidad en el diseño de cualquier espacio u objeto, de rascacielos, salas de cine, transatlánticos de lujo y automóviles a joyas, electrodomésticos, tipografías y carteles. Su declive llegó con la Segunda Guerra Mundial, que puso fin a tanto lujo.

CUBISMO

Los pintores cubistas descomponían en fragmentos los objetos. A mediados de la década de 1920, el diseño Art Déco solía incorporar rasgos cubistas, como figuras facetadas o la disposición geométrica de las formas.

MATERIALES EXÓTICOS

Los diseñadores Art Déco adoraban los materiales exóticos y lujosos –como caoba, zapa (piel de un tipo de selacio), ébano o marfil–, pero yuxtapuestos para crear efectos espectaculares.

EL JAZZ

En las décadas de 1920 y 1930, los diseñadores de tejidos y carteles trasladaron el ritmo y el tempo de esa época, llamada «era del jazz», a motivos geométricos de influencia cubista con atrevidas combinaciones de color.

Scanned with CamScanner

Cómoda de caoba | Eugene Schoen para Schmieg, Hungate & Ketzian, *c.* 1935 (EE. UU.). Esta cómoda sobre soporte de madera maciza chapada en caoba combina el refinamiento del siglo XVIII francés con hábiles toques de un estilo moderno de líneas limpias.

MOBILIARIO FUNCIONAL

En contraste con el mobiliario Art Déco de aspecto lujoso y fluido, algunas piezas eran robustas y sobrias, de modernas formas angulosas. Gran parte de los muebles de este segundo estilo –obra de Eugene Schoen, Gilbert Rohde y Donald Deskey entre otros– estaba destinado al mercado estadounidense y fabricado en serie. Deskey fue pionero de este enfoque americano, más moderno industrialmente y a menudo caracterizado por el uso de metal y baquelita (pp. 136–137). En la década de 1920 también empezaron a verse maderas amarillas, como el abedul, en refrescante contraste con las ricas maderas oscuras usadas en muebles más tradicionales. Las piezas Art Déco muestran una fascinante mezcla de tendencias: el genial ebanista francés Jacques-Émile Ruhlmann dio a sus piezas unas impactantes formas modernas, mientras que en la producción de los diseñadores estadounidenses Schoen, Rohde y Deskey se ven influencias europeas, del refinamiento francés al minimalismo de la Bauhaus alemana.

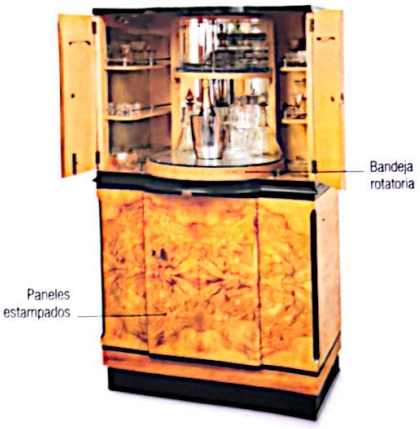
Scanned with CamScanner

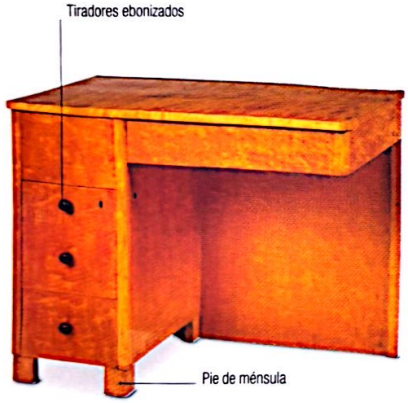
Rinconera | Jacques-Émile Ruhlmann, *c.* 1919 (Francia). La forma estilizada de este mueble *en demi-lune* parece moderna, pero el relieve tallado del cajón le da un toque tradicional. Está chapado en palisandro con una espiral en taracea de marfil.

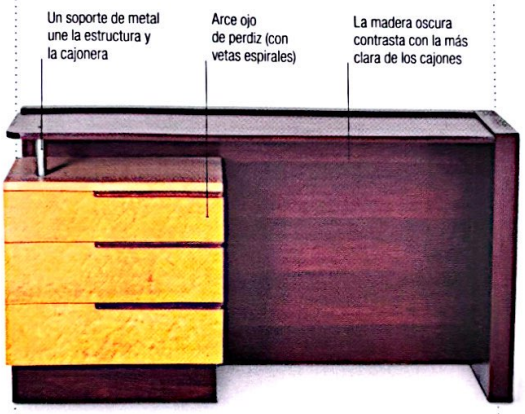
Taburete | 1928 (Francia). La tapicería del cojín, encajado en un armazón de palisandro con bandas de cebrano, muestra un moderno diseño geométrico que sugiere un motivo industrial de ruedas y partes de maquinaria.

Mueble bar | Harry y Lou Epstein, 1929 (RU). En busca de la funcionalidad, la doble puerta con bisagras de la parte superior de este mueble bar encierra un interior iluminado, con espejos y un expositor giratorio.

Tocador/escritorio de abedul | Principios de la década de 1920. La tapa rectangular está sujeta con una discreta bisagra de piano (una fina bisagra dispuesta a lo largo de toda la parte móvil), que facilita el acceso al espacio de almacenaje inferior.

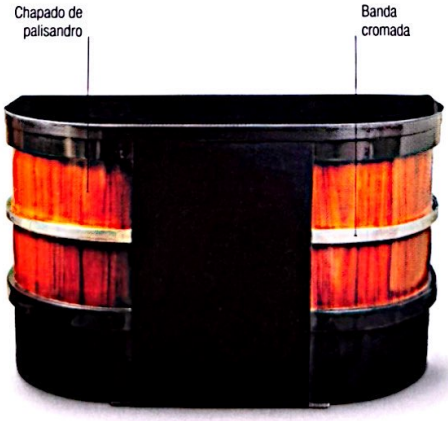
Escritorio con un solo pie | Gilbert Rohde para Herman Miller Furniture Co., década de 1930 (EE. UU.). Este robusto y elegante mueble tiene un armazón alzado rectangular de caoba que contrasta con el frontal de los cajones, chapados en arce.

Archivador | Donald Deskey, *c.* 1935 (EE. UU.). Este archivador de típico estilo Art Déco combina un cuerpo lacado en negro con los frentes de cajones y remates de palisandro y unos audaces tiradores verticales de bronce-níquel.

Cómoda | Gilbert Rohde para Herman Miller Furniture Co., *c.* 1934 (EE. UU.). En el estilo propio de Rohde, los cajones y el tablero de esta pieza de caoba forman un acusado contraste con el esmaltado negro de la base y los laterales.

Escritorio | Donald Deskey para Widdicomb Furniture Co., *c.* 1935 (EE. UU.). Este escritorio en forma de D y espacio para las piernas lleva unas bandas de metal cromado, material frecuente en el Art Déco. El lacado negro revela la influencia japonesa.

Scanned with CamScanner

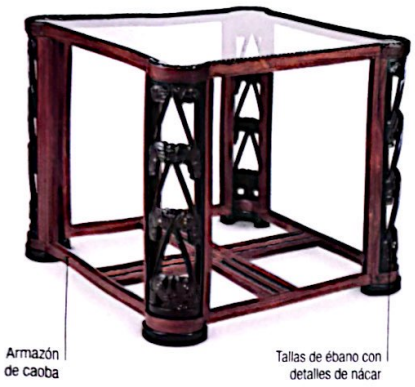
Tocador | Paul T. Frankl, *c.* 1925 (EE. UU.). Esta pieza pertenece a la famosa línea Skyscraper (rascacielos) del austríaco Paul Frankl, emigrado a EE. UU.. La forma de la mesa y de los cajones, de materiales modernos como el acero cromado y los espejos, remeda la geometría del horizonte de rascacielos de Nueva York. También son visibles influencias anteriores en la madera lacada en negro, que revela el gran interés de Frankl por el Art Déco francés y la Secesión de Viena.

PERFILES SUNTUOSOS

La mayoría del mobiliario Art Déco era lujoso, con suntuosos tapizados, formas sinuosas y ricos materiales equilibrados por la elegancia de líneas. La obra exclusiva y de primoroso acabado de Jacques-Émile Ruhlmann encarna el refinamiento estético francés, mientras que en las austeras y angulosas piezas del vienés Paul T. Frankl resuenan ecos tanto de los rascacielos que se alzaban en torno a su galería de Manhattan como de su procedencia europea. Los muebles de otros diseñadores incorporan curvas y toques de lujo como el lacado. Los diseñadores Art Déco, y en especial la irlandesa Eileen Gray, estaban fascinados por las lacas japonesas. Establecida en París en 1907, Gray siguió una trayectoria muy personal caracterizada por la calidad decorativa de los muebles creados antes de la Primera Guerra Mundial, pero a partir de 1925 su obra acusa la influencia creciente de la sobriedad minimalista de arquitectos modernos como Le Corbusier y Walter Gropius.

Scanned with CamScanner

Mesa de centro | Rosel (vendedor), 1925 (Bélgica). Si bien la estricta forma cúbica da a esta mesa un aspecto funcional, su diseño etéreo, las flores de caoba bellamente talladas y el tablero de cristal le aportan ligereza y un toque de lujo tradicional.

Sillón Transat | Eileen Gray, 1925–1930 (Francia). Esta silla de madera, cuero y metal cromado, inspirada en las tumbonas de cubierta de los transatlánticos de la época, fue usada en la casa E-1027, que Gray diseñó para ella en Roquebrune-Cap-Martin.

Mesa Cla-Cla | Jacques-Émile Ruhlmann, *c.* 1926 (Francia). Esta mesa de ébano combina las suaves curvas de las patas con la angulosidad típica de Ruhlmann. Un mecanismo de cremallera permite inclinar el tablero entre las posiciones horizontal y vertical.

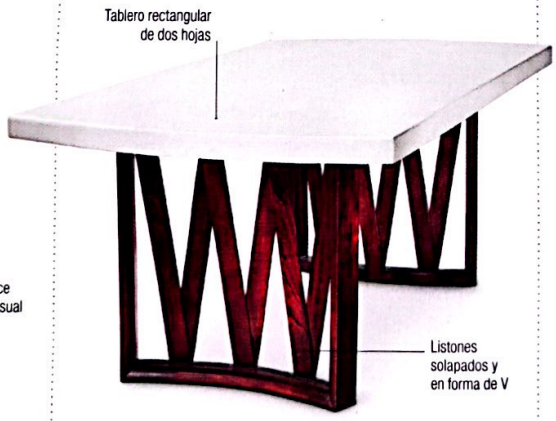
Mesa nido | Harry y Lou Epstein, *c.* 1930 (RU). Creada por los prolíficos diseñadores de muebles Art Déco hermanos Epstein, esta mesa nido de cinco piezas está chapada en raíz de arce con detalles de ébano.

Butaca «para ella» | Gilbert Rohde para Heywood-Wakefield, *c.* 1934 (EE. UU.). La elegante forma de esta mitad «femenina» de una pareja de butacas «para él» y «para ella» muestra la influencia del estilo francés en Rohde, que había visitado París en 1927.

Mesa auxiliar | Finales de la década de 1930. El estilo de esta mesa chapada en arce es un clásico del Art Déco adoptado por muchos diseñadores, entre ellos Ruhlmann. Sencilla, funcional y delicada, tiene un soporte lateral con una inusual base curvada.

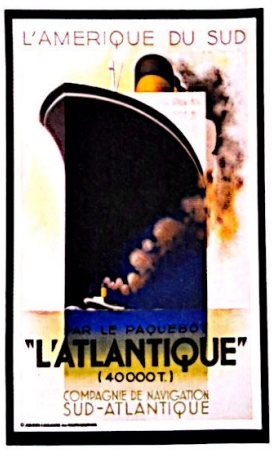

Mesa de comedor | Paul T. Frankl (EE. UU.). Esta mesa extensible juega con la forma, el color y el material. El tablero blanco pintado al *gesso* contrasta eficazmente con las patas de caoba, y su ligero alabeo se refleja en la base de los soportes.

Transatlánticos

1927–*c.* 1939

Con su mezcla de excelencia tecnológica y suntuosidad, los grandes transatlánticos fueron la expresión flotante del Art Déco. En el diseño de los espacios públicos decorados con materiales exóticos del primer gran buque Art Déco, el *Île de France*, se podía observar un nuevo estilo moderno que rechazaba las tendencias anteriores a la Primera Guerra Mundial y reflejaba el espíritu de la Exposición de París de 1925. Otros países no tardaron en construir sus propios buques de líneas elegantes y estilizadas, en una carrera por poseer el más rápido y lujoso. Finalmente, el estilo naval influyó en los diseños de tierra adentro, y empezaron a verse ventanas de tipo ojo de buey y balcones que recordaban puentes de barco.

Este cartel de Cassandre proclama la grandiosidad de *L'Atlantique*, con destino a América del Sur.

Scanned with CamScanner

△ **Salón de África** del palacio de la Exposición Colonial Internacional de París de 1931, hoy Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, con los sillones Elefante de Ruhlmann.

Scanned with CamScanner

Jacques-Émile Ruhlmann

El diseñador de muebles francés Jacques-Émile Ruhlmann fue uno de los principales ebanistas de la época posterior a la Primera Guerra Mundial. Sus exquisitas piezas de maderas exóticas, en las que se mezclan con ingenio el lujo dieciochesco francés con una modernidad sencilla y refinada, son las mejores representantes del estilo Art Déco francés. Francia, y en concreto la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas celebrada en París en 1925, es ampliamente reconocida como la cuna del Art Déco. Miles de visitantes se extasiaron ante el espléndido pabellón de Ruhlmann para esta muestra, el Hôtel du Collectionneur, que lo convirtió en una figura internacional y en uno de los fundadores del Art Déco.

Francia tenía una larga tradición en la producción de objetos de lujo, en especial muebles, y su mobiliario Art Déco no fue una excepción. Diseñador autodidacta más que ebanista, Ruhlmann dirigió un taller altamente cualificado que producía bellas piezas de acabado artesanal únicas o de serie limitada en materiales raros, costosos y a menudo contrastados, como los chapados en ébano de Macasar y amaranto con delicadas taraceas de carey o marfil, destinadas a la decoración de interiores opulentos, como el despacho del ministro de las Colonias francés (izda.). Entre los coleccionistas de su obra, que sigue siendo muy apreciada, figuraron el artista pop Andy Warhol y el diseñador de moda Yves Saint Laurent.

Vida

1879–1933

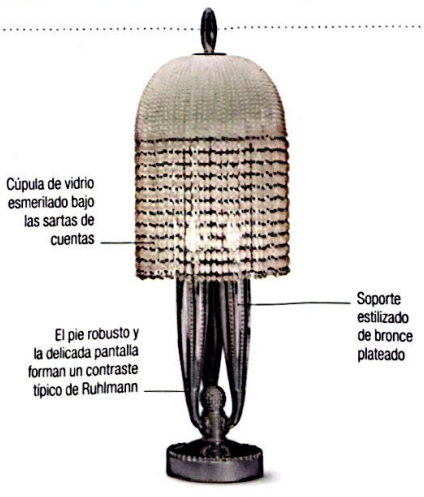
- **1879** Nace en París
- **1880**
- **1900** Se incorpora a la empresa de pintura y decoración de su padre
- **1900**
- **1907** Se hace cargo de la empresa familiar, ya se interesa por la ebanistería
- **1910**
- **1913** Expone sus primeros muebles en el Salón de Otoño de París
- **1919** Funda una empresa de decoración y muebles de lujo junto con Pierre Laurent
- **1920**
- **1925** Expone con un enorme éxito en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas
- **1930**
- **1932** Diseña un escritorio para el marajá de Indore (India) que incluye metal, en un estilo posterior a 1925
- **1933** Muere en París; la empresa Ruhlmann et Laurent se cierra

Sillón | *c.* 1913. La estructura de este sillón tapizado de lujoso terciopelo es de raíz de amboina, una madera rara y valiosa de grano peculiar, con sutiles detalles de ébano.

Rinconera | *c.* 1922–1923. Ruhlmann realizó varios muebles similares a este rectangular, chapado en madera de amaranto y con una compleja pieza central floral taraceada de ébano y marfil.

Lámpara de mesa | *c.* 1925. Esta lámpara con relucientes cuentas de vidrio transparente y esmerilado se exhibió en el pabellón de Ruhlmann de la Exposición Internacional de 1925.

Scanned with CamScanner

CERÁMICAS AUDACES

Las posibilidades de colores, motivos y formas que ofrecía la cerámica fueron un auténtico regalo para los ceramistas de las décadas de 1920 y 1930. Algunas piezas, como las Argenta suecas, muestran la persistencia del influjo del Art Nouveau en las elegantes formas del Art Déco. En contraste, la diseñadora británica Susie Cooper experimentó con motivos abstractos modernos, combinando la practicidad con una sencilla elegancia. Las figurillas realistas también demostraron su potencial, y las cerámicas de estilos populares que representaban damas de la alta sociedad mantuvieron vivo el espíritu de la *flapper* de la década de 1920. Otras características de la cerámica Art Déco son las formas dinámicas del ceramista francés René Buthaud; los motivos naturales estilizados, como los animales del escultor británico John Skeaping, y los colores y motivos exóticos evocadores de China y Japón de la manufactura Carlton Ware.

Tarro de jengibre | Carlton Ware, década de 1920 (RU). Esta es una de las muchas piezas de Carlton Ware con una forma y un brillante colorido similares, de estilo oriental. Las flores estilizadas eran uno de sus motivos preferidos.

Jarrón | Boch Frères Keramis, 1925 (Bélgica). Esta vasija de gres, una pasta dura y compacta, posee una forma sensual y una decoración de volutas y grecas que recuerda el influjo del Art Nouveau, aún presente en el Art Déco.

Figurilla | Claire Weiss-Herczeg para Goldscheider, *c.* 1930 (Austria). La joven adopta una pose elegante, con los pliegues de su vestido bellamente esculpidos, mientras pasea a su galgo ruso. Piezas frívolas como esta son típicas del Art Déco.

Ciervo | John Skeaping para Wedgwood, *c.* 1927 (RU). Esta estilizada figurilla con vidriado brillante es una de las 14 piezas animales diseñadas por Skeaping para Wedgwood. Solo mide 18 cm sobre su pedestal biselado.

Plato pintado a mano | Susie Cooper, *c.* 1928 (RU). Aunque la obra de Cooper solía ser mucho más discreta, este plato vibra de color. El diseño abstracto Triángulos solapados revela la influencia de la pintura cubista.

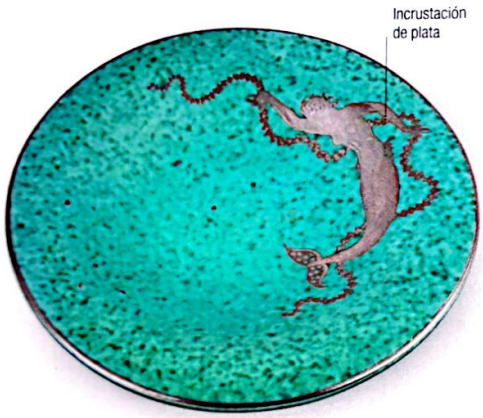
El color parece irradiar felicidad y el espíritu de la vida moderna

Clarice **Cliff** (1930)

Scanned with CamScanner

Taza infantil | **Susie Cooper**, 1933–1934 (RU). Esta taza con motivo de esquiador impreso por transferencia pertenece a la línea de vajilla infantil de Cooper. Las sencillas bandas que realzan el borde y el asa son típicas de dicha línea.

Plato de gres Argenta | **Wilhelm Kåge para Gustavsberg**, *c.* 1940 (Suecia). La incrustación con la figura de una sirena de fluidas líneas Art Nouveau es de plata, al igual que el filete que bordea el plato.

Jarrón de gres | **René Buthaud**, 1928–1930 (Francia). El diseño de este jarrón con vidriado craquelado recuerda el arte africano, presente en la obra de Buthaud y muchos diseñadores Art Déco, así como la abstracción geométrica del arte moderno.

Scanned with CamScanner

△ **Este cuenco de alrededor de 1931** muestra la paleta cromática y el árbol, las colinas y las flores con forma de piruleta característicos del diseño Woodland.

Scanned with CamScanner

Clarice Cliff

La pionera del diseño cerámico británico Clarice Cliff empezó a producir vajillas pintadas a mano, a menudo con vistosos diseños Art Déco, a finales de la década de 1920, cuando este estilo era una novedad en Reino Unido. A principios de la década de 1930 ya había creado cientos de modelos y unos 400 diseños. Su estilo atrevido creó tendencia y tuvo un éxito clamoroso hasta mediados de la década. Sus colores, grafismo y formas geométricas se hacían eco del intrépido arte moderno. Cliff, probablemente la diseñadora de cerámica más prolífica del Art Déco, vendió numerosos diseños bajo la denominación genérica de Bizarre. El más popular, Crocus, refleja el gusto del público por sus motivos florales y frutales, mientras que los estilizados paisajes de la línea Woodland muestran su talento para las combinaciones de color poco convencionales. Otros modelos fueron Conical, Fantasque y Appliqué.

Nacida en el seno de una familia obrera de Staffordshire, el corazón de la industria cerámica británica, Cliff comenzó como aprendiza de pintura de cerámica a los 13 años de edad. En 1930, la Newport Pottery, donde trabajaba, solo producía sus vajillas. Más que en la originalidad, su talento se manifestó en la fusión de influencias –como en sus trabajos para los metalistas franceses Art Déco de la Maison Desny– para estimular a un público amplio y captar el espíritu de la era del jazz. A mediados de la década de 1930 su producción se volvió más conservadora y no tuvo tanto éxito, pero los coleccionistas la redescubrieron a partir de la década de 1960.

Vida

1899–1972

1899 Nace en Tunstall (Staffordshire, RU)

1900

1910

1912 Inicia su aprendizaje como pintora cerámica en Lingard, Webster & Co. Ltd., en Tunstall

1916–1920 Se forma como litógrafa cerámica en A. J. Wilkinson Ltd., en Burslem (Staffordshire)

1920

1925 Obtiene un taller propio en la Newport Pottery de Wilkinson

1927 Estudia brevemente en el Royal College of Art de Londres y en París

1928 Bautiza «Bizarre» a sus nuevos diseños para Newport; lanza el modelo Crocus

1929 Aparecen las formas geométricas; lanza el modelo Conical

1930

1931 Es nombrada directora artística de Wilkinson

1936 El nombre de Bizarre es reemplazado por el de «Clarice Cliff»

1940

1940 Se casa con Colley Shorter, director de Wilkinson y promotor del talento de Cliff

1950

1960

1963–1964 Se jubila; cesa la producción de Crocus

1970

1971 Exposición retrospectiva de su obra en Brighton

1972 Muere en Newcastle-under-Lyme (Staffordshire)

Azucareros Conical | Para A. J. Wilkinson, *c.* 1935. Estos azucareros pertenecen a la línea Fantasque de Cliff, considerada por muchos su diseño más importante.

Tetera Crocus | Para A. J. Wilkinson, *c.* 1935. Esta tetera con forma de globo está decorada con el sencillo y popular motivo Crocus en una gama de azul poco habitual.

Caldero | Para A. J. Wilkinson, *c.* 1931. El exterior de esta pieza está decorado con el motivo multicolor llamado Tennis por el conjunto abstracto de la red, círculos y líneas.

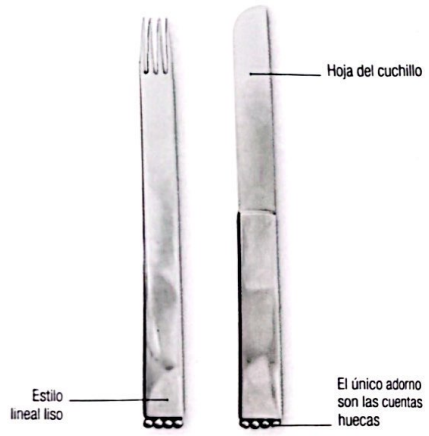
Scanned with CamScanner

METALES PARA EL HOGAR

Las pequeñas y elegantes piezas de metal como los candeleros fueron unos de los principales productos del diseño Art Déco, integrados a la perfección en los nuevos interiores estilizados. El metal pulimentado era un material ideal para captar el espíritu industrial de la era de las máquinas. La plata, y los más asequibles metales cromados, permitían crear interesantes reflejos que casaban con la simplicidad de líneas del estilo moderno. Muchos diseñadores Art Déco se propusieron crear formas que coincidieran con la función, a la vez innovadoras y prácticas, como expresión de un nuevo tipo de belleza. Los adalides de esta tendencia fueron los artistas austríacos de los Talleres de Viena (Wiener Werkstätte), que ya a principios del siglo producían el tipo de diseños radicalmente simplificados típicos del Art Déco.

Tendremos que empezar de nuevo en todo

Josef **Frank**
sobre el diseño vienés tras la Primera Guerra Mundial

Cubertería plana (Flasches Model) | Josef Hoffmann para los Talleres de Viena, 1903 (Austria). La forma pionera rigurosamente plana y rectangular de estos tenedor y cuchillo de postre, parte de un juego de cubiertos, fue muy influyente.

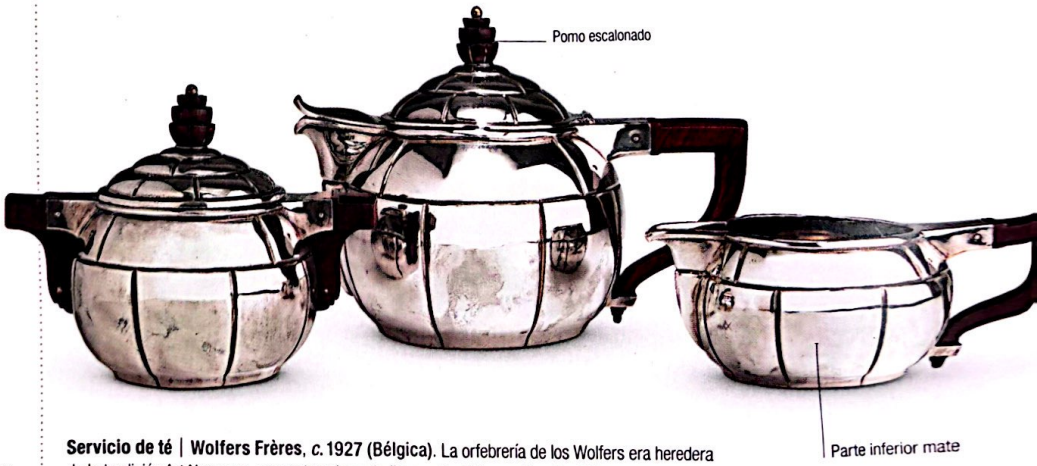

Candelabro | Gio Ponti para Christoffle, década de 1920 (Francia). La forma simple y atrevida de cornucopias cruzadas recibe un impulso dinámico de la flecha central a la que van unidas. La pieza forma parte de un par de candelabros idénticos.

Máscara de bronce | Taller Hagenauer, *c.* 1925–1930 (Austria). Este rostro femenino recuerda las máscaras africanas que influyeron en el arte de principios del siglo XX. El taller vienés Hagenauer produjo muchas cabezas y máscaras de este estilo.

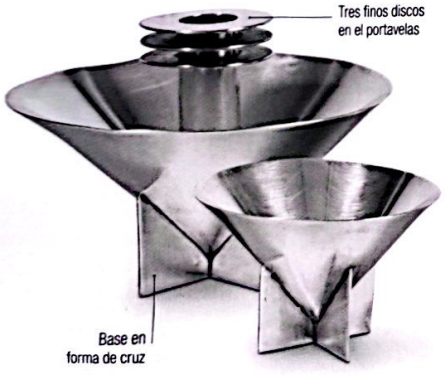
Servicio de té | Wolfers Frères, *c.* 1927 (Bélgica). La orfebrería de los Wolfers era heredera de la tradición Art Nouveau, pero estas piezas bulbosas de plata resultan decididamente modernas. La tetera, el azucarero y la jarra de leche combinan segmentos horizontales y verticales, y las asas y los pomos escalonados de las tapas con forma de cúpula son de ébano barnizado.

Scanned with CamScanner

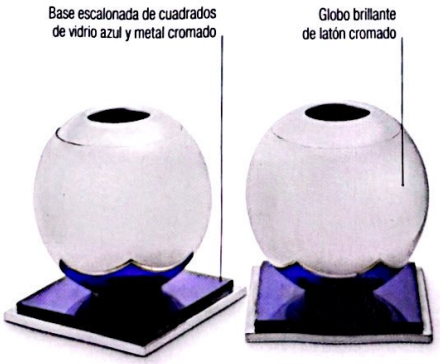
Scanned with CamScanner

Servicio de café cubista | Erik Magnussen para Gorham Manufacturing Co., 1927 (EE. UU.). También llamado Luces y sombras de Manhattan, este juego de café es la cima del Art Déco estadounidense. Magnussen, de origen danés, combinó el cubismo, el ritmo sincopado de la era del jazz, el perfil de la gran ciudad y el brillo de la era de las máquinas en estas piezas de plata, plata dorada, plata oxidada y marfil. Los triángulos contrastados de plata oxidada y dorada fracturan las superficies y hacen relucir el conjunto.

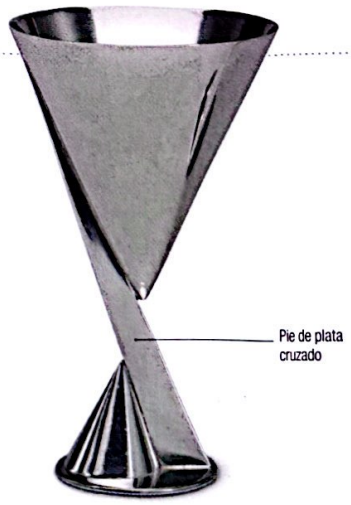

Candelero y cuenco cónicos | Ilonka Karasz para Paye & Baker Manufacturing Co., *c.* 1928 (EE. UU.). Estas piezas lisas chapadas en plata presentan la base en cruz característica de esta diseñadora vanguardista de origen húngaro.

Candeleros cromados | Chase Brass & Copper Co., década de 1930 (EE. UU.). Ejemplo de la popular y asequible línea Chase Chrome, este par de candeleros muestra el uso del contraste de color típico del Art Déco.

Copa de cóctel | Maison Desny, *c.* 1930 (Francia). Esta copa de plata, parte de un juego de dos, se apoya en un pie plegado y girado. Los diseñadores de Desny tenían un talento especial para infundir elegancia a objetos tan pequeños como este.

△ **Georg Jensen supervisa** en su taller de platería el trabajo de martillado que realiza su aprendiza Alba Lykke Andersen (1920).

Scanned with CamScanner

Georg Jensen

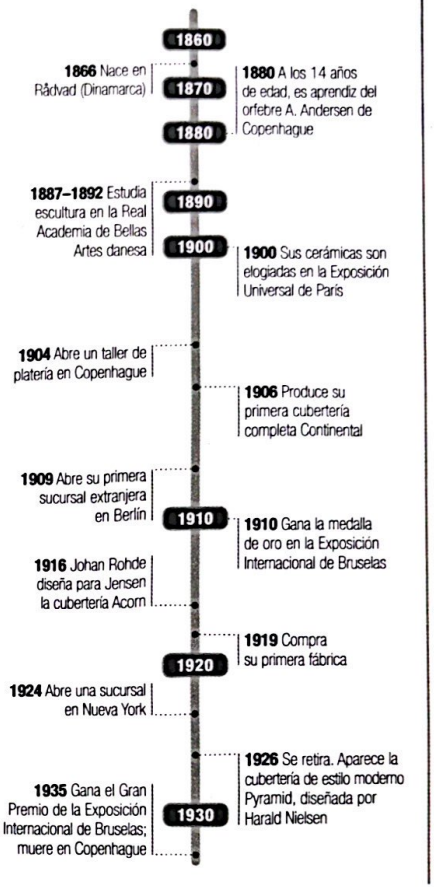
El orfebre danés Georg Jensen alcanzó prestigio internacional por su visión escultórica, sus originales ideas y su exquisita factura artesanal. En 1904 creó una empresa que modernizó el trabajo del metal con diseños sencillos y refinados. Su taller combinaba las formas rotundas, los ideales estéticos y los materiales sencillos propios del Arts and Crafts con las líneas fluidas y los motivos naturalistas del Art Nouveau y la elegancia funcional del Art Déco. Jensen comenzó creando joyas de estilo Art Nouveau, pero posteriormente obtuvo similar aceptación con sus piezas Art Déco.

Jensen desempeñó un papel fundamental en la creación de un estilo de cuberterías sencillo y elegante que aún es popular hoy en día, y tal vez fue el primer orfebre en crear monedas con diseños modernos en lugar de copiar los modelos tradicionales. Su éxito se debió en gran parte a su formación ecléctica: fue aprendiz de orfebrería antes de estudiar escultura y se dedicó a la cerámica antes de volver al trabajo del metal.

La década de 1920 fue crucial para Jensen, cuando la firma creó su primera línea de cubiertos de estilo moderno e inició una serie de fructíferas colaboraciones con diseñadores como Harald Nielsen. A la muerte de Jensen, en 1935, su empresa tenía distribuidores en todo el mundo. Muchos de sus diseños todavía se fabrican, y la empresa Jensen sigue prosperando.

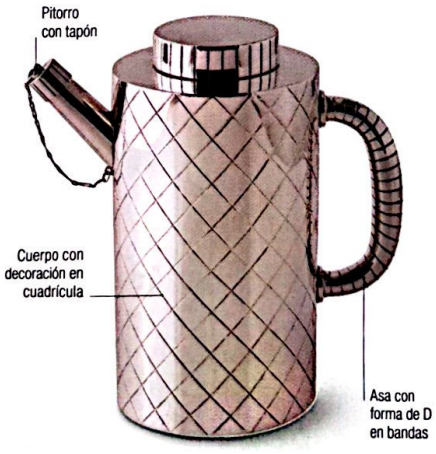
Vida

1866–1935

Copa de baño de plata con tapa | Johan Rohde, *c.* 1920. La forma de esta copa es típica de muchas piezas de Jensen. Las líneas espirales del pie evocan la ornamentación del Art Nouveau.

Coctelera | Sigvard Bernadotte, 1937–1938. Esta coctelera Art Déco fue obra de Bernadotte, el principal diseñador de estilo moderno de la empresa de Jensen en la década de 1930.

Broche de plata | Arno Malinowski, *c.* 1930. Malinowski y Jensen compartían el gusto de los motivos naturales. Las formas limpias y sobrias dan a este broche calado una frialdad Art Déco.

Scanned with CamScanner

△ **Descenso de la campana** del tren británico *Coronation Scot*, decorado con bandas de velocidad, durante su preparación para la Exposición Universal de Nueva York de 1939.

Scanned with CamScanner

Estilo aerodinámico

△ **Raymond Loewy** | 1893–1986

Caracterizado por los suaves perfiles redondeados y las bandas decorativas que sugieren movimiento, el aerodinamismo (en inglés, *streamlining*), se considera a menudo la tendencia principal del Art Déco en EE. UU. durante la década de 1930. Movidos por el interés en la velocidad y el dinamismo de la vida moderna, los diseñadores admiraban las líneas estilizadas que ofrecían una baja resistencia a la fricción del aire y consideraban ideal la forma de gota. El diseño siguió los pasos de la industria y los medios de transporte rápidos y elegantes de la época: trenes, aviones, transatlánticos y automóviles como el célebre Lincoln-Zephyr de Ford de 1936 (pp. 146–147).

Entre estos diseñadores destacan Walter Dorwin Teague, Kem Weber y, en particular, Raymond Loewy y Norman Bel Geddes. Los cruces creativos hicieron que las ideas sobre el diseño de los vehículos se aplicaran a toda clase de artículos domésticos, desde muebles hasta aparatos de radio y frigoríficos. Loewy creó innovadores productos aerodinámicos, como el frigorífico Coldspot Super Six de 1935, que generó incontables imitaciones. La visión de Bel Geddes (y tal vez el estilo aerodinámico en general) alcanzó su clímax en su pabellón Futurama para General Motors en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939. El transporte fue el protagonista de dicha muestra, en la que se presentaron elegantes trenes vanguardistas como el británico *Coronation Scot*.

Fechas clave

1870–1939

Década de 1870 Se dice que el término *streamline* aparece impreso por primera vez

1880

Principios de la década de 1900 Parece que la industria del automóvil aplica el término a las formas que se desplazan con rapidez

1900

1925 La Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas de París muestra estilos modernos sobrios

1920

1927 Bel Geddes funda una empresa de diseño industrial

1930

1932 El libro *Horizons* de Bel Geddes promueve ideas aerodinámicas futuristas

1934 Se lanza el Chrysler Airflow; el estilo aerodinámico destaca en la conferencia de ingenieros de automoción de EE. UU.

1935 Loewy diseña el frigorífico Coldspot Super Six para Sears, Roebuck & Co.

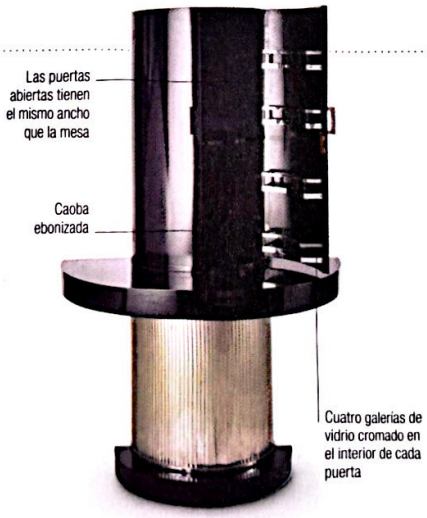
1936 Loewy diseña la locomotora 3768 para la Pennsylvania Railroad

1939 El pabellón de Bel Geddes en la Exposición de Nueva York imagina la metrópolis del futuro

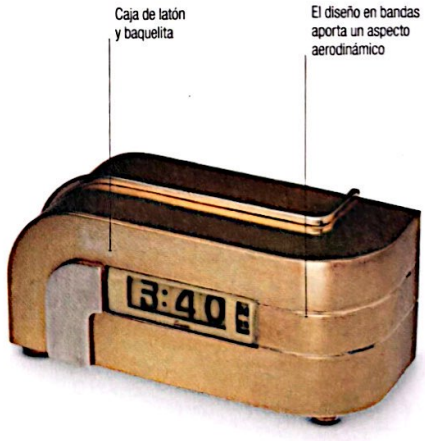
1940

Encendedor de sobremesa | Art Metal Works Inc. para Ronson, *c.* 1925. La forma en declive de este encendedor de plástico y acero cromado evoca un crucero surcando las olas.

Mueble bar | Maurice Adams, 1933 (RU). Este armario para bebidas con mesa semicircular de apoyo fue diseñado para una moderna coctelería con techo de cristal y paredes plateadas.

Reloj eléctrico Zephyr | Kem Weber (atribuido) para Lawson Time Inc., *c.* 1934. Las bandas horizontales y las esquinas redondeadas son típicas del estilo aerodinámico.

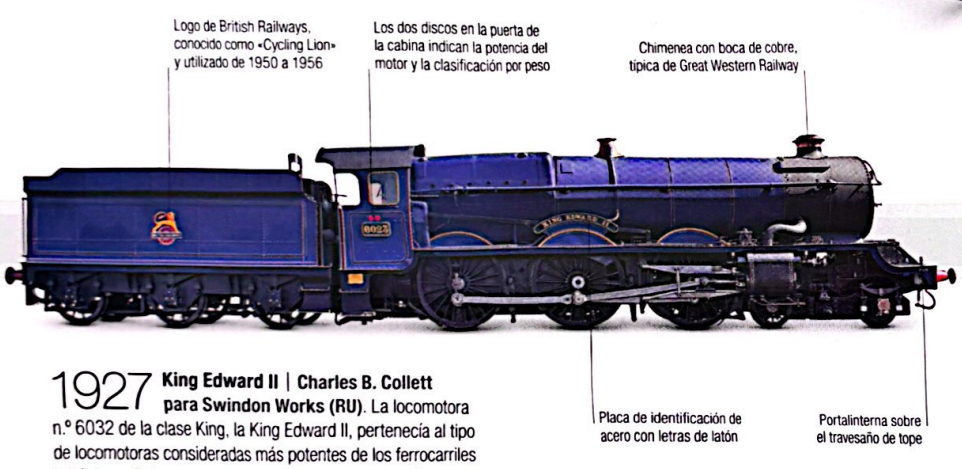
Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LOS TRENES

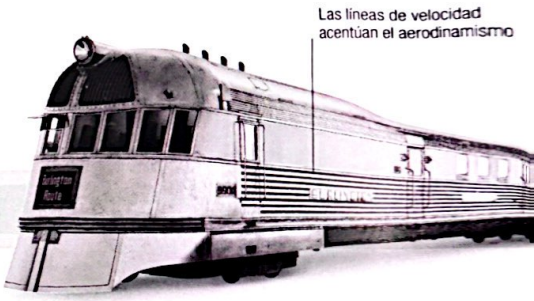
El ferrocarril plantea una serie de complejos problemas de diseño, que a menudo requiere años de desarrollo y el trabajo de muchos diseñadores e ingenieros de distintas especialidades, ya que los trenes deben ser asequibles, eficientes, cómodos y, sobre todo, seguros. A lo largo de su historia, las locomotoras para las líneas de larga distancia en superficie han sido diseñadas con miras a potenciar la velocidad, creando motores más potentes, diseñando vehículos de líneas aerodinámicas y trabajando con ingenieros de caminos para salvar desniveles y curvas. Los trenes subterráneos y los ligeros plantean unas prioridades distintas: tienen que ser fuertes y resistentes, económicos de mantener y con capacidad para el máximo número posible de pasajeros.

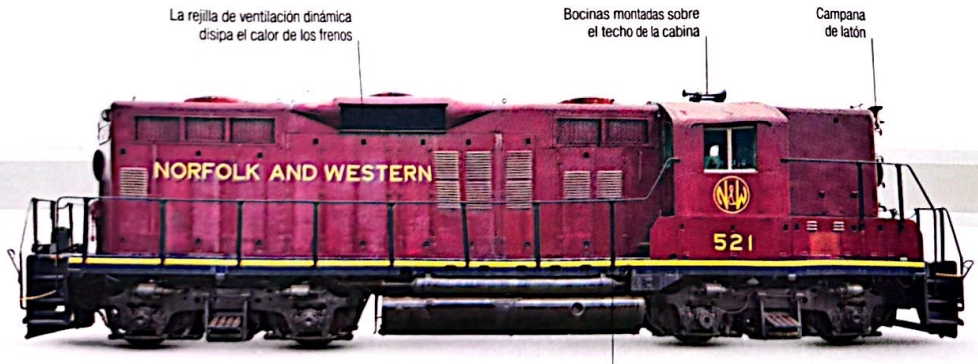
1829 Rocket | Robert Stephenson & Co. (RU). Primera locomotora con tobera completamente funcional que expulsaba el vapor a través de la chimenea, la Rocket no tenía frenos: el maquinista debía pisar un pedal que invertía el sentido de la marcha.

1927 King Edward II | Charles B. Collett para Swindon Works (RU). La locomotora n.º 6032 de la clase King, la King Edward II, pertenecía al tipo de locomotoras consideradas más potentes de los ferrocarriles británicos. Estuvo en servicio 32 años, primero en Great Western Railway y luego en British Railways.

1934 CB&Q Pioneer Zephyr | Budd Co. para Chicago, Burlington & Quincy Railroad (EE.UU.). Este aerodinámico tren con tres vagones de acero inoxidable articulados sobre bojes Jacobs era impulsado por un motor de submarino. En su viaje inaugural Denver-Chicago alcanzó 181 km/h.

1949 GP9 n.º 521 | División de electromoción de General Motors para Norfolk & Western Railway (N&W) (EE.UU.). Las 21 últimas GP9 compradas por la N&W para trenes de pasajeros se pintaron en un color rojo especial (rojo toscano) con rótulos amarillos, lo que les valió el apodo de «cardenales».

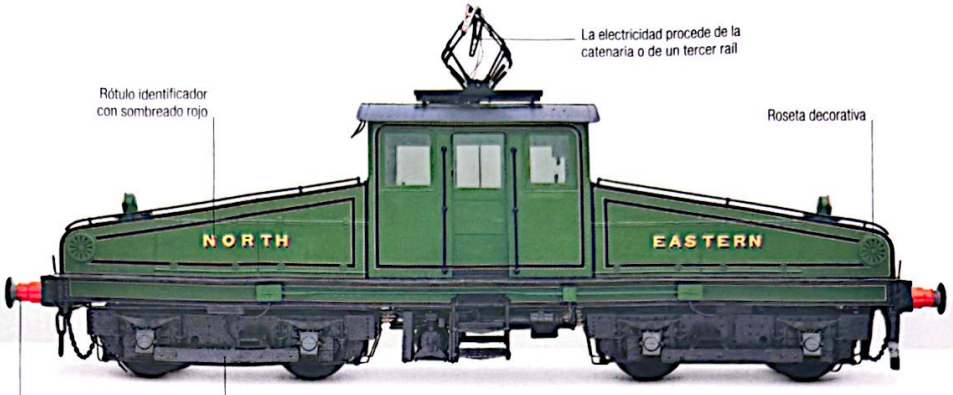

1964 Tren bala serie 0 | Ferrocarriles Nacionales de Japón (Japón). La forma de los ligeros y aerodinámicos trenes bala construidos para las líneas de alta velocidad japonesa en la década de 1960 se inspiraba en el diseño de aviones. Impulsados por electricidad, estos trenes podían alcanzar 210 km/h sobre raíles especiales.

Scanned with CamScanner

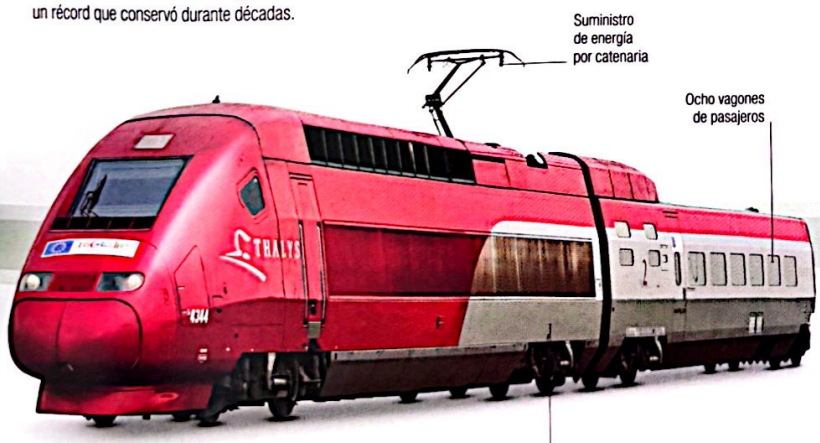
Años 1880 **Locomotora americana | (EE. UU.).** La gran y potente locomotora de vapor típica estadounidense ya había evolucionado en la década de 1880. Alimentada por la abundante madera de América del Norte, tenía una gran chimenea dotada de parachispas. El apartavacas barría los obstáculos de las vías.

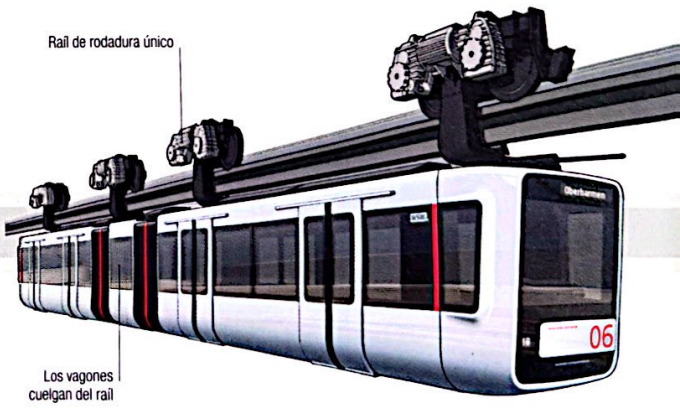
1905 **Locomotora eléctrica NER | British Thomson-Houston para North Eastern Railway (RU).** Esta locomotora funcionó hasta 1964 en una línea de carga de fuerte pendiente hacia un muelle en Newcastle-upon-Tyne. Podía viajar a unos 43 km/h.

1938 **Locomotora Mallard | H.N. Gresley (RU).** Con una estilizada carrocería aerodinámica (probada en túnel de viento) y una gran potencia, la Mallard fue la locomotora más rápida de su época y se convirtió en símbolo de velocidad. En 1938 logró alcanzar casi 203 km/h, un récord que conservó durante décadas.

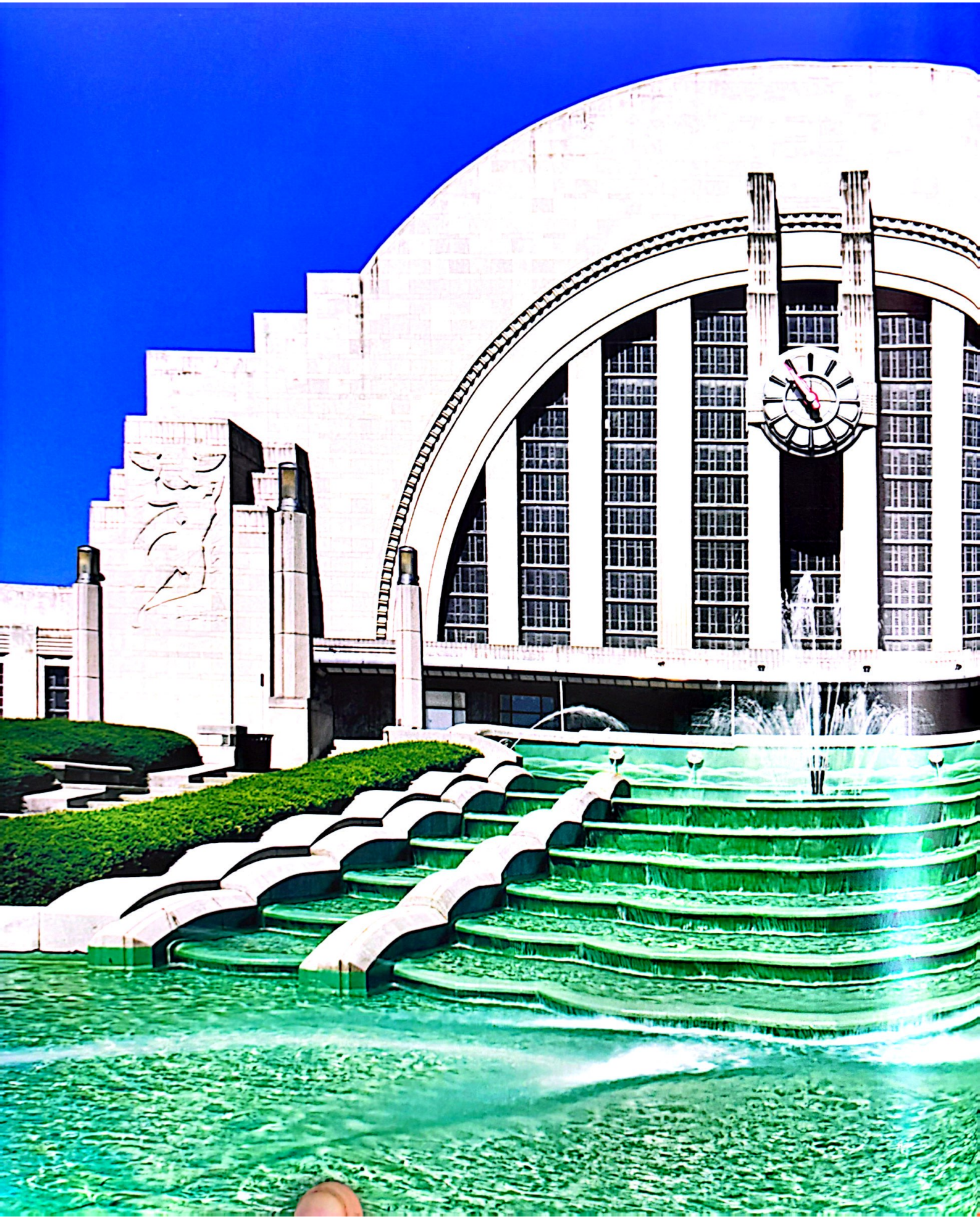

1996 **Thalys PBKA | GEC-Alstom (Francia).** Este tren internacional de alta velocidad puede operar con cuatro sistemas eléctricos diferentes en Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Las 17 unidades construidas prestan servicio entre París, Bruselas, Colonia (Köln) y Ámsterdam; de ahí su nombre, PBKA.

2015 **Tren suspendido de Wuppertal | Vossloh (Alemania).** Las vías para este tren fueron construidas principalmente sobre el río Wupper, con enormes soportes de hierro. Se trata de un vehículo articulado de tres secciones alimentado por electricidad procedente de un raíl adyacente al de rodadura.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CÚPULA ART DÉCO

La Union Terminal de Cincinnati (Ohio) se construyó entre 1931 y 1933 para hacer confluir las líneas ferroviarias de la ciudad en un punto adecuado: una gran estación vanguardista Art Déco, el estilo de moda. Alfred T. Fellheimer (que ya había trabajado en la estación Grand Central de Nueva York) y Steward Wagner fueron los principales arquitectos, pero el diseño del edificio se debe al arquitecto Roland Wank y al diseñador de origen francés Paul Philippe Cret. El fruto de su trabajo fue uno de los más grandes monumentos Art Déco de América del Norte.

Un gigantesco vestíbulo alberga las taquillas y conduce hasta los andenes. Esta inmensa sala, techada con la que en su momento fue la mayor semicúpula del mundo, está iluminada por un gran ventanal que constituye el elemento central de la fachada. El colosal arco revestido de caliza y con ornamentación Art Déco que lo enmarca es una puerta simbólica de acceso a la ciudad. Sin embargo, los días de gloria de la estación de Cincinnati fueron efímeros. Cuarenta años después de su inauguración fue reconvertida y hoy alberga una biblioteca y un complejo museístico.

La entrada es un gran arco de 60 m de diámetro: el gigante indiscutido de las portadas de estación

Carroll L. V. **Meeks** (1956)

Union Terminal de Cincinnati (Ohio), obra de Alfred T. Fellheimer y Steward Wagner (1933) Los estilizados relieves Art Déco de Maxfield Keck que representan el Transporte y el Comercio flanquean el gran ventanal con un moderno reloj central y los muros escalonados de la fachada de la estación.

Scanned with CamScanner

Cuenco Wear-Ever | The Aluminium Cooking Utensil Co. (EE.UU.). En la época del Art Déco se diseñaron de forma anónima diversos utensilios de cocina de aluminio, un material usado para la producción en serie de baterías de cocina metálicas modernas.

Cafetera Moka Express | Alfonso Bialetti, 1933 (Italia). Bialetti, conocedor de la industria del aluminio, diseñó el primer modelo de esta cafetera. Su diseño ha cambiado con los años, pero conserva la forma octogonal y el contraste de materiales.

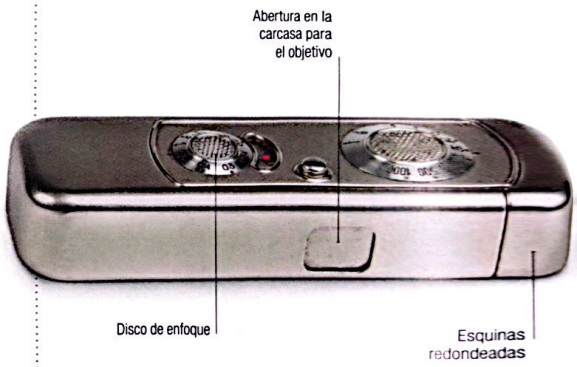
Hervidor Magnalite | John G. Rideout para Wagner Manufacturing Co., 1936 (EE.UU.). Este hervidor, hecho de una aleación de magnesio y aluminio que ofrecía una gran eficiencia energética, presenta un asa contrastada de madera lacada.

Olla a presión | W. Archibald Welden para Revere Copper & Brass, Inc., 1938–1939 (EE.UU.). Los productos Revere eran elegantes, duraderos y ligeros. Los bordes redondeados facilitaban la limpieza, y los mangos de plástico eran cómodos y seguros.

Sifón Soda King | Norman Bel Geddes/Worthen Paxton para Walter Kidde Sales Co., 1938 (EE.UU.). El cuerpo cónico de metal cromado y la tapa esmaltada con forma de cúpula llevan el sello futurista de Bel Geddes.

Cámara Riga Minox | Walter Zapp para Valsts Electro-Techniska Fabrika, 1936 (Letonia). Esta diminuta cámara fue utilizada por espías en la Segunda Guerra Mundial y después. Su carcasa se abre o cierra para mostrar u ocultar la parte funcional.

Radio de sobremesa Sled (Trineo) | Walter Dorwin Teague para Sparks-Withington Co., *c.* 1936 (EE.UU.). Esta clásica Sparton modelo 557 de estilo aerodinámico posee la geometría y la asimetría típicas del Art Déco.

Norman Bel Geddes

1893–1958

Escenógrafo, escritor, arquitecto y diseñador industrial, Bel Geddes es más famoso por su visión futurista que por sus diseños, de los que pocos se ejecutaron. Previó que los «objetos utilitarios serán tan bellos como las que hoy llamamos "obras de arte"» y «el hogar se mecanizará tanto que el trabajo manual se reducirá al mínimo». Sus diseños aerodinámicos se extendieron al urbanismo: presagió un sistema de autopistas para EE.UU. e hizo soñar a una generación de estadounidenses de la era de la Depresión.

Scanned with CamScanner

DISEÑO INDUSTRIAL

En el diseño Art Déco, belleza y utilidad van de la mano, ya que la meta de muchos diseñadores industriales era combinar la forma y la función sin renunciar a crear objetos atractivos. Gracias a las innovaciones en el campo de los plásticos, el acero inoxidable y el aluminio, disponían de nuevos y estimulantes materiales, ideales para crear objetos ligeros de limpio aspecto Art Déco cuya superficie reluciente contrastaba con otros materiales. La ergonomía era esencial: la diminuta cámara Riga Minox de perfiles redondeados, por ejemplo, era fácil de manejar y podía deslizarse con facilidad en un bolsillo. Con el aumento del número y la variedad de nuevos productos, desde radios radicalmente novedosas a sifones, propiciado por el progreso tecnológico, crecieron el consumo y las actividades de ocio, sobre todo en EE. UU. Los detalles de esos productos, como las aletas de velocidad de la radio Trineo de Walter Teague, imitaban a menudo la estilización aerodinámica de los coches y aviones de la época.

Tostadora | Henry Dreyfuss para Birtman Electric Co., 1932 (EE. UU.). Esta tostadora de metal cromado, plástico y vidrio presenta el contraste de tonos y materiales propios del Art Déco; su diseño se inspira en los rascacielos de la época y es fácil de usar. Dreyfuss creó una gran variedad de objetos, entre ellos aspiradoras, teléfonos y locomotoras.

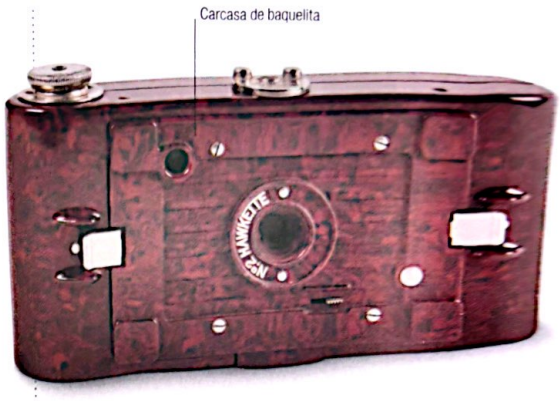
Scanned with CamScanner

Teléfono candelabro | Kellogg, principios de la década de 1900 (EE.UU.). Con su micrófono en lo alto de la base y el auricular separado, el teléfono de tipo candelabro fue muy popular. Su sencillo diseño anticipaba el estilo aerodinámico.

Broche máscara | Década de 1920. Este broche de baquelita en colores contrastados tiene la boca cromada y nariz y cejas de acero. La influencia del arte africano en el Art Déco aportó geometría, abstracción y gusto por lo exótico a la vida cotidiana.

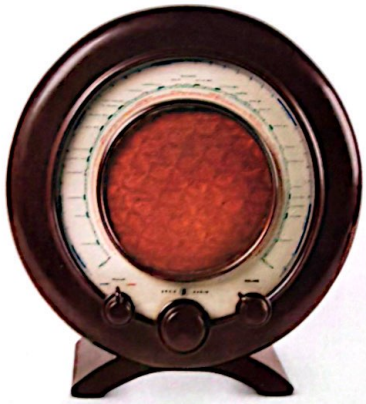

Cámara Hawkette n.º 2 | Kodak Ltd., componentes de baquelita por E. K. Cole, década de 1930 (RU). Esta cámara plegable de baquelita jaspeada moldeada por compresión fue probablemente la primera Kodak con carcasa de plástico.

La ciencia de la baquelita

Patentada de 1907 a 1927

Comercializada como el material milagroso de la era de las máquinas en la década de 1930, la baquelita es una resina termoestable, es decir, que no se funde de nuevo tras haber sido calentada y luego solidificada. En estado líquido se podía verter sobre hojas de papel apiladas para saturarlas y lograr un laminado fino y duro. Una vez fría, era idónea para las carcasas de aparatos eléctricos como radios y teléfonos. Además, se podía reforzar con serrín, amianto o polvo de pizarra, y moldear en cualquier forma. Para ocultar el material de refuerzo era necesario darle colores oscuros, preferiblemente imitando madera. En estado líquido admitía diversos colores.

Radio Ekco modelo A 22 (1945) de E. K. Cole (RU). La forma redonda de la caja de baquelita es típica del Art Déco.

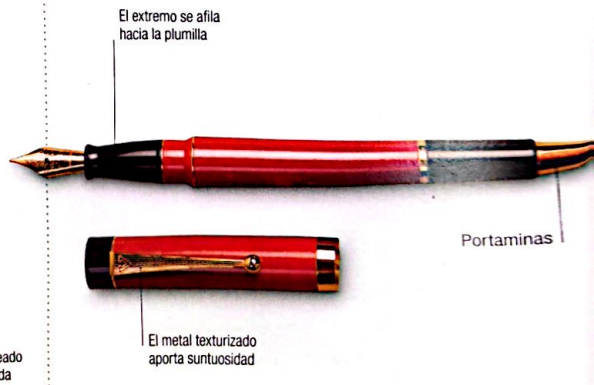
Radio bala multicolor modelo n.º 189 | FADA, principios de la década de 1940 (EE.UU.). Este elegante clásico Art Déco se fabricó con interesantes formas futuristas, y su brillante y moderno colorido fue posible gracias al uso del plástico Catalin.

Encendedor pistola | JYM, década de 1940 (Francia). Los mecheros de baquelita negra como este evocan el ambiente de diversión, novedad y frivolidad de la vida social en la época Art Déco. Se encendían al «disparar» la pistola.

Linterna | Década de 1940. Las líneas puras de esta linterna de baquelita deben mucho al Art Déco. En las décadas de 1930 y 1940, los diseñadores industriales recurrieron a la baquelita para crear productos de consumo asequibles como este.

Estilográfica y portaminas Monte Carlo | Visconti, *c.* 1980 (Italia). Pasado su auge, la baquelita aún se siguió usando en ciertos objetos. La elegancia de las líneas depuradas y el contraste de color de esta pluma son herederas del Art Déco.

Scanned with CamScanner

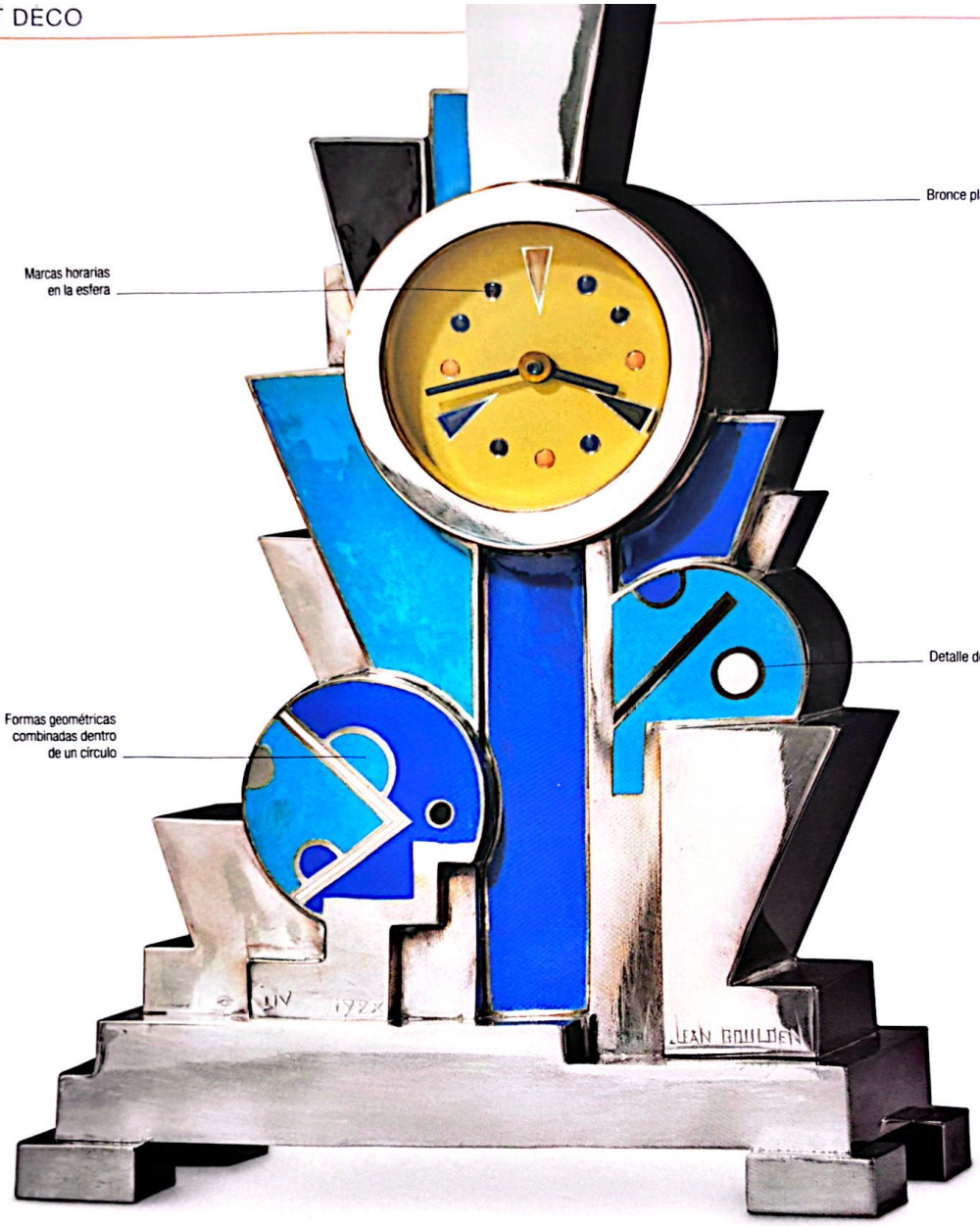

Teléfono automático | **GPO**, *c.* 1930 (RU). Este tipo de teléfono con disco de marcar tiene el cordón de tela y una gaveta integrada con un listín telefónico en miniatura. Sus escultóricas curvas, posibles gracias a las propiedades del plástico, lo convirtieron en un icono doméstico a principios del siglo XX.

PRIMEROS OBJETOS DE PLÁSTICO

Suave, ligero, resistente –aunque bastante quebradizo al principio– y adecuado para la producción en serie, el plástico fue un gran invento para los diseñadores Art Déco. Peter Müller-Munck lo describió como «el sello distintivo del diseño moderno [...] la misteriosa y atractiva solución para casi cualquier aplicación que requiera atractivo visual». La baquelita, el primer material plástico totalmente sintético, fue patentada por Leo Baekeland en 1907. Si bien baquelita *(Bakelite)* era el nombre comercial de la resina de fenol-formaldehído o fenólica, a menudo se denomina así a los plásticos primitivos en general. Por su composición, métodos de producción y la necesidad de añadirle materiales de refuerzo, los productos solían ser oscuros y opacos, pero a finales de la década de 1920 surgieron nuevos tipos de resinas fenólicas más fáciles de moldear, como el Catalin, que se podían fabricar en muchos colores y abrieron el camino a los audaces tonos de los plásticos de las décadas de 1950 y 1960.

Scanned with CamScanner

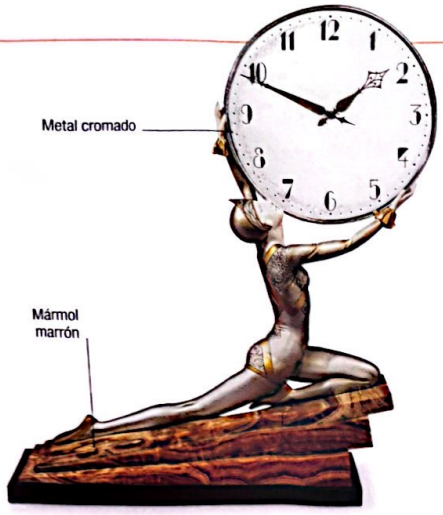

Reloj plateado francés | Jean Goulden, 1928 (Francia). El reloj plateado y esmaltado de Goulden es un amasijo de formas geométricas que recuerdan una máquina, la expresión exterior del mecanismo de un reloj. Goulden creó los detalles esmaltados mediante la técnica del *champlevé* (campeado), que consiste en rellenar con esmalte coloreado los motivos grabados en una superficie metálica.

RELOJES ELEGANTES

El diseño de relojes fue un campo en el que los artistas Art Déco optaron por el estilo abstracto geométrico. Para muchos de ellos, la estética Art Déco era una rebelión contra las líneas sinuosas del Art Nouveau, y muchas piezas de la época tienen un pronunciado aspecto moderno. Jean Goulden produjo piezas de influencia cubista, mientras que el purista Jean Puiforcat se dejó llevar por su amor a las formas simples y las líneas depuradas en la senda de la Bauhaus (pp. 168–169). Otro elemento habitual del diseño de las décadas de 1920 y 1930 son las estatuillas femeninas, que aparecen a menudo en los relojes en contraste con la simplicidad angulosa de la caja, un recurso estilístico visible en la obra de Josef Lorenzl y Ferdinand Preiss. Los relojes Art Déco también mostraban a menudo motivos representativos de modas del momento, como la egiptomanía y la pasión por los templos antiguos.

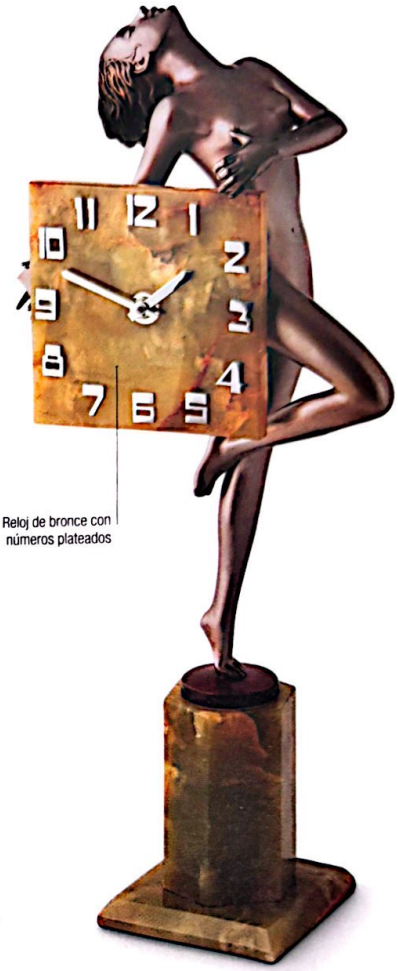
Scanned with CamScanner

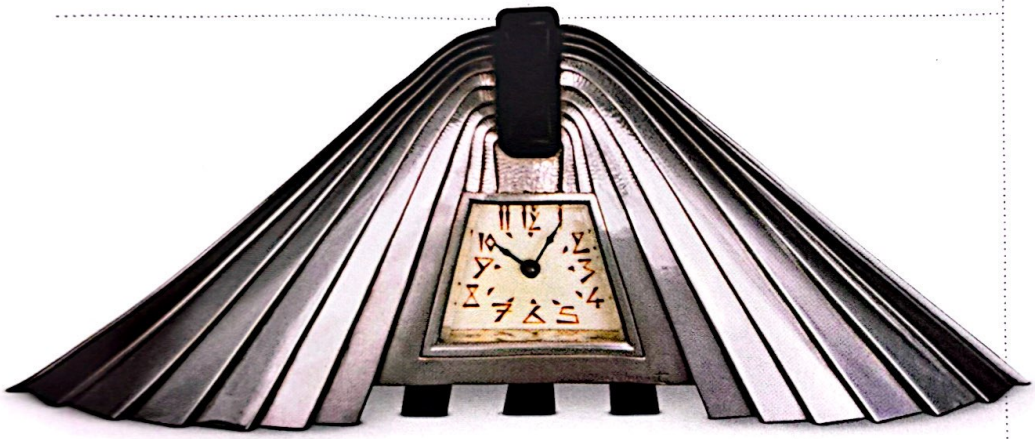
Reloj con chica arrodillada | **Ferdinand Preiss, década de 1920 (Alemania).** El escultor Preiss creó detalladas figuras de mujeres jóvenes, a menudo en poses activas y usando la moderna combinación Art Déco de marfil y bronce, como en esta pieza.

Reloj con caja de ónice | Década de 1920. La figura de marfil y bronce pintado recostada sobre la peana del reloj va vestida de Pierrot, un personaje de la Commedia dell'Arte, género teatral italiano del siglo XVII.

Reloj con estatuilla | **Josef Lorenzl**, *c.* 1930 **(Austria).** El escultor vienés Lorenzl creó refinadas estatuillas Art Déco, como la bailarina desnuda de bronce con pátina de plata que sostiene este reloj sobre una columna de ónice.

Reloj Faraón | **Albert Cheuret**, 1925 **(Francia).** El diseño de esta pieza de bronce plateado y ónice recuerda el tocado de un faraón, reflejo de la admiración que despertaba la cultura del antiguo Egipto en la época. Aparte de su peculiar forma, la esfera tiene unos curiosos números compuestos por trazos rectos, evocadores de los signos de la escritura egipcia.

Reloj de chimenea | **Figura de Geo (Georges) Maxim**, *c.* 1930 **(Francia).** Adornado con una de las muchas estatuillas femeninas de Maxim, este reloj está enmarcado por angulosas piezas de mármol de colores, acordes con su forma geométrica.

Reloj de pared con carillón | *c.* 1930–1935. Este reloj presenta una interesante mezcla del estilo Arts and Crafts del siglo XIX (las rosas y hojas talladas) y el estilo moderno geométrico de las piezas de nogal que rodean la esfera octogonal.

Reloj moderno | **Jean Puiforcat para Hour-Lavigne**, **1932 (Francia).** Incondicional del estilo moderno, Puiforcat buscó reducir los diseños a lo estrictamente funcional. En 1932, su interés había pasado de la recta al círculo, como en este reloj.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LOS RELOJES

A lo largo del siglo XX, los relojes pasaron de ser costosos objetos de precisión hechos a mano y necesitados de mantenimiento regular a objetos asequibles fabricados en serie que marcaban la hora con enorme exactitud. Los diseñadores respondieron con entusiasmo tanto a los cambios tecnológicos (la alimentación eléctrica, las pilas y los pequeños mecanismos electrónicos) como a la moda. Se han creado relojes de todos los estilos, desde los más recargados y suntuosos hasta los minimalistas porque, ya sea con caja de oro o de plástico, no solo son útiles, sino también decorativos.

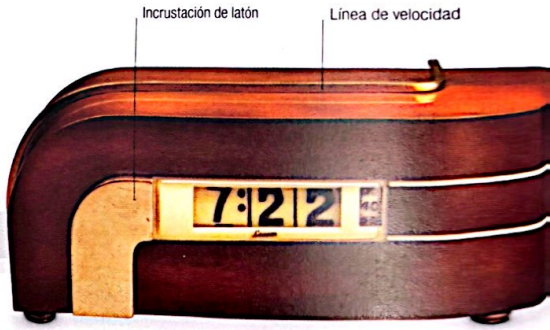
1877 Reloj de carruaje | Alphonse-Gustave Giroux (Francia). Diseñados para ajustarse a una caja de viaje, los relojes de este tipo fueron muy populares a finales del siglo XIX. Este robusto ejemplar de bronce dorado tiene un discreto moldurado clásico.

c. 1910 Reloj Tudric | Archibald Knox para Liberty (RU). Liberty usó el peltre para su línea Tudric, que incluía muchos diseños Art Nouveau y de inspiración celta de Knox. La adición de un poco de plata a la aleación daba brillo al metal y realzaba la decoración del reloj.

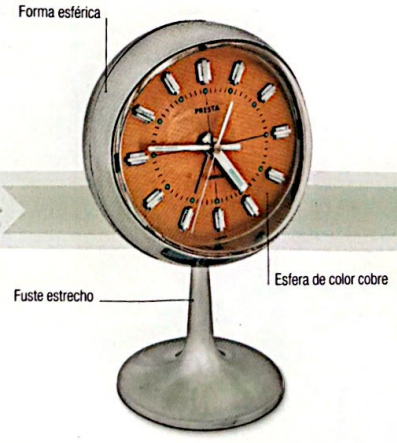

Años 1920 Despertador de doble campana | Westclox (EE.UU.). Este tipo de reloj debió de aparecer a finales del siglo XIX y Westclox lo fabricó a partir de la década de 1920. La sencilla esfera con manecillas fosforescentes en una caja redonda es típica.

c. 1930 Reloj digital Zephyr | Kem Weber para Lawson Time Inc. (EE.UU.). Las líneas dinámicas de este antiguo reloj digital lo convierten en un ejemplo clásico del Art Déco. La huella del diseño industrial en Weber es claramente visible: esta pieza se inspiró en el tren Zephyr.

1970 Despertador Asteroid | Presta (Japón). La caja, con una forma esférica de inspiración espacial se asienta sobre un pedestal. Tanto las manecillas como la esfera son luminosas. Los minutos también están marcados, pero sin números, al igual que las horas.

1976 Reloj digital DN40 | Dieter Rams para Braun (Alemania). Con la llegada de las pantallas LED, los relojes digitales se hicieron más prácticos y fiables, y se generalizaron durante la década de 1970. Este tiene la carcasa minimalista típica de Rams.

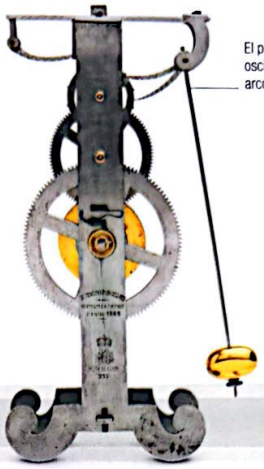
Scanned with CamScanner

c. 1880 Reloj de cuco | (Alemania). La región de la Selva Negra alemana ha sido el centro de la producción de relojes de cuco durante 300 años. Este modelo de tipo casita de madera, con su decoración foliar, se basó en ejemplares suizos.

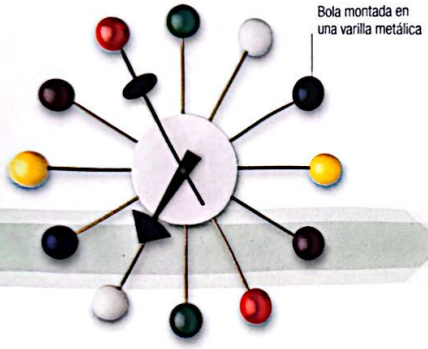
c. 1880 Despertador de cartero | (Alemania). Este tipo de reloj sencillo y popular normalmente se fabricaba en Alemania, con una caja barata. Este ejemplar tiene una esfera lisa con números romanos para indicar las horas.

1883 Reloj de péndulo | Galileo (Italia). En 1641, Galileo Galilei tuvo la idea de utilizar un péndulo para crear un reloj, pero murió antes de ver materializado su invento. Este modelo del siglo XIX fue el primero construido según un dibujo original de Galileo.

c. 1890 Reloj de chimenea | Mappin & Webb (Alemania). Este reloj de esfera plateada y números romanos tiene bordes biselados, cubierta curva y asa de transporte. Muchos relojes eran más elaborados.

1949 Reloj de pared Atomic | George Nelson para Howard Miller Clock Co. (EE. UU.). Para diseñar este reloj, Nelson se inspiró en los modelos de átomos y moléculas. Las bolas montadas en varillas de metal se ofrecían en acabado pintado o madera.

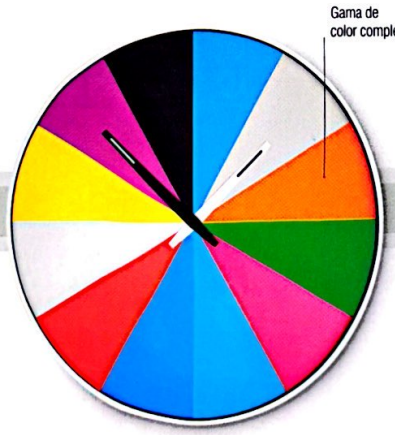
1957 Reloj de pared | Max Bill para Junghans (Alemania/Suiza). Bill creó este reloj según los principios de buena forma que enseñaba en la Escuela de Diseño de Ulm (Alemania). Los objetivos eran la funcionalidad y la simplicidad, junto con la durabilidad.

1959–1960 Reloj de mesa Lorenz Static | Richard Sapper (Alemania). La pesada base alberga la pila y asegura que el reloj se asiente sobre ella con la esfera siempre en el ángulo correcto. Un temporizador de torpedo reciclado impulsa las manecillas.

1987 AB1 | Dietrich Lubs para Braun (Alemania). El AB1 encarna los objetivos de simplicidad y buena forma de Braun. Sus sencillos números de palo seco, las elegantes agujas y una caja negra lo convierten en un ejemplo notable del diseño minimalista de la década de 1980.

2010 Reloj de pared ultraplano multicolor | Thomas Buchheim para Kikkerland (EE. UU.). Este reloj de plástico ultrafino y con un mecanismo casi totalmente silencioso presenta los colores primarios y secundarios, así como distintos tonos del mismo color.

2015 Reloj de pared Önskedröm | Olle Eksell para IKEA (Suecia). Perteneciente a una serie que comprende vajillas, telas, cojines y ropa de cama, el divertido Önskedröm tiene por manecillas unos lápices que apuntan a imaginativos dibujos en lugar de números.

Scanned with CamScanner

WELLS COATES

Radio Ecko AD-65

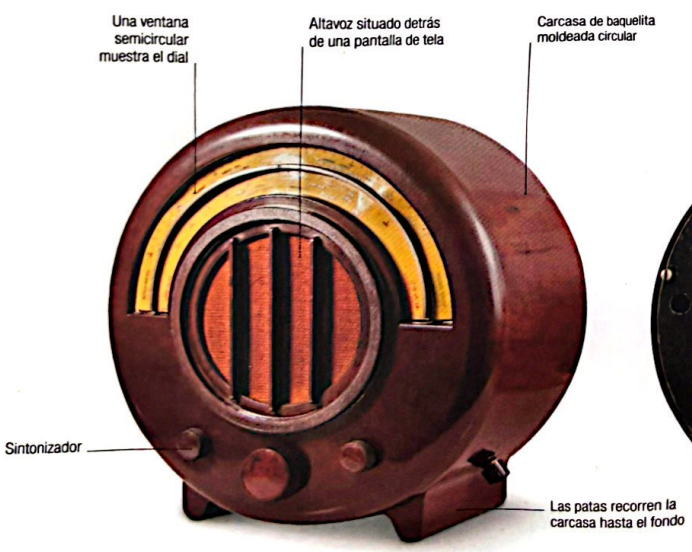
AÑO Década de 1930 | FABRICANTE E.K. Cole Ltd. (Ekco) [RU] | MEDIDAS *Altura* 40,5 cm *Anchura* 39,5 cm *Profundidad* 21 cm | MATERIALES Baquelita, acero inoxidable, tela

Hasta la década de 1930, las radios eran muy grandes, casi una pieza más del mobiliario. En 1934, el arquitecto y diseñador industrial de origen canadiense Wells Coates creó esta pequeña radio redonda tras ganar un concurso para diseñar una carcasa de plástico para aparatos de radio. Influido por el minimalismo de Le Corbusier, Coates también realizó diseños arquitectónicos pioneros, como los interiores del estudio de la BBC (1931).

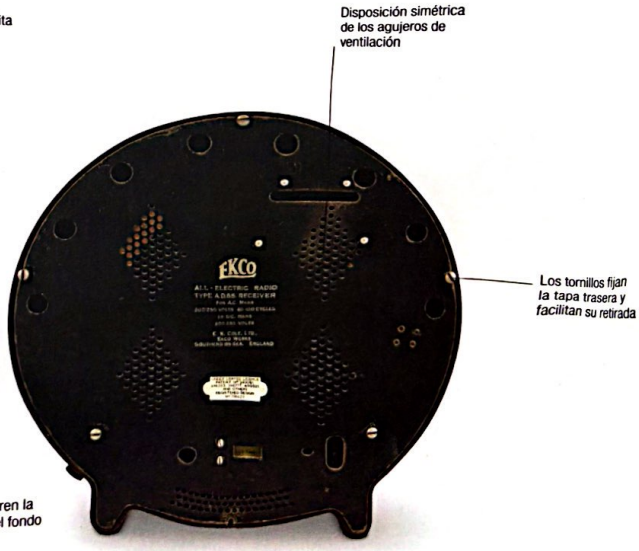
El diseño austero y compacto de la carcasa fue posible gracias al menor tamaño de los componentes electrónicos disponibles desde hacía poco. Para los estándares de principios de la década de 1930, era un aparato vanguardista. La limpia geometría circular se repite en todos los elementos, como los botones redondos y los diales semicirculares. El acabado original era la típica combinación Art Déco de plástico negro y metal cromado, pero el más popular fue el que se muestra aquí: baquelita marrón que imita la raíz de nogal. En la década de 1940 Coates introdujo variaciones en el modelo, y sus diseños marcaron la pauta para el desarrollo de la radio moderna.

Enfocó el problema como el diseño de una pieza de maquinaria moderna

Nikolaus **Pevsner**
Historiador del arte

△ **Vista lateral/frontal**

△ **Vista posterior**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Dispensador de bebidas | Raymond Loewy para Dole Valve Company, 1947 (Francia). La icónica fuente de refrescos para mostrador Dole Deluxe demuestra que el estilo aerodinámico de Loewy aún gozaba de aceptación tras la Segunda Guerra Mundial. Apodada «motor fueraborda», servía bebidas de Coca-Cola dispensando soda y jarabe de Coca-Cola simultáneamente.

PRODUCTOS DE LA ERA DE LAS MÁQUINAS

En ningún periodo anterior tuvieron los procesos industriales y estéticos mayor influencia que en la época Art Déco. Se fabricaron cantidades ingentes de artículos asequibles, y los diseñadores rindieron homenaje al progreso apropiándose de formas, estructuras, materiales y motivos industriales. A medida que aumentaba la competencia, utilizaron formas y mejoras tecnológicas más llamativas, y los años de la Gran Depresión supusieron un estímulo adicional para crear diseños funcionales con materiales prácticos.

Cuando los diseñadores pasaron del diseño industrial al de artículos para el hogar, EE. UU. comenzó a marcar la pauta, pero la influencia europea aún era poderosa. Muchos de los diseñadores que trabajaban en EE. UU. eran expatriados: Raymond Loewy, por ejemplo, nacido en Francia, aportó el estilo y el talento galos a sus pulidas máquinas de líneas limpias.

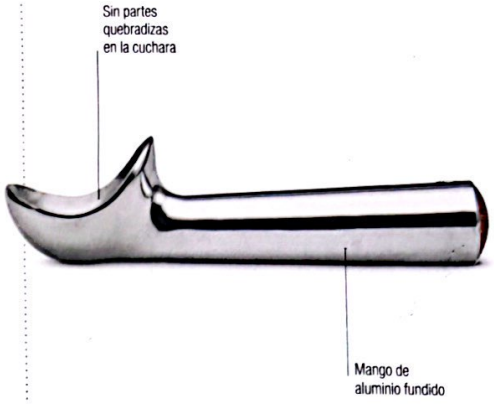
Scanned with CamScanner

Afilalápices | Raymond Loewy, 1933 (EE. UU.). Este prototipo de Loewy es un famoso ejemplo de diseño industrial moderno. Hecho de metal cromado, sus limpias líneas aerodinámicas le dan un aspecto elegante y futurista.

Ventilador Ribbonaire | W. O. Languille para Singer Sewing Machine Co., *c.* 1935 (EE. UU.). Este ventilador de mesa tiene cintas en lugar de aspas –como medida de seguridad–, con un pulido cuerpo de baquelita y motor eléctrico de tres velocidades.

Cuchara para helado | Sherman L. Kelly para Zeroll Co., 1935 (EE. UU.). El mango de esta pieza funcionalista, considerada la primera cuchara para helado moderna, contiene un fluido termoconductor que transmite el calor de la mano al helado.

Frigorífico de gas | Electrolux, *c.* 1936. Perteneciente a la oleada de nuevos electrodomésticos fabricados en serie, esta pequeña nevera alimentada por gas es decididamente moderna, pero su forma cuadrada evoca un mueble de salón tradicional.

Altavoz Radio Nurse | Isamu Noguchi para Zenith Radio Corp., 1937 (EE. UU.). La forma suave y elegante de esta mitad de un interfono para bebés de baquelita revela la herencia escultórica del diseñador estadounidense de origen japonés.

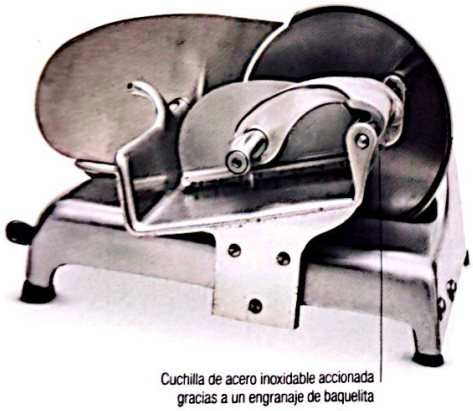
El edificio Chrysler

1930

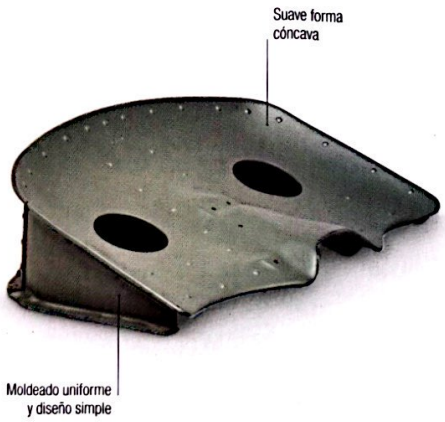
Este edificio neoyorquino de estilo moderno simboliza el liderazgo de EE. UU. en el diseño de la era de las máquinas y en la arquitectura Art Déco. Con su brillante aguja con arcos y ventanas triangulares de acero inoxidable al cromo-níquel se alza hasta 319 m. El exterior e interior del edificio –ingeniosamente futuristas– están dominados por las formas geométricas. Su decoración de reluciente acero comprende tapacubos alados, gárgolas con forma de águila y adornos de capó de automóvil.

Diseñado por William van Allen, el edificio Chrysler se considera el rascacielos Art Déco por excelencia.

Cortadora de fiambres | Egmont Arens para Hobart Manufacturing Co., *c.* 1940 (EE. UU.). Las superficies redondeadas son funcionales además de decorativas, pues eliminan las rendijas en las que podrían atascarse restos.

Asiento de torreta | McDonnell Aircraft Corp., *c.* 1939–1944 (EE. UU.). La aeronáutica fue una fuente de vanguardistas ideas sobre diseño y nuevos materiales. Este asiento de torreta es de Structomold, papel laminado impregnado de plástico.

Scanned with CamScanner

JOHN TJAARDA

Lincoln-Zephyr

AÑO 1936 | FABRICANTE Planta de montaje Lincoln de Detroit (Michigan) para Ford Motor Company (EE. UU.) | MEDIDAS *Largo* 514–533 cm *Alto* 175 cm | MATERIALES Acero (carrocería/bastidor combinados)

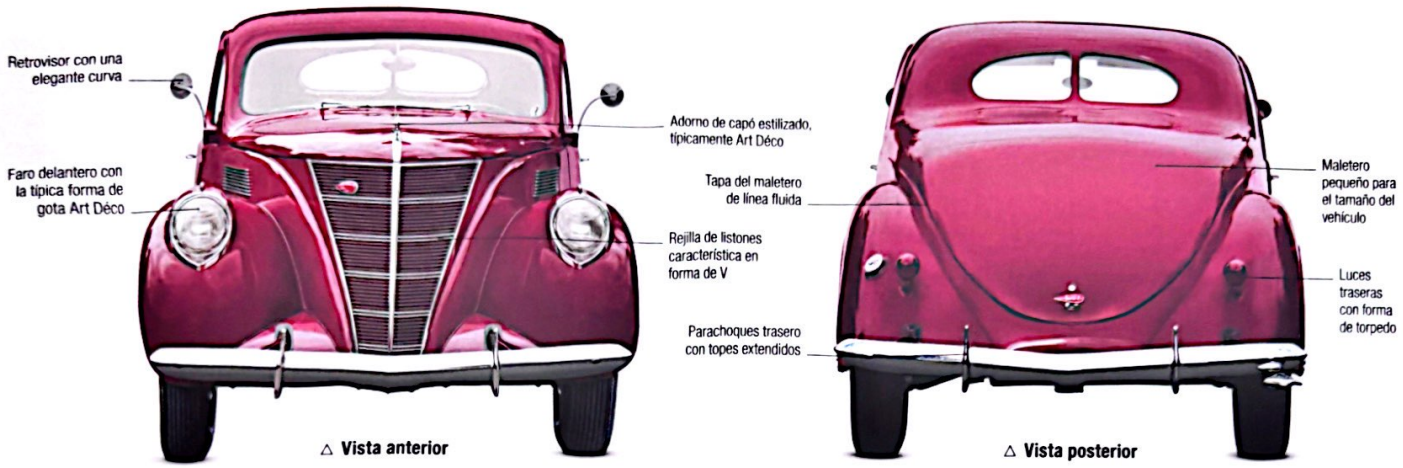
El logotipo muestra un distintivo estilo Art Déco en las líneas sobrias y la rotulación. En la época Art Déco, la denominación «Zephyr» se usó en distintos productos para sugerir velocidad.

Aunque el público no estaba preparado para algunos de los rompedores diseños de coches que surgieron en la década de 1930 –como el futurista, aunque impopular, modelo Airflow de Chrysler (1934)–, el Lincoln-Zephyr de Ford supo captar el espíritu de los tiempos con gran éxito. Este símbolo del aerodinamismo Art Déco marcó un hito en el diseño moderno de automóviles además de ofrecer al gran público un toque de lujo a un precio relativamente asequible.

Con el techo y la trasera en una larga curva ondulada y arcos con forma de gota sobre las ruedas, el Zephyr presentaba un elegante perfil aerodinámico. Fue el primer Lincoln monocasco (con carrocería y bastidor combinados en una unidad), lo cual reducía el peso de su estructura de acero, e iba equipado con un nuevo tipo de motor de 12 cilindros en V, cuya forma compacta se ajustaba a la forma aerodinámica del vehículo. Su aspecto debía mucho al diseñador de origen holandés John Tjaarda, muy influido por la aeronáutica, pero también a la colaboración de Edsel Ford, Howard Bonbright y Bob Gregorie. El Zephyr tuvo varios diseños en las décadas de 1930 y 1940, si bien el nombre dejó de utilizarse en 1942. El modelo que se muestra aquí es el cupé de tres ventanas.

Scanned with CamScanner

△ **Vista anterior**

△ **Vista posterior**

Su espectacular aspecto expresa los principios más modernos del diseño aerodinámico

Folleto comercial del **Lincoln-Zephyr**
Lincoln Motor Company (1936)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

JOYAS OPULENTAS

Como en otros campos del Art Déco, Francia llevó la voz cantante en la joyería, con opulentas piezas con gemas incrustadas. Si bien la marca de lujo Cartier dio modernas formas Art Déco a sus extravagantes joyas, evitó la geometría y la estilización más extremas de joyeros como Anders Nilsson. A partir de la década de 1920, Coco Chanel encabezó la bisutería. En la década de 1930, el platino desbancó al oro como metal precioso preferido y se produjo un boom de piezas económicas producidas en serie. Los diseñadores utilizaron con imaginación materiales modernos como la baquelita y recurrieron al esmalte para añadirles espectaculares colores. El diseño de joyería acusó el influjo del cubismo, las audaces escenografías y vestuarios de los Ballets Rusos, la egiptomanía, los templos mayas y el arte africano de las colonias francesas. Como de costumbre, la joyería complementó a la moda; así, la tendencia de los vestidos sin mangas popularizó los brazaletes.

Egiptomanía

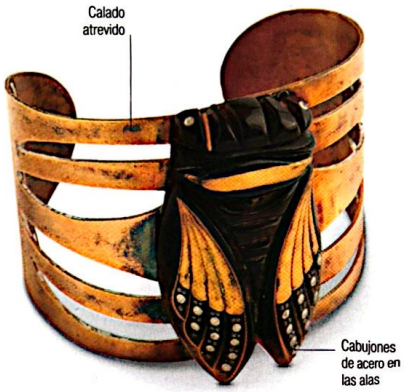
En 1922, el arqueólogo Howard Carter entró en una tumba sellada del Valle de los Reyes, cerca de Luxor (Egipto), y vio «por todas partes el brillo del oro». A medida que salían objetos maravillosos de la tumba del faraón Tutankamón, se desató una obsesión por lo egipcio conocida como «tutankamonmanía».

En 1923, el joyero francés Pierre Cartier predijo con acierto que «el descubrimiento de la tumba traerá algunos cambios arrolladores a la moda en joyería». En los años siguientes, Cartier diseñó un reloj cuya forma recordaba la entrada a un templo egipcio, mientras que la firma Van Cleef & Arpels reproducía en algunas de sus piezas buitres, perros y babuinos de estilo egipcio. Otros joyeros usaron escarabeos, serpientes y esfinges.

La egiptomanía nutrió la imaginación de los diseñadores de cualquier cosa, desde cruceros de lujo hasta ropa. Incluso lady Elizabeth Bowes-Lyon (futura madre de la reina Isabel II), lució un traje inspirado en Tutankamón durante su luna de miel.

Detalle de escarabajo alado del Teatro Egipcio de Hollywood (California).

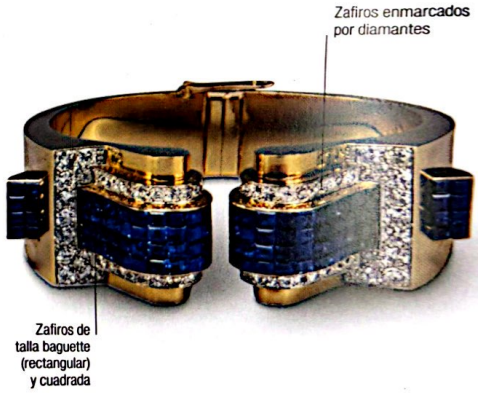
Brazalete con escarabajo | Década de 1920. Este brazalete de bisutería está hecho de cobre y materiales baratos. La pieza central es un escarabajo –animal sagrado en el antiguo Egipto que fue un motivo frecuente en el diseño Art Déco– de baquelita.

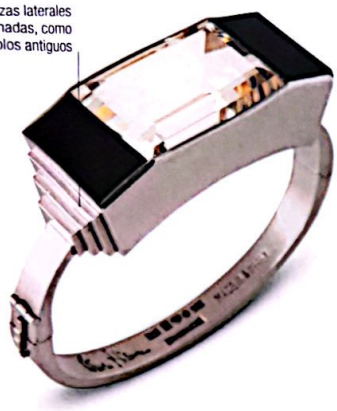
Broche de rana | Chanel, 1927 (Francia). Este broche de bisutería con la popular forma Art Déco de una rana es de esmalte sobre un vaciado de plomo. Las piedras de estrás en ojos y pies están montadas en pavé (muy juntas, para ocultar el soporte).

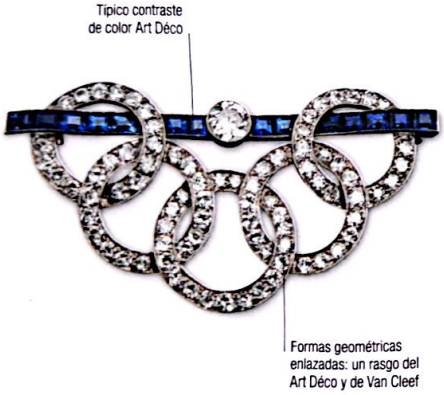
Broche de plata | Década de 1920 (EE. UU.). Este broche calado está decorado con figuras egipcias de aves, reptiles y plantas en esmalte dorado y policromado, dos cabujones de vidrio color rubí y un gran escarabajo de piedra en el centro.

Pulsera de platino y oro con charnela | Boucheron, *c.* 1935 (Francia). Los extremos con forma de hebilla tienen cuatro filas de zafiros con montura invisible en contraste con diamantes de talla brillante. Boucheron también diseñó un pasador de pelo a juego.

Pulsera de plata de ley | Wilwen Nilsson para Anders Nilsson, década de 1930 (Suecia). Las dos piedras de ónice negro engastadas complementan el cristal de roca facetado en esta pulsera de líneas angulosas, típicas de la joyería Art Déco.

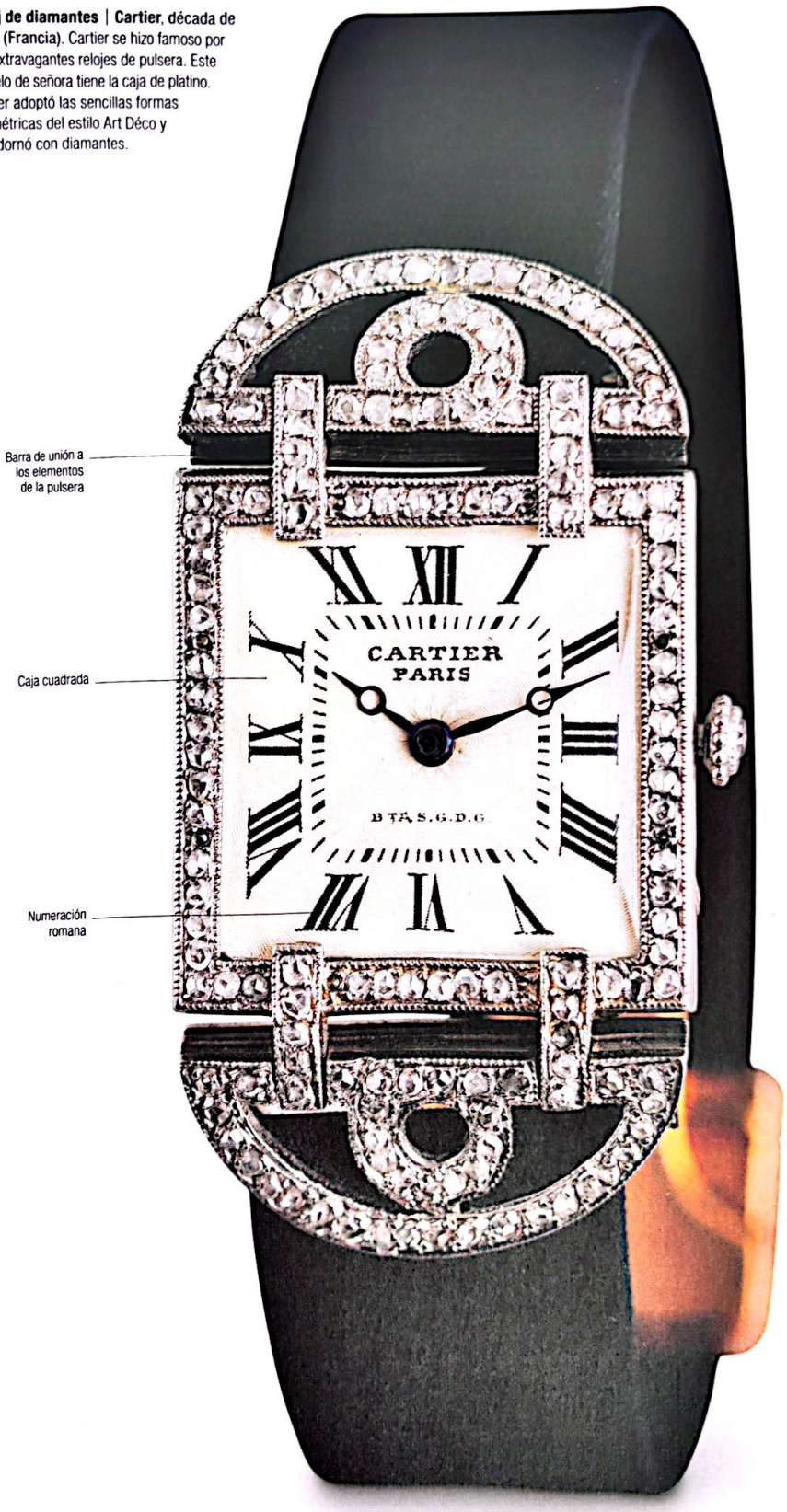

Alfiler de platino | Van Cleef & Arpels, *c.* 1932 (Francia). Este alfiler lleva cinco anillos con 84 diamantes de 6 quilates de talla brillante y una barra con 14 zafiros azules birmanos de 4 quilates y talla calibrada, con un gran diamante en el centro.

Anillo de platino | Van Cleef & Arpels, década de 1940 (Francia). Este anillo lleva una hilera de rubíes en un engaste invisible. Van Cleef introdujo un método de talla de las piedras que permitía insertarlas con precisión para que no parecieran sujetas.

Reloj de diamantes | Cartier, década de 1920 (Francia). Cartier se hizo famoso por sus extravagantes relojes de pulsera. Este modelo de señora tiene la caja de platino. Cartier adoptó las sencillas formas geométricas del estilo Art Déco y las adornó con diamantes.

Scanned with CamScanner

Jarrón de vidrio camafeo de estilo egipcio | Daum, 1926 (Francia). Esta pieza es un excelente ejemplo del fino vidrio camafeo producido por la vidriería de los hermanos Antonin y Auguste Daum. El vidrio camafeo presenta múltiples capas coloreadas y diseños grabados al ácido o mecánicamente. Este jarrón está hecho de un vidrio incoloro con adición de polvo lechoso y una capa exterior azul vitrificada, grabada al ácido con flores de papiro y ramas de olivo estilizadas.

VIDRIO CON ESTILO

La vidriería Art Déco fue sumamente creativa y expresiva, además de técnicamente innovadora. Se obtenían bellos efectos superponiendo varias capas de vidrio y creando estratos de vivos colores por medio del grabado o el esmaltado. También se exploró el moldeado y se utilizaron técnicas complejas como la pasta de vidrio (vidrio translúcido) y la pasta de cristal (vidrio transparente) para los clientes más acaudalados. Los motivos fluidos Art Nouveau aún resistían, pero ganaban vigencia las audaces formas modernas y se imponían las piezas sólidas, de paredes gruesas. Los vidrieros franceses –como Gabriel Argy-Rousseau, François-Émile Décorchemont y los hermanos Daum– dominaban el terreno, especialmente en la producción de lujo, mientras que en EE. UU. se elaboraban algunas finas piezas modernas. El principal tema decorativo eran los motivos naturales estilizados y las civilizaciones antiguas, en especial la egipcia tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922.

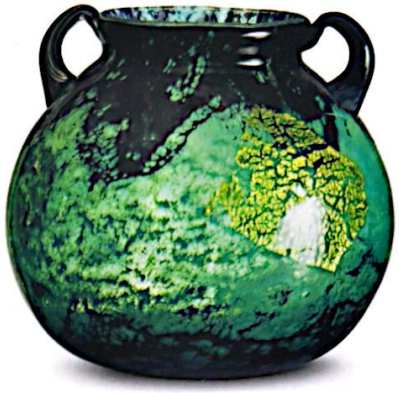
Scanned with CamScanner

Las bañistas | Marcel Goupy, *c.* 1926 (Francia). La especialidad de Goupy fue el vidrio esmaltado, a menudo con una decoración de figuras o paisajes, como las bañistas en un entorno campestre de este jarrón.

Jarrón clásico | François-Émile Décorchemont, década de 1920 (Francia). El color de este jarrón de pasta de vidrio se obtuvo añadiendo óxidos metálicos. El jaspeado y los motivos de rostros son un homenaje a las civilizaciones clásicas.

Jarrón con asas | Daum, década de 1920 (Francia). Este jarrón muestra muchas de las técnicas distintivas de los hermanos Daum: el fondo ricamente coloreado y manchado, el efecto de metal martillado y la decoración con papel metalizado.

Cigarrera | Gabriel Argy-Rousseau, 1923 (Francia). Esta caja translúcida de pasta de vidrio se llamó Ibis porque el pomo recuerda la forma del ave sagrada del antiguo Egipto. El rico y profundo colorido es típico de Argy-Rousseau.

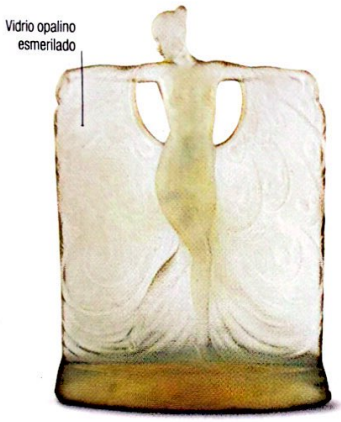

Figura de vidrio | Marius-Ernest Sabino, *c.* 1923–1939 (Francia). Esta lámpara es un homenaje a la popularísima estatuilla *Suzanne au bain* de Lalique. Podía encargarse con un pie que la iluminaba desde abajo.

Cuenco con gacela | Sidney Waugh para Steuben, *c.* 1939 (EE.UU.). Las formas puras de este bol son modernas, y el delicado friso grabado muestra una estilización típica. Las gacelas fueron un motivo popular en la década de 1920, recuperado aquí por Waugh.

El vidrio se ha convertido en el más versátil y elegante de los materiales modernos

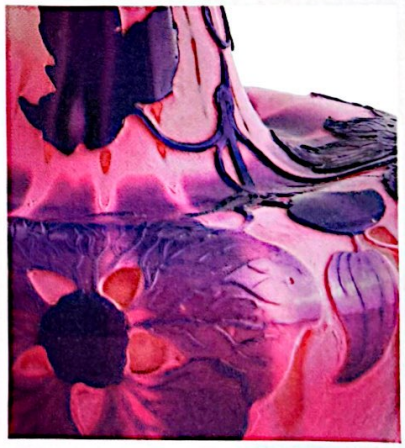
Ghislaine **Wood**

Técnicas de vidrio camafeo

Desde *c.* 30 A. C.

Practicada inicialmente por los tallistas de gemas, la técnica del camafeo fue adoptada después por vidrieros para soplar y fundir capas de vidrio de distintos colores antes de grabar al ácido, tallar o pulir a la arena la capa superior para crear un bajorrelieve. Avances posteriores, como el uso de ácido fluorhídrico para matear el color de fondo dieron como resultado una gran variedad de diseños de capas múltiples.

La técnica del camafeo alcanzó su cumbre gracias a la obra de Émile Gallé, que realizó elegantes diseños a partir de hasta cinco capas de vidrio coloreado combinando el corte, la talla y el grabado al ácido.

Jarrón camafeo de Émile Galle (*c.* 1900), con cuatro capas grabadas al ácido y talladas a la rueda en rosa y amatista.

Scanned with CamScanner

△ **La sutil translucidez nacarada,** como la de este panel utilizado en un coche cama del tren Orient Express, es un sello de Lalique.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

René Jules Lalique

Tras contribuir de manera decisiva al Art Nouveau con su fantástica joyería, René Jules Lalique emprendió una segunda carrera como vidriero que ayudó a definir el Art Déco. Sus joyas tenían un estilo sensual, con exquisitas libélulas, escarabajos y flores en peinetas, broches y colgantes en los que el oro y la plata se combinaban con gemas, materiales inusuales como el cuerno y delicado esmalte translúcido *plique-à-jour* (fenestrado).

En la década de 1890 empezó a diseñar frascos de perfume para firmas como Coty y Worth. Perfeccionista y dotado de visión comercial, en la década de 1920 dirigía una floreciente manufactura de vidrio que producía desde jarrones y servicio de mesa hasta adornos de coche y lámparas. Aunque orientado al mercado del lujo y la edición limitada, Lalique también creó piezas más asequibles, especialmente durante la Gran Depresión, e incorporó técnicas de moldeado avanzadas para la producción en serie en su fábrica de Wingen.

Lalique usó el soplado artesanal y el método de la cera perdida para el vaciado de delicadas formas, habitualmente con una detallada decoración en relieve con motivos naturales y figuras femeninas en vidrio opalino blanco con sutiles tonalidades de azul, pero también con colores más fuertes, como ámbar y cobalto. Su vidriería adoptó la simplicidad de líneas del Art Déco, pero con un toque del fluido estilo Art Nouveau.

Vida

1860–1945

1860 Nace en Ay (Marne, Francia)

1870

1876 Comienza su aprendizaje con el orfebre parisino Louis Aucoc a la vez que se forma en escuelas de artes de París y Londres

1880

1886 Abre su propia joyería en París

1890

1900 Sus joyas, exhibidas en la Exposición Universal de París, le dan fama mundial

1902 Abre un pequeño taller de vidrio en Clairefontaine, cerca de Rambouillet

1900

1905 Abre su primera tienda en París

1909 Abre una fábrica de vidrio en Combs-la-Ville

1910

1921 Empieza la producción en la nueva fábrica de Wingen-sur-Moder, en Alsacia (Francia)

1920

1925 Los vidrios exhibidos en la Exposición de París lo encumbran aún más

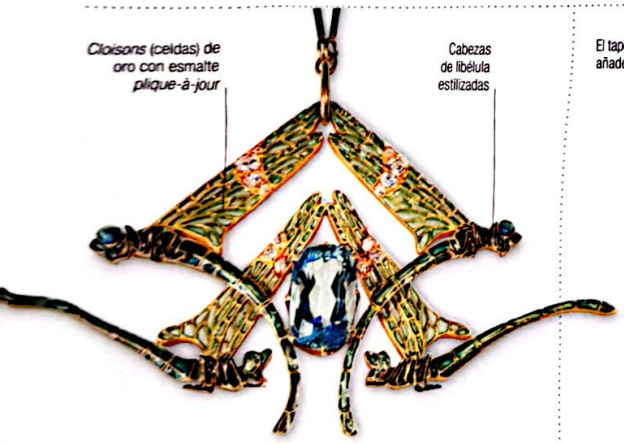
1930 Diseña elementos de vidrio para la decoración interior del paquebote *Normandie*

1930

1934 Produce vidrio arquitectónico para un crucifijo, fuentes, vidrieras y el retablo de la iglesia de Saint Matthew de Millbrook (Jersey, RU)

1940

1945 Muere en París

Colgante de libélulas | *1903–1905*. El motivo de libélulas, el colorido del esmalte y las formas curvas de esta delicada pieza son típicos de la joyería Art Nouveau de Lalique.

Frasco de perfume | **Para Molinard,** *c.* 1928. La forma era muy importante para Lalique, que creó muchos frascos de perfume de líneas simples, a menudo con poco o ningún color.

Bol Nemours | 1929. Este bol, del que se produjeron variantes en distintos colores, es de grueso vidrio transparente y esmerilado, decorado con círculos de flores de tamaño decreciente.

Lámpara Rondella | Christian Dell para Schwintzer & Gräff, 1926 (Alemania). Maestro platero y metalista, Dell dirigió el taller del metal de la Bauhaus y contribuyó a forjar su estilo moderno, que ejerció una gran influencia en el diseño Art Déco. Esta lámpara de la serie Rondella, desprovista de adornos y compuesta por dos piezas metálicas conectadas, fue uno de sus diseños de lámpara más destacados.

LÁMPARAS ART DÉCO

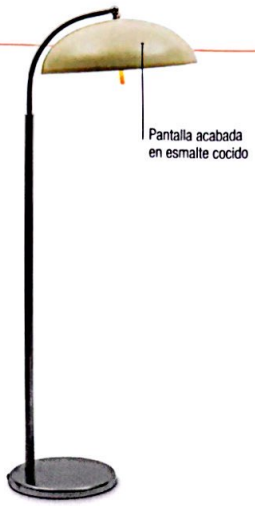
En muchos aspectos, la iluminación fue el caballo de batalla del diseño Art Déco –algo no tan sorprendente considerando que la electricidad doméstica era relativamente nueva–, y por tanto, las lámparas fueron un producto atrevido. Proliferaron los diseños modernos minimalistas e «industriales», que sacaban partido de los materiales nuevos como la baquelita, pero también otros más convencionales, a menudo decorados con vidrio camafeo y adornos de metal con los motivos Art Déco de moda.

Tal vez el ejemplo «moderno clásico» más conocido sea el aún apreciado modelo de lámpara articulada Anglepoise creado por George Carwardine, en la década de 1930. En la misma línea, Christian Dell y Walter von Nessen (pionero del uso de materiales como fibra de vidrio y aluminio centrifugado) destacaron por sus lámparas de pie y de mesa de audaz sencillez. Las lámparas fueron también un gran escaparate para el metal cromado, un material que se refinó a mediados de la década de 1920.

Scanned with CamScanner

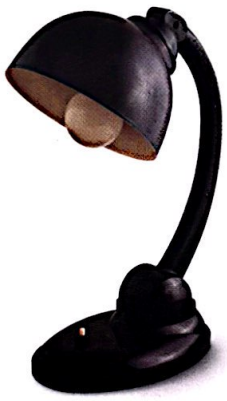
Lámpara de pie | Daum (pantalla) (Francia). Esta lámpara de luz vertical consta de una pantalla de vidrio camafeo Art Déco y un esbelto pie de metal fundido, posiblemente obra de Louis Majorelle, que trabajó a menudo con los hermanos Daum.

Lámpara de pie | Walter von Nessen para Nessen Studio Inc., *c.* 1927–1935 (EE. UU.). Esta lámpara regulable de latón cromado con la audacia típica del diseñador pionero en iluminación Walter von Nessen posee la simplicidad de la Bauhaus.

Lámpara máscara | Helen Dryden (atribuida) para Revere Copper & Brass Co., década de 1930 (EE. UU.). Esta lámpara curvada, diseñada para mesita de noche o de recibidor, evoca las esculturas de cabezas primitivistas del artista Amedeo Modigliani.

Lámpara de escritorio | Wells Coates para E. K. Cole Ltd., década de 1930 (RU). Esta lámpara de elegantes curvas fue fabricada con uno de los recientes plásticos de moda disponibles en la época por la misma empresa que produjo las radios EKCO.

Lámpara Anglepoise® | Década de 1930. La ingeniosa combinación de muelles y partes articuladas permitía inclinarla en una amplia variedad de posiciones. El diseño era fácilmente adaptable para modelos de escritorio, pie o pared.

Lámpara de metal cromado y esmaltado | Década de 1930 (EE. UU.). Con su audaz mezcla de formas y colores, la base y el fuste de esta lámpara de mesa evocan motivos de templos antiguos, que fascinaban a los diseñadores Art Déco.

Lámpara de escritorio Bolide | Gustave Miklos para Jumo Breveté, *c.* 1940–1945 (Francia). Esta lámpara plegable de baquelita negra, osadamente moderna, tenía un conmutador en la base que la encendía automáticamente al abrirla.

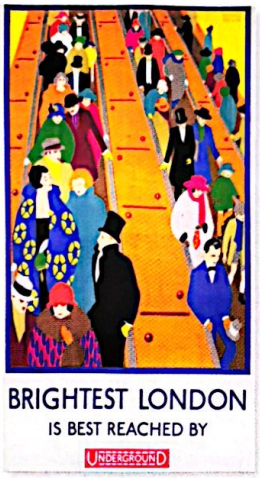
Scanned with CamScanner

PALABRAS E IMÁGENES

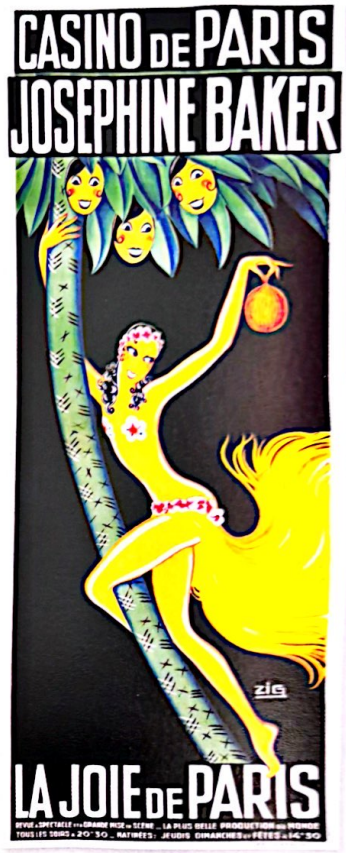
Los diseñadores Art Déco acogieron con júbilo los avances de la tecnología, el urbanismo y la comercialización. Con tantos productos y servicios nuevos que vender, las artes gráficas vivieron una época dorada, y el cartel publicitario se convirtió en el crisol de todo lo que el audaz estilo Art Déco podía ofrecer. El glamur de Hollywood y el turismo internacional inspiraron campañas que promocionaban un estilo de vida elegante y viajes en tren hacia destinos tentadores. El influjo de las vanguardias artísticas se aprecia en muchos carteles, y en la obra de artistas como Cassandre son visibles el dinamismo del futurismo italiano y la geometría cubista. El texto se usó para aumentar el impacto, y algunos diseñadores crearon sus tipografías, a menudo reflejo de la vertiginosa arquitectura Art Déco.

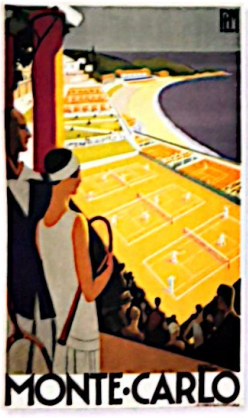
Portada de *Vanity Fair* | **Georges Lepape**, 1919 (EE.UU.). Esta imagen simple y despejada es obra del grafista e ilustrador de moda Lepape. El diseño tiene la refinada elegancia Art Déco típica de muchos artistas publicitarios franceses de la década de 1920.

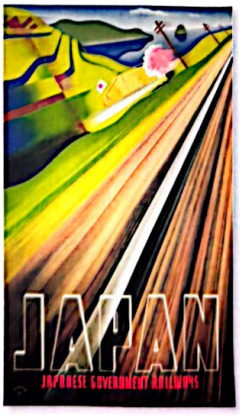
Cartel del metro de Londres | **Horace Taylor**, 1924 (RU). Los vivos colores refuerzan la idea de que el *Tube* es para todos. En las escaleras mecánicas se amontonan modas y gentes de todo tipo: elegantes vestidos para la ópera, trabajadores y niños.

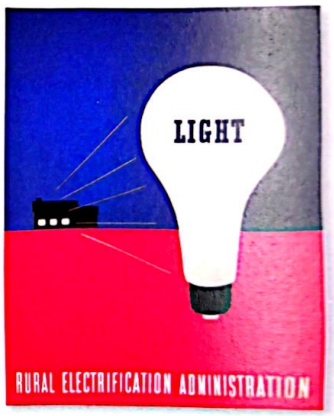
Cartel de *La Joie de Paris* | **Zig (Louis Gaudin)**, 1927 (Francia). En esta época se produjeron numerosos carteles para Josephine Baker y sus revistas parisinas. El vibrante colorido y las imágenes tropicales aluden al glamuroso exotismo de la artista.

Cartel de Montecarlo | **Roger Broders**, *c.* 1930 (Francia). Este cartel para el tren PLM (París-Lyon-Mediterranée) sugiere el lujo y el glamur del destino con colores atrevidos, luces y sombras vigorosas y un punto de vista espectacular.

Cartel ferroviario | **Munetsugu Satomi**, 1937 (Japón). En este anuncio, la vista desde un tren sugiere una velocidad escalofriante. El paisaje aúna rasgos tanto tradicionales como modernos para transmitir la rápida transformación de Japón.

Cartel sobre la electrificación | **Lester Beall**, 1937 (EE.UU.). Este cartel para la agencia estatal que llevó al ámbito rural de EE.UU. la electricidad, muestra el estilo audaz y sobrio que situó a Beall a la cabeza del grafismo moderno del país.

Scanned with CamScanner

La letra con serifa contrasta con el rótulo de fondo, más ligero

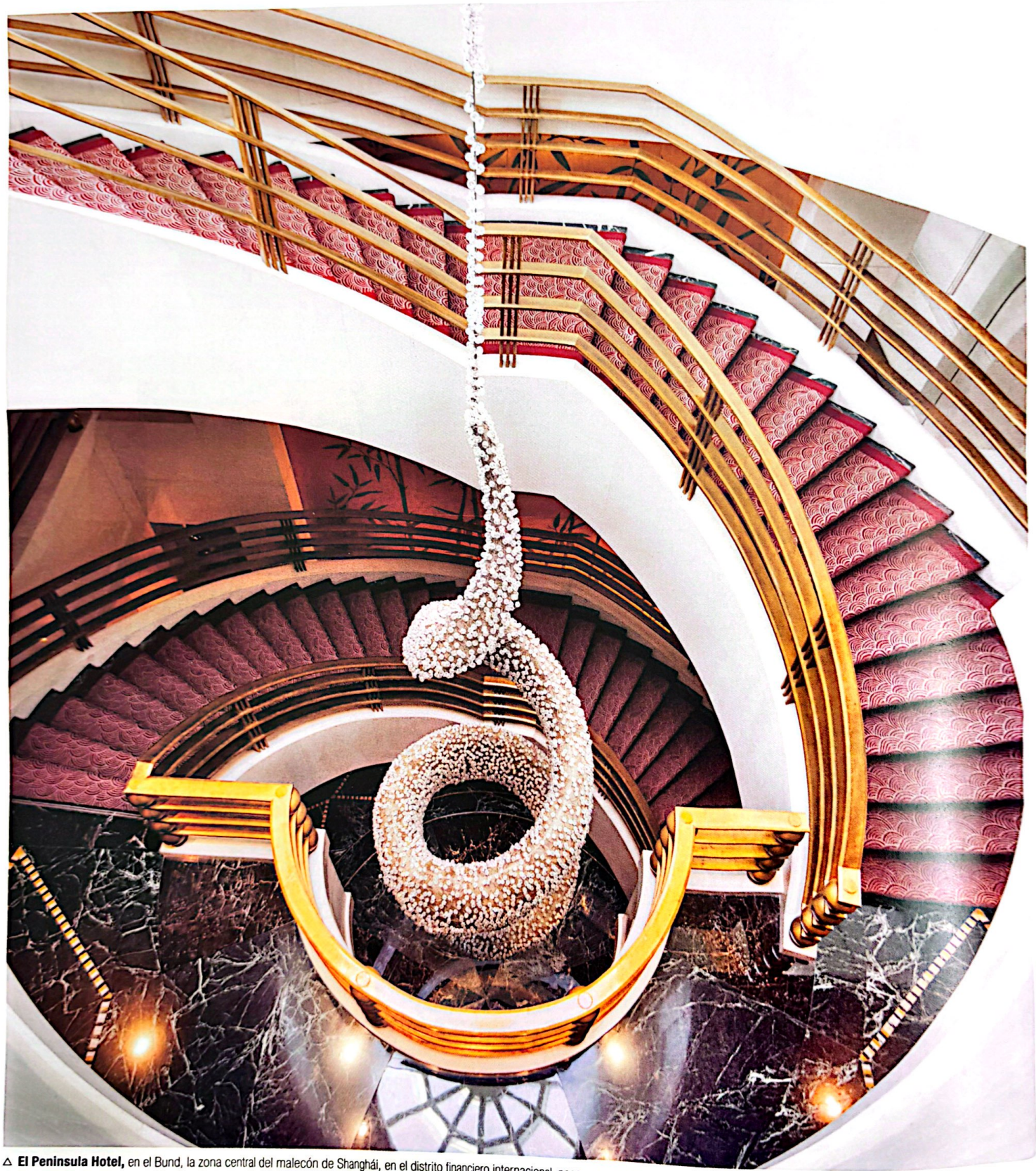
La atenuación nebulosa del rótulo crea un fondo más armonioso

Las líneas potentes de la brújula reflejan los raíles para sugerir avance

Las vías del tren que se pierden a lo lejos sugieren progreso

Cartel ferroviario | Cassandre, 1929 (Francia). La obra del diseñador francés Cassandre (Adolphe Jean-Marie Mouron) se caracterizaba por exaltar las ilimitadas posibilidades que parecía ofrecer la industrialización. En este cartel para los ferrocarriles franceses combinó la estética dominante en la época con el atractivo comercial. El montaje de estilo cubista de la brújula metálica sobre un optimista cielo azul sugiere el progreso prometido por los avances tecnológicos.

Scanned with CamScanner

△ **El Peninsula Hotel,** en el Bund, la zona central del malecón de Shanghái, en el distrito financiero internacional, posee una ostentosa escalera de caracol inspirada en el estilo Art Déco.

Scanned with CamScanner

Shanghái

△ **Etiqueta de equipaje** | **Hotel Broadway Mansions de Shanghái**, *c.* 1930

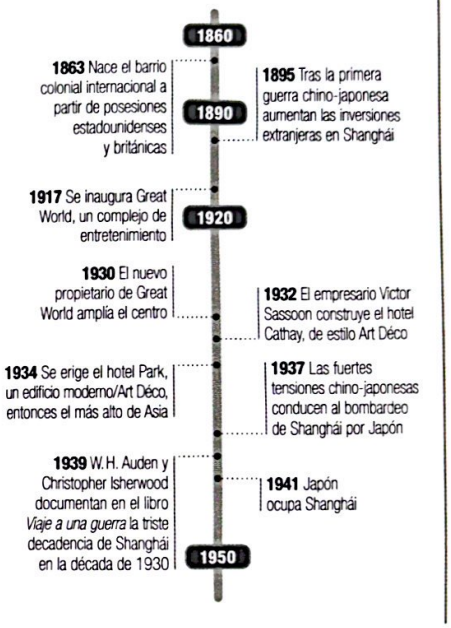
Durante las décadas de 1920 y 1930, algunas ciudades se convirtieron en deslumbrantes centros de búsqueda del placer donde el decadentismo y la frivolidad, dos importantes ingredientes del estilo Art Déco, encontraron su mejor expresión. Shanghái fue un ejemplo notable por su mezcla de Oriente y Occidente. Mientras que muchos diseñadores occidentales se inspiraban en los estilos tradicionales de China y Japón, la propia Shanghái fue terreno abonado para un enfoque del Art Déco muy influido por el estilo estadounidense.

Shanghái se convirtió en un proyecto de ciudad moderna que miraba a Occidente en busca de las últimas tendencias arquitectónicas. Los signos más visibles de ello fueron los altos edificios de tiendas, cines, hoteles y viviendas de estilo moderno y Art Déco que, imitando el perfil de Nueva York, dominaron la ciudad en la década de 1930. Los hoteles eran un importante punto de encuentro de la alta sociedad, mientras que los famosos iban de las coctelerías al hipódromo, y de los cines donde se proyectaban películas americanas a las salas de baile. El hotel Cathay exhibía el lujo Art Déco por dentro y por fuera; el Peninsula y el Park presumían de glamurosos interiores Art Déco; y el Broadway Mansions se construyó con la forma de un zigurat.

Una de las figuras clave de la impronta Art Déco en la ciudad fue el empresario Victor Sassoon, que demolió incontables edificios para edificar otros nuevos de ese estilo. Gran parte de su obra se podía ver en el Bund, el barrio colonial internacional, un himno al capitalismo y la cultura occidental.

Fechas clave

1863–1941

Portada de *Un gran amor* | **Qian Juntao**, *c.* 1930. Esta imagen fusiona caracteres tradicionales chinos con el estilo Art Déco. El cubismo inspira la geometría de las dos figuras.

Polvera | **Yamana Ayao para Shiseido**, 1932. Ayao diseñó este envase Art Déco para la firma de cosméticos japonesa Shiseido con el fin de atraer a una clientela sofisticada.

***Kuangwu* (Baile salvaje)** | **Zhang Zhengyu**, 1929. Revistas como *The Shanghai Sketch* estimulaban el apetito chino por la buena vida con ilustraciones como esta.

Scanned with CamScanner

Seda estampada japonesa | Henri Matisse para Atelier Martine, antes de 1913 (Francia). Las formas simples y los colores fuertes fueron el sello de las telas del Atelier Martine, como se aprecia en este estampado con originales formas florales y una vívida paleta de colores contrastados. Dirigida por el modisto parisino Paul Poiret, la empresa también fundó una escuela de artes para chicas de clase obrera.

TELAS DE ARTISTA

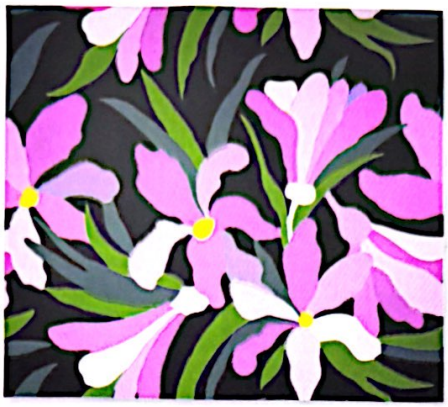
Dos rasgos esenciales del Art Déco –los temas naturales y los colores atrevidos– están representados en las telas de la época. Eran comunes las flores y hojas estilizadas con los vivos tonos del primer Art Déco: rosas intensos, rojos, naranjas y lavandas en combinaciones insólitas, así como el oro. El Atelier Martine –el taller de diseño del pionero modisto francés Paul Poiret– ya producía esas telas antes de la Primera Guerra Mundial. En general, Francia encabezó el diseño de tejidos, inspirado en el vestuario de los Ballets Rusos, la compañía de ballet fundada en 1909 por el empresario ruso Serge Diáguilev. Muchos artistas también se sintieron atraídos por el diseño textil, entre ellos los grandes coloristas franceses Henri Matisse y Raoul Dufy, y el escultor británico Frank Dobson. EE.UU. contó con otra importante escuela de diseñadores autóctonos como Donald Deskey y Ruth Reeves, ambos influidos por la arquitectura moderna y la abstracción geométrica, que trabajaron a principios de la década de 1930 en los interiores Art Déco del Radio City Music Hall de Nueva York.

Scanned with CamScanner

Sonia Delaunay

1885–1979

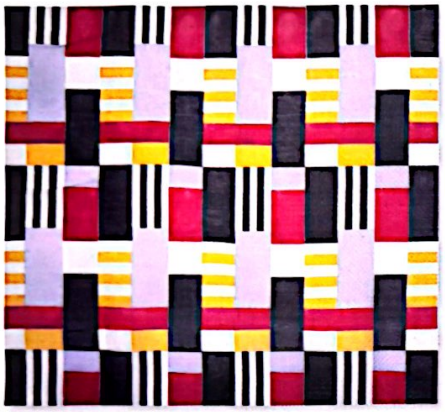
Los vibrantes diseños textiles y la pintura de esta artista responden a los mismos principios. Según su marido Robert, también pintor, su obra dependería solo del color y sus contrastes, pero desarrollados en el tiempo y percibidos simultáneamente en un momento único. Basados en bloques de colores planos, los cuadros y diseños textiles de Sonia fueron un trampolín para el arte abstracto, en muchos aspectos el equivalente visual de la música de jazz del francés Django Reinhardt, amigo del hijo de los Delaunay.

Estampado Bleuette | Atelier Martine, *c.* 1912 (Francia). Este diseño con una audaz profusión de flores de aciano y hojas estilizadas cubriendo un fondo terroso fue serigrafiado sobre un tejido de mezcla de algodón y lino.

Lino para tapicería | F. Gregory Brown para William Foxton Ltd., *c.* 1922 (RU). Diseño vanguardista típico de Foxton, en una paleta monocroma muy del gusto de los diseñadores Art Déco, que ganó una medalla de oro en la Exposición de París de 1925.

Tejido de seda simultáneo n.º 46 | Sonia Delaunay, 1924 (Francia). Este diseño de estricta geometría abstracta muestra un motivo escalonado, un rasgo frecuente en la época Art Déco y que recuerda los remates de algunos templos mayas.

Algodón floral | Raoul Dufy para Bianchini-Férier, *c.* 1930 (Francia). Aunque es conocido por sus atrevidas telas florales de estilo Art Déco llenas de color, Dufy muestra en este estampado sobre algodón su amor por diseños más tradicionales.

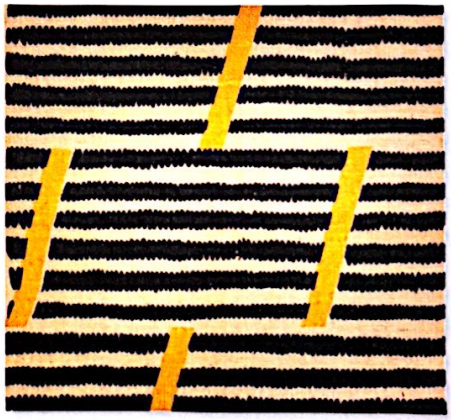
Lino serigrafiado | Donald Deskey, *c.* 1930–1931 (EE. UU.). En este estampado Deskey transformó el motivo de cuadros del tradicional tejido escocés–el tartán de lana– disponiéndolo al bies y utilizando una paleta de color poco convencional.

Lino linograbado Mujeres bailando | Frank Dobson, 1938 (RU). Las primeras esculturas de Dobson tenían influencias de la pintura cubista, y las figuras femeninas simplificadas en poses estatuarias de esta tela evocan los desnudos de Picasso.

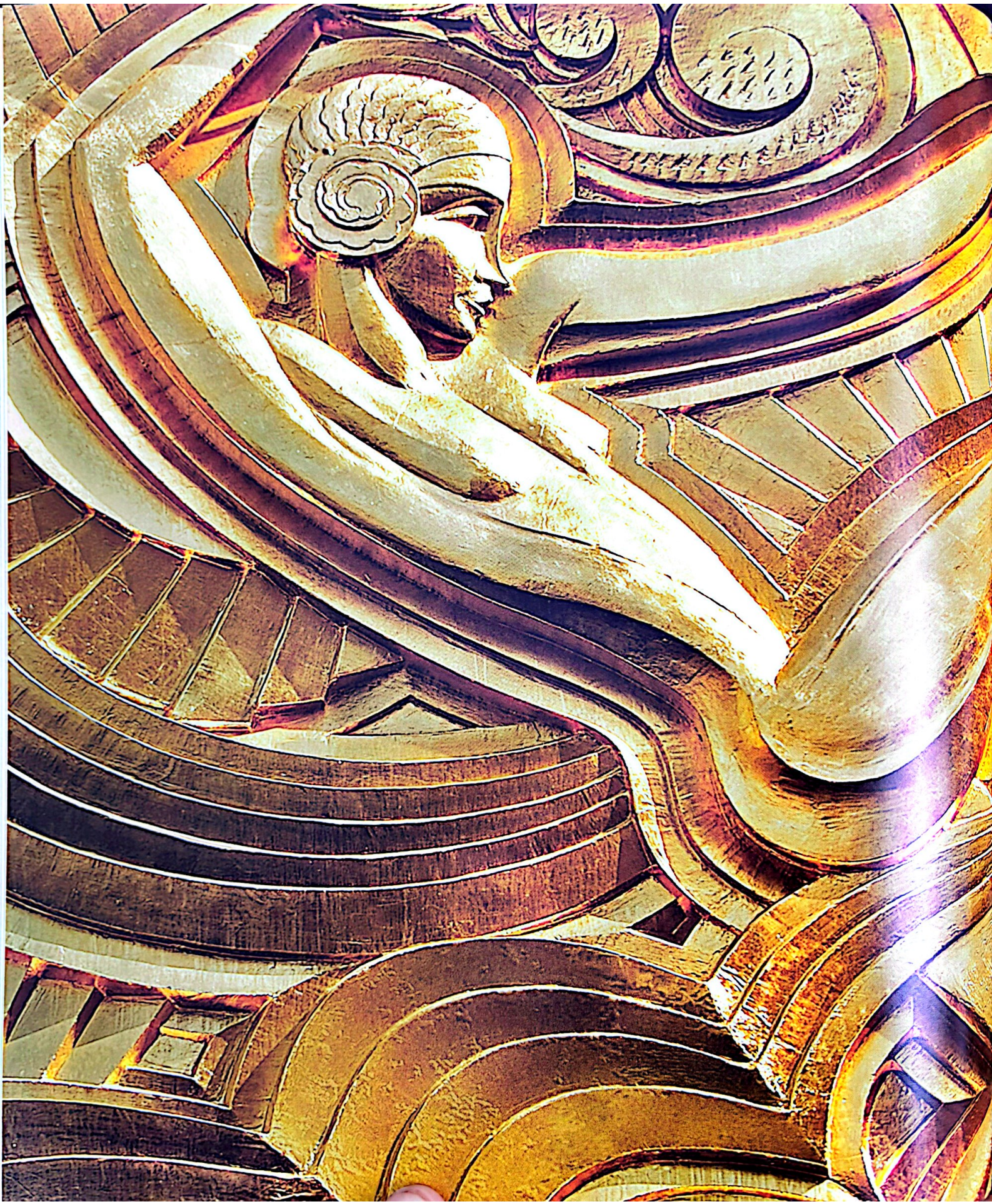
Tela Avis de algodón y rayón para tapicería | Marion Dorn para Edinburgh Weavers, *c.* 1939 (RU). Muy valorada por sus elegantes alfombras de estilo moderno, Dorn también diseñó telas como esta, cuyo nombre significa «pájaro» en latín.

Lino listado | Ruth Reeves para Morley Fletcher Ltd., 1948 (EE. UU.). A principios de la década de 1930, Reeves diseñó telas que forjaron un estilo americano totalmente nuevo. Muchas, como esta tardía, reflejaban su amor por la geometría y la abstracción.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

TODO ESE BRILLO

El rasgo más destacado de la fachada del mundialmente famoso teatro de variedades Folies-Bergère de París es, sin duda, este magnífico relieve del escultor y decorador Maurice Picaud (conocido como Pico), que data de la remodelación del teatro de 1926–1928 y retrata a la bailarina y coreógrafa rusa Lila Nikolska, que actuó en el local. La elegante y glamurosa figura femenina, junto con los motivos circundantes de curvas similares a nubes, potentes rayos solares y rectángulos agrupados que recuerdan edificios estilizados, son el epítome del estilo Art Déco.

En las décadas de 1920 y 1930, este atractivo tipo de decoración fue habitual en teatros y cines que deseaban proyectar una imagen de glamurosa modernidad. Así, muchos teatros Art Déco poseen relieves similares, pero el de Pico es particularmente grande y llamativo. Si bien en un principio estaba cubierto de lámina de cobre, durante una reciente restauración esta fue reemplazada por pan de oro, que hace aún más vibrante y atractiva la fachada.

La arquitectura Art Déco fue una arquitectura de ornamentación, geometría, energía, retrospección, optimismo, color [...]

Patricia **Bayer** (1992)

Relieve de la fachada del Folies-Bergère de París (detalle), de Maurice Picaud (1926–1928) Aunque el rostro y el cabello de la bailarina son bastante detallados, el cuerpo está muy estilizado. La serie de capas escalonadas en torno a la silueta es típica del relieve Art Déco.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO

1910–1939

Menos es más

LUDWIG MIES VAN DER ROHE, ARQUITECTO Y DIRECTOR DE LA BAUHAUS

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO
Introducción

Tras la Primera Guerra Mundial, el diseño europeo más vanguardista trató de romper con los estilos de la época anterior. Su nuevo enfoque, hoy llamado movimiento moderno, se centraba en las formas simples, las superficies lisas y los interiores despejados, y prescindía casi por completo de la ornamentación, basándose en la idea de que la forma de un objeto debería depender de su función.

Este cambio fue en parte una respuesta al deseo de un nuevo comienzo tras el trauma de la guerra, en parte una reacción contra los excesos decorativos del Art Nouveau, y en parte la consecuencia de la sensación de que la era de las máquinas merecía un estilo de diseño auténticamente moderno. También influyeron las ideas surgidas de nuevas escuelas de diseño, como la Bauhaus en Alemania, y de nuevos movimientos políticos, como el comunismo en Rusia. Mezclando arte e ideales, se preferían los objetos que pudieran ser estandarizados con el fin de cubrir las necesidades de la gente corriente, y la decoración se consideraba un obstáculo para la producción industrial.

Diseño y arquitectura

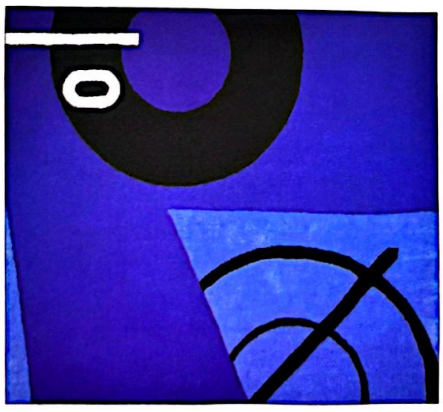
Los diseñadores modernos exploraron el uso de nuevos materiales como el contrachapado y el tubo de acero. Algunos productos se fabricaban en serie y otros a mano, pero todos tenían una apariencia completamente nueva. Muchos de los diseños más innovadores fueron de muebles.

CONTRACHAPADO

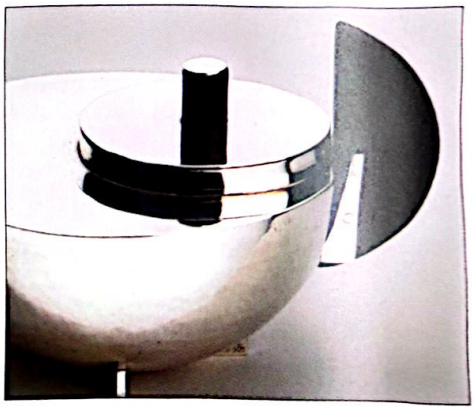
Los diseñadores de muebles modernos sacaron partido al contrachapado curvado, pues sus curvaturas permitían reducir el número de componentes y juntas necesarios y suavizaba el diseño general del mueble.

GRAFISMO ABSTRACTO

Las artes gráficas se vieron influidas por la pintura cubista y los carteles de propaganda constructivistas. Los diseñadores preferían motivos y formas potentes, y las tipografías en negrita, a menudo en más de un color.

FORMAS GEOMÉTRICAS

La pintura abstracta solía basarse en motivos simples, pero sutiles, de cuadrados, rectángulos, círculos y otras figuras geométricas, que tuvieron una gran influencia en los diseños modernos de artículos de metal y tejidos.

Permitámonos crear juntos el nuevo edificio del futuro, que combinará arquitectura, escultura y pintura en una única forma

Walter **Gropius**

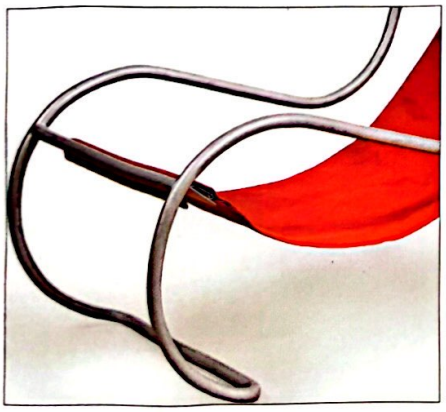
Eileen Gray y Charlotte Perriand crearon mesas y sillas de estructura metálica, mientras que Le Corbusier y Mies van der Rohe diseñaron edificios modernos con techado plano, muros blancos de hormigón y grandes ventanas. A partir de la exposición de la obra de estos diseñadores y arquitectos en el MoMA de Nueva York en 1932, tanto críticos como diseñadores empezaron a denominar al movimiento «estilo internacional», en atención a su difusión mundial.

Adecuado para un fin

Fieles a la máxima de que la forma obedece a la función, los diseñadores modernos se propusieron crear muebles cómodos, y los profesores de la Bauhaus insistieron en que todo –de tarros a lámparas– debía estar bien hecho. El objetivo original de esta escuela fue contrarrestar el resurgir de los recargados estilos historicistas mediante un nuevo lenguaje formal que aunase las bellas artes y las aplicadas. Algunos cursos incluso abarcaban la formación psicológica.

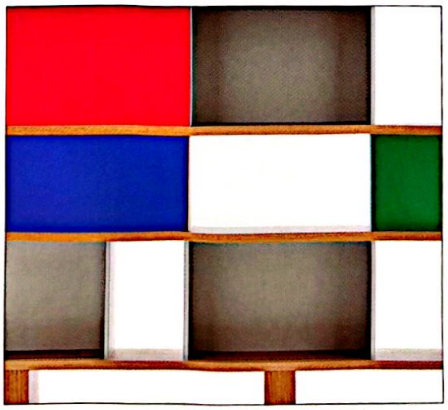
El estilo moderno acabó adquiriendo el estatus de moda, pero no suplantó a otros estilos como el Art Déco, en boga en la misma época. Aunque su desarrollo quedó interrumpido por el auge del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los arquitectos y diseñadores modernos sobrevivió durante la posguerra para desembocar en una interpretación mucho más suave y menos rigurosa en la década de 1950.

TUBO DE ACERO

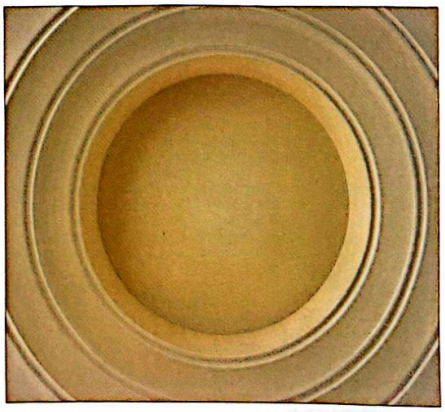
En la década de 1920, los diseñadores empezaron a crear muebles con tubo de acero. Barato, flexible, ligero y duradero, resultaba ideal para diseños que hicieran realidad la aspiración de unidad de forma y función.

BLOQUES DE COLOR

Para los modernos, la forma era más importante que la ornamentación y, a fin de resaltarla y crear contrastes, a menudo usaban bloques sólidos de colores fuertes; los preferidos eran los primarios, más el blanco y el negro.

MINIMALISMO

El estilo moderno era minimalista, lejos de la complejidad decorativa del siglo XIX. Las superficies eran lisas y la decoración sencilla, pero tendían a usar materiales refinados y con un acabado impecable.

Scanned with CamScanner

△ **El edificio de la Bauhaus en Dessau** fue diseñado por Walter Gropius en 1925–1926. Arquitectos posteriores imitaron su diseño funcional, estructura de hormigón y muros cortina de vidrio.

Scanned with CamScanner

La Bauhaus

△ **Silla B3** | **Marcel Breuer**, 1927–1928

Fundada en 1919, en solo diez años la Bauhaus alcanzó fama internacional como una dinámica escuela de arte y diseño. El concepto moderno que preconizaba –que la forma de un objeto está determinada por su función– tuvo una influencia duradera tanto en diseñadores como en fabricantes. Su fundador, el arquitecto alemán Walter Gropius, atrajo como profesores a algunos de los diseñadores y artistas más innovadores, como Vasili Kandinsky, Paul Klee y László Moholy-Nagy. Su objetivo original era unificar todas las artes y modernizar las ideas del movimiento Arts and Crafts mediante la enseñanza práctica del trabajo artesanal. Los alumnos seguían un curso preliminar en el que estudiaban teoría del color y las propiedades de distintos materiales, y luego se especializaban en campos como el trabajo del metal, el textil o la ebanistería. Sus diseñadores crearon objetos impactantes, desde elegantes servicios de mesa hasta lámparas, que combinaban una estética funcional y una excelente factura artesanal. Más tarde, Gropius y sus sucesores pasaron al diseño industrial y la producción en serie.

Sin embargo, a principios de la década de 1930 los líderes alemanes se volvieron contra las radicales ideas y productos de la escuela, y la Bauhaus tuvo que cerrar. Sus maestros se dispersaron –muchos de ellos marcharon de Alemania a EE. UU.–, pero se llevaron consigo sus ideas y esparcieron la semilla de su escuela de diseño.

Fechas clave

1919–1933

1919 Walter Gropius funda la Staatliches Bauhaus Weimar

1920

1923 Gropius reorienta la Bauhaus al diseño para la producción en serie

1923 Se incorpora Moholy-Nagy, que dirige el *Vorkurs* (curso preliminar)

1924 Marcel Breuer comienza a dirigir el taller de ebanistería

1925 La Bauhaus se traslada de Weimar a un nuevo edificio diseñado por Gropius en Dessau

1925

1927 Gunta Stölzl se hace cargo del departamento textil y fomenta el uso de nuevos tejidos

1928 El arquitecto Hannes Meyer sucede a Gropius como director

1930

1930 Mies van der Rohe asume la dirección

1932 Los nazis cierran la escuela de Dessau; esta reabre brevemente en una fábrica de Berlín

1933 Cierre definitivo de la Bauhaus debido a la presión de la Gestapo; muchos profesores deciden emigrar

1935

Lámpara de mesa | 1926. El enfoque del diseño reducido a lo elemental de la Bauhaus influyó en numerosos artículos para el hogar de la época, incluida esta lámpara de mesa.

Cartel de la Bauhaus | **Joost Schmidt**, 1923. Con sus formas y ángulos sorprendentes, una tipografía moderna y sus sólidos colores, esta litografía anuncia una exposición de la Bauhaus.

Sujetalibros | **Marianne Brandt**, *c.* 1930. Estos sujetalibros con forma de L están hechos con una simple lámina de metal lacada con una decoración geométrica abstracta.

Scanned with CamScanner

Silla en voladizo | Mart Stam, 1926–1927 (Alemania). Inspirado directamente en las sillas de tubo de acero que Marcel Breuer diseñó en la Bauhaus entre 1925 y 1926, Stam creó su primer mueble en voladizo para una casa de la Exposición Weissenhof de Stuttgart. Para Stam, el mueble de tubo metálico era un producto que se podía poner a disposición de las masas a bajo precio.

MUEBLES DE TUBO METÁLICO

En la década de 1920, los diseñadores empezaron a ver las enormes posibilidades del tubo metálico, en especial de acero, para la producción de muebles. Muchos eran arquitectos, como Marcel Breuer, que fue el primero en adoptar este material e impulsó la nueva moda del mueble brillante de estructura metálica con sus diseños en la Bauhaus (pp. 168–169) alemana a mediados de la década.

Junto con Mart Stam y Ludwig Mies van der Rohe, Breuer usó el tubo de acero para crear sillas robustas, pero ligeras, de diseño sencillo y sin adornos, discretas y perfectas para interiores de estilo moderno. El mueble de acero era fácil de producir en serie y requería poco mantenimiento. Los fabricantes avanzados pronto vieron su potencial. Si bien relativamente pocos diseños llegaron a ser producidos en fábrica, los que lo hicieron se convirtieron en clásicos, y su demanda perdura hasta hoy.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Silla de brazos MR | Ludwig Mies van der Rohe, 1927 (Alemania). Las MR iniciales, la primera de las cuales apareció en la Exposición de Stuttgart, tenían el asiento de mimbre, pero también se hicieron con asiento y respaldo de cuero, como esta.

Silla Sandows | René Herbst, 1928–1929 (Francia). Herbst, tratando de crear una silla cómoda con el mínimo de materiales, combinó un simple armazón de acero con un asiento y un respaldo de múltiples tiras de caucho.

Sillón Siesta | Ladislav Žák y Antonín Kybal, 1930 (Checoslovaquia, hoy República Checa). Basado en una tumbona de cubierta, este es uno de los diseños de tubo de acero más simples, pero sus líneas puras le aportan sofisticación.

Tubo de acero

Desde *c.* 1920

Al parecer, uno de los descubrimientos más importantes para el mobiliario del siglo xx está inspirado en el manillar de la bicicleta de Marcel Breuer. Si el tubo de acero podía curvarse para hacer un manillar, Breuer no veía razón para que no pudiera emplearse también para muebles, sobre todo porque era barato, maleable y fácil de fabricar.

En la Exposición Weissenhof de Stuttgart (Alemania) de 1927, varios diseñadores tenían ya sillas de tubo de acero para mostrar. La exposición comprendía una serie de casas construidas para ella, amuebladas a la última moda, y su estilo pronto se expandió más allá del mobiliario. Cada vez se ideaban más usos para el tubo de acero, que se popularizó tanto en la construcción como en la decoración.

Esta cochera victoriana fue remodelada en la década de 1980 con una escalera de caracol de tubo de acero.

Mesa y sillas de guardería | Giuseppe Terragni, *c.* 1930 (Italia). Añadiendo respaldos y asientos de contrachapado fino de color vivo al armazón de metal, Terragni consiguió unos muebles a la vez prácticos, resistentes y ligeros, ideales para niños pequeños.

Tumbona Genni | Gabriele Mucchi, 1935 (Italia). Mucchi, perteneciente al grupo de diseño italiano antifascista Corrente, combinó un armazón de acero con muelles para esta tumbona, cuyo asiento se podía ajustar en dos posiciones.

Silla de brazos Landi | Hans Coray, 1938–1939 (Suiza). Esta silla diseñada para la Exposición Nacional Suiza es de aluminio –un importante producto suizo– y, por consiguiente, inoxidable y muy ligera, perfecta para exteriores.

NUEVAS FORMAS

Los diseñadores modernos del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial tenían diferentes puntos de vista, pero compartían varios principios fundamentales: buscaban reducir sus diseños a lo esencial, despojándolos de ornamentos y viejas ideas; creían que la función de un objeto debía determinar su forma, y preferían producir piezas de diseño transparente en lugar de ocultar los detalles de construcción o los materiales. Una serie de sillas del periodo de entreguerras encarnó estos principios. Las revolucionarias butaca Roja y Azul y silla Zig-Zag de Gerrit Rietveld retornaron a lo básico, con maderas baratas para redefinir su estructura y forma. Otros diseñadores, como Hans y Wassili Luckhardt, estudiaron el cuerpo humano y la manera en que la gente se sienta o se reclina para crear sillas cuya forma se ajustara plenamente a la función. Muchos de estos diseños de muebles se convirtieron en clásicos y se siguieron fabricando durante muchos años.

De Stijl

1917

El movimiento De Stijl surgió en Países Bajos, en 1917, en torno a la revista fundada por dos pintores abstractos, Piet Mondrian y Theo van Doesburg, y creció hasta abarcar campos tan diversos como la decoración de interiores y el textil. Más tarde se unieron varios arquitectos y diseñadores, como Gerrit Rietveld y J. J. P. Oud. El principio que compartían, y al que llamaron neoplasticismo, implicaba reducir un objeto (ya fuera una pintura o un diseño) a su esencia, utilizando solamente blanco, negro y colores primarios, y una geometría simple de líneas y planos sin intersecciones. La casa Schröder de Rietveld, en Utrecht, y su butaca Roja y Azul, junto a las pinturas abstractas de Mondrian figuran entre las obras más famosas y típicas del movimiento. El grupo se dispersó tras la muerte de Van Doesburg en 1931, pero los principios de De Stijl siguieron influyendo en generaciones de artistas, diseñadores y arquitectos durante años.

Balcón de la casa Schröder, obra de Gerrit Rietveld, construida en 1924 en Utrecht (Países Bajos).

Butaca Roja y Azul | Gerrit Rietveld, 1917–1918 (Países Bajos). Con una estructura abierta de listones de haya y contrachapado, forma angulosa y colores primarios (como los de la pintura de Mondrian), la butaca Roja y Azul de Rietveld trastocó todas las ideas sobre cómo debería ser una silla con brazos. Todos los elementos del armazón se cruzan en ángulo recto y se unen con estaquillas de madera, mientras que el asiento y el respaldo de contrachapado se solapan, conectados por elementos metálicos. Esta butaca se convirtió en el diseño emblemático de De Stijl.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

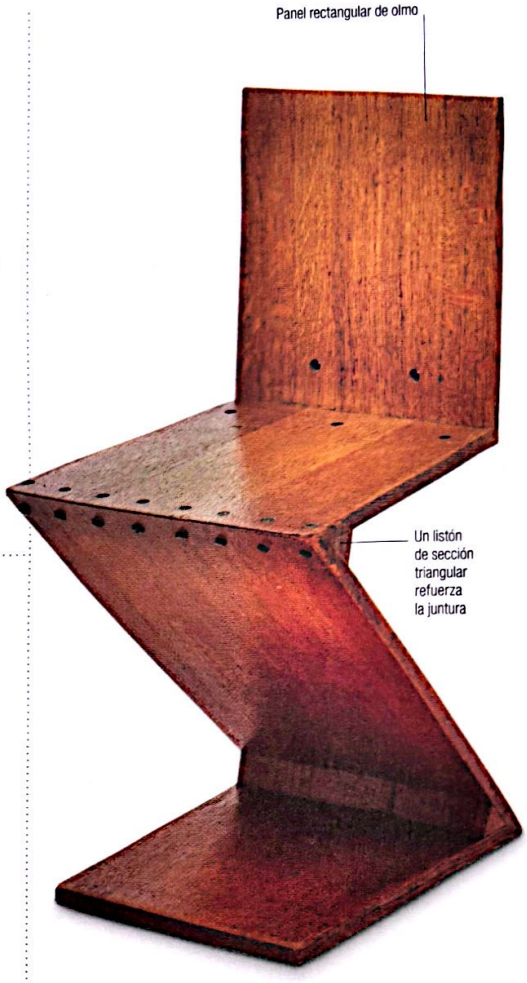
Tumbona | Kaare Klint, 1933 (Dinamarca). Las piezas de Klint, influido por el mobiliario tradicional, estaban siempre cuidadosamente proporcionadas. Esta tumbona de teca y mimbre demuestra su ingenio para la utilización de materiales meticulosamente trabajados. La silla era totalmente plegable y originalmente llevaba un cojín suelto de lona natural.

Vilstol (poltrona) | Bruno Matthsson, 1933–1936 (Suecia). Esta silla de curvas orgánicas, con armazón de abedul curvado y asiento-respaldo de bandas de yute entretejidas, es resultado del estudio de las proporciones y posiciones sedentes humanas.

Butaca | Gerald Summers, 1934 (RU). Butaca hecha con una sola lámina de contrachapado, sin ensambladuras. El fabricante hacía cortes paralelos en la madera y luego la prensaba en un molde para formar brazos, patas y asiento.

Silla Zig-Zag | Gerrit Rietveld, 1934 (Países Bajos). Inspirada en la silla de tubo de acero en voladizo de la Bauhaus, está hecha con madera en forma de Z reforzada con listones. El diseño anticipaba los asientos de plástico de la década de 1950.

Silla Siesta Medizinal | Hans y Wassili Luckhardt, 1936 (Alemania). Esta silla posee un mecanismo cuidadosamente equilibrado que permite el movimiento automático del respaldo, el asiento y el reposapiernas si el usuario cambia de posición.

Silla BKF | Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, 1938 (Argentina). Este diseño se compone de dos varillas de hierro dobladas que actúan como patas y soportes de una funda de cuero o lona que conforma el asiento y el respaldo.

Librería Penguin Donkey | Egon Riss y Jack Pritchard, 1939 (RU). Construida por Isokon en contrachapado curvado, esta librería tenía el tamaño justo para los populares libros en rústica de Penguin y se comercializó como Penguin Donkey.

△ **La silla Wassily (1926)** fue una de las primeras piezas de metal de Breuer, que la diseñó para que pudiera hacerse con tubo de acero, fácil de conseguir.

Scanned with CamScanner

Marcel Breuer

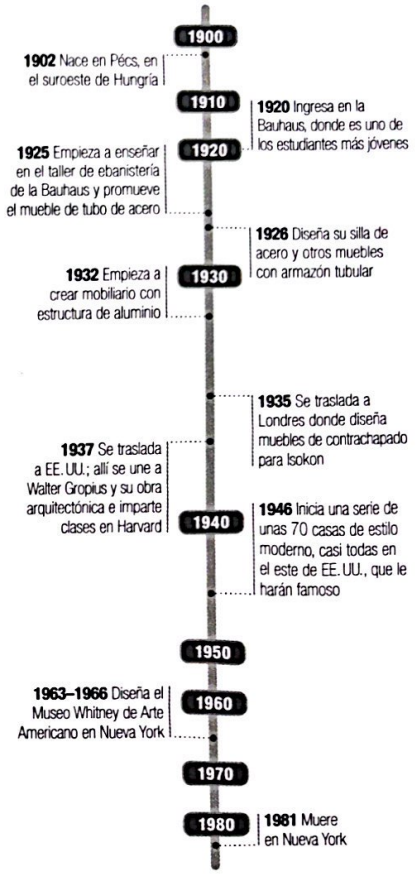
Nacido en Hungría, Marcel Breuer trabajó tanto en Europa como en EE. UU., y diseñó muebles y edificios innovadores con materiales modernos y formas nuevas y distintivas. Tras formarse en la Bauhaus de Weimar, empezó a usar el tubo de acero para mobiliario y creó sus famosas sillas con armazón de metal, que solía tapizar con toscos tejidos de correaje industrial. Cofundó la empresa Standard-Möbel a fin de fabricar y distribuir algunos de sus diseños. Su inventiva para el trabajo de los nuevos materiales lo convirtió en el diseñador ideal para la empresa británica Isokon, pionera del uso del contrachapado para el mueble doméstico.

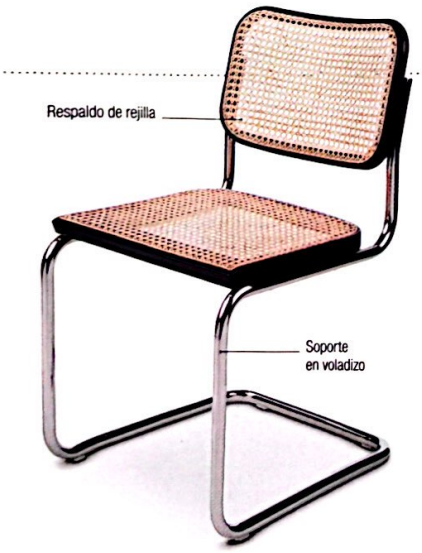
Breuer también diseñó muchas casas de elegante estilo moderno, en las que prefirió los materiales tradicionales como la piedra local, aunque incorporando grandes secciones de vidrio y hormigón. A menudo dejaba visibles las marcas de los moldes de madera en los que se vertía el hormigón para crear una superficie texturizada distintiva.

Como maestro inspiró a muchos alumnos importantes, como el diseñador industrial Eliot Noyes, y sus diseños han tenido una larga influencia. Su famosa silla B3 de acero y cuero (más tarde llamada Wassily por Vasili Kandinsky, el pintor que enseñó en la Bauhaus) sigue siendo un ejemplo definitorio de la estética moderna.

Vida

1902–1981

Silla B32 | Para Standard-Möbel, 1928. Combinando el tubo de acero con madera y rejilla, Breuer creó una silla que encajaba tanto en ambientes modernos como tradicionales.

Taburete B56 | Para Standard-Möbel, 1928. Este taburete con asiento de rejilla se hizo a juego con la silla B32. Las patas se unen por abajo a modo de chambrana para darle estabilidad.

***Chaise longue* | Para Isokon**, 1939. Breuer aprovechó el diseño previo de una *chaise longue* de aluminio curvado para crear esta sinuosa pieza con armazón de contrachapado.

Scanned with CamScanner

LUDWIG MIES VAN DER ROHE / LILLY REICH

Silla Barcelona

AÑO 1929 | MEDIDAS *Altura* 75 cm, *Anchura* 75 cm *Profundidad* 75 cm | MATERIALES Acero cromado (armazón), espuma de poliuretano con tapizado de cuero (cojines)

Creada para el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, esta silla es una de las piezas de mobiliario moderno más conocidas. Tradicionalmente se adjudica al gran arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, que también diseñó el pabellón, pero también colaboró en el proyecto su colega y compañera Lilly Reich, que probablemente tuvo una participación importante en el diseño de la silla.

El pabellón, hoy reconstruido, era un edificio bellamente acabado con materiales costosos, como mármol y ónice, y sus creadores deseaban que el mobiliario reflejara ese lujo. Las sillas Barcelona se concibieron como tronos para los reyes de España durante su visita a la exposición y, aunque de diseño sencillo, su pesado armazón de acero y los cojines forrados de cuero fueron elaborados con las mejores calidades. Esta conjunción de confort, lujo y simplicidad ha asegurado la duración del diseño, apto para todo tipo de ambientes, en especial los modernos o minimalistas.

Una silla es un objeto muy complicado. Un rascacielos es casi más sencillo. Por eso Chippendale es famoso

Ludwig **Mies van der Rohe**

△ **Vista anterior**

△ **Vista posterior**

Scanned with CamScanner

△ **Unité d'habitation** de Berlín (Alemania). Perriand diseñó una cocina prototipo para el primer bloque de viviendas de Le Corbusier, en Marsella.

Scanned with CamScanner

Charlotte Perriand

Los innovadores y escultóricos muebles de la diseñadora francesa Charlotte Perriand, elaborados con materiales industriales como acero y vidrio, avalan su reputación como una de las figuras pioneras y más notables del estilo moderno. Es especialmente famosa por su colaboración con Le Corbusier, iniciada a raíz de la impresión que causó en el arquitecto francosuizo su proyecto de «bar bajo el techo» en vidrio, acero y aluminio. Mientras trabajaba en su equipo creó diversas piezas, en particular las de la Maison La Roche, una casa parisina diseñada por el arquitecto a finales de la década de 1920. Le Corbusier le pidió que diseñara sillas para «relajarse, charlar y dormir», y Perriand apareció con toda una serie de asombrosos diseños, entre ellos la célebre *chaise longue* LC4, una reinterpretación moderna del diván del siglo XVIII.

Posteriormente, Perriand diseñó interiores para hospitales y viviendas, e incluso salas de reuniones de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Además de con tubo de acero, trabajó con materiales tradicionales como madera y mimbre con la intención de que sus piezas económicas y reducidas a lo esencial pusieran el buen diseño al alcance del público más modesto. A pesar de que pocos de sus artículos se fabricaron en serie y de que su fama se viera eclipsada por la de Le Corbusier, la obra de Perriand demostró el enorme potencial de los materiales modernos.

Vida

1903–1999

1903 Nace en París

1910

1925

1927 Tras ver su *Bar sous le toit* en el Salón de Otoño de París, Le Corbusier la invita a incorporarse a su estudio

1928 Diseña las sillas LC2 y B301 y la *chaise longue* LC4 de tubo de acero

1929 Diseña un apartamento amueblado con piezas de acero y vidrio para el Salón

1937 Deja el estudio de Le Corbusier para trabajar en una estación de esquí en Saboya y en un pabellón para la Exposición de París

1939 Trabaja en edificios prefabricados de Jean Prouvé y otros diseñadores

1940

1950 Diseña el prototipo de elementos de cocina para la Unité d'habitation de Le Corbusier

1955

1957 Diseña salas de conferencias del edificio de la ONU en Ginebra (Suiza)

1962 Empieza a trabajar en más estaciones de esquí de Saboya

1970

1990

1999 Muere en París

***Chaise longue* LC4 | Charlotte Perriand, Le Corbusier y Pierre Jeanneret**, 1928. Esta *chaise longue* de tubo de acero se adapta con facilidad a la posición preferida por el usuario.

Silla giratoria B302 | Charlotte Perriand, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 1928–1929. Perriand buscaba la flexibilidad con esta silla, diseñada para la oficina o el comedor.

Silla Indochine | Charlotte Perriand, 1943. Perriand diseñó esta silla de armazón de madera con un cómodo tapizado en cuero para su uso personal.

Scanned with CamScanner

CASA MODERNA

La Villa Savoye, uno de los diseños centrales del gran arquitecto francosuizo Le Corbusier, situada a las afueras de París, es un célebre ejemplo del estilo arquitectónico moderno inicial, llamado estilo internacional. Con sus muros blancos, ventanas ingeniosamente situadas y tejado plano condensa los cinco principios esenciales para el diseño de una casa según Le Corbusier: el uso de pilotes (columnas delgadas) para sustentar la estructura; una fachada libre de interrupciones de elementos estructurales; una distribución de planta libre; ventanas desnudas y un jardín en la azotea.

Desde el exterior, la casa parece flotar en el paisaje circundante. Por dentro, los luminosos y aireados espacios habitables se funden y los niveles están unidos por rampas. Arquitectos de todo el mundo quedaron deslumbrados por su diseño, en especial por el equilibrio visual de las fachadas y el interior abierto. Desde entonces, muchos han intentado emularlo, pero pocos (tal vez ninguno) han sido capaces de replicar las líneas limpias, los espacios perfectamente proporcionados y la depurada elegancia del diseño de Le Corbusier.

Una casa es una máquina en la que vivir

Le Corbusier (1923)

Villa Savoye, en Poissy (Francia), obra de Le Corbusier (1929)
Los principios de Le Corbusier se materializan en este edificio. Los pilotes rodean las habitaciones de servicio y el garaje; una franja de ventanas da a una terraza inundando de luz las estancias; y el muro pantalla en el jardín de la azotea asegura la intimidad de quien desee tomar el sol en ella.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

△ **El centro del Museo Guggenheim** de Nueva York, obra de Wright, es un espectacular espacio con luz cenital y una rampa espiral que conduce a una inmensa claraboya.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Frank Lloyd Wright

Posiblemente Wright ha sido el mayor arquitecto estadounidense del siglo xx, famoso por el Museo Guggenheim de Nueva York y por las muchas casas innovadoras que diseñó. En su opinión, el diseño de una casa implicaba mucho más que el simple edificio: el paisaje y los accesorios, lámparas, mobiliario y alfombras también eran clave. Él mismo diseñó esos elementos para sus casas. Esto producía un todo artístico único, con cada objeto diseñado para su entorno específico, un concepto que Wright llamó «arquitectura orgánica».

Los muebles de Wright son igualmente distintivos. Al igual que sus edificios, sus sillas eran de materiales naturales, con estructuras innovadoras, planos de intersección sorprendentes y líneas potentes. Por la calidad de sus acabados y el uso de materiales locales reflejaban la influencia del movimiento Arts and Crafts y, en ocasiones, de diseñadores Art Nouveau como Charles Rennie Mackintosh (pp. 80–81), pero siempre conservaban un aire individual y a menudo resaltaban el color y el grano naturales de la madera.

Pese a su amor a la artesanía tradicional, el novedoso enfoque de Wright evitó que sus muebles tuvieran un aspecto conservador (algunas de sus sillas tenían tres patas en lugar de cuatro). Su instinto de arquitecto también le impulsó a utilizar el mobiliario para crear espacios coherentes en sus interiores.

Vida

1867–1959

1867 Nace en Richland Center (Wisconsin, EE.UU.)

1870

1887 Consigue su primer empleo como delineante para el arquitecto de Chicago Joseph Lyman Silsbee

1888 Empieza a trabajar con el célebre arquitecto de Chicago Louis Sullivan

1890

1893 Funda su estudio tras ser despedido por realizar trabajos por cuenta propia; diseña casas para clientes de Chicago y alrededores

1900 Desarrolla el estilo de casas de la pradera, con una estrecha relación entre interior y exterior

1908 Termina el templo unitario de Illinois, para muchos el primer edificio moderno de EE.UU.

1910 Termina la Casa Robbie en Chicago, la mayor de sus casas de la pradera

1910

1914 Taliesin, la casa-taller de Wright, es incendiada por un criado, que antes asesina a su amante y a otras seis personas

1923 Desarrolla un nuevo sistema constructivo con bloques de hormigón prefabricados

1930

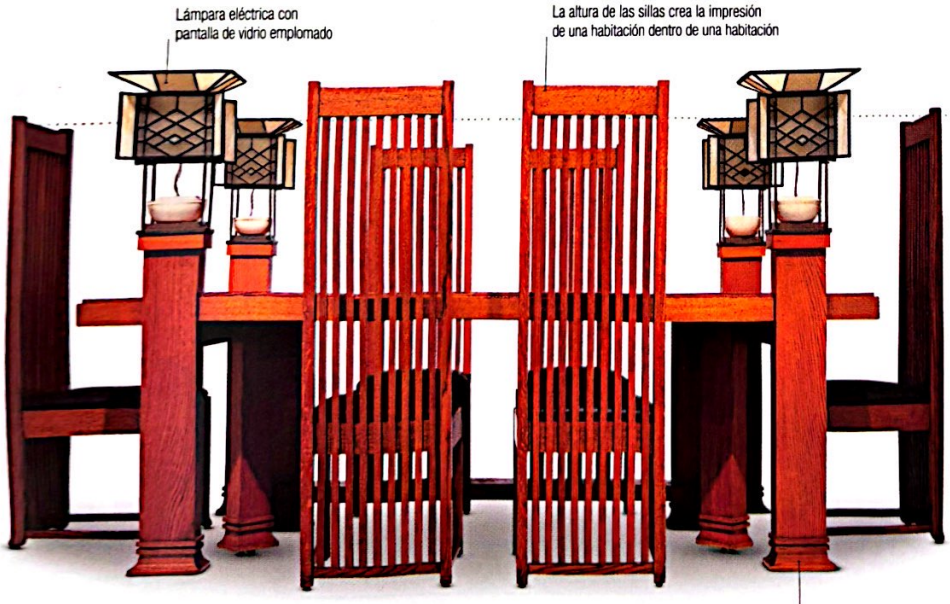
1936 Empieza a trabajar en la sede de S.C. Johnson & Son, en Racine (Wisconsin)

1937 Termina la Casa de la Cascada, su obra más famosa, en Bear Run (Pensilvania)

1943 Empieza a trabajar en el Museo Guggenheim de Nueva York

1950

1959 Muere en Phoenix (Arizona)

Muebles de comedor | Para la Casa Robbie, 1910. Wright diseñó estas piezas para crear su propio espacio claramente definido dentro de la estancia. Las sillas con altos respaldos de listones y las lámparas integradas armonizan con el resto de la habitación.

Silla de oficina | Para Van Dorn Iron Works Co., 1904–1906. El deseo de Wright de conservar y realzar el aspecto natural de los materiales es evidente en la rica madera oscura de esta silla.

Fuente suprematista de porcelana | Kazimir Maliévich para la Fábrica Estatal de Porcelanas rusa, 1923 (URSS). Consciente del gran potencial decorativo de sus lienzos suprematistas, Maliévich, produjo diseños similares para cerámicas. Su obra aún inspira hoy a artistas y diseñadores.

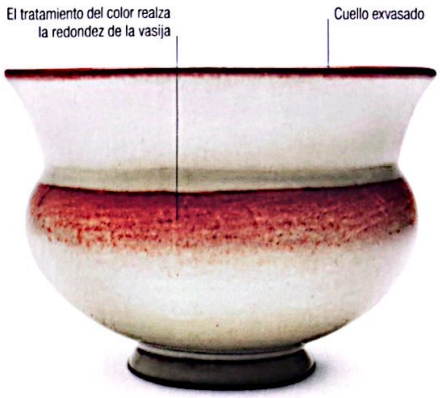
PRIMERAS CERÁMICAS MODERNAS

Los ceramistas de las décadas de 1920 y 1930 practicaron su oficio de diversas formas. Algunos siguieron tendencias artísticas como la abstracción y emplearon técnicas similares para decorar sus piezas. Otros absorbieron la influencia de talleres y estudios. Los primeros alumnos de la Bauhaus siguieron esta vía, tras los pasos de los maestros Max Krehan y Gerhard Marcks. Estos y otros ceramistas de estilo moderno trabajaban a menudo con loza, un material antes considerado inferior. En Reino Unido, ceramistas como Susie Cooper crearon piezas de loza tan bien elaboradas como las vajillas de porcelana utilizadas por la mayoría de la clase media hasta entonces, y con una decoración más contemporánea. Cooper y sus colegas, entre ellos Keith Murray y el sueco Wilhelm Kåge, produjeron vajillas a la vez prácticas y bellas atendiendo más a la pureza formal que a la decoración y con ello contribuyeron a poner un diseño elegante y moderno al alcance de todos los bolsillos.

Scanned with CamScanner

Juego de café Moonstone | Keith Murray para Wedgwood, *c.* 1933 (RU). Conocido por sus piezas lisas de loza o cerámica de basalto para Wedgwood, Murray prefería las superficies mates con estrías horizontales típicas. Este juego de café pertenece a la línea Moonstone, caracterizada por su sencillez y el vidriado blanco.

Cuenco de gres | Otto Lindig, *c.* 1923 (Alemania). Lindig estudió cerámica en la Bauhaus y creó armoniosos diseños como este, que combina colores, formas y técnicas tradicionales con ideas nuevas.

Kazimir Severinovich **Maliévich**

1878–1935

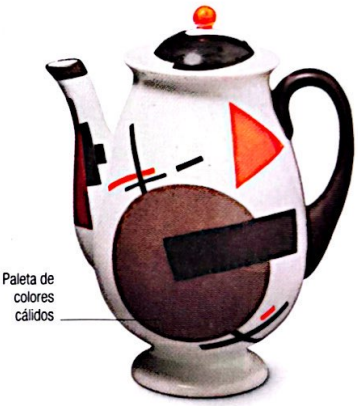
Influido por las vanguardias artísticas que surgieron a principios del siglo XX, en especial el futurismo y el cubismo, el artista ruso Kazimir Maliévich creó su propio movimiento –el suprematismo– basado en motivos abstractos compuestos por formas geométricas sobre fondo blanco. Después de la Revolución Rusa desempeñó un papel primordial en la educación artística de su país y atrajo a jóvenes talentos como El Lissitsky y Nicolái Suetin. Además de escribir, enseñar y pintar numerosas obras abstractas, como *Cuadrado negro* (1915), diseñó vestuario para teatro, tejidos, una tetera, una bandeja de plata y decoración para cerámica.

Suprematismo dinámico, óleo sobre lienzo de Kazimir Maliévich (*c.* 1920).

Vasija de estudio | Frans Wildenhain, *c.* 1925 (Alemania). Esta vasija muestra la inclinación por las formas rotundas y los esmaltados terrosos tradicionales de Wildenhain, que estudió con Krehan en la Bauhaus antes de trabajar en Países Bajos y EE. UU.

Cafetera de porcelana | Nicolái Suetin, 1926 (URSS). Al igual que Maliévich, Suetin fue un artista suprematista. La organización abstracta de figuras geométricas en esta cafetera es típica de este movimiento.

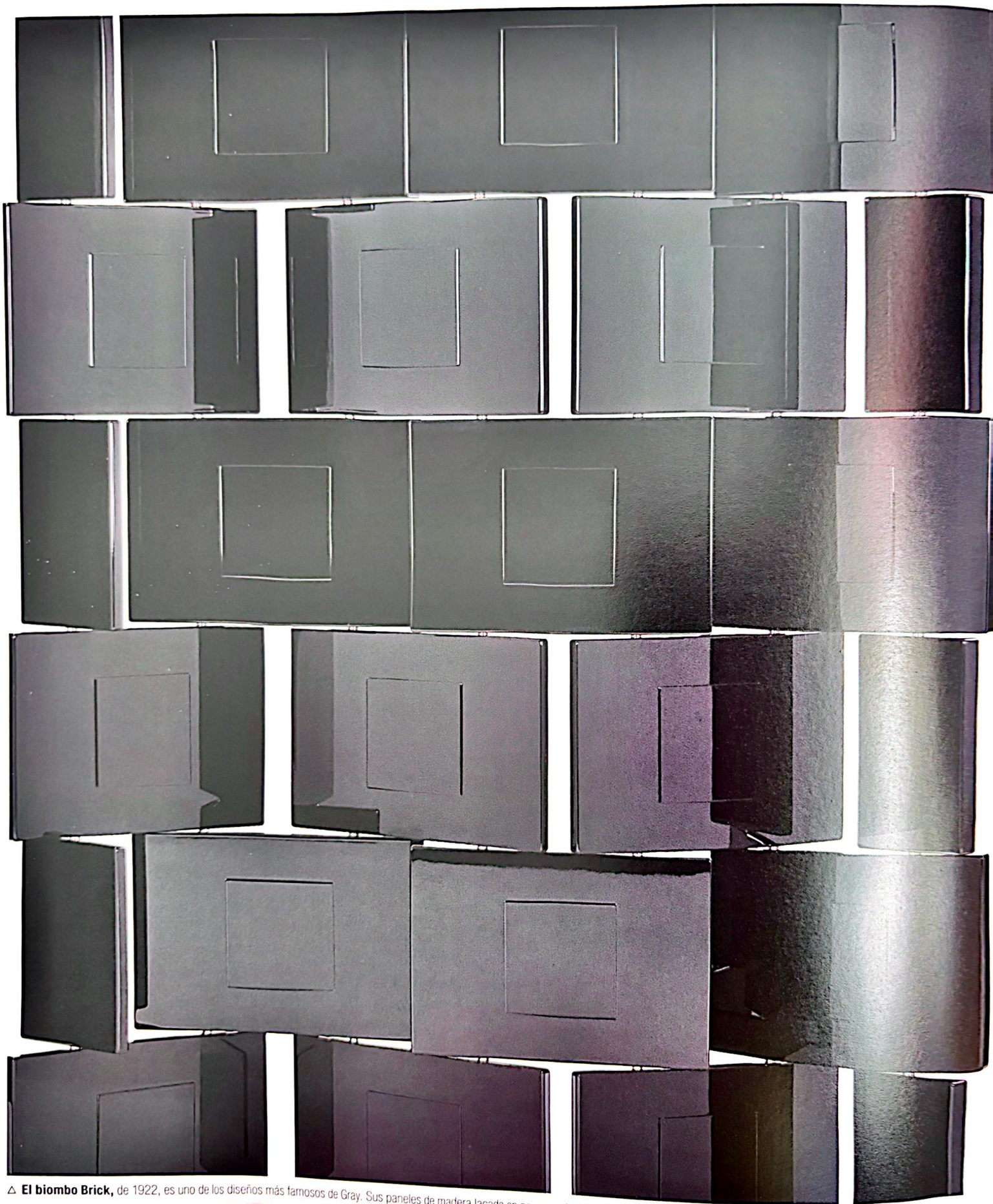

Vajilla Praktika | Wilhelm Kåge para Gustavsberg, 1933 (Suecia). Como su nombre indica, la vajilla de Kåge era funcional, con formas simples y una decoración discreta, diseñada para ser fácil de usar, limpiar y almacenar.

Vajilla Falcon | Susie Cooper, 1938–1942 (RU). Cooper creó una loza con decoración impresa por transferencia que ofrecía vajillas sofisticadas a un precio menor que la porcelana fina. La Falcon se vendía con distintas variantes.

Scanned with CamScanner

△ **El biombo Brick,** de 1922, es uno de los diseños más famosos de Gray. Sus paneles de madera lacada en negro están montados en una estructura de acero y pueden colocarse en distintos ángulos.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Eileen Gray

La diseñadora escocesa-irlandesa Eileen Gray es famosa por sus ingeniosos muebles, biombos impecablemente lacados y bellas alfombras con diseños abstractos, pero su obra pasó de moda tras la Segunda Guerra Mundial, y ella quedó prácticamente olvidada hasta que sus diseños fueron recuperados en la década de 1970. Formada como laquista, comenzó produciendo biombos minimalistas de fina factura, pero en la década de 1920 cambió de orientación e, inspirada por la obra de Marcel Breuer en la Bauhaus, empezó a crear muebles de tubo de acero y diseños funcionalistas de interior: el famoso sillón Bibendum, la mesa E-1027 y muchas otras piezas, algunas de ellas con detalles innovadores que hacían posible ajustarlas de distintas maneras. La mesa E-1027, por ejemplo, podía regularse a distintas alturas para adaptarla a las necesidades del usuario, y los paneles del biombo Brick se podían disponer en varios ángulos.

Durante este periodo, también empezó a diseñar edificios, animada por su amante, el arquitecto rumano Jean Badovici. No tardó en situarse a la vanguardia de la arquitectura moderna con sus casas de cubierta plana y muros blancos admiradas por grandes arquitectos, como Le Corbusier. Con sus imaginativos diseños modernos, que comprenden unidades para ahorrar espacio, Eileen Gray ha inspirado a generaciones de diseñadores.

Vida

1878–1976

1870

1878 Nace en Enniscorth (Irlanda)

1890

1900 Es una de las primeras alumnas de la Escuela Slade de Londres. Visita París por primera vez

1910

1913 Expone lacas en París, tras aprender la técnica del maestro japonés Seizo Sugawara

1917 Empieza a diseñar un apartamento en París para madame Mathieu Lévy, una modista

1922 Empieza a trabajar con tubo de acero y abre en París la Galería Jean Désert para vender sus muebles y otros diseños

1924 Crea el famoso sillón de cuero Bibendum

1924 Comienza a trabajar en la casa E-1027, en Roquebrune, cerca de Mónaco, donde vivirá con el arquitecto Jean Badovici

1927 Diseña la mesa auxiliar regulable con tablero de vidrio E-1027

1930

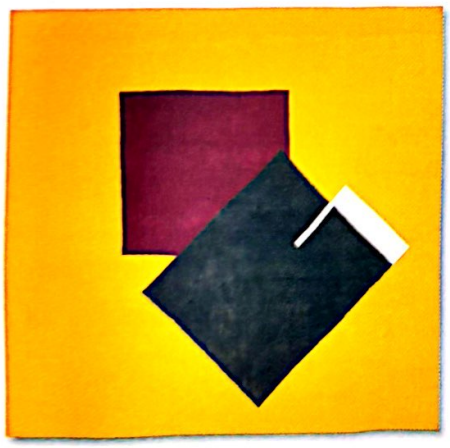
1938 Crea diseños como la silla plegable S, específicamente para viviendas reducidas

1950

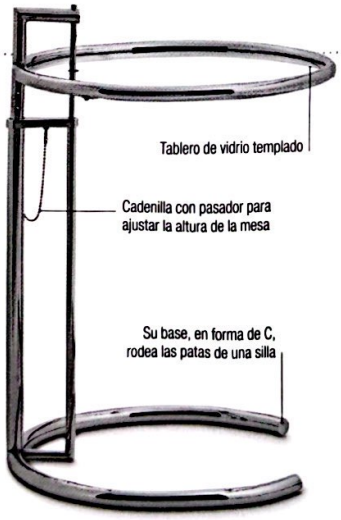
1972 Es nombrada Diseñadora Real para la Industria por la Royal Society of Arts de RU

1970

1976 Muere en París

Alfombra Castellar | *c.* 1934. Además de muebles, Gray diseñó muchas alfombras. En este caso, el fondo dorado está inspirado en la luz del sol de Castellar, su hogar en Francia.

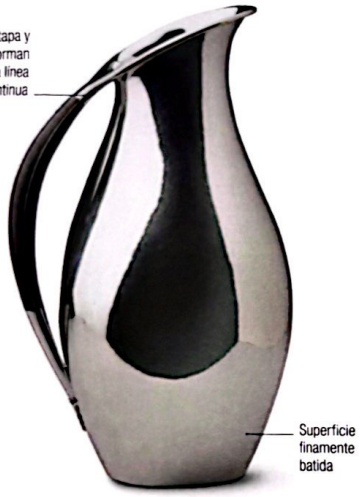
Mesa E-1027 | 1927. El tablero de la E-1027 se sustenta sobre un armazón de tubo de acero cromado. La mesa está diseñada para que el tablero se pueda deslizar sobre una silla o una cama.

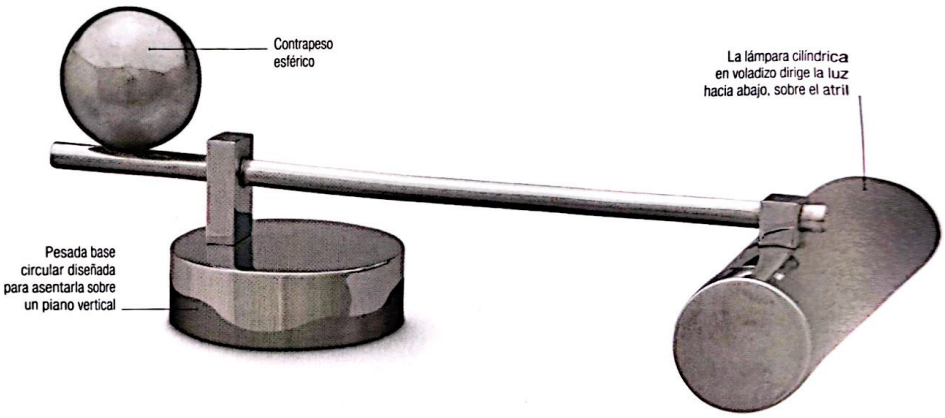
Sillón Bibendum | 1926. La mullida tapicería forrada de cuero estaba inspirada en Bibendum, el hombrecito de Michelin, cuyo cuerpo está compuesto por neumáticos.

METALES GEOMÉTRICOS

Los metalistas modernos de la década de 1920 se alejaron de las formas de inspiración clásica de generaciones precedentes y empezaron a crear objetos como lámparas, hervidores y jarras basados en figuras geométricas: cubos, cilindros y esferas. A menudo, sus diseños podían producirse a máquina (o, al menos, hacer que parecieran hechos a máquina) y, por tanto, su aspecto era radicalmente nuevo. Diseñadores como Marianne Brandt, Wilhelm Wagenfeld y Hendrik Gispen exploraron el lenguaje moderno. El estilo minimalista también se asociaba a la Bauhaus (pp. 168–169), cuyos diseños, como la lámpara de mesa de Wagenfeld, fueron muy imitados, lo que contribuyó a su difusión internacional. Los modernos alemanes, los holandeses de De Stijl y los artesanos escandinavos adoptaron el aspecto funcional. En metalistería, al igual que en arquitectura y grafismo, el estilo moderno se convirtió en estilo internacional.

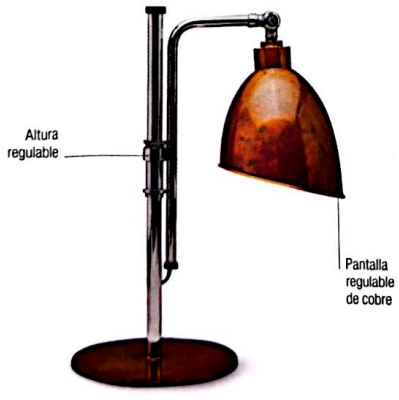
Jarra de plata | Johan Rohde para Georg Jensen, 1920 (Dinamarca). La forma simple, las líneas fluidas y la superficie finamente trabajada alejan a esta elegante jarra de las ornadas piezas clásicas anteriores de Jensen y Rohde.

Lámpara de piano | J. J. P. Oud, 1927 (Países Bajos). Esta lámpara de latón lacado muestra un marcado sentido de la geometría. Acorde con la idea moderna de que la forma debía adecuarse a la función, la larga pantalla cilíndrica creaba una amplia franja de luz para iluminar las teclas y el atril de un piano vertical. El peso esférico trasero le proporcionaba un contrapeso dinámico.

Lámpara Giso n.º 23 | Willem Hendrik Gispen, 1927 (Países Bajos). Fabricada por Giso, la empresa de Gispen, esta lámpara está hecha de un vidrio especial para difundir la luz. Su sencillez la hizo popular entre diseñadores y consumidores.

Lámpara de mesa | Christian Dell, 1928 (Alemania). Dell era un maestro metalista, y esta pieza, con su pantalla de campana sobre un soporte ajustable, sentó la norma para las lámparas de escritorio modernas.

Cafetera | Naum Slutzky, *c.* 1924 (Alemania). Con sus formas lisas geométricas y el acero de acabado mate, esta cafetera revela la influencia del tiempo pasado por Slutzky en la Bauhaus. La alta calidad del acabado demuestra su habilidad como metalista.

Scanned with CamScanner

El diseño no es una profesión, sino una actitud

László **Moholy-Nagy**

Cafetera WearEver | Lurelle Guild, 1943 (EE. UU.). Las creaciones de Guild, experto metalista además de diseñador industrial, eran sumamente prácticas. La cafetera elíptica revela el influjo de la moda aerodinámica.

Cubo de basura con pedal Vipp | Holger Nielsen, 1939 (Dinamarca). Diseñado por Nielsen para la peluquería de su esposa, pronto halló un mercado más amplio, que apreciaba su mecanismo preciso, la sólida base y el aspecto higiénico.

Lámpara de mesa 24 | Wilhelm Wagenfeld, 1924 (Alemania). Conocida como lámpara de mesa Bauhaus, tuvo varias versiones, pero los elementos clave de su sólido y funcional diseño son la base y el soporte de vidrio, y el accesorio de metal que sujeta el conmutador. Personificación de la simplicidad de la Bauhaus, se compone de tres formas geométricas: un círculo, un cilindro y una semiesfera. Bien construida y perfectamente proporcionada, se convirtió en un clásico que aún se sigue fabricando.

Scanned with CamScanner

△ **Esta litografía** de un cartel de 1907 que anuncia la bombilla de filamento metálico AEG muestra la influencia de la Secesión de Viena en la obra gráfica de Behrens.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Peter Behrens

El arquitecto alemán Peter Behrens ocupa un puesto único en la historia del diseño, dado que fue el primero en controlar personalmente todos los aspectos de diseño de una gran empresa. Contratado como asesor artístico por Walther Rathenau, director de la empresa eléctrica alemana AEG, una parte de su trabajo consistía en diseñar productos de consumo como radiadores y estufas; renovó algunos, como los ventiladores, y creó otros totalmente nuevos, como los primeros hervidores eléctricos.

La mayoría de los diseños de Behrens, de limpias líneas modernas, formas sencillas y perfectas proporciones, fueron concebidos para la producción en serie, por que lo que algunos lo consideran el primer diseñador industrial. También realizó obra gráfica para AEG: creó el logotipo, así como su identidad corporativa, y numerosos carteles que demuestran su gran talento visual. Además, diseñó los planos de varias fábricas y oficinas de la empresa, entre ellas la célebre fábrica de turbinas de Berlín, una estructura con armazón de acero que marcó un hito en la historia de la arquitectura y se convirtió en modelo para muchos edificios industriales posteriores. Su obra ejerció una inmensa influencia: Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius trabajaron en su juventud en su estudio y transmitieron sus valores a toda una generación de arquitectos y diseñadores.

Vida

1868–1940

- **1860**
- **1868** Nace en Hamburgo (Alemania)
- **1870**
- **1880**
- **1883** Emil Rathenau funda la empresa que se convertirá en AEG
- **1890**
- **1900**
- **1903** Es nombrado director de la Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes y Oficios) de Düsseldorf (Alemania)
- **1907** Miembro fundador de la Deutscher Werkbund (Asociación de Artesanos Alemana)
- **1907** Es nombrado asesor artístico de AEG
- **1908–1909** Diseña la innovadora fábrica de turbinas de AEG en Berlín
- **1910** Trabaja en la central de alta tensión y la fábrica de motores eléctricos de AEG, también en Berlín
- **1910**
- **1920**
- **1930**
- **1936** Es nombrado director de la Academia de las Artes de Prusia en Berlín
- **1938** Diseña las nuevas oficinas centrales de AEG en Berlín
- **1940**
- **1940** Muere en Berlín

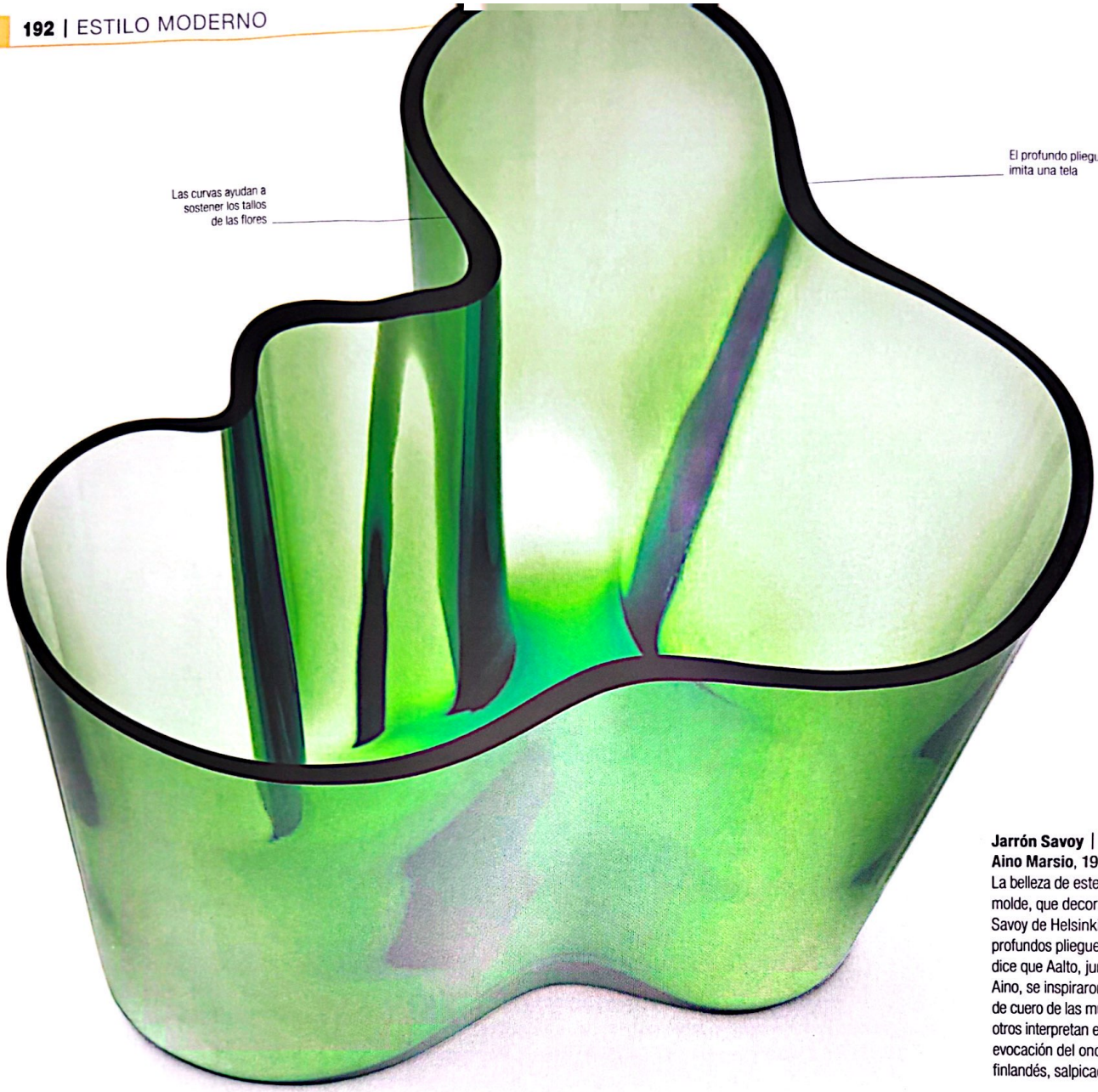
Hervidor eléctrico | Para AEG, 1908. Las características de los hervidores de Behrens –asa antitérmica, cuerpo metálico y tapa removible– influyeron en miles de modelos posteriores.

Ventilador eléctrico | Para AEG, *c.* 1908. Sus ventiladores, de hierro fundido pintado en negro satinado o verde con aspas y rejillas de latón pulido, aunaban funcionalidad y un bello acabado.

Reloj eléctrico Synchron | Para AEG, 1910. La maestría gráfica de Behrens se revela en los estilizados y legibles números de este reloj de latón. El logo AEG también fue diseñado por él.

Jarrón Savoy | Alvar Aalto y Aino Marsio, 1938 (Finlandia). La belleza de este jarrón soplado en molde, que decoraba el restaurante Savoy de Helsinki, reside en los profundos pliegues de su pared. Se dice que Aalto, junto con su esposa Aino, se inspiraron en los calzones de cuero de las mujeres esquimales; otros interpretan el diseño como una evocación del ondulante paisaje finlandés, salpicado de lagos.

PURO Y SIMPLE VIDRIO

En las décadas de 1920 y 1930, muchos vidrieros y diseñadores rechazaron la recargada cristalería de la generación anterior y crearon diseños más austeros y funcionales en los que primaba la belleza del puro vidrio y la habilidad del soplador, más cercanos a los anónimos diseños utilitarios que aún se siguen fabricando. Todo –de vasos a cafeteras– se replanteó en líneas más simples, en parte por influjo de la Bauhaus y el funcionalismo, y en parte por el de grandes figuras del estilo moderno como Adolf Loos y Alvar Aalto. Los diseñadores usaron vidrio transparente y formas simples, redondeadas o de paredes lisas para la producción en serie y de piezas únicas. En Europa Central marcaron la pauta la Jenaer Glaswerk Schott & Gen (Fábrica de vidrio de Jena Schott y asociados) en Alemania, Lobmeyr en Austria, y Kavalier en Checoslovaquia. Tal estilo influyó incluso en los vidrieros venecianos, célebres por su producción colorida y ornamentada.

Scanned with CamScanner

Jarra de leche | Marianne Brandt para Jenaer Glaswerk Schott & Gen., década de 1920 (Alemania). Al igual que los innovadores objetos de metal de Brandt para la Bauhaus, esta jarra muestra una notable fusión de líneas curvas y rectas.

Juego de té | Ladislav Sutnar para Kavalier, *c.* 1928 (Checoslovaquia). Sutnar fue más conocido como diseñador gráfico, pero también creó vajillas, juguetes, telas y otros artículos. En este juego de té combinó la ausencia de adornos funcionalista con las formas puras curvas. La forma de las tazas hace juego con la de la tetera.

Cafetera Sintrax | Gerhard Marcks, *c.* 1925 (Alemania). La forma de esta cafetera diseñada para la producción en serie refleja el origen de Marcks como escultor y ceramista. Su obra se volvió más funcional en la Bauhaus.

La belleza es la armonía entre función y forma

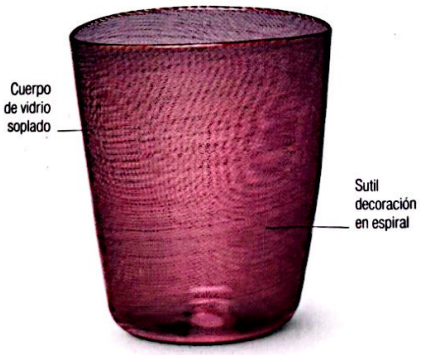
Alvar **Aalto**

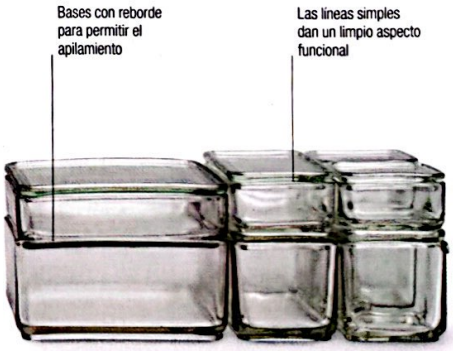
Jarra con plato | Wilhelm Wagenfeld para Jenaer Glaswerk Schott & Gen., década de 1930 (Alemania). Este juego de jarra y plato de vidrio resistente al calor forma parte de una vajilla de vidrio liso transparente.

Cristalería n.º 248 | Adolf Loos para Lobmeyr, 1931 (Austria). El diseño cilíndrico liso de estas piezas sin adornos fue muy imitado. Las paredes de la botella y de los vasos se engrosan hacia la base, en talla brillante.

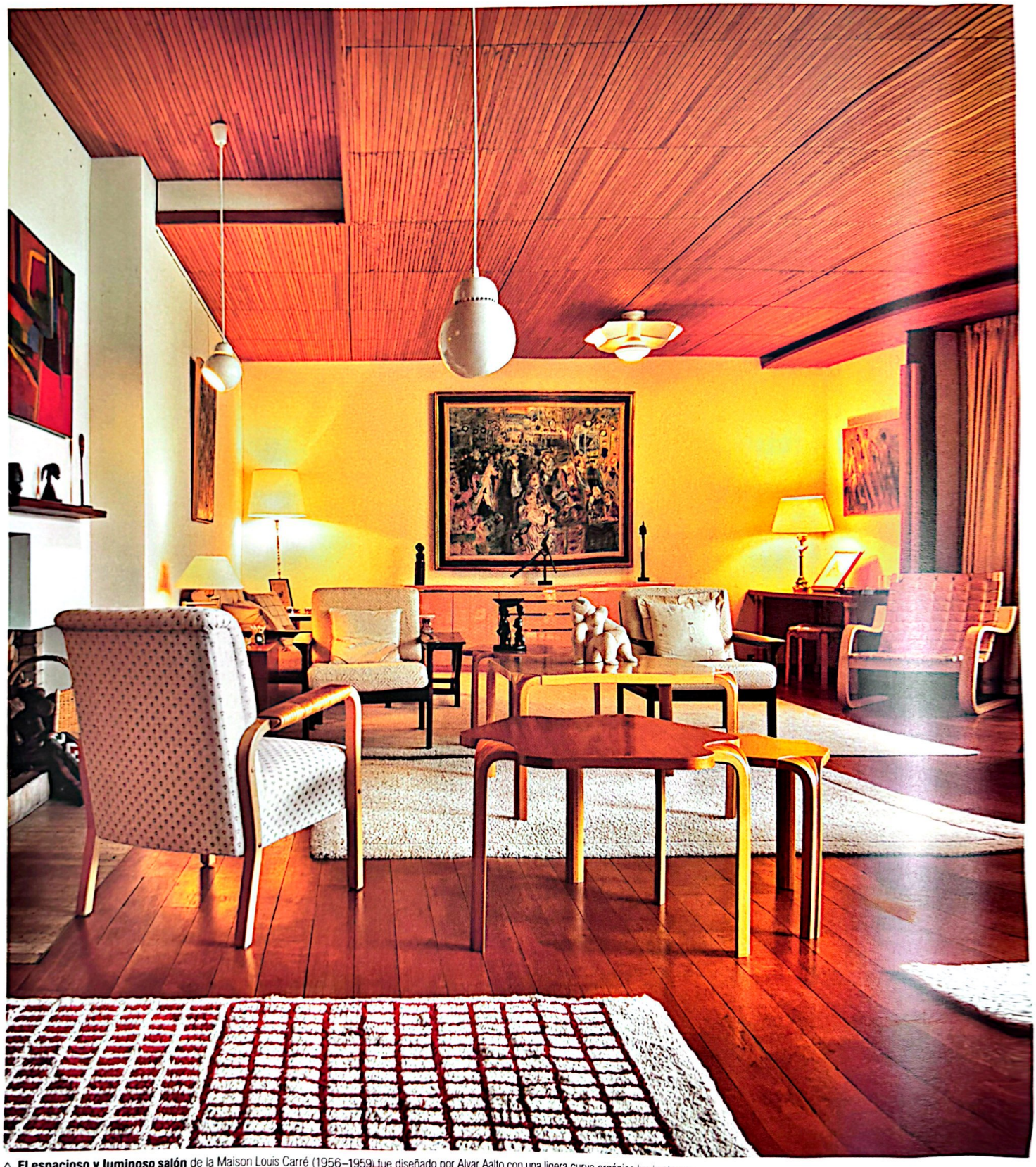

Vaso de vidrio soplado | Paolo Venini para Murano, 1938 (Italia). Bajo la influencia del estilo moderno, Venini creó diseños mucho más sobrios de lo habitual para los vidrieros de Venecia. Aquí combinó una forma simple con una decoración comedida.

Recipientes Kubus | Wilhelm Wagenfeld para Lausitzer Glasswerke, 1938 (Alemania). Wagenfeld diseñó estos recipientes para que encajaran al apilarlos componiendo una unidad modular que se podía ampliar o reducir.

Scanned with CamScanner

△ **El espacioso y luminoso salón** de la Maison Louis Carré (1956–1959) fue diseñado por Alvar Aalto con una ligera curva orgánica hacia el techo.

Scanned with CamScanner

Alvar Aalto

El arquitecto y diseñador finlandés Alvar Aalto, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna, diseñó edificios emblemáticos y creó algunos de los muebles más elegantes y populares del siglo xx. Su obra arquitectónica inicial en Finlandia comprende casas y edificios públicos como el Sanatorio para tuberculosos de Paimio y la Biblioteca de Viipuri (Víborg). Estos edificios luminosos, asimétricos, funcionales y acogedores contribuyeron a definir la arquitectura moderna.

Al mismo tiempo, y buscando el control total sobre el interior de sus edificios, Aalto se dedicó al diseño de muebles, campo en el que demostró un talento especial para el curvado de la madera, en especial de abedul laminado y contrachapado. Estaba convencido de que la madera, por su calidez y atractivo veteado, seguía siendo el material ideal para la construcción de muebles y suavizaba las duras líneas de la arquitectura moderna. Sus sillas y otras piezas de mobiliario, desde mesas hasta carritos de té, reducidas a unos pocos componentes curvos, se hicieron famosas por su sencillez y comodidad. Aalto cofundó la empresa Artek con el fin de vender sus muebles y, a menudo en colaboración con su esposa Aino, creó cristalerías –en especial para la empresa finesa Iittala– e ingeniosas lámparas. Estos artículos, vendidos en todo el mundo, llamaron la atención sobre la brillantez de Aalto y extendieron su influencia entre consumidores y diseñadores.

Vida

1898–1976

- **1898** Nace en Kuortane (Finlandia)
- **1900**
- **1915**
- **1929** Comienza a diseñar el Sanatorio de Paimio, un importante edificio moderno
- **1930** Diseña la innovadora silla Paimio (o sillón 41), hecha de contrachapado curvado
- **1930**
- **1933** Desarrolla una técnica para curvar madera maciza e idea nuevos muebles
- **1934** Exhibe su mobiliario de madera curvada en la tienda suiza Wohnbedarf
- **1935** Fundación de la empresa Artek
- **1936** Obtiene un galardón por su jarrón Savoy
- **1940** Consigue una plaza de profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
- **1945**
- **1953** Crea la lámpara de techo A331
- **1954** Lanza el taburete y las mesas con uniones de las patas en abanico
- **1960**
- **1975**
- **1976** Muere en Helsinki (Finlandia)

Butaca modelo 37 | Para Artek, 1935–1936. Los anchos brazos en voladizo dan a esta butaca una sensación de fuerza que complementa las piezas de Aalto con madera más estrecha.

Biombo modelo 100 | Para Artek, 1936. Este biombo de pino lacado se ajusta fácilmente para formar diversas curvas, de manera que puede encajar en cualquier espacio.

Taburete modelo 60 | Para Artek, 1936–1937. Las patas son de abedul laminado curvado. El asiento también es de abedul, y originalmente se fabricó en negro, rojo y azul.

Scanned with CamScanner

DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO

En la década de 1930 se acabó de consolidar la profesión de diseñador industrial. Los asesores artísticos independientes contratados para productos específicos tenían en cuenta los costes de fabricación, la facilidad de uso, la higiene y el aspecto de un artículo producido en serie, a menudo con materiales experimentales. Con los nuevos materiales llegaron nuevos estilos. La baquelita, por ejemplo, se podía moldear para obtener una infinidad de formas, desde las sencillas carcasas de los receptores de radio europeos hasta los surcos característicos de las cámaras Kodak estadounidenses. En EE. UU. se prefería el aspecto aerodinámico (esquinas redondeadas, franjas y paneles cromados que daban la impresión de velocidad), pero a uno y otro lado del Atlántico estaba cada vez más claro que, de cara a las ventas, dar a un objeto una apariencia novedosa y atractiva era casi tan importante como hacerlo eficiente.

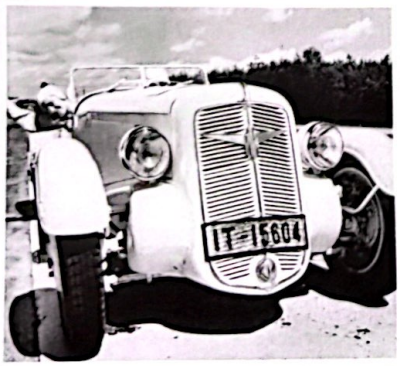
Walter **Gropius**

1883–1969

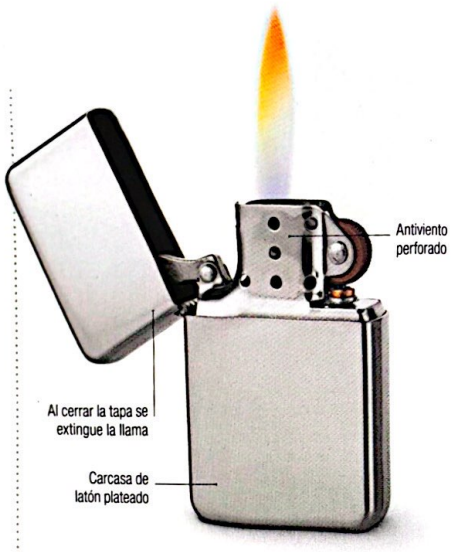
Sorprendentemente para un arquitecto, Gropius tenía serias dificultades para sostener un lápiz, pero verse alejado de la mesa de dibujo le dio una comprensión aún más aguda de los principios del diseño y la construcción.

En 1919 fundó la Bauhaus para eliminar «la arrogante barrera entre artesanos y artistas». Cuando la escuela se trasladó a Dessau en 1925, Gropius concibió y diseñó sus nuevos edificios como una síntesis de arquitectura y mecánica, una expresión arquitectónica de la estética moderna.

En 1928 decidió renunciar a la dirección de la Bauhaus para volver a la práctica de la arquitectura en Berlín. En 1934, el ascenso del nazismo le obligó a emigrar, primero a Gran Bretaña y posteriormente a EE. UU., donde obtuvo un puesto de profesor de arquitectura en Harvard y residió el resto de su vida.

A inicios de la década de 1930, Gropius diseñó limusinas para la firma alemana Adler, pero solo se fabricaron algunas.

Encendedor Zippo | George G. Blaisdell, 1932–1933 (EE. UU.). Blaisdell basó su Zippo en un modelo austríaco anterior. La carcasa de metal liso y la chimenea antiviento permiten mantenerlo encendido incluso con viento fuerte.

> **La mente es como un paraguas: funciona mejor cuando está abierta**
>
> Walter **Gropius**
> Arquitecto

Radio del pueblo *(Volksempfänger)* | Walter Maria Kersting, 1933 (Alemania). En el dial de esta radio económica, encargada por el ministro de Propaganda del gobierno nazi Josef Goebbels, solo aparecían marcadas emisoras alemanas y austríacas.

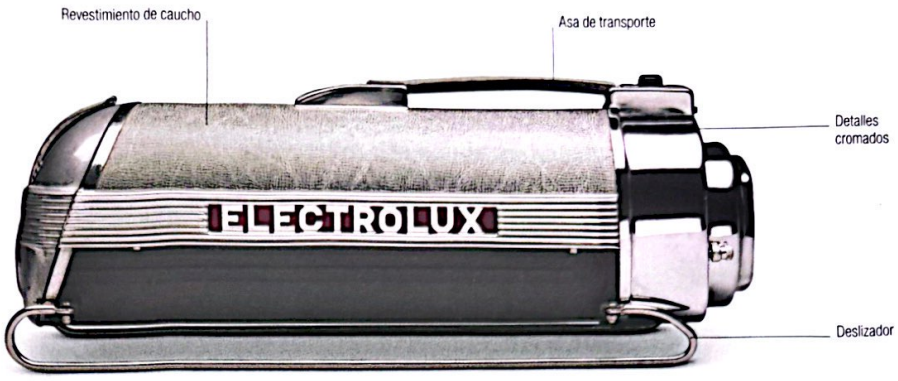

Cámara Brownie | Walter Dorwin Teague para Kodak, 1934 (EE. UU.). Contratado por Kodak a finales de la década de 1920 para rediseñar su gama de cámaras, Teague encerró la popular Brownie en una carcasa aerodinámica de baquelita con surcos.

Scanned with CamScanner

Plancha eléctrica | Christian Barman para HMV, *c.* 1936 (RU). Mostrada en 1936 en la Ideal Home Exhibition de Londres, esta plancha de suela cromada conduce el calor y se desliza con facilidad. El cuerpo y el asa de porcelana protegen del calor.

Aspiradora | Lurelle Guild para Electrolux, 1937 (EE. UU.). Guild hizo aerodinámico y eficiente este diseño con el extremo biselado y los paneles laterales acanalados y cromados. Los patines de acero facilitaban el arrastre por el suelo. La aspiradora de cilindro Elextrolux de 1937 se fabricó durante más de 20 años.

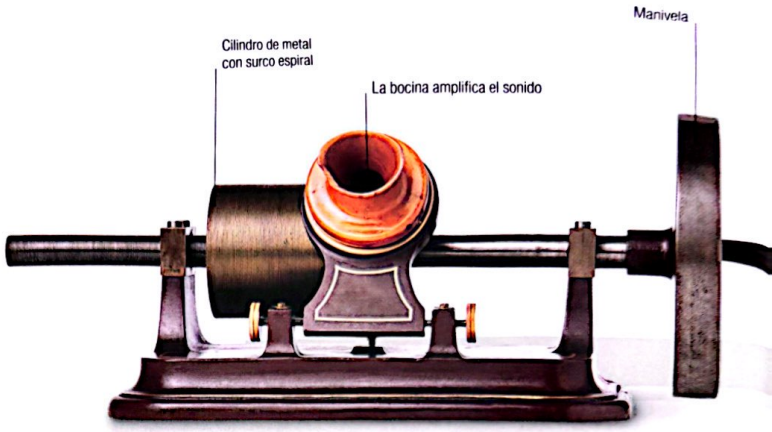

Teléfono modelo 302 | Henry Dreyfuss para Bell, 1937 (EE. UU.). El modelo 302 de la Bell Telephone Corporation se inspiraba en el de 1930 de la empresa sueca Ericsson. Era un aparato resistente, de forma atractiva y uso sencillo. Antes de crearlo, Dreyfuss investigó cómo utilizaba la gente los teléfonos en la vida diaria.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DEL AUDIO

En 1877, Thomas Edison logró grabar la canción infantil «Mary Had a Little Lamb» en una lámina de papel de estaño, creando así el fonógrafo. Desde entonces, inventores y diseñadores no han dejado de ampliar las fronteras de lo posible en calidad de sonido, portabilidad y diseño. Los avances tecnológicos en materia de grabación y reproducción de sonido, desde los discos, la radio y las cintas hasta el CD y el mp3, se han sumado a la evolución del diseño de los propios aparatos, de las aerodinámicas radios Art Déco al innovador iPod de Apple.

1877 **Fonógrafo | Thomas Edison (EE. UU.).** Fue el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Las ondas sonoras eran grabadas por la máquina como surcos en una lámina de estaño colocada en el cilindro, para luego reproducir el sonido.

Años 1930 **Radio Art Déco | FADA (EE. UU.).** La radio bala, con su elegancia y su dial del estilo de los indicadores de un aeroplano, es un clásico del diseño aerodinámico. Hecha de Catalin, una resina polimérica similar a la baquelita, podía fabricarse en colores vivos.

1935 **Magnetófono | AEG (Alemania).** La primera grabadora de cinta magnética, creada por AEG, se exhibió en la Exposición de Berlín de 1935. Si bien las primeras versiones resultaron decepcionantes, las mejoras posteriores hicieron que la cinta sustituyera al disco.

1957 **TR-63 | Sony (Japón).** La TR-63 fue el primer producto exportado por Sony a EE. UU. Perteneciente a la nueva ola de radios ligeras, se comercializó como «radio de bolsillo», aunque en realidad aún resultaba demasiado grande para la mayoría de ellos.

1979 **Walkman TPS-L2 | Sony (Japón).** La popularidad del Walkman fue una sorpresa para Sony, que dudaba de que existiera mercado para un magnetófono portátil. El diseño tuvo tanto éxito que su nombre se convirtió en sinónimo de reproductor de música portátil.

1984 **Reproductor de CD portátil | Desconocido.** El primer lector de CD portátil de Sony (1984) fue objeto de muchas imitaciones, como este ejemplar con carcasa de aluminio. Aunque voluminosos y propensos a los saltos de audio, estos aparatos fueron muy populares hasta la llegada del mp3.

Gran altavoz único

Carcasa de colores vivos

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

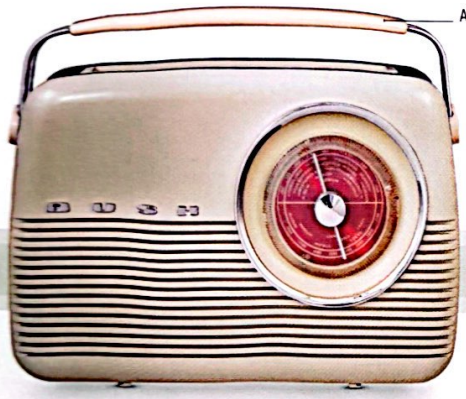
1887 **Gramófono | (EE. UU.).** El gramófono reproducía discos planos, una mejora respecto a los voluminosos cilindros de los equipos de sonido anteriores. Patentado por Emile Berliner en 1887, dejó obsoletos a los reproductores de cilindros.

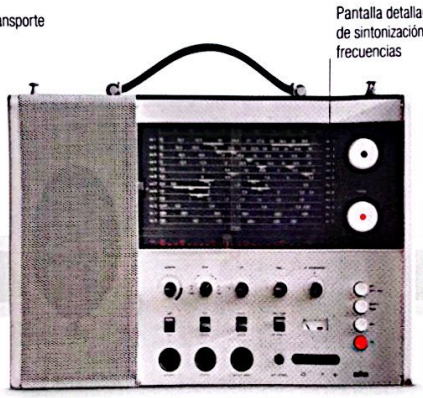
1920 **Tocadiscos portátil | Desconocido.** Este tocadiscos se alojaba en una caja de seguridad de madera con asa de transporte en un costado. La manivela desmontable se giraba para dar cuerda a un muelle que permitía el funcionamiento del reproductor.

Años 1930 **Radio catedral | (EE. UU.).** Esta radio debe su nombre a su semejanza con la fachada de las catedrales europeas. Icono estadounidense de la época de entreguerras, gozó de una efímera popularidad durante la Gran Depresión por su bajo precio.

1959 **Bush TR82 | Ogle para Bush (RU).** Con su asa de transporte y su robusta, pero elegante, carcasa de baquelita, el transistor TR82 fue diseñado pensando en la portabilidad. Enormemente popular, en especial entre los adolescentes, se convirtió en un clásico del diseño.

1962 **Radio Braun T 1000 | Dieter Rams para Braun (Alemania).** Acorde con los valores de su diseñador («menos, pero mejor»), la T 1000 no solo era una de las radios más avanzadas de su época, sino también una de las más elegantes, con caja de aluminio e impecable diseño.

Años 1970 **Transistor | Roberts (RU).** La radio de transistores portátil fue comercializada por Roberts como un accesorio glamuroso. La empresa experimentó con refinados diseños de caja como este, acabado en polipiel roja y teca.

1998 **Mp3 portátil | Diamond Multimedia (EE. UU.).** El Rio no fue el primer reproductor mp3 portátil, pero alcanzó notoriedad después de ganar un pleito a la industria discográfica, que alegaba que los mp3 fomentaban la piratería musical.

2001 **iPod | Apple (EE. UU.).** El «*walkman* del siglo XXI» fue lanzado en 2001, pero no se popularizó hasta tres años después. Su diseño extraplano y su interfaz intuitiva lo llevaron a dominar el mercado del mp3 y le valieron múltiples premios de diseño.

2019 **Altavoz inteligente Echo | Amazon (EE. UU.).** Basado en la forma y las funciones del altavoz inteligente Echo Plus, esta versión ofrece un sonido más potente, control por voz y el asistente inteligente Alexa.

GRAFISMO MODERNO

En la década de 1920 creció en muchos países la tendencia a simplificar el diseño gráfico para que todo, de carteles a revistas, fuera más atrayente visualmente, menos recargado y más legible. Este cambio se produjo en paralelo con una formación más rigurosa de los diseñadores gráficos en escuelas como la Bauhaus alemana y con el ascenso de nuevos movimientos abstractos influidos por el cubismo, como De Stijl en Países Bajos y el constructivismo en la URSS. El grafismo constructivista se extendió más allá de Rusia. En Checoslovaquia, por ejemplo, los diseñadores copiaron de los constructivistas sus formas y colores, así como los fotomontajes y las dinámicas diagonales. Mientras tanto, en Alemania, varios diseñadores –algunos de ellos vinculados a la Bauhaus– adaptaron ideas constructivistas para uso publicitario, y Jan Tschichold marcó el camino hacia un enfoque más disciplinado de la tipografía.

Cartel de Aero | František Zelenka, 1932 (Checoslovaquia, hoy República Checa). El prolífico arquitecto y diseñador Zelenka creó este cartel para el fabricante de coches Aero, con sede en Praga. En una imagen de tipo *collage* que ensalza la libertad prometida por el transporte privado, el coche asciende de manera espectacular dejando atrás unos billetes de tren y tranvía tachados. La líneas nítidas del vehículo contrastan con la confusión y la ilegibilidad de los billetes, en alusión al futuro limpio, brillante y eficiente que ofrecía el automóvil.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

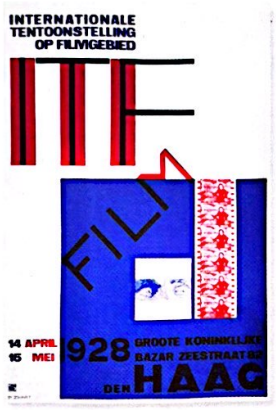
Cartel de etileno BP | **Edward McKnight Kauffer**, 1933 (RU). La empresa de hidrocarburos angloholandesa Royal Dutch Shell encargó múltiples carteles y anuncios de alta calidad en esta época. McKnight Kauffer, un diseñador estadounidense que trabajaba en RU, realizó esta fotolitografía (impresión con sustancias químicas fotosensibles) combinando una tipografía potente con imágenes gráficas para obtener una apariencia nítida, pero espectacular.

Alfabeto universal | **Herbert Bayer**, 1925 (Alemania). En su estancia en la Bauhaus, Bayer diseñó la tipografía Universal reduciendo los caracteres a lo básico, sin serifa ni mayúsculas. Nunca fundida en metal, luego se digitalizó como Bayer Universal.

Cartel de la exposición del 60 aniversario de Kandinsky | **Herbert Bayer**, 1926 (Alemania). Diseñado en la Bauhaus, muestra el gusto moderno por los bloques de texto, la alineación y las manchas de color, con aspecto de «hecho a máquina».

Cartel del festival de cine de La Haya | **Piet Swart**, 1928 (Países Bajos). Diversidad tipográfica, fotomontaje, diagonales y colores primarios distinguen la obra de Swart, influido por De Stijl (el cuadrado azul recuerda a Mondrian) y el constructivismo.

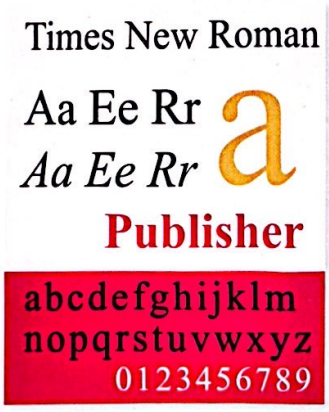
La nueva tipografía

1928

En Alemania, el diseño gráfico vanguardista enfatizó la claridad. El estilo conocido como «nueva tipografía» se impuso a partir del libro de Jan Tschichold, publicado en 1928, sobre diseño gráfico moderno. Los diseñadores limitaron el número de tipografías, fijaron unas jerarquías claras de tamaños de cabeceras y texto, y apostaron por los tipos sin serifa ni adornos, como hizo Tschichold en su artículo del número especial de la revista divulgativa *Typographische Mitteilungen* (abajo), donde utilizó el mismo tamaño y tipo de letra en la mayor parte del texto, junto a barras de color uniformes para indicar las distintas secciones.

Portada de la revista *ReD* | **Karel Teige**, 1928 (Checoslovaquia). Teige fue editor y diseñador de *ReD*, la revista del grupo Devětsil, que propugnaba, entre otras cosas, el grafismo y las rotulaciones atrevidos.

Tipografía Times New Roman | **Stanley Morison y Victor Lardent para Monotype Corporation**, 1932 (RU). Diseñada para el periódico *The Times*, esta elegante, economizadora de espacio y legible letra equilibra trazos gruesos y finos.

Portada de la revista donde aparece el artículo «Elementare Typographie» de Jan Tschichold (1925).

EDWARD YOUNG

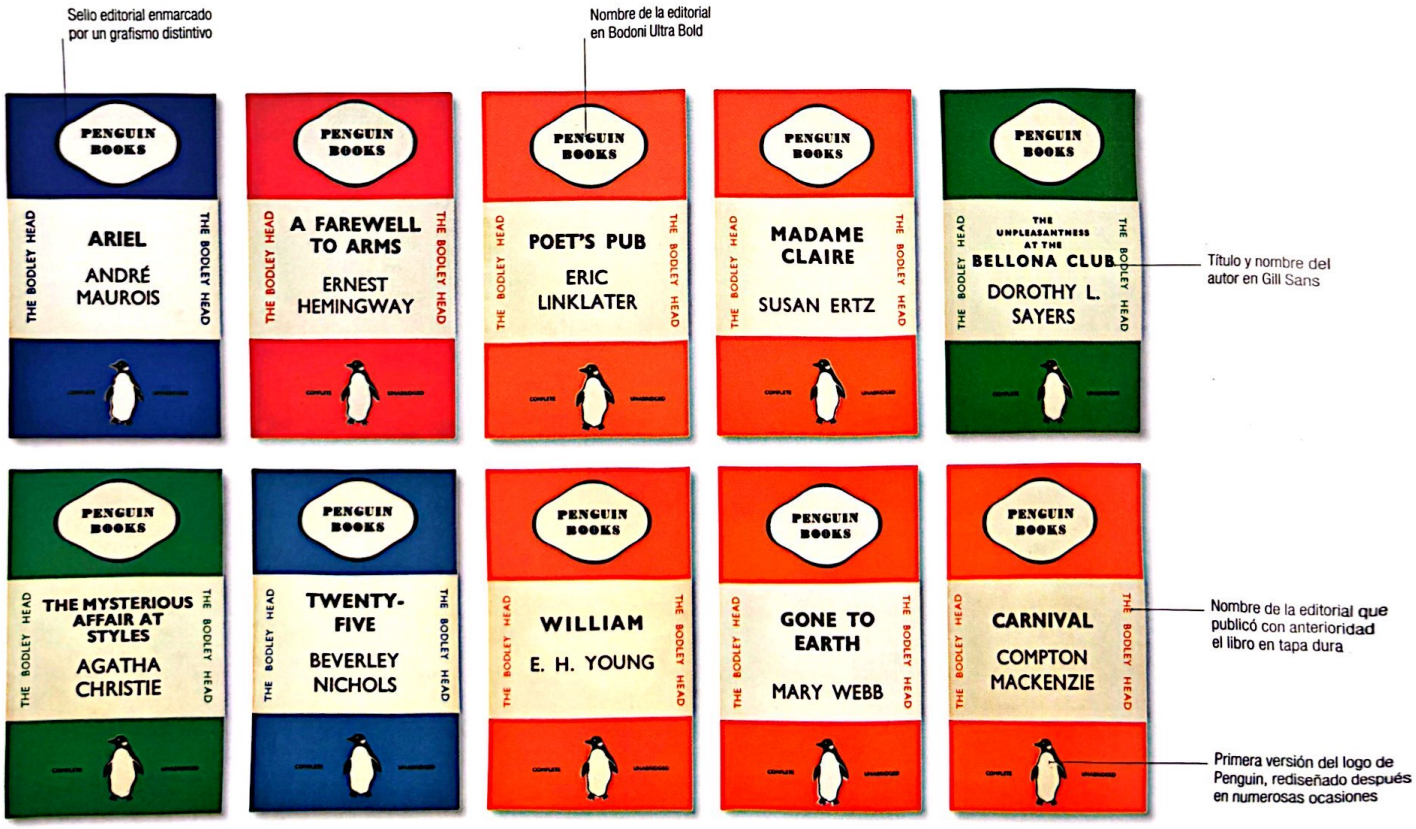
Libros de bolsillo Penguin

AÑO 1935 | **FABRICANTE** Penguin Books Limited | **MEDIDAS** *Altura* 18 cm *Anchura* 11 cm | **MATERIALES** Papel impreso

Cuando la empresa Penguin Books lanzó su colección de libros de bolsillo en 1935, transformó la industria editorial. El propósito del fundador de Penguin, Allen Lane, era publicar buenos libros a bajo precio. Las cubiertas diseñadas por Edward Young garantizaban que estos libros en rústica de gran tirada fueran inmediatamente identificables. El diseño consistía en una faja blanca central entre dos franjas de colores llamativos que indicaban el género literario (naranja, ficción en general; verde, novela policíaca; azul, biografía; morado, ensayo, y cereza, viaje y aventuras). El título y nombre del autor figuraban en el centro; la editorial, en la franja superior, y el logotipo (un pingüino estilizado) en la inferior. Young conservó la simple tipografía Gill Sans (creada por el diseñador británico Eric Gill en 1927–1928) para todo, excepto el nombre de la editorial.

Los elementos básicos de este diseño de cubierta se mantuvieron hasta principios de la década de 1950 (aunque fueron revisados para hacer la tipografía más clara y coherente) y contribuyeron al éxito de la empresa al hacer que el catálogo en rápida expansión de Penguin destacara sobre el resto en librerías y quioscos.

> **Creíamos en la existencia [...] de un vasto público lector de libros inteligentes a bajo precio, y apostamos todo a ello**
>
> Allen **Lane**
> Fundador de Penguin Books

Scanned with CamScanner

PENGUIN BOOKS

THE BODLEY HEAD

A FAREWELL TO ARMS

ERNEST HEMINGWAY

THE BODLEY HEAD

COMPLETE UNABRIDGED

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CONSTRUCTIVISMO GRÁFICO

Tras la Revolución Rusa de 1917, el diseño gráfico fue sumamente valorado, ya que su combinación de palabras e imágenes, sin el lastre del pasado, podía sustentar la causa revolucionaria mucho mejor que los medios «burgueses», como la pintura al óleo. El suprematismo de Kazimir Maliévich, con sus diseños abstractos basados en formas geométricas, adquirió nueva prominencia, sobre todo con la publicación del célebre cartel comunista de El Lissitsky *Golpead a los blancos con la cuña roja*. El constructivismo, liderado por Varvara Stepánova y su esposo Aleksandr Rodchenko, tuvo incluso más éxito. Los constructivistas se centraron en un grafismo de apoyo a la revolución y en proyectos prácticos como el diseño de ropa para obreros. Su obra gráfica, con elementos geométricos, rótulos audaces dispuestos con frecuencia en dinámicas diagonales y un uso espectacular de la imagen, impresionó por igual a líderes soviéticos y diseñadores occidentales.

Golpead a los blancos con la cuña roja | **El Lissitsky, 1919 (Rusia).** En este cartel, las figuras geométricas representan a los rojos (revolucionarios) y a sus adversarios, los blancos. Las formas reflejan las marcas usadas en mapas militares.

Cartel de la película *El doctor Mabuse* | Kazimir Maliévich, 1922 (Rusia). Maliévich combinó en este cartel –al igual que en su pintura– figuras geométricas con letras estilizadas formadas en su mayor parte por círculos, rectángulos y triángulos.

La tipografía roja domina el centro

Portada de *Nueva tierra musical* | Liubov Popova, 1924 (URSS). En la portada de esta revista, Popova demostró lo que se podía lograr solo con tipografía, formas simples e impresión a dos colores. Otorgó el lugar de honor a la palabra *novi* (nueva).

Cartel para la Editorial literaria estatal de Leningrado | Aleksandr Rodchenko, 1925 (URSS). Este cartel combina formas geométricas suprematistas con tipografía expresiva y un atrevido color. La mujer es Varvara Stepánova gritando: «¡Libros!».

Las piernas humanas imitan al trípode

Cartel de *El hombre de la cámara* | Gueorgui Augustóvich Sternberg, 1929 (URSS). Combinando fotomontaje, dibujo a mano, formas reflejadas y tipografía, este cartel cinematográfico posee unidad visual a pesar de su aspecto abigarrado.

La tipografía decreciente es un recurso constructivista típico para sugerir dinamismo

Diseño de cubierta | Aleksandr Rodchenko, 1929 (URSS). Rodchenko reunió una impactante variedad de rayas en este libro del poeta y dramaturgo Serguéi Mijáilovich Tretiakov. Su diseño y composición tipográfica artesanal son fieles al constructivismo.

«¡No olvides Giz!»

El emblema soviético con la hoz y el martillo es una característica distintiva

La flecha dirige la mirada del lector hacia abajo

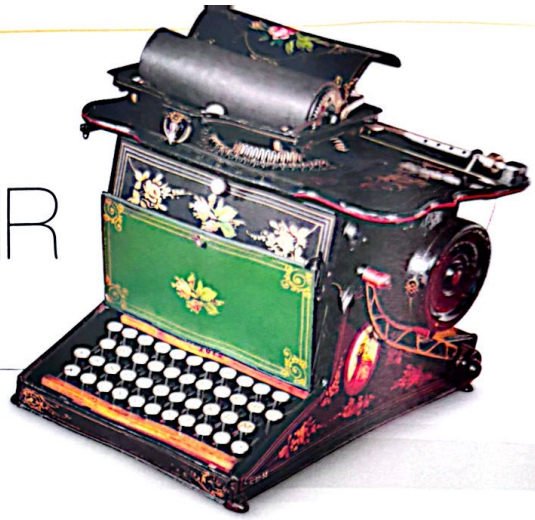
Cartel para la editorial estatal Giz | Varvara Stepánova, 1925 (URSS). Este cartel se basa en la forma del libro abierto y en una colorida rotulación –ordenada en tamaños y tipos de letra diversos y en curvas y motivos escalonados–. El eslogan dice al lector: «¡No olvides Giz! Esta marca es una fuente de conocimiento e ilustración».

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR

En el siglo XIX, los inventores comenzaron a crear máquinas de escribir para facilitar la tarea que venían realizando desde hacía siglos monjes y amanuenses, pero la verdadera revolución de la escritura llegó con el auge del ordenador personal en la década de 1980. Desde entonces, los ordenadores han pasado de ser voluminosas cajas manejadas por especialistas a los dispositivos fáciles de utilizar y transportar actuales. Los ingenieros siguen acumulando cada vez más potencia en máquinas cada vez más pequeñas, mientras la búsqueda de mejoras continúa.

1874 Máquina de escribir Sholes and Glidden | Christopher Latham Sholes (EE. UU.). También llamada Remington n.º 1 por su primer fabricante, esta fue la primera máquina de escribir de éxito. Introdujo el teclado QWERTY y el rodillo, pero solo escribía en mayúsculas.

***c.* 1910 Royal Bar-Lock | Columbia Typewriter Co. (EE. UU.).** Pese a que esta disposición de las teclas de mayúsculas y minúsculas separadas no logró cuajar en el mercado doméstico, algunas impresoras industriales adoptaron un diseño similar.

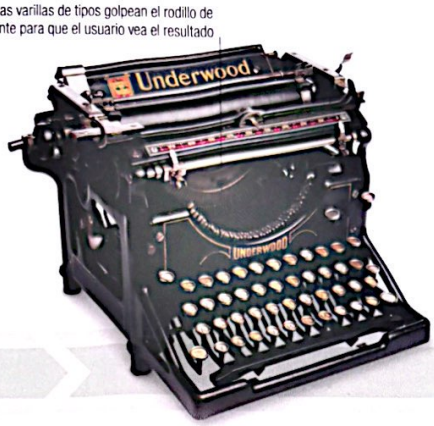
1969 Olivetti Valentine | Ettore Sottsass y Perry A. King (Italia). Alojada en una carcasa de plástico moldeado rojo anaranjado (con asa integrada), esta máquina de escribir se deslizaba en una caja del mismo material. Ligera y fácil de transportar, sugería diversión más que trabajo.

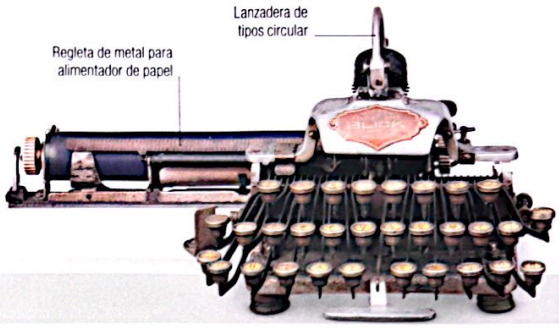
1961 IBM Selectric | Eliot Noyes (EE. UU.). El cabezal esférico, o de bola, le valió el apodo de «pelota de golf» a esta máquina de diseño revolucionario. A diferencia de las máquinas convencionales, en esta el cabezal se movía mientras el carro permanecía fijo.

1881 **Máquina de escribir Crandall | Lucien Stephen Crandall (EE. UU.).** Muchas de las primeras máquinas de escribir, como esta, no tenían una varilla de tipos por letra, sino un «elemento de tipos» que contenía todas las letras y se movía en función de la tecla presionada.

1900 **Underwood modelo n.º 5 | Franz Xaver Wagner (EE. UU.).** Con cuatro filas de teclas QWERTY, rodillo, cinta y una tecla Shift (mayúsculas), fue la primera máquina de escribir moderna. Fabricada durante 30 años, influyó en incontables modelos posteriores.

1906 **Blick Featherweight | George C. Blickensderfer (EE. UU.).** Versión en aluminio de la ya ligera Blick 5, la «peso pluma» fue muy elogiada por su portabilidad. Blickensderfer rechazó el teclado QWERTY y creó su propio diseño «científico».

1913 **Multiplex | Hammond Typewriter Co. (EE. UU.).** Esta máquina tenía una lanzadera circular o rueda intercambiable que permitía usar tipos distintos o cambiar a un tipo con símbolos o tildes.

Años 1940 **Hermes Baby | Giuseppe Presioso (Suiza).** La ligera Baby tenía un diseño moderno con carcasa y teclas de plástico de colores. Compacta y muy popular entre viajeros, se dice que era la favorita de Hemingway.

1949–1950 **Olivetti Lettera 22 | Marcello Nizzoli (Italia).** El diseño compacto, grafismo limpio y carcasa de metal esmaltado distinguían la Lettera 22 de la mayoría de las otras máquinas, normalmente grandes y negras.

1984 **CPC 464 | Amstrad (RU).** Siguiendo las instrucciones de Alan Sugar, fundador de Amstrad, de diseñar un ordenador asequible y de manejo fácil, este fue el primero vendido con todos los componentes combinados, teclado y monitor incluidos.

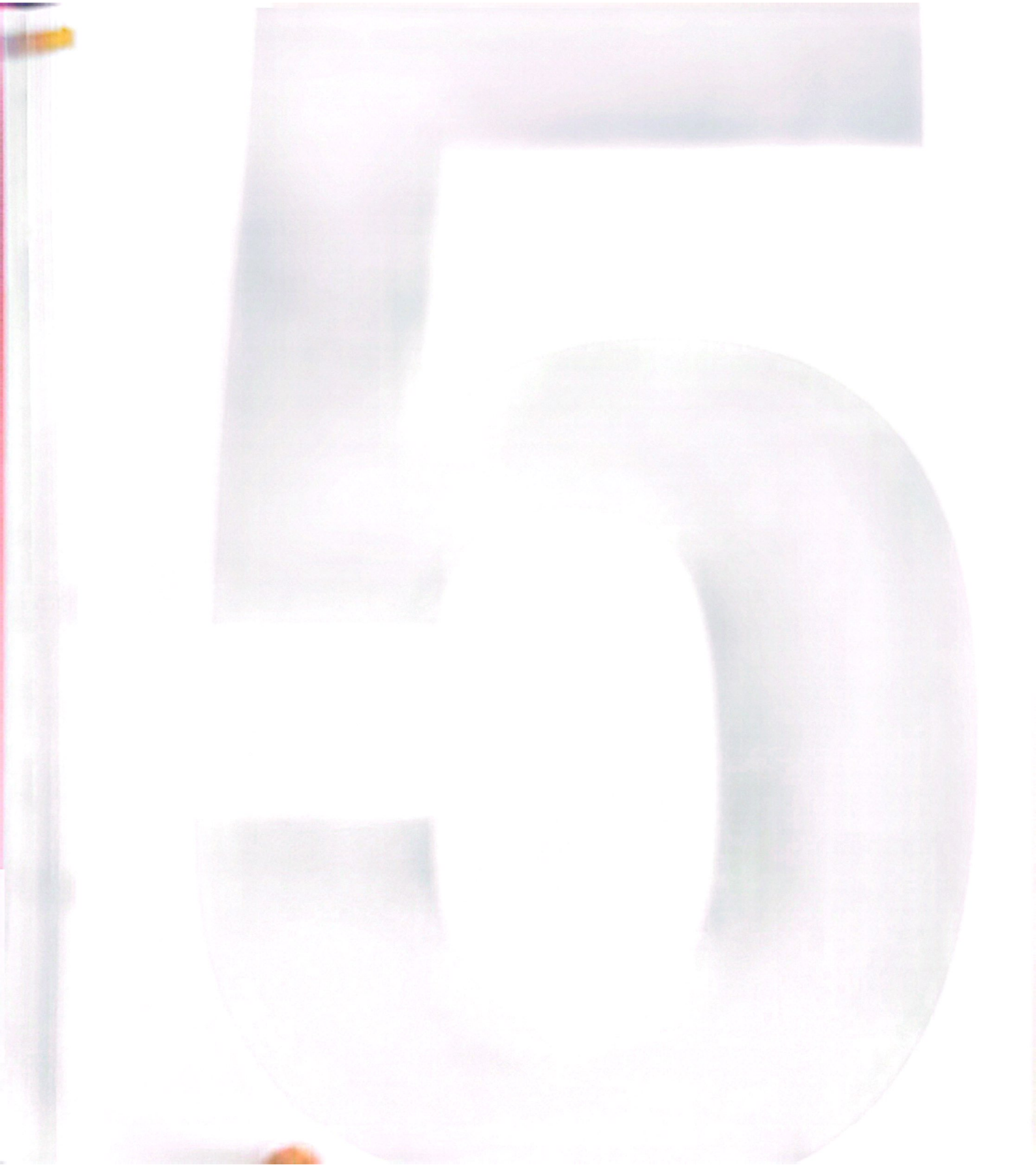

1998 **iMac | Jonathan Ive y equipo de diseño de Apple (EE. UU.).** El diseño del iMac rompió con la moda de los ordenadores grises, cremas o negros. Su plástico de vivos colores reflejaba la intención de Apple de crear máquinas divertidas y fáciles de usar.

2020 **Dell XPS 15 | Dell (EE. UU.).** Este portátil rinde tanto como un ordenador de sobremesa. Particularmente ligero, la tecnología que incorpora permite un *streaming* rápido y fluido. El lector de tarjetas SD permite a los fotógrafos aficionados importar imágenes con rapidez.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO DE MEDIADOS DE SIGLO

1940–1959

Más por menos

RICHARD BUCKMINSTER FULLER, ARQUITECTO Y DISEÑADOR

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO DE MEDIADOS DE SIGLO

Introducción

A mediados del siglo xx, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, el diseño experimentó un cambio sutil. Los arquitectos y diseñadores se alejaron del estilo sencillo y anguloso de las décadas de 1920 y 1930 y viraron hacia una versión más suave del estilo moderno. Los muebles, la cerámica, los artículos de menaje, el vidrio y las telas eran más decorativos que los del periodo anterior, a pesar de que su diseño solía reflejar la influencia de los últimos hallazgos científicos. Eran más ligeros al tacto, y la austera geometría del primer estilo moderno se vio sustituida por formas más naturales y orgánicas, líneas fluidas, colores pastel y distintivos adornos con un toque de humor. Este estilo se ha designado a menudo como moderno «suave».

Un entorno acogedor

El cambio se debió sobre todo a la necesidad urgente de reconstrucción tras la guerra. Se consideraba que el diseño sería una herramienta fundamental a la hora de mejorar los estándares de vida, crear viviendas acogedoras y levantar el ánimo. La escasez de materiales después de la guerra obligó a los diseñadores a idear productos que fueran fáciles de construir a partir de los materiales disponibles, mientras que los avances de la ciencia y la tecnología los impulsaron a innovar. La reconstrucción de la posguerra ganó impulso rápidamente, y el nuevo estilo moderno, ligero y alegre, popularizado por el Festival of Britain celebrado en 1951, resultó inspirador para la gente.

LÍNEAS LIMPIAS

Los diseñadores de mediados de siglo aprendieron de sus predecesores el valor de las líneas limpias. Al principio usaron formas angulares, pero a finales de la década de 1950 adoptaron una estética más orgánica.

COLOR EXUBERANTE

Desde los tonos vibrantes del cristal de Murano hasta los sutiles matices del estilo escandinavo, el color era algo notable. El menaje solía hacerse en colores pastel, y los colores apagados se consideraban anticuados.

FORMAS ORGÁNICAS

Muchos diseñadores recurrieron al diseño biomórfico, esto es, a las formas abstractas inspiradas en formas orgánicas naturales. Las superficies sin decorar daban protagonismo a las formas sencillas y las líneas limpias.

Scanned with CamScanner

El diseño es un plan para disponer elementos de tal forma que satisfagan del mejor modo posible un propósito concreto

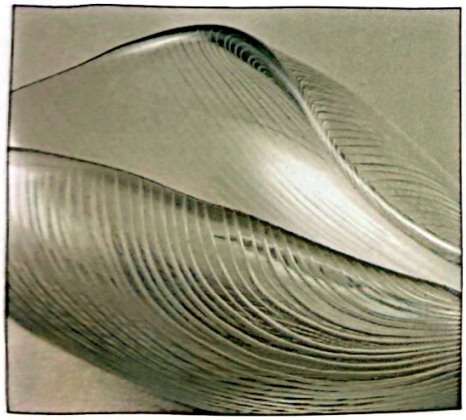
Charles **Eames**

Los diseñadores escandinavos, como los daneses Poul Henningsen, especializado en iluminación, y Georg Jensen, en orfebrería, tuvieron una gran influencia en todo el mundo occidental. La obra de arquitectos escandinavos como Alvar Aalto o Arne Jacobsen también devino popular, pues diseñaban interiores completos, y sus muebles, vajillas y lámparas eran muy accesibles. Además, como trabajaban en todo el mundo, su estilo se difundió deprisa. Fabricantes nórdicos como la compañía vidriera Iittala o Artek, la empresa de Aalto, estaban en una posición privilegiada para aprovechar el *boom* del diseño. Los diseñadores de mediados de siglo experimentaron con materiales nuevos y, por ejemplo, esculpieron espuma para construir sillas de formas inéditas, pero también emplearon materiales más tradicionales: usaron maderas claras para crear modernos muebles e idearon nuevas técnicas para crear objetos de vidrio inspirados en la naturaleza.

Una moda duradera

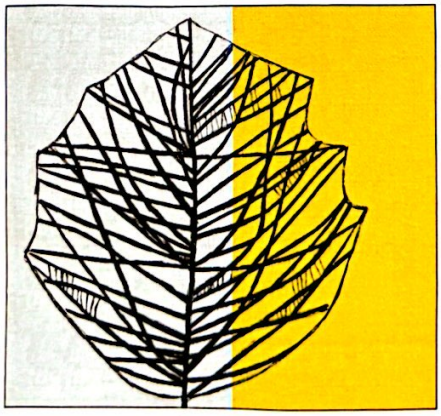
El estilo moderno suave resultó muy popular y siguió de moda durante toda la década de 1950, e influyó en el diseño de piezas únicas y en el de artículos producidos en serie. Muchos diseñadores continuaron creando muebles, vidrio, cerámica y telas con un estilo similar hasta bien entrada la década de 1960. Pero por entonces la estética del pop art ya estaba introduciendo en el diseño un aire nuevo y vibrante.

INSPIRACIÓN NATURAL

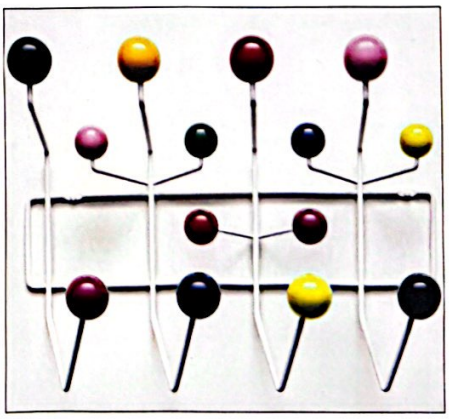
Desde el vidrio escandinavo, que emulaba la textura de la corteza de árbol o de las ondas de agua, hasta las fluidas formas de sillas y lámparas, estos diseñadores se inspiraron en el paisaje que los rodeaba.

TELAS CON CARÁCTER

Nuevos estampados abstractos y vivos animaron telas y artículos de menaje. La sencilla geometría anterior dio paso a llamativos diseños bidimensionales inspirados en la naturaleza o en los últimos hallazgos científicos.

INFLUENCIAS CIENTÍFICAS

El desarrollo de la ciencia atómica y la tecnología espacial dio a los diseñadores un nuevo léxico visual, desde formas microscópicas como las estructuras atómicas hasta el Sputnik y otras naves espaciales.

Scanned with CamScanner

△ **El estampado de esta tela** de S. M. Slade se basa en un modelo de cristalografía (afwillita 8.45) y está impreso sobre rayón: una muestra de los avances británicos en ciencia, tecnología y diseño industrial.

Scanned with CamScanner

Festival of Britain

△ **Logo del Festival of Britain | Abram Games**, 1948

En 1951, Gran Bretaña organizó un festival de ámbito nacional para celebrar los logros del país en los campos del arte y la ciencia, así como para dejar momentáneamente a un lado la austeridad de la posguerra. Se llamó Festival of Britain y reunió a algunos de los individuos con más talento de la época, como los arquitectos Hugh Casson, Philip Powell e Hidalgo Moya, y los diseñadores Wells Coates, Robin Day, Lucienne Day y Ernest Race, entre otros.

Este grupo desarrolló una estética fresca y contemporánea que influyó en el diseño, sobre todo en el británico, durante toda la década de 1950. Era un estilo suave pero moderno, con colores llamativos, líneas potentes y efectos decorativos, muy influido por el diseño escandinavo y que podía verse en todas partes, desde los edificios a las telas. En un maridaje de arte y ciencia, el Festival Pattern Group se propuso crear diseños basados en la cristalografía, una ciencia en la que el Reino Unido llevaba la delantera.

El estilo contemporáneo se presentó en su forma más concentrada en el evento principal del festival, una exposición ubicada en el Festival Hall, en el South Bank londinense, y en varios edificios cercanos construidos expresamente para la ocasión, como la enorme Dome of Discovery (diseñada por Powell y Moya) y la alta torre Skylon (de Ralph Tubbs).

Fechas clave

1943–1952

1940

1943 La Royal Society of Arts propone la celebración de una exposición internacional en 1951

1945

1946 Un comité gubernamental rechaza la idea y propone el Festival of Britain, de ámbito nacional

1946 Se celebra en Londres la Britain Can Make It, una exposición de diseño que sienta un precedente para el festival

1948 Los organizadores definen varios temas para la exposición del festival en el South Bank de Londres (RU)

1949 Clement Attlee, el primer ministro británico, pone la primera piedra del Festival Hall

1950

1951 Mayo El rey Jorge IV inaugura el festival. A lo largo del verano se celebran festivales de arte en ciudades y pueblos de toda Gran Bretaña

1951 Septiembre El festival cierra sus puertas

1951 Octubre Winston Churchill, el nuevo primer ministro, ordena que se despeje el terreno del South Bank

1952 El Telecinema y el Festival Hall permanecen en el South Bank. Los jardines sobreviven como parte de la feria de Battersea, que es clausurada en 1974

1955

Cartel | Impreso por Sanders Phillips & Co, 1951. La publicidad del festival fue un proyecto colaborativo; Abram Games diseñó el patriótico emblema central.

Silla Antelope | Ernest Race, 1951. La estructura de acero de esta silla, diseñada para ofrecer asiento al aire libre durante el festival, inspiró toda una generación de sillas metálicas.

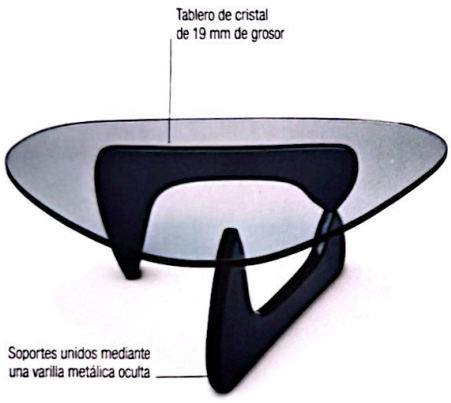

Etiqueta de bala de algodón | 1951. La torre Skylon protagoniza esta etiqueta, en la que también aparecen otros edificios del festival, como la Dome of Discovery.

Scanned with CamScanner

ESTILO MODERNO SUAVE

Durante la década de 1950, diseñadores de muebles de todo el mundo adoptaron con entusiasmo un estilo moderno más suave y cada vez más futurista. Una tendencia común en países desde Gran Bretaña hasta Japón fue la recuperación de materiales y técnicas tradicionales, que ahora se usaban de formas novedosas y modernas. Diseñadores como Robert Heritage emplearon una meticulosa artesanía para crear piezas de estilo moderno que debían mucho al estilo escandinavo contemporáneo. Otros, como Florence Knoll, que se había formado con Mies van der Rohe, se inspiraron en el estilo moderno más duro de la década de 1930, pero emplearon tapizados más flexibles y suaves. Por lo demás, los diseñadores de la década de 1950, desde George Nelson en EE. UU. hasta Robin Day en Gran Bretaña, compartían el interés por probar materiales nuevos, como el plástico, y suavizaron sus obras de otro modo: empleando colores vivos.

Mesa de centro | Isamu Noguchi, 1947 (EE. UU.). El escultor Noguchi equilibró esta mesa sobre dos soportes de madera que recuerdan a las formas biomórficas del arte surrealista. La forma del tablero de cristal armoniza con las curvas de los soportes.

Butaca Bertoia Bird | Harry Bertoia para Knoll, 1952 (EE. UU.). Esta silla, hecha con varas de metal dobladas, combina una moderna forma escultural con un color muy vivo. El acolchado del asiento lo hace más confortable.

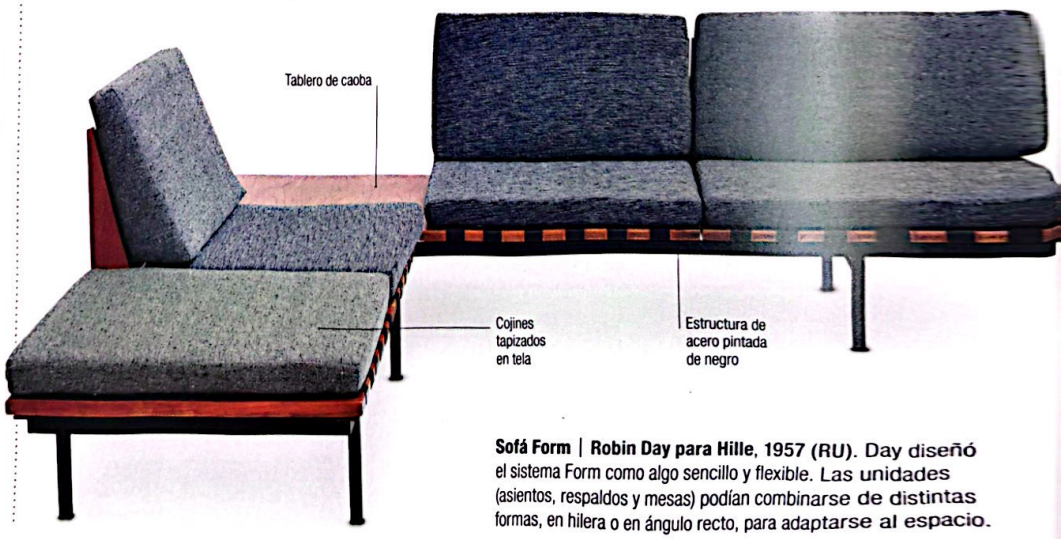
Silla Pretzel | George Nelson, 1957 (EE. UU.). Esta silla debe su nombre a la curva continua de los brazos y el respaldo, y se inspiró en las sillas Thonet del despacho de Nelson. Se fabricaron muy pocas unidades porque los costes de producción eran elevados.

Robin Day

1915–2010

Day, famoso diseñador de muebles del Reino Unido, se dio a conocer en la década de 1950. Utilizaba materiales baratos, como la madera contrachapada y el plástico, para adaptarse a la austeridad de la posguerra, y con ellos creó piezas compactas y ligeras que encajaban en las habitaciones modernas. Las que diseñó para Hille, fabricante de muebles británico que quería modernizarse, lograron un gran éxito: desde los sofás Form, muy usados en entornos corporativos, hasta sus icónicas sillas de polipropileno.

Sofá Form | Robin Day para Hille, 1957 (RU). Day diseñó el sistema Form como algo sencillo y flexible. Las unidades (asientos, respaldos y mesas) podían combinarse de distintas formas, en hilera o en ángulo recto, para adaptarse al espacio.

Scanned with CamScanner

Sofá Marshmallow | Irving Harper para George Nelson Associates, 1956 (EE.UU.). Cuando se introdujo el tapizado con espuma, Irving Harper diseñó este sofá a base de discos de espuma, que forró con vinilo, piel o tela de colores llamativos. El catálogo original declaraba que «a pesar de su sorprendente aspecto, se trata de un sofá muy cómodo». El hecho es que se convirtió en un clásico.

Taburete modelo S-302 | Isamu Kenmochi, 1963 (Japón). Usando un material natural tradicional como el ratán, Kenmochi concibió un diseño radicalmente simple. Este taburete acompaña a una silla con una forma curva similar.

Aparador Hamilton | Robert Heritage para Archie Shine, 1957 (RU). Heritage diseñó este aparador en teca y palisandro, sus maderas distintivas. Sus proporciones alargadas y de baja altura revelan que Heritage se inspiró en el diseño escandinavo, una influencia que en el Reino Unido se notó hasta bien entrada la década de 1960.

Scanned with CamScanner

△ **El diseñador danés Finn Juhl** creó muebles con soportes aparentemente mínimos, con colores pastel y acentos de vivos colores.

Scanned with CamScanner

Estilo escandinavo

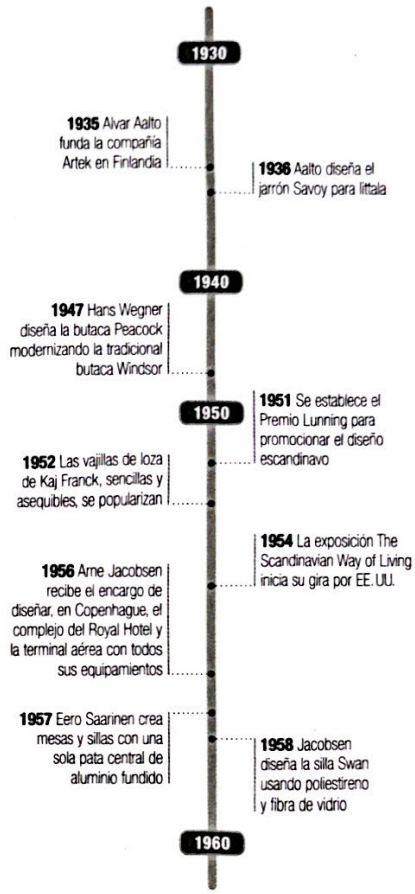
△ **Butaca Crinolette | Ilmari Tapiovaara**, 1962

Una de las influencias más importantes en el diseño de mediados del siglo pasado fue la obra de empresas y diseñadores suecos, noruegos, finlandeses y daneses, que con sus maderas naturales, sus colores tenues y sus formas curvas suavizaron las duras líneas del estilo moderno de la década de 1930 (de ahí la denominación de estilo moderno «suave»). Aunque surgió ya antes de la Segunda Guerra Mundial, el estilo escandinavo se dio a conocer mediada la década de 1950, con el Premio Lunning para diseñadores nórdicos y la Scandinavian Way of Living, una exposición que recorrió América del Norte entre 1954 y 1957.

Muchos de los principales diseñadores escandinavos eran también arquitectos, como el finlandés Alvar Aalto, el fino-estadounidense Eero Saarinen o el danés Arne Jacobsen. Todos ellos fueron creadores prolíficos y aprovecharon proyectos importantes, como la terminal aérea de Copenhague de Jacobsen, para diseñar de todo, desde sillas hasta cubertería, que luego también se vendían al público general. Fabricantes como Artek, la compañía de muebles de Aalto, o las vidrieras Iittala y Orrefors, también contribuyeron a popularizar el estilo escandinavo, cuyo impacto se hizo notar en muchas partes del mundo: de América del Norte a Japón, pasando por Reino Unido, Francia y Alemania, los diseñadores de la década de 1950 se inspiraron ampliamente en sus formas orgánicas y sus colores pastel.

Fechas clave

1935–1958

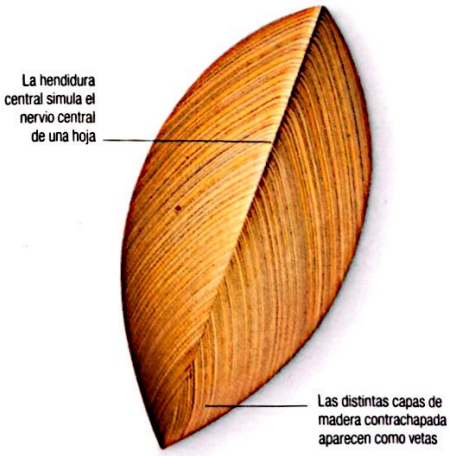

Silla Domus | Ilmari Tapiovaara para Artek, 1946. Esta silla, cuyo asiento se curva adaptándose al contorno del cuerpo humano, tipifica el diseño escandinavo, ligero y orgánico.

Jarrón Manzana | Ingeborg Lundin para Orrefors, 1955. Los distintos grosores del cuerpo y una capa de cristal transparente sobre el cristal de color generan las sutiles variaciones cromáticas.

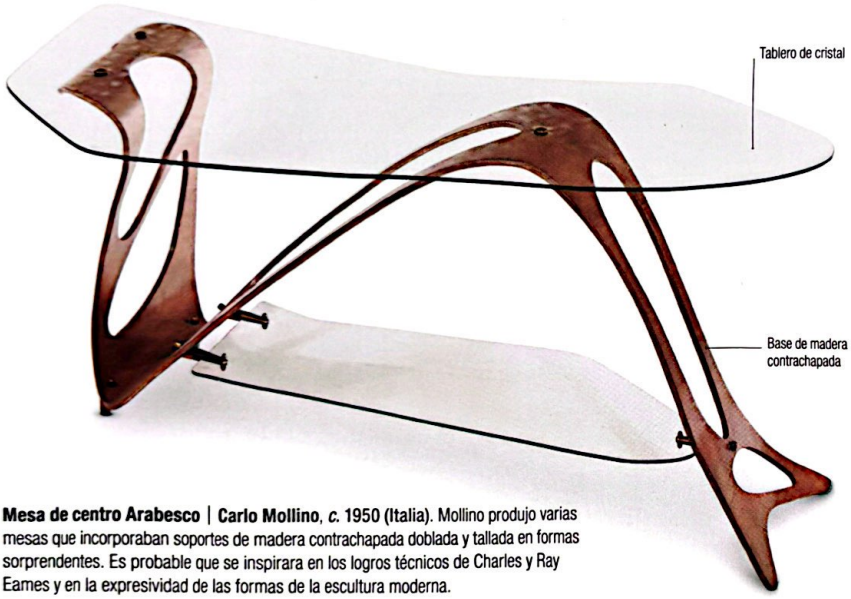

Bandeja de abedul | Tapio Wirkkala, 1951. Wirkkala creó esta bandeja cortando bloques de madera contrachapada para revelar las vetas. El liso borde de la bandeja dibuja la forma de una hoja.

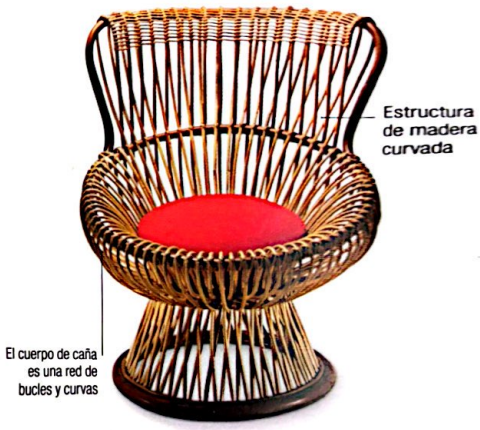
Scanned with CamScanner

ESCANDINAVIA E ITALIA

Diseñadores europeos de muebles de lugares tan alejados como Finlandia e Italia explotaron las propiedades de los materiales modernos y crearon artículos innovadores, esculturales y agradables de usar. Uno de los materiales con que experimentaron fue la madera contrachapada. Inspirándose en diseños de preguerra de Charles y Ray Eames, miembros de la Bauhaus, y en los muebles de la década de 1930 de fabricantes como Isokon, doblaron y cortaron la madera contrachapada para darle formas nuevas y crearon piezas que destacaban por su fluidez e innovación. Algunas de ellas, como la silla Ant de Arne Jacobsen, se produjeron en grandes cantidades, y varias de ellas ganaron premios en exposiciones importantes. De este modo, los diseñadores europeos ganaron protagonismo y demostraron cómo la tecnología podía usarse para crear nuevas y cómodas formas y cómo el diseño podía aportar un nuevo toque de ligereza a los hogares y oficinas.

Mesa de centro Arabesco | Carlo Mollino, *c.* 1950 (Italia). Mollino produjo varias mesas que incorporaban soportes de madera contrachapada doblada y tallada en formas sorprendentes. Es probable que se inspirara en los logros técnicos de Charles y Ray Eames y en la expresividad de las formas de la escultura moderna.

Silla de mimbre Margherita | Franco Albini para Bonancina, 1950 (Italia). Esta silla, una de las ganadoras en la Trienal de Milán de 1951, refleja el aprecio de muchos diseñadores italianos de la década de 1950 por las técnicas artesanales tradicionales.

Butaca Lady | Marco Zanuso para Arflex, 1951 (Italia). En esta pieza, Zanuso usó gomaespuma tapizada sobre un armazón de madera. Con ella obtuvo la medalla de oro en la Trienal de Milán de 1951.

Taburete Sauna | Antii Nurmesniemi, 1952 (Finlandia). Con su asiento de abedul laminado y sus rectas patas de teca, este taburete combina un acabado atractivo con la comodidad y la practicidad. El asiento revela las capas del contrachapado de abedul.

Silla galán de noche | Hans Wegner, 1953 (Dinamarca). Esta ingeniosa silla permite colgar todas las piezas de un traje masculino. Además de integrar el galán de noche en la silla, Werner creó un mueble con un agradable aspecto orgánico.

Scanned with CamScanner

Una silla [...] debería ser bella desde todos los ángulos

Hans **Wegner**

Butaca P40 | Osvaldo Borsani, 1954 (Italia). Esta cómoda butaca reclinable consta de cuatro partes: dos elementos de respaldo, el asiento y un reposapiés plegable. Unas bisagras permiten ponerla en distintas posiciones.

Silla Lukki 5AR | Ilmari Tapiovaara para Artek, 1956 (Finlandia). Tapiovaara superó el reto de diseñar un asiento apilable y ligero con esta silla de estructura de tubo de acero y asiento y respaldo de madera contrachapada.

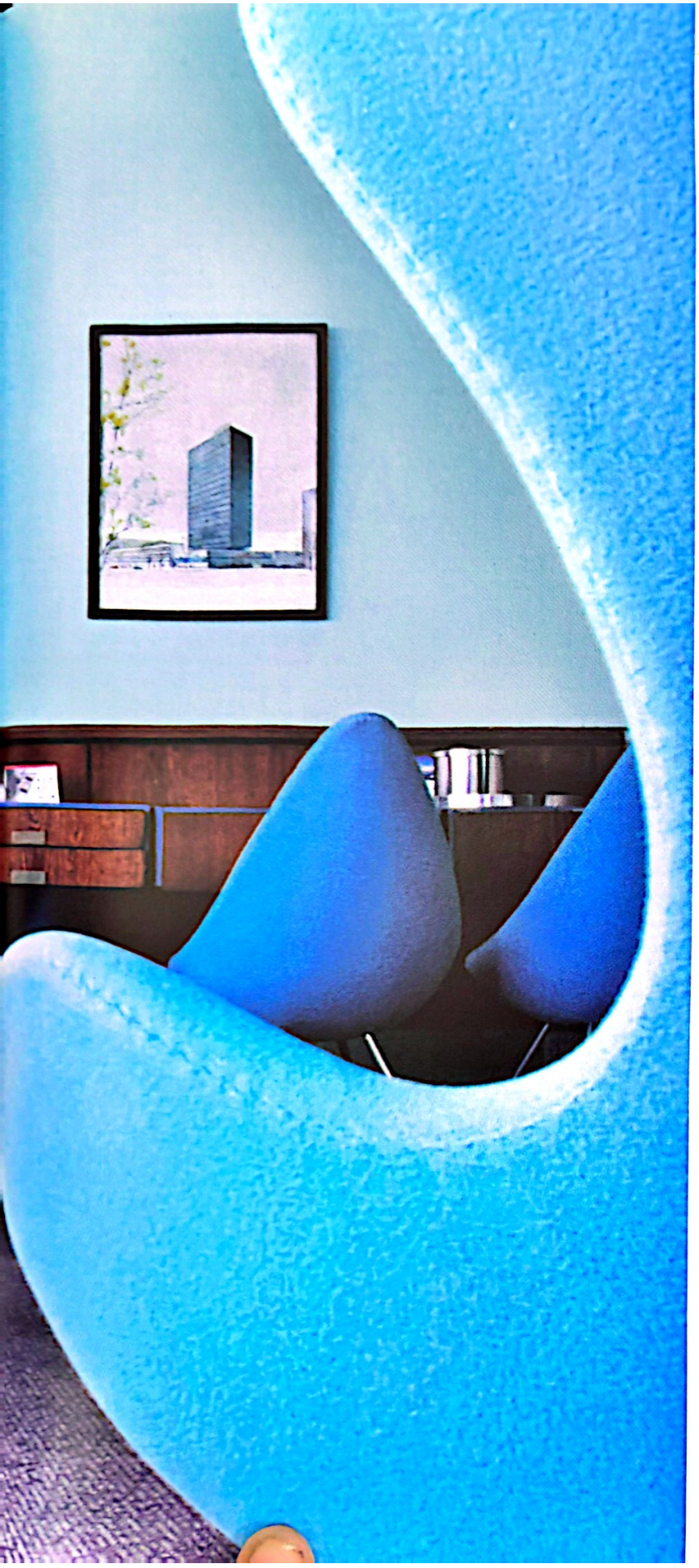

Silla Ant | Arne Jacobsen para Fritz Hansen, 1952 (Dinamarca). La silla Hormiga de Jacobsen combina unas patas metálicas con un asiento y un respaldo de madera contrachapada y forma orgánica. Ligera, proporcionada, cómoda, apilable y de fabricación barata, esta silla fue un gran éxito comercial para Hansen.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

HOTEL HOLÍSTICO

El SAS Royal Hotel (ahora Radisson Blu Royal Hotel) de Copenhague es una de las obras maestras del danés Arne Jacobsen, famoso tanto en su faceta de arquitecto como de diseñador. Jacobsen concibió el hotel en el estilo moderno de posguerra. Se alza 69,6 metros sobre el suelo, descansa sobre un edificio de entrada y está totalmente cubierto de cristal verde-gris y aluminio (una fotografía del edificio puede verse en la pared de la imagen de estas páginas). Para el exterior el arquitecto se inspiró en los rascacielos de Nueva York; y, algo poco habitual, él mismo diseñó todo el interior del edificio, desde la iluminación y la grifería hasta los ceniceros.

Entre estos artículos diseñados expresamente para el hotel, dos de los más exitosos fueron las sillas Egg y Swan, que combinaban unas elegantes y esculturales líneas con la comodidad y la solidez. Las curvas de las sillas realzaban las líneas rectas de los otros muebles diseñados por Jacobsen. Así, el SAS Royal devino un escaparate del diseño que definió el estilo moderno suave escandinavo de la década de 1950. Las sillas Egg y Swan se convirtieron rápidamente en clásicos del diseño moderno y extendieron la fama de Jacobsen como diseñador de muebles y creador de interiores.

El factor principal es la proporción

Arne **Jacobsen** (1971)

SAS Royal Hotel, Copenhague (Dinamarca), Arne Jacobsen (1956–1960) Aunque la decoración del hotel ha cambiado desde entonces, una habitación (606) conserva el diseño original de Jacobsen, con sillas Egg, Swan y Drop de color azul claro. El ejemplo de los interiores integrados de Jacobsen influyó en el diseño de innumerables hoteles.

Scanned with CamScanner

△ **Charles y Ray Eames** en su casa de Pacific Palisades (California), diseñada por Charles Eames en 1948–1949 y construida a base de partes prefabricadas.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Charles y Ray Eames

△ **Elefante Eames** | **Para Vitra**, 1945

El equipo formado por el matrimonio Charles y Ray Eames transformó el diseño de interiores con muebles pioneros construidos con materiales que reflejaban las formas de la arquitectura moderna. Asimismo, filmaron influyentes películas, como *Glimpses of the USA* (1959) para el pabellón estadounidense de la Exposición Universal de Moscú. Se les conoce sobre todo por sus cómodas y curvilíneas sillas, con coloridos asientos de plástico moldeado y patas de varillas metálicas. Los Eames también trabajaban con madera, y diseñaron una silla que consistía en dos piezas de madera contrachapada moldeada sobre una estructura de varas metálicas. Estos muebles de estructura metálica eran ligeros y de fabricación barata, y contribuyeron a popularizar un estilo limpio y suave que encajaba a la perfección en los modernos edificios como los que diseñaban los propios Eames. Los artículos de plástico aportaban la nota de color que necesitaban aquellos interiores.

La pareja también creó muebles más lujosos, como su famoso conjunto de sillón y reposapiés, una interpretación moderna de la butaca de piel tradicional. Tal y como sucedió con muchas de sus piezas, su diseño al principio se atribuyó a Charles, pero hoy día se reconoce la autoría de ambos. Muchos de los artículos diseñados por los Eames aún se producen, y algunos, como sus sillas de plástico, han sido imitados hasta la saciedad por parte de compañías que explotan el mercado que ellos crearon para esta clase de piezas baratas, coloridas y versátiles.

Vidas

1907–1988

1900

1907 Charles Eames nace en San Luis (Misuri, EE.UU.)

1912 Berenice Kaiser, conocida como Ray, nace en Sacramento (California, EE.UU.)

1920

1938 Charles comienza sus estudios en la Cranbrook Academy of Art, donde llegará a dirigir el departamento de diseño industrial

1940

1941 Charles se casa con Ray, una de sus colegas de la academia. Los diseños de los Eames consiguen premios en el concurso de Diseño Orgánico del MoMA de Nueva York

1945 Charles y Ray diseñan la silla de comedor DCW, de madera

1946 La Herman Miller Furniture Company contrata a Charles como asesor de diseño

1956 Charles y Ray diseñan el celebrado sillón Eames

1958 La pareja lanza su línea de mobiliario Aluminium Group

1960

1978 Muere Charles Eames

1980

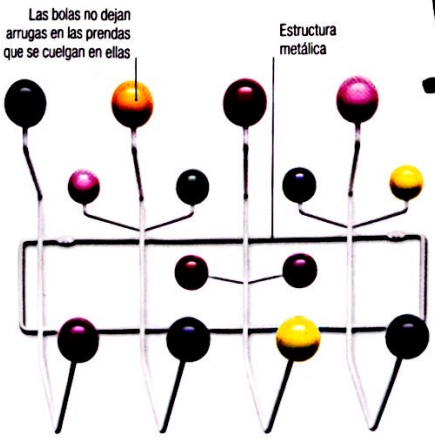
1988 Muere Ray Eames

2000

2005 Los Eames son los primeros diseñadores seleccionados para entrar en el Designer Hall of Fame de la Bienal de Diseño de Gwangju (Corea del Sur)

Mecedora RAR | **Para Herman Miller**, 1948. Esta silla obtuvo el primer premio en el concurso de Diseño de Mobiliario de Bajo Coste del MoMA. Combina elegancia y sencillez de fabricación.

Colgador Hang-It-All | **Para Vitra**, 1953. Los Eames estaban interesados en el diseño para niños, y estas llamativas bolas de colores querían animarlos a colgar sus abrigos.

Sillón 670 | **Para Herman Miller**, 1956. Los suaves contornos de este sillón están diseñados para envolver y acomodar al usuario igual que una butaca clásica.

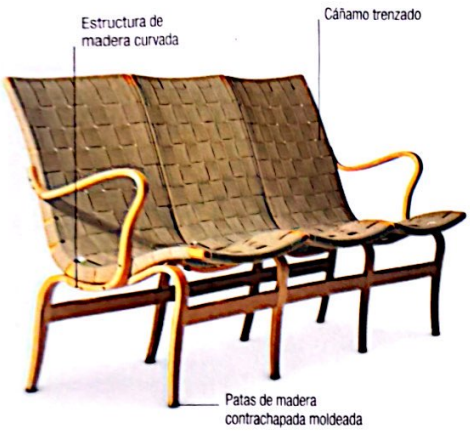

Sofá | Finn Juhl para Baker Furniture Inc., 1951 (Dinamarca). El respaldo de este sofá se compone de dos secciones: una parece flotar sobre la otra y crea la impresión de ligereza. Juhl diseñó varios muebles con estructura de madera maciza como esta, y la compañía estadounidense Baker produjo algunos de ellos.

MUEBLES MOLDEADOS

Los esculturales asientos de sorprendentes formas que seguían el contorno del cuerpo humano fueron cada vez más comunes en el mobiliario de mediados del siglo xx. Algunos diseñadores, como Sori Yanagi, moldeaban muebles con madera curvada. Otros, como Bruno Mathsson, usaban lona y cinchas no solo para la tapicería, sino también para los asientos y los respaldos de las sillas. Uno de los nuevos materiales cada vez más utilizados en la fabricación de muebles fue la fibra de vidrio, un plástico maleable reforzado con vidrio que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para construir los radomos de los aviones. Diseñadores como Arne Jacobsen y Eero Saarinen crearon muebles de fibra de vidrio con curvas generosas y formas redondeadas. Las formas orgánicas de estos muebles llevaron a compararlos con esculturas; así, el diseñador danés Finn Juhl llegó a exponer sus piezas junto a obras de los famosos escultores británicos Henry Moore y Barbara Hepworth.

Scanned with CamScanner

Sofá Pernilla de tres plazas | Bruno Mathsson, *c.* 1941 (Suecia). También se fabricaban muebles moldeados con materiales tradicionales. La estructura de este sofá de formas orgánicas es de madera curvada, y la tapicería es de cáñamo trenzado.

Butaca Womb | Eero Saarinen para Knoll, 1946 (Finlandia). Esta fue la primera butaca de fibra de vidrio que se comercializó para el público general. Era tan ligera como resistente, y la tapicería de espuma fue la respuesta de Saarinen a los acolchados butacones tradicionales.

Florence Knoll

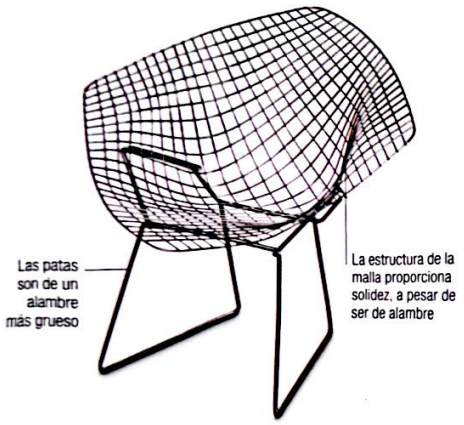

1917–2019

En 1943, la arquitecta Florence Schust se incorporó a la empresa Knoll, fundada en 1938 por el fabricante de muebles germano-estadounidense Hans Knoll (pp. 326–327). Desarrolló la línea de diseño de interiores de la empresa y comenzó a trabajar con importantes arquitectos y diseñadores en proyectos de mobiliario. Florence y Hans Knoll (arriba) se casaron en 1946, y la empresa prosperó adoptando los valores de la Bauhaus y de Mies van der Rohe, que había sido mentor de Florence. Knoll fabricó artículos clásicos de diseñadores como Harry Bertoia, Eliel Saarinen y el propio Mies. Hans Knoll falleció en un accidente de coche en 1955, y entonces Florence asumió la dirección de la empresa. En la década de 1960 se concentró en el diseño y definió la imagen de la oficina estadounidense típica. La empresa aún sobrevive como fabricante de muebles.

Florence Knoll y Eero Saarinen estudian la base de la mesa Tulip en 1957.

Silla Diamond | Harry Bertoia, 1952 (EE. UU.). Inspirándose en su experiencia como joyero y en su periodo junto a los Eames, Bertoia usó una malla de alambre de acero en forma de rombo para moldear esta silla con brazos acabados en punta.

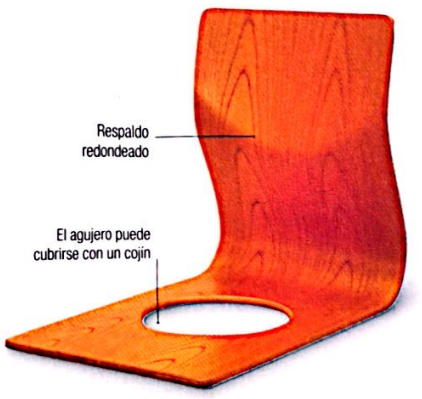
Taburete mariposa | Sori Yanagi, 1956 (Japón). Las curvas de este taburete emulan las de la típica arquitectura japonesa. El material –madera contrachapada– se utilizaba en el mobiliario occidental, de modo que la pieza plasma el encuentro de culturas.

Silla Paulistano | Paulo Mendes da Rocha, 1957 (Brasil). El asiento de esta silla, como un cabestrillo de lona suspendido de una estructura metálica tubular, se adapta al cuerpo. El diseño recuerda tanto a las sillas de campaña como a la silla BKF (p. 173).

Sillón Egg | Arne Jacobsen, 1958 (Dinamarca). El sillón Egg, uno de los más famosos de la década de 1950, tiene un cuerpo de fibra de vidrio de forma envolvente, tapizado con una ligera capa de espuma y piel o tela. Es reclinable.

Silla sin patas | Kenji Fujimori para Tendo Mokko, 1961 (Japón). Esta silla apilable, hecha con fina madera contrachapada, puede comprarse como parte de un juego y completarse con un cojín, para comer cómodamente en el suelo, al estilo japonés.

Scanned with CamScanner

CERÁMICA SOBRIA

La Segunda Guerra Mundial impuso múltiples restricciones a la producción de cerámica: las fábricas se dedicaron a otros usos, y en muchos lugares la producción se vio muy limitada. Después de la guerra, diseñadores como el estadounidense Russel Wright empezaron a crear una cerámica que encajaba mejor con el estilo de vida de posguerra, con líneas más sencillas, fluidas y orgánicas que la de los ceramistas del Art Déco. Diseñadores y fabricantes de otros países siguieron ese ejemplo y empezaron a fabricar artículos decorados con motivos a menudo inspirados en la naturaleza y a veces abstractos en un comedido rango de verdes, azules, amarillos y rosas pastel. Las piezas de vajilla podían comprarse individualmente, por lo que los consumidores podían elegir lo que querían o ir reuniendo el juego progresivamente, en lugar de tener que comprarlo todo a la vez. Esta flexibilidad facilitó que los artículos de menaje fueran más accesibles, especialmente en los países que tuvieron que imponer medidas de austeridad y racionamiento en la década que siguió a la guerra.

Scanned with CamScanner

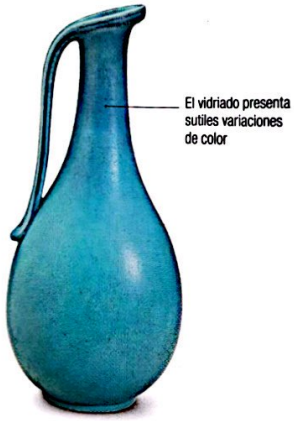
Cuenco *Savanna* | Jessie Tait para Midwinter, *c.* 1956 (RU). Con los diseños limpios y abstractos de Tait, como este, Midwinter transformó el mercado británico de la cerámica en la década de 1950.

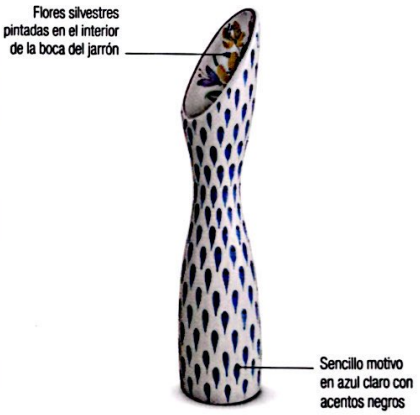
Vajilla de cerámica vidriada Museum | Eva Zeisel para Castleton China, *c.* 1942–1945 (RU). Zeisel creaba formas fluidas y elegantes que encajaban muy bien con los sencillos colores que imponían las restricciones de la posguerra.

Porcelana Casual | Russel Wright para Iroquois China Company, 1946 (EE. UU.). La línea Casual, de tonos apagados, incluía recipientes apilables. Wright afirmaba que «el buen diseño es para todos».

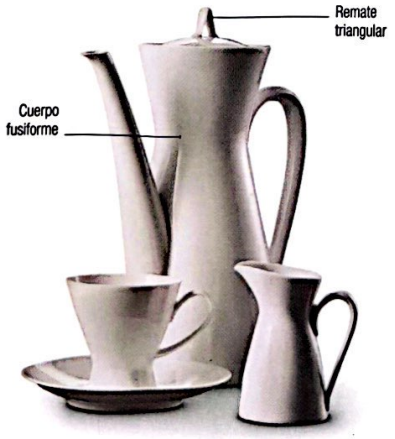
Jarra de gres | Gunnar Nylund para Rörstrand, década de 1950 (Dinamarca). Nylund se especializó en el gres vidriado, y el vidriado semi-mate de esta jarra muestra su talento para la textura. La forma abstracta es característica de su obra de posguerra.

Jarrón | Stig Lindberg para Gustavsberg, *c.* 1952 (Suecia). Lindberg creó esculturales jarrones, cuencos y bandejas de orgánicas formas, que decoraba con sencillos motivos de colores típicos de la época, como el azul claro de este ejemplo.

Jarrón contemporáneo | Alfred B. Read para Poole Pottery, *c.* 1953–1955 (RU). Los diseños de Read tenían sutiles y sinuosos motivos como las hojas de este ejemplo. Esta decoración supuso un cambio refrescante frente a los sencillos artículos de la preguerra.

***Juego de café modelo 2000* | Raymond Loewy y Richard Latham para Rosenthal**, 1954 (EE. UU.). Esta inusual línea fusiforme se hizo popular en la década de 1950. Se producía en varios colores, y algunos juegos tenían una discreta decoración.

Recipiente para salsa de soja | Masahiro Mori para Hakusan Toki, 1958 (Japón). Mori destacó por el diseño de vajillas de formas sencillas, funcionales y modernas. Este recipiente se fabricó en varios colores lisos.

Scanned with CamScanner

Jarra de agua 1075 | Henning Koppel para Georg Jensen, 1952 (Dinamarca). Koppel, un conocido platero, trabajó para Georg Jensen desde finales de la década de 1940. Diseñó elegantes piezas curvilíneas que resultaban bellas desde cualquier ángulo. Esta jarra de acero pulido con un pico exagerado es una de sus creaciones más famosas.

El asa forma un pronunciado arco ascendente

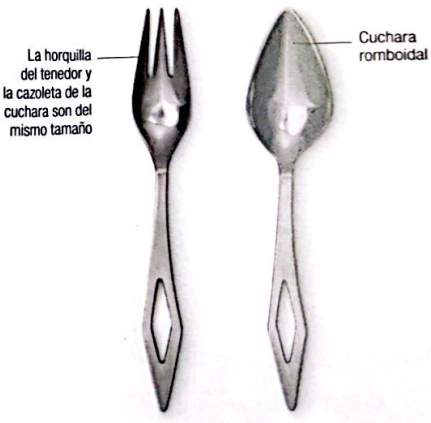
Superficie meticulosamente pulida a mano

Juego de café Contour | John Van Koert y Robert J. King para Towle, 1951–1952 (EE. UU.). El diseñador Van Koert creó este juego de café con el metalista King. La sencillez de las líneas y las formas refleja la influencia del platero danés Georg Jensen.

Cubertería AJ | Arne Jacobsen, 1951 (Dinamarca). Esta minimalista cubertería, que presenta unos acabados impecables, es un diseño clásico que aún se fabrica, más de 60 años después de su presentación.

Cubertería plana | Gio Ponti para Argenteria Krupp, *c.* 1951 (Italia). El arquitecto Gio Ponti diseñó esta cubertería de acero inoxidable. El orificio de los mangos refleja la forma de la cazoleta de la cuchara y de la horquilla del tenedor, muestra del ingenio de Ponti.

Scanned with CamScanner

MENAJE METÁLICO

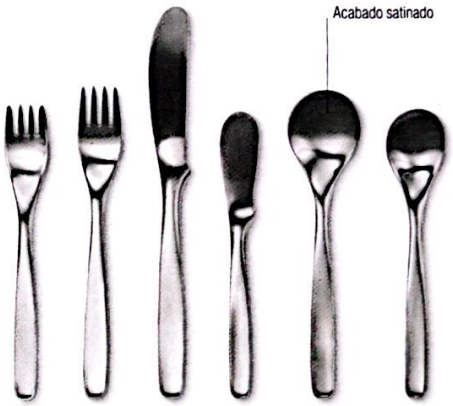
Aunque la mayoría de los artesanos del metal se habían formado como plateros y producían cubertería y otros artículos de menaje usando técnicas tradicionales, en la década de 1950 se vieron cada vez más atraídos por materiales como el aluminio y el acero inoxidable, que resultaban idóneos para los artículos producidos en serie, pues no solo eran más baratos que la plata, sino también más fáciles de mantener. Diseñadores escandinavos como Arne Jacobsen produjeron modernos y exitosos artículos de formas simples y fáciles de limpiar. También hubo un importante grupo de metalistas británicos, muchos de los cuales se habían formado en el Royal College of Art de Londres, y entre los que cabe destacar a Robert Welch, David Mellor y Gerald Benney. Tanto si creaban piezas de plata únicas como si diseñaban artículos de acero inoxidable para su producción en serie, los mejores trabajadores del metal crearon distintivos diseños que han superado la prueba del tiempo.

Cubertería Pride | David Mellor para Walker and Hall, 1953 (RU). La línea Pride de David Mellor combinaba las proporciones y el acabado delicado de la cubertería tradicional con unas formas lisas, y se convirtió en un clásico.

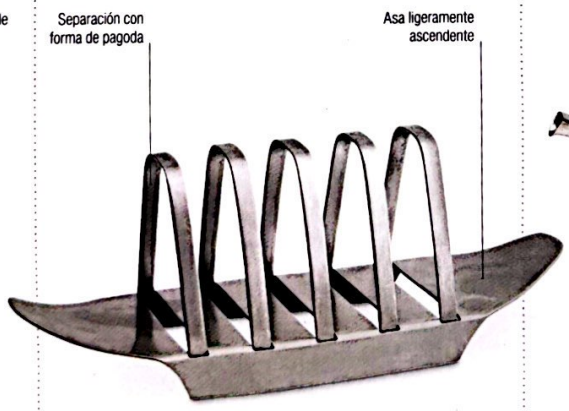
Juego de té y café Como | Lino Sabattini para Christofle, 1957 (Italia / Francia). Las llamativas y asimétricas formas de la línea Como, realizada en latón bañado en plata, influyeron en muchos diseñadores contemporáneos.

Cubertería | Russel Wright para John Hills Cutlery Corporation, 1957 (EE. UU.). Wright, prolífico diseñador industrial, se propuso diseñar objetos que facilitaran la vida. Sus cubiertos planos de acero inoxidable eran cómodos y se limpiaban fácilmente.

Cuenco | Sori Yanagi, *c.* 1958 (Japón). Este cuenco de acero inoxidable ilustra lo bella que puede ser la sencillez. Como muchos artículos metálicos de la década de 1950, se diseñó para ser producido en serie: el buen diseño resultaba accesible para todos.

Portatostadas Oriana | Robert Welch, *c.* 1958 (RU). Influido por el uso del acero inoxidable por parte de los escandinavos, Welch diseñó muchos artículos para su producción en serie. Este, creado para el crucero *Oriana*, es uno de sus diseños más duraderos.

Tetera Saddleback | Gerald Benney, 1960 (RU). A Benney le gustaban las formas geométricas fuertes y ligeramente estrafalarias, como esta tetera de plata de finos acabados. La tapa levemente cóncava recuerda a una silla de caballo y da nombre a la tetera.

Scanned with CamScanner

△ **El estampado Perpetua** para Heal's, de 1953, es un ejemplo de la habilidad con que Day combinaba elementos potentes con otros más discretos.

Scanned with CamScanner

Lucienne Day

La diseñadora británica Lucienne Day es famosa por sus originales y llamativas telas y papeles pintados, que contribuyeron a revitalizar el diseño en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En un momento en que estaba de moda el chintz floreado, basó sus diseños en formas botánicas, simplificadas y geométricas. Su paleta, que solía incluir un amarillo vivo y ligeramente ácido, se limitaba a unos pocos colores en cada diseño. Sus estampados se inspiraban también en el arte abstracto, especialmente en la obra de Joan Miró y de Paul Klee. Day saltó a la fama con su diseño Calyx para Heal's, de inspiración vegetal, que mostró en el pabellón de Hogar y Jardín del Festival of Britain de 1951.

A partir de entonces, Day hizo una exitosa carrera durante la cual diseñó una gran cantidad de tejidos. Aunque algunos estaban estampados a mano sobre lino, otros se produjeron en serie sobre telas sintéticas como el rayón, y resultaban accesibles para todos los bolsillos. Day también ideó múltiples diseños para alfombras y papeles pintados. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, sus diseños evolucionaron: se volvieron más lineales y luego más vibrantes, incorporando zigzags y rayas llamativas. Junto con su marido, el diseñador Robin Day, Lucienne trabajó como asesora de diseño para BOAC, y para John Lewis entre 1962 y 1987, pero siempre mantuvo su independencia creativa, y tuvo una duradera influencia en la decoración de los hogares británicos.

Vida

1917–2010

1917 Nace en Coulsden (Surrey, RU)

1920

1930

1937 Se matricula en el Royal College of Art de Londres, donde se especializa en la estampación de telas

1940

1942 Se casa con Robin Day, diseñador de muebles

1945 Empieza a trabajar como diseñadora de vestidos y de tejidos de decoración para varias empresas británicas

1950

1951 Sus papeles pintados y telas estampadas, como Calyx, se exhiben en el Festival of Britain

1952 Empieza a diseñar unos seis estampados anuales para Heal's

1960

1961 Junto con Robin, trabaja como asesora de diseño para la compañía aérea británica BOAC

1970

1979 Empieza una serie de elaborados tapices de seda

1980

1990

1993 La Whitworth Art Gallery de Manchester inaugura la exposición *Lucienne Day: A Career in Design*

2000

2003 Se lanza una oferta de impresión digital de 12 de sus diseños históricos, creada en colaboración con la Glasgow School of Art

2010

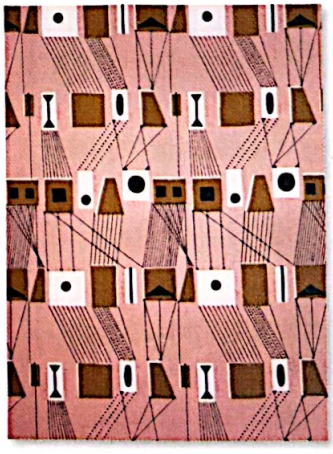
2010 Fallece en Chichester (Inglaterra)

Tela para tapicería Calyx | Para Heal's, 1951. Este fue el diseño que dio a conocer a Day. Las formas abstractas y la intensa paleta de color definieron el estilo del diseño de la década de 1950.

Tela Small Hours | Para Heal's, 1952. Este es uno de los diseños más atrevidos de Day. El contraste entre el fondo negro y los motivos abstractos refleja la influencia de pintores como Klee.

Tela Rig | Para Heal's, 1953. El estampado de motivos geométricos unidos con líneas recuerda a las jarcias de un barco (de ahí su nombre). Heal's serigrafió el estampado sobre lino.

Scanned with CamScanner

△ **Este anuncio de Tupperware de 1962** muestra a una mujer sentada junto a una mesa Tulip, de Eero Saarinen, repleta de recipientes de plástico.

Scanned with CamScanner

Plástico

△ **Exprimidor en forma de cactus** | **Gear Atelier para Living Gear**, 1995

El plástico pasó a la primera línea del diseño a finales del siglo XIX, tras la invención de la parkesina (precursora del celuloide), el primer termoplástico: un plástico que se ablanda con el calor y que se endurece al enfriarse. A los fabricantes les gustaban los termoplásticos, porque podían darles forma en moldes y, así, constituían una alternativa barata a materiales como el marfil o el carey para fabricar objetos tan diversos como bolas de billar o peines. El primer plástico termoestable (que se endurece con el calor) totalmente sintético fue la baquelita, que se usó ampliamente durante la primera mitad del siglo XX para hacer desde aparatos de radio hasta joyas. La baquelita solía ser de color marrón oscuro, pero los científicos no tardaron en descubrir modos de producir plásticos en una amplia gama de colores, del verde jade al rojo, y con un acabado brillante.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el plástico se hizo cada vez más popular como material para utensilios de cocina, dispositivos de iluminación, electrodomésticos y juguetes, así como para muebles: en la década de 1950 empezaron a popularizarse las sillas de plástico, y en la de 1960, con sus colores llamativos, sus formas inusuales y su funcionalidad, se volvieron prácticamente omnipresentes. Desde ese momento, la versatilidad de los plásticos ha dado a los diseñadores la oportunidad de probar formas cada vez más ingeniosas y de hacer del mundo un lugar más colorido.

Fechas clave

Desde 1862

1862 Se presenta la parkesina en la Exposición Universal de Londres — **1860**

1870 Los hermanos Hyatt inventan el celuloide, que será un gran éxito comercial — **1880**

1900

1907 El belga Leo Baekeland inventa la baquelita — **1920**

Década de 1920 La diseñadora Coco Chanel usa baquelita en sus colecciones de joyas

1931 Siemens produce en serie teléfonos de baquelita

1935 Se patenta el nailon

1933 La empresa ICI inventa el primer polietileno práctico

1938 Earl Tupper desarrolla el Tupperware usando productos de desecho de la industria petrolera — **1940**

1946 Se desarrolla la melamina, una resina dura y resistente al calor

1963 El diseñador británico Robin Day produce la primera silla moldeada fabricada en serie — **1960**

1963 La silla Bola de Eero Aarnio convierte los muebles de plástico en un sinónimo de la cultura pop de la década de 1960 — **2020**

Radio Patriot | **Norman Bel Geddes para Emerson**, 1940. La rejilla curva de esta radio, producida en distintas combinaciones cromáticas, ilustra el gusto de Bel Geddes por las líneas dinámicas.

Vasos Tupperware | **Tupperware Corporation**, décadas de 1950–1960. Estos vasos altos, de polietileno moldeado por inyección, se vendieron en múltiples colores translúcidos.

Silla S | **Verner Panton para Vitra**, 1959. Esta fue la primera silla de plástico hecha de una sola pieza. Su forma curva transmite una sensación de ligereza.

Scanned with CamScanner

APARATOS DOMÉSTICOS

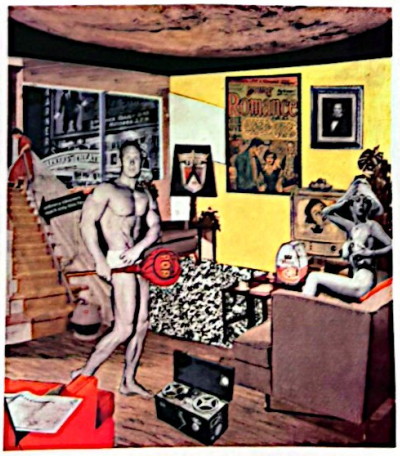
Durante la primera mitad del siglo XX se inventaron diversos aparatos eléctricos. Al principio eran pesados y voluminosos: los televisores y las radios iban dentro de carcasas de madera para que parecieran muebles normales, y los aparatos de cocina eran muy robustos. En la década de 1950, los diseñadores aprovecharon la nueva tecnología para reducir su tamaño y darles un aspecto más fino y adaptado a los compactos hogares contemporáneos. Los televisores y las radios eran cada vez más ligeros y pequeños, y los aparatos de cocina, más lisos y fáciles de limpiar. El diseño primaba el aspecto moderno y las líneas suaves, y dio lugar a objetos que daba gusto manejar. Además, con sus sencillos mandos, eran cada vez más fáciles de usar: la tecnología ya no era algo para especialistas, había pasado a formar parte de la vida cotidiana.

El auge de los electrodomésticos

Década de 1950

Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de hogares occidentales tenían electricidad y, a partir de la década de 1950, cada vez más tuvieron televisión, y se creó un mercado para televisores, radio transistores, altavoces y otros aparatos domésticos. Además, muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral, y tenían menos tiempo para las tareas domésticas.

Richard Hamilton captó la modernidad ociosa que las máquinas y la industria habían creado en un famoso collage pop (abajo). Aparatos como la aspiradora, el televisor y el magnetofón, así como el jamón en lata y el chupa-chup gigante, ilustran el consumismo y la imaginería publicitaria cada vez más llamativa de la época.

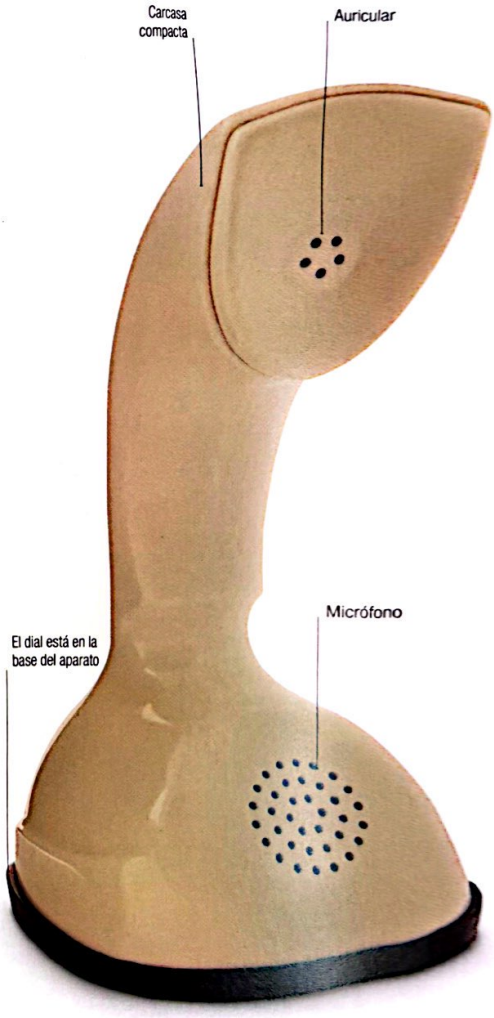
Pero ¿qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes y atractivos? Richard Hamilton (1956)

Robot de cocina Kenwood Chef | Ken Wood, *c.* 1950 (RU). Además de despejar la cocina, este elegante robot de cocina podía procesar de todo, desde masas hasta cócteles, y tenía accesorios para pelar patatas y hacer salchichas.

Secador de baquelita | Ormond Engineering Company Ltd., década de 1950 (RU). La carcasa de este secador eléctrico de mano se compone de dos partes unidas con tornillos. Su forma de pistola es geométrica, hecha a base de círculos y cilindros.

Ericofon | Ralph Lysell para Ericsson, 1954 **(Suecia).** Este teléfono era distinto a los teléfonos de dos piezas de la década de 1950. Se fabricó en muchos colores y fue popular en los hospitales, porque era fácil de usar y cómodo de sostener hasta en la cama.

Scanned with CamScanner

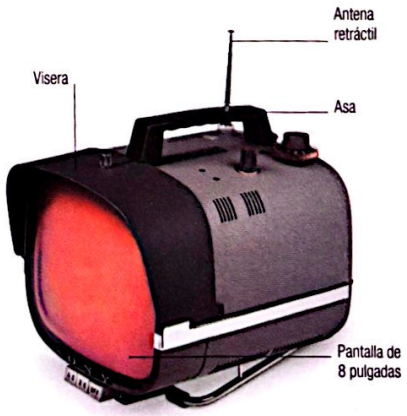
Frigorífico | Equipo de diseño de Smeg, *c.* 1950 (Italia). Smeg plasmó el espíritu de la época en su línea de frigoríficos, hoy clásica. A medida que las comidas fueron perdiendo formalidad y se popularizaron los tentempiés, las neveras ganaron protagonismo en la cocina. Las esquinas redondeadas y los colores de moda atraían y siguen atrayendo al consumidor.

Máquina de coser Mirella | Marcello Nizzoli, 1956–1957 (Italia). Diseñada para atraer a quienes deseaban una alternativa eléctrica a las máquinas manuales o de pedal, la Mirella tenía unas líneas suaves y un mecanismo de aguja con una luz incorporada.

Robot de cocina KM3 | Gerd Alfred Müller para Braun, 1957 (Alemania). La posición del motor en la parte inferior del aparato y el diseño estilizado hacen este robot tan estable como escultural. Las partes internas están separadas por divisiones horizontales.

TV-8-301 | Equipo de diseño de Sony, 1959 (Japón). Este televisor portátil fue el primero totalmente transistorizado, y era mucho más pequeño que los modelos anteriores. Las curvas metálicas siguen la forma de la pantalla, y la visera reduce los reflejos.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DE LAS ASPIRADORAS

Las primeras aspiradoras eran manuales; las eléctricas aparecieron tras la Primera Guerra Mundial. Cada vez más mujeres trabajaban fuera de casa y había menos tiempo para las tareas del hogar, y los fabricantes respondieron a las necesidades domésticas con unas aspiradoras más ligeras, eficientes y fáciles de usar. Los diseñadores también intervinieron: en el periodo de entreguerras idearon elegantes aspiradoras cilíndricas, y a finales del siglo XX les dieron los colores brillantes y las formas contundentes propias del posmodernismo. La mejora de los mecanismos de succión por parte de fabricantes como Dyson y la introducción de los robots aspiradores han hecho de este un campo cada vez más competitivo e innovador.

1910 Aspiradora | Star (RU). Desarrollada por el fabricante de bicicletas Star, esta aspiradora era manual: había que empujar y tirar de la bomba central, abajo y arriba, para crear un vacío que aspiraba el aire y el polvo por la boquilla.

1926–1930 Aspiradora de mano Dustette | Hoover (EE. UU.). Esta fue la primera de las innovadoras aspiradoras de mano de Hoover, ligera y con la bolsa recogepolvo adosada a una pequeña unidad que alojaba el motor. Permitía aspirar migas de pan o pelos de mascota.

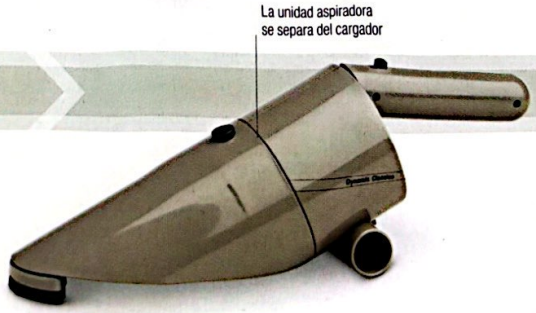

1936 Aspiradora vertical Hoover Junior modelo 375 | Henry Dreyfuss (EE. UU.). La influencia del diseño automovilístico es evidente en la línea que Dreyfuss dio a esta aspiradora. El modelo incluye un sacudidor de alfombras movido por un eje del motor.

1954 Constellation | Hoover (EE. UU.). Con su forma esférica, la Constellation parecía una aspiradora de la era espacial. Se promocionó como la aspiradora que podía volar, pues no necesitaba ruedas: el movimiento de aire interno generaba bajo ella un colchón de aire que permitía arrastrarla fácilmente.

1981 Dustbuster | Mark Proett y Carroll Gantz para Black & Decker (EE. UU.). Pese a que originalmente se comercializó para los talleres, esta aspiradora pronto llegó a los hogares y se convirtió en un éxito, ya que al prescindir de cable resultaba muy práctica.

1986 Aspiradora Dual Cyclone | James Dyson (RU). La aspiradora sin bolsa de Dyson fue una gran innovación, porque las bolsas tienden a taponarse, reduciendo la capacidad de succión. El aparato usa un mecanismo ciclónico, que hace girar el aire y retira el polvo mediante la fuerza centrífuga.

Scanned with CamScanner

1914 Aspiradora Baby Daisy | (Francia / RU).

Esta aspiradora manual funcionaba bombeando un fuelle que creaba un vacío parcial. Una persona accionaba el fuelle, que era de doble acción, para crear el vacío con cada movimiento de la vara, y otra persona recogía el polvo con la manguera.

1920 Aspiradora Air-Way | Daniel Benson Replogle (EE.UU.).

El motor giratorio de la ingeniosa y ligera Air-Way permitía aspirar bajo los muebles. Una válvula permitía cambiar la dirección de la succión y aspirar por el mango hueco para llegar a la suciedad que quedaba fuera del alcance de la boquilla de suelo. Un filtro mantenía limpio el aire expulsado.

1920 Aspiradora cilíndrica | Electrolux (RU).

Electrolux ofreció al público la primera aspiradora cilíndrica. El cilindro contenía el motor y la bolsa. A la manguera flexible podían añadírsele distintos accesorios para limpiar todo tipo de superficies, y los deslizadores metálicos permitían arrastrar el cilindro con facilidad.

1936–1937 Rexair Modelo A | T. Russ Hill (EE.UU.).

La Rexair fue una innovadora aspiradora cilíndrica: eliminó el filtro y la bolsa, que tendían a obturarse, reduciendo la succión. El agua de la sección inferior atrapaba el polvo más fino, para impedir que volviera a ser expulsado al exterior.

1937 Aspiradora | Raymond Loewy para Electrolux (EE.UU.).

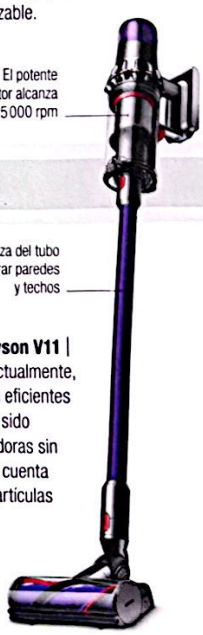
Electrolux contrató a Loewy, experto en aerodinámica, para que creara su modelo de aspiradora cilíndrica de 1937, y Loewy diseñó una suerte de torpedo, que colocó sobre deslizadores de metal pulido.

Años 1950

Junior vertical 1224 | Hoover (EE.UU.). En la década de 1950, Hoover promocionaba la ligereza y comodidad de sus aspiradoras. Las pequeñas Junior, de forma parecida a los modelos que la empresa produjo en la década de 1930, tenían una bolsa recogepolvo de lona reutilizable.

2002 Aspiradora Roomba | iRobot Corporation (EE.UU.).

Roomba fue el primer robot aspirador que tuvo éxito. Unos sensores monitorizan su recorrido por la estancia y lo redirigen si se topa con un obstáculo; si se atasca, el motor se para y suena una alarma.

2009 Henry | Numatic (RU).

Lo atractivo de los diversos modelos Henry, comercializados desde 1980, es su rostro sonriente, que recuerda a los personajes de la serie *Thomas y sus amigos*. Son modelos sólidos y fiables, pero más pesados que la mayoría de las aspiradoras cilíndricas.

2019 Aspiradora Dyson V11 | Dyson (RU).

Actualmente, las aspiradoras sin cable son tan eficientes como las de enchufe. Dyson ha sido pionera en la creación de aspiradoras sin cable ligeras y sin bolsa. La V11 cuenta con un sistema para filtrar las partículas más finas, además de una avanzada pantalla LCD.

Scanned with CamScanner

△ **Los botones de control** del receptor de radio Regie 308 de Braun son lisos, redondos y con rótulos claros, una muestra del gusto de Rams por la claridad y la sencillez.

Scanned with CamScanner

Dieter Rams

Dieter Rams fue un ingeniero industrial alemán sumamente influyente, ya que transformó el aspecto de los objetos de las décadas de 1950 y 1960. Desempeñó su trabajo más importante en Braun, donde fue director de diseño, y creó cientos de productos, desde equipos estereofónicos a relojes despertador, calculadoras de bolsillo y proyectores de diapositivas. Desarrolló un diseño claro y sencillo, rechazando las cubiertas de madera que aún ocultaban muchos de los aparatos domésticos y creando unos productos más fáciles de entender y usar. Sus diseños son claros y minimalistas y están cuidados hasta el último detalle. Las esquinas suaves y redondeadas, el rotulado claro, los mandos bien dispuestos y los elegantes acabados hacían que fuera un placer utilizarlos. Además, los módulos de diseño similar podían usarse por separado o juntos: el tocadiscos PC3-SV, por ejemplo, podía incorporarse a otros equipos estereofónicos de Braun.

Los diseños de Dieter Rams marcaron tendencia. Muchos fabricantes imitaron las calculadoras negras, los elegantes equipos estereofónicos y las sencillas radios de Braun; pero se limitaron a copiar la imagen, no así la atención de Rams al diseño y el detalle, por lo que muy pocas de esas copias eran tan eficaces o estaban tan bien hechas. Sin embargo, los principios de diseño de Rams tuvieron en otros una influencia más profunda, y diseñadores actuales, como Jonathan Ive, vicepresidente sénior de diseño de Apple (pp. 364–365), se rigen por los principios que él estableció.

Vida

n. 1932

- **1932** Nace en Wiesbaden (Alemania)
- **1940**
- **1950**
- **1953** Se gradúa en la Escuela de Arte de Wiesbaden y empieza a realizar trabajos arquitectónicos
- **1955** Empieza a trabajar para Braun como arquitecto y diseñador de interiores, antes de centrarse en el diseño de productos
- **1956** Trabaja en la grabadora SK4 junto con Hans Gugelot
- **1957** Crea el Atelier 1, uno de los primeros equipos de audio domésticos con altavoces separados
- **1960**
- **1960** Se lanza su Sistema de Estanterías Universal 606 para Vitsœ
- **1961** Es nombrado director de diseño de Braun
- **1970**
- **1971** Diseña el primero de sus múltiples relojes, el despertador Phase 1
- **1977** Desarrolla la calculadora de bolsillo ET22 junto con Dietrich Lubs
- **1980**
- **1990**
- **1995** Se retira de Braun

Transistor portátil T24 | Para Braun, 1956. La fina carcasa de plástico (tan distinta de las de madera imperantes) aloja los transistores, que permiten que la radio sea portátil.

Proyector de diapositivas PA2 | Para Braun, 1956. Este proyector tiene unos mandos sencillamente rotulados y un mecanismo automático que carga las diapositivas de un carro.

Tocadiscos PC3-SV | Para Braun, 1957. Con un único mando que regula la velocidad, el motor arranca cuando el usuario eleva el brazo y se detiene cuando el disco llega al final.

Scanned with CamScanner

La forma del asa sigue la línea de la carcasa

El plástico define el diseño moderno

Peter **Müller-Munk**

La tapa tiene un cierre inspirado en el de los botes de pintura metálicos

El plástico translúcido permite ver cuán lleno está el recipiente

Cuenco con tapa Tupperware | Earl Tupper, 1946 (EE. UU.). Estos recipientes, creados con plástico procedente de los desechos del proceso de refinado del petróleo, se popularizaron cuando empezaron a venderse en reuniones Tupperware.

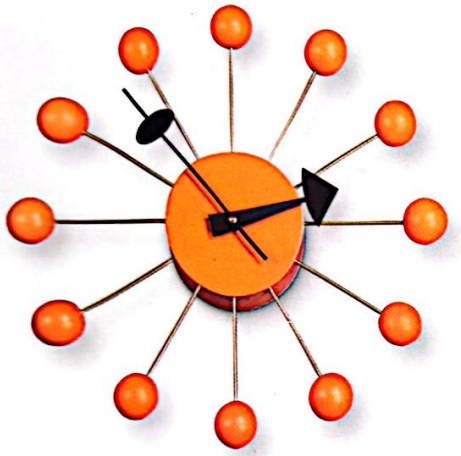

Transistor Bush TR82C | Ogle Design, 1959 (RU). Alejándose de la estética de la baquelita oscura, esta exitosa radio portátil tenía la carcasa de plástico y laterales de vinilo. El sintonizador, de gran tamaño, es de poliestireno moldeado por inyección.

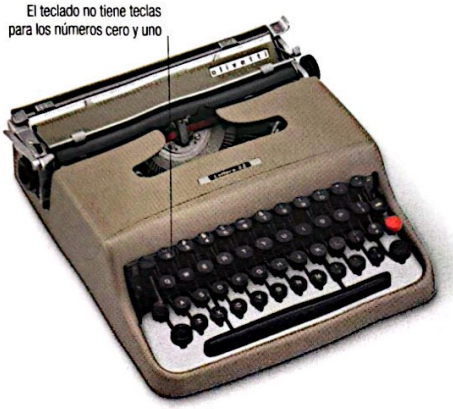
Scanned with CamScanner

ARTÍCULOS DOMÉSTICOS DE POSGUERRA

Después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. experimentó un *boom* económico que aumentó la capacidad adquisitiva de la población, y la industria respondió inundando el mercado de artículos destinados a estos nuevos consumidores. En Europa imperaba un ambiente más austero, pero el mercado se expandía a medida que las economías se recuperaban y los hogares se reabastecían. Diseñadores y fabricantes reaccionaron con entusiasmo y llevaron por primera vez la tecnología y el diseño modernos a millones de hogares. Buena parte del diseño de mediados de siglo seguía la estética sobria de la era de la Bauhaus o la racionalidad de la influyente escuela de diseño de Ulm; pero una corriente de optimismo alentó asimismo a los diseñadores de posguerra a crear objetos más alegres, coloridos y asequibles que animaron los hogares.

Reloj de pared Atomic | George Nelson, 1949 (EE.UU.). Este diseño surgió de un esbozo dibujado por Nelson en una cena con los diseñadores Isamu Noguchi, R. Buckminster Fuller e Irving Harper, y está inspirado en los modelos moleculares que usan los científicos.

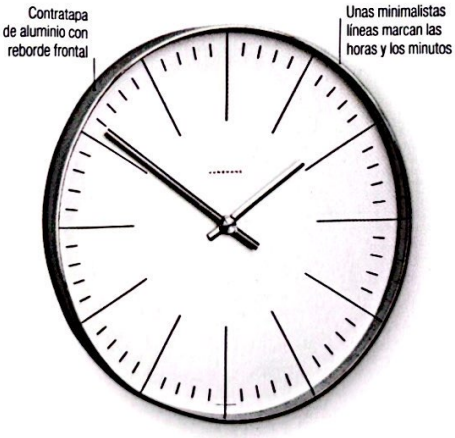
Máquina de escribir Olivetti Lettera 22 | Marcello Nizzoli, 1950 (Italia). Esta elegante y funcional máquina de escribir portátil, una favorita de los periodistas, ganó el Compasso d'Oro, premio de diseño industrial italiano, en su primera edición, en 1954.

Exprimidores | Gino Columbini para Kartell, 1958 (Italia). Estos exprimidores pertenecen a una línea de Kartell de pequeños artículos domésticos de plástico y baratos, que convirtió productos utilitarios en algo colorido y divertido. Tuvieron muchísimo éxito.

Radio R786 Coronation Twin | Ultra Electric Ltd., 1953 (RU). Diseñada para funcionar con pilas o con corriente, esta radio tiene una carcasa de baquelita con partes desmontables para acceder a las pilas.

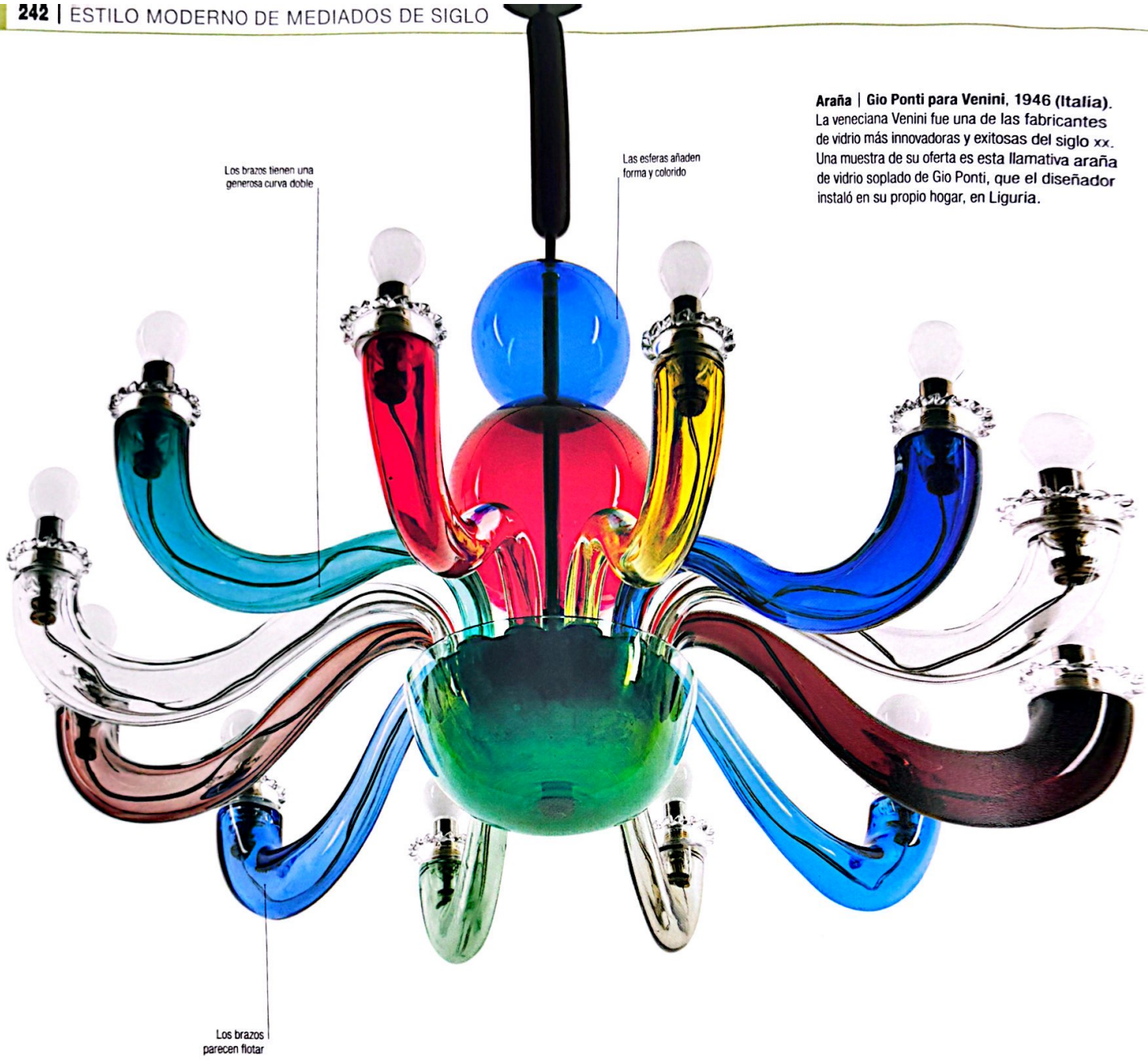

Reloj de pared | Max Bill, 1957 (Alemania / Suiza). Max Bill se formó en la Bauhaus y tenía una concepción matemática del diseño. En este caso, redujo el reloj a sus elementos esenciales para crear lo que los diseñadores alemanes de la época llamaban «buena forma».

Juego de té moderno | A. H. Woodfall y John Vale para Midwinter, 1957 (RU). Midwinter ganó varios premios con sus modernas vajillas, que combinan formas contundentes con colores lisos o sencillos motivos abstractos.

Scanned with CamScanner

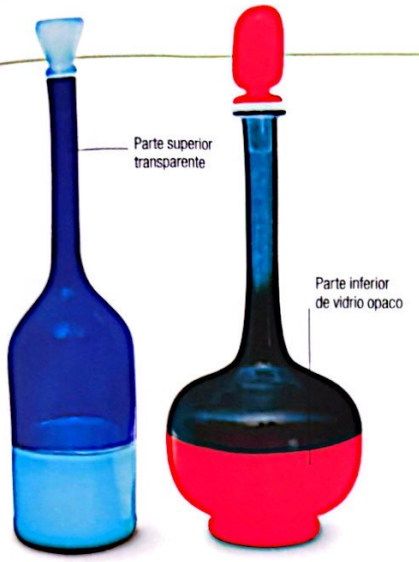

Araña | Gio Ponti para Venini, 1946 (Italia). La veneciana Venini fue una de las fabricantes de vidrio más innovadoras y exitosas del siglo XX. Una muestra de su oferta es esta llamativa araña de vidrio soplado de Gio Ponti, que el diseñador instaló en su propio hogar, en Liguria.

VIDRIERÍA DECORATIVA

En los años de la posguerra, los objetos de vidrio adquirieron colores y formas más atrevidos. La isla veneciana de Murano, famosa por su vidrio, recobró importancia y empleó a muchos diseñadores recién llegados al mundo del vidrio. Fabricantes como Venini, Cenedese, Vistosi y Seguso Vetri d'Arte produjeron piezas extraordinarias, muchas de las cuales reinterpretaban técnicas tradicionales. Así, por ejemplo, utilizaban cortes transversales de haces de varillas de vidrio de distintos colores (las llamadas «murrinas»), y combinaban capas de vidrio de diversos colores para crear efectos deslumbrantes. Murano y otros centros de producción de vidrio, como Checoslovaquia (actual República Checa), conocida por su vidriería tallada y su vidrio de formas esculturales y orgánicas, atrajeron el interés de los consumidores. Así se generalizó el uso de la vidriería de colores, desde jarrones hasta lámparas, como un elemento clave del diseño de interiores.

Scanned with CamScanner

Licoreras de vidrio *incalmo* | Gio Ponti para Venini, 1946 (Italia). Estas dos botellas con tapón se hicieron mediante la técnica *incalmo*, en la que las partes de un mismo recipiente se soplan por separado y se unen cuando aún están calientes.

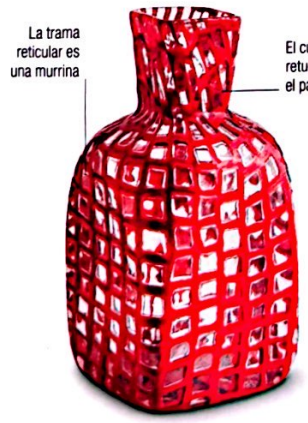
Jarrón | Jan Kotík para Borske sklo, 1957 (Checoslovaquia). Jan Kotík, pintor, estampador y artista vidriero, experimentó con vidrio coloreado para crear diseños abstractos. Este jarrón, que recuerda a una joya, se expuso en la Trienal de Milán.

Jarrón de vidrio *sommerso* | Flavio Poli para Seguso Vetri d'Arte, *c.* 1958 (Italia). Este jarrón muestra los magníficos efectos cromáticos que pueden obtenerse mediante la técnica *sommerso*. Las capas azul y verde pueden verse a través de la capa incolora.

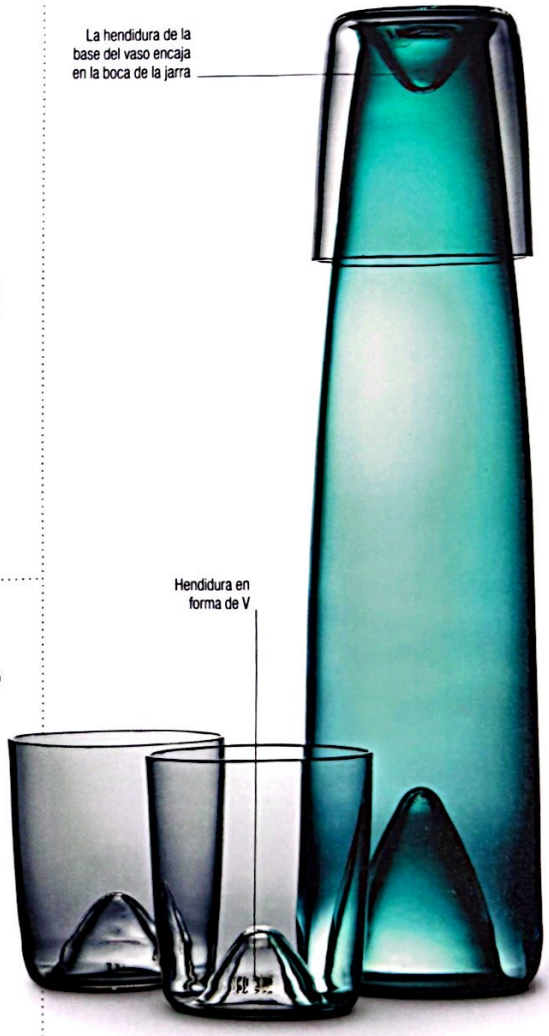
Jarrón Pezzato | Fulvio Bianconi para Venini, 1950 (Italia). Las teselas de vidrio se funden sobre el cuerpo de este jarrón en mosaico, que remite al inicio de la carrera de Bianconi como ilustrador y diseñador gráfico.

Jarrón Occhi | Carlo Scarpa para Venini, *c.* 1959 (Italia). El arquitecto Scarpa fue uno de los muchos diseñadores ajenos a la industria del vidrio que trabajaron para empresas de Murano. En este caso creó un llamativo diseño reticular.

Cenicero de vidrio *sommerso* | Seguso Vetri d'Arte, década de 1950 (Italia). Seguso Vetri d'Arte, de Murano, usó ampliamente la técnica *sommerso*, que combina capas de vidrio de distintos colores. La forma curva de este cenicero es característica de sus piezas.

Jarra y vasos de refresco | Adolf Matura, 1959–1960 (Checoslovaquia). Este elegante juego combina una jarra verde con unos vasos grises, que comparten la pronunciada hendidura de la base. Obtuvo un premio en la Trienal de Milán de 1960.

Scanned with CamScanner

DINO MARTENS

Jarrón modelo Oriente 5380

AÑO 1954 | **FABRICANTE** Aureliano Toso, Murano, Venecia | **MEDIDAS** *Altura* 43,8 cm *Diámetro* 14 cm | **MATERIALES** Vidrio polícromo

El pintor y diseñador italiano Dino Martens fue el director artístico de la fábrica de vidrio Aureliano Toso de la isla veneciana de Murano entre 1946 y 1960. Martens colaboraba estrechamente con los maestros vidrieros de la fábrica, y produjo jarrones y platos únicos empleando técnicas tradicionales de forma novedosa, piezas sorprendentes que parecían expresar el optimismo de la época.

Muchos de los jarrones de la serie Oriente tienen una forma asimétrica, y sus dinámicas combinaciones de colores recuerdan la formación de Martens como pintor. Suelen presentar técnicas como las filigranas (motivos decorativos hechos con finas varillas de vidrio) y las murrinas (cortes transversales de haces de varillas de colores), combinadas de forma innovadora y usando colores vivos.

Martens también usó la aventurina, que combinaba con metales como el cobre para producir un efecto deslumbrante. En sus jarrones Oriente usó todas estas técnicas para crear llamativas composiciones abstractas que ponían a prueba la habilidad de los artesanos de la fábrica. Este radical enfoque tanto de la forma como de la decoración dio a la industria del vidrio de Murano el impulso que necesitaba.

Un equivalente contemporáneo en vidrio a la pintura expresionista abstracta

Sotheby's Concise Encyclopedia

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Escultura ovoide | Kaj Franck para Nuutajärvi, 1951 (Finlandia). El vidrio de Franck se caracteriza por la simplicidad y el equilibrio. Aunque la estrecha abertura en la parte superior de esta pieza la convierte en un jarrón, fue concebida como una escultura, admirable por su pureza.

Jarrón Pantteri (Pantera) | Saara Hopea para Nuutajärvi, 1954 (Finlandia). Hopea, conocida sobre todo por su joyería, creó un jarrón con dibujo y textura mediante inclusiones de color (se hicieron versiones en violeta y en verde) y burbujas en el vidrio.

Jarrón Jäävuori (Iceberg) | Tapio Wirkkala, 1950 (Finlandia). Wirkkala creó este grueso jarrón facetado soplando el vidrio en un molde. Es un buen ejemplo de cómo se inspiraba en la naturaleza de las tierras nórdicas.

Scanned with CamScanner

VIDRIO ESCANDINAVO

Los países del norte de Europa siguen siendo un importante centro de producción de vidrio y, tras la Segunda Guerra Mundial, fábricas como Kosta, Iittala, Orrefors y Nuutajärvi lideraban el diseño y la producción de vidrio, creando piezas con la suficiente presencia como para convertirse en el punto focal de una estancia. Estas firmas contrataron a algunos de los diseñadores más importantes del momento, como Kaj Franck o Per Lütken, que preferían las superficies lisas y las formas orgánicas, y Tapio Wirkkala, conocido por su uso de las texturas. Estos diseñadores se inspiraban en una amplia variedad de influencias, y combinaron las formas modernas, puras, con las alusiones a motivos naturales, sobre todo del paisaje escandinavo (sus rocas y fiordos, las texturas de la piedra, la madera y el hielo). El vidrio en capas o soplado en molde demostraba una técnica asombrosa, pero tenía un aspecto más contenido que el de Italia o Checoslovaquia, con una paleta de colores apagados, como azules y verdes translúcidos.

Cuenco Kosta | Vicke Lindstrand para Kosta, *c.* 1955 **(Suecia).** Aquí, Lindstrand utilizó la técnica del vidrio en capas, en la que se añade una capa de vidrio incolora sobre otra de color mientras el material aún está caliente.

Jarrón | Per Lütken para Holmegaard, 1958 **(Dinamarca).** Lütken es conocido sobre todo por sus curvilíneos jarrones en colores fríos de la década de 1950. Este jarrón es un buen ejemplo de su estilo, aunque también hizo piezas asimétricas.

Jarrón | Tapio Wirkkala, 1950 **(Finlandia).** Este jarrón de vidrio satinado no se inspira en la naturaleza sino en las máquinas, como muestra la dureza de su forma. Los dientes del «engranaje» reflejan la luz en franjas verticales.

Jarrón esférico | Timo Sarpaneva para Iittala, 1955 **(Finlandia).** Sarpaneva creó esta pieza en vidrio transparente y opaco y en diversos tamaños. Esta versión refleja la convicción de Kaj Franck de que «el color es la única decoración necesaria».

Licorera Campanas del Kremlin núm. 1500 | Kaj Franck para Nuutajärvi, 1957 **(Finlandia).** Esta pieza son dos recipientes en uno: la licorera hace de tapón del recipiente inferior. Tanto las formas redondeadas como el ingenio son rasgos típicos de Franck.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

LA CASA DEL DESIERTO

Con sus paredes de arenisca de Utah, la blancura interior, las finas cubiertas planas y las enormes superficies de vidrio, la Casa Kaufmann constituye el epítome del estilo moderno estadounidense de posguerra. Su autor, el arquitecto austríaco Richard Neutra, diseñó muchas casas de este tipo, pero esta, que hizo para el empresario Edgar J. Kaufmann, es una de sus mejores obras. Manejó con brillantez los colores fríos, el espacio de las estancias y el complejo plano de planta (con un dormitorio principal, un cuarto de invitados, un ala de servicios y un garaje dispuestos en torno a un área de estar central).

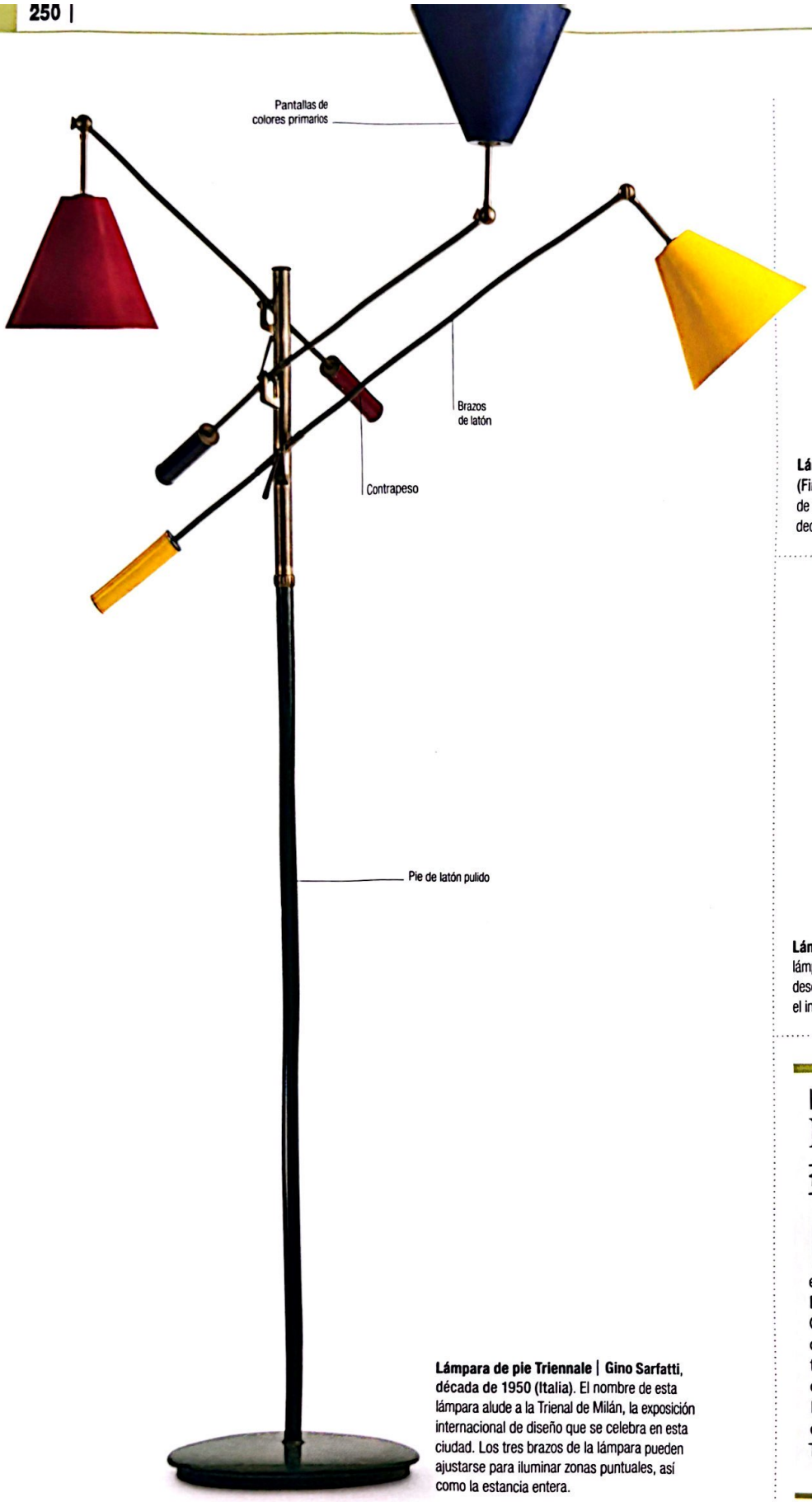
Neutra tuvo que ser muy ingenioso para gestionar la relación entre el interior y el exterior. Quería incorporar mucho vidrio y que cuando los paneles correderos se abriesen, la casa y el jardín se fusionaran. Pero el calor, el viento y la luz del desierto planteaban un gran reto. Así, puso paredes móviles que protegen de las tormentas de arena; celosías y techos en voladizo que dan sombra, y una zona de dormitorio sin techo en el nivel superior para aprovechar el calor. Las casas de Neutra han inspirado a muchos arquitectos y constructores, pero muy pocos han demostrado la misma sensibilidad para los materiales, el concepto y la ubicación.

Soy testigo de cómo se relacionan las personas [...] y mi trabajo consiste en recoger y servir esa experiencia

Richard **Neutra**

Casa Kaufmann, Palm Springs (California, EE. UU.), Richard Neutra (1946)
En el salón, los paneles de vidrio correderos y los techos en voladizo crean un patrón de luz cálida y sombra fresca. Las cortinas cubren toda la altura de la pared y forman parte del sistema que Neutra diseñó para regular la luz y la temperatura en el interior.

Scanned with CamScanner

Lámpara de pie Triennale | Gino Sarfatti, década de 1950 (Italia). El nombre de esta lámpara alude a la Trienal de Milán, la exposición internacional de diseño que se celebra en esta ciudad. Los tres brazos de la lámpara pueden ajustarse para iluminar zonas puntuales, así como la estancia entera.

Lámpara de techo modelo 10130 | Paavo Tynell, *c.* 1950 (Finlandia). Tynell usó latón para las pantallas de esta revisión de la clásica lámpara de techo de varias bombillas. Su obra decoró edificios del arquitecto finlandés Alvar Aalto.

Lámpara de mesa | Anthony Ingolia, 1951 (EE. UU.). Esta lámpara tiene un aspecto engañosamente simple: los detalles, desde cómo se enrolla la base de alambre en torno al pie hasta el inusual ángulo de la pantalla, revelan un meticuloso diseño.

Isamu **Noguchi**

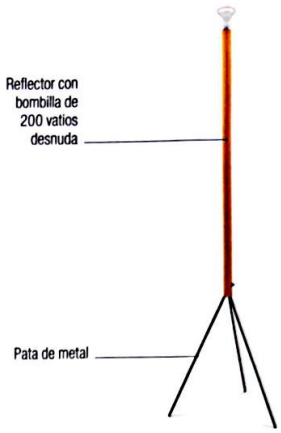
1904–1988

Nacido en EE. UU., Noguchi se formó en la fabricación de muebles en Japón, antes de convertirse en ayudante del escultor rumano Constantin Brancusi en París. De vuelta en EE. UU., trabajó en varios ámbitos. Como escultor creó piezas tanto abstractas como figurativas. Pero se le conoce sobre todo como diseñador de artículos de consumo, como sus lámparas de papel inspiradas en las lámparas de pesca japonesas tradicionales o su famosa mesa de centro de cristal. También diseñó muebles para Herman Miller.

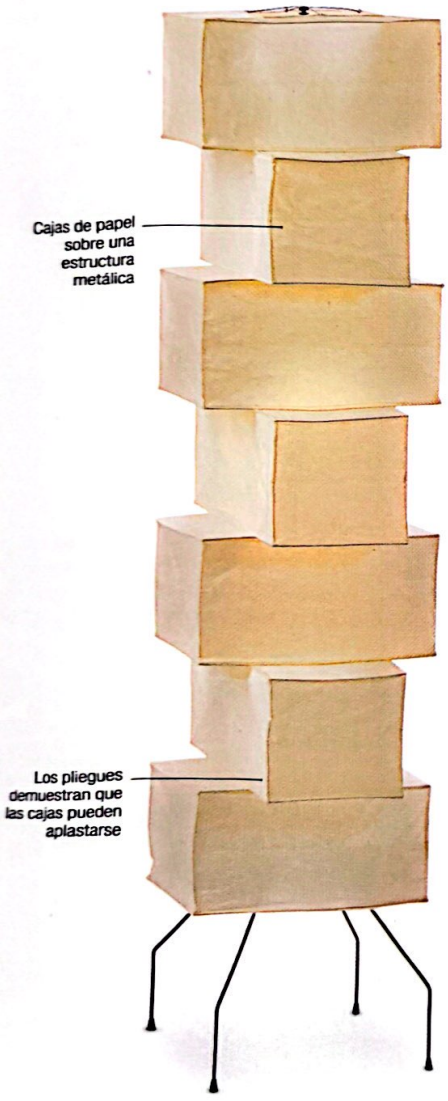
Scanned with CamScanner

ILUMINACIÓN ESCULTURAL

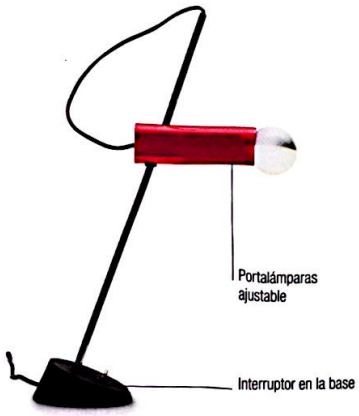
En la década de 1950, muchos diseñadores se dedicaron a producir lámparas de todo tipo, de techo, de pie y de mesa. Algunas eran muy esculturales, desde las lámparas de papel de Isamu Noguchi (de colores sobrios pero de tamaño generoso) hasta las minimalistas lámparas de los hermanos Castiglioni. Los diseñadores se dieron cuenta de que podían dar un aspecto moderno a las lámparas limitándose a emplear una vara de metal como pie, por ejemplo, o poniéndoles pantallas cónicas. Los acabados de plata o bronce pulidos sugerían lujo, mientras que los colores vivos aportaban un aire más contemporáneo e informal.

Lámpara de pie Luminator | Achille y Pier Giacomo Castiglioni, 1955 (Italia). Diseñada por los hermanos Castiglioni y fabricada por Gilardi y Barzaghi, esta minimalista lámpara consta de unas finas patas de acero que sostienen un reflector vertical pintado.

Escultura de luz | Isamu Noguchi, *c.* 1950 (EE. UU.). Noguchi creó toda una serie de lámparas a base de piezas de papel plegado, similares a las lámparas de papel japonesas, montadas sobre una estructura de metal. En este caso, se trata de cajas apiladas.

Lámpara de mesa 566 | Gino Sarfatti para Arteluce, 1956 (Italia). Esta sutil lámpara es una pieza típica de Arteluce. La base pesada mantiene el pie en un ángulo agudo, pero el portalámparas puede moverse hacia arriba y hacia abajo.

Lámpara de escritorio | Arne Jacobsen, 1956 (Dinamarca). El lacado de esta lámpara es impecable. La pantalla cónica dirige la luz hacia abajo, y su posición es ajustable.

Lámpara de techo PH50 | Poul Henningsen, 1958 (Dinamarca). Esta lámpara, de 50 cm de diámetro, se diseñó para que colgara a poca altura sobre una mesa de modo que iluminara sin cegar. Se produjo en varios colores, incluido el blanco.

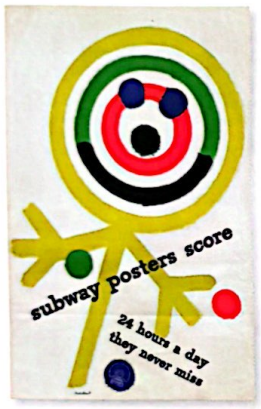

Lámpara Cestita | Miguel Milá para Santa & Cole, 1962 (España). Esta lámpara, ligera y portátil, puede utilizarse tanto sobre una mesa como en el suelo. Combina una sencilla estructura de pino con una pantalla de vidrio blanco que irradia una luz sutil.

Scanned with CamScanner

UN NUEVO CARTELISMO

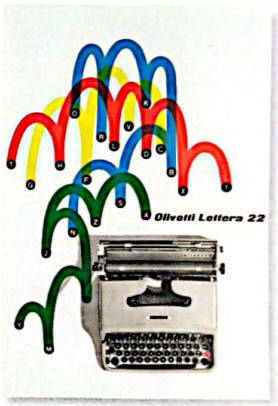
Los diseñadores gráficos de finales de las décadas de 1940 y 1950 produjeron carteles más sencillos e impactantes que los del periodo de entreguerras. Usaban grandes bloques de colores vivos, tipografías llamativas y fotografías para recrear las potentes imágenes de los periódicos y las películas. Esta obra gráfica incluía audaces gestos visuales, como logotipos aumentados a dimensiones gigantescas, dibujos humorísticos y composiciones informales. La propia tipografía podía ser sugerente (una *script* para lo tradicional o desenfadado, letras rojas para una advertencia). Aunque pudieran resultar divertidos o informales, los carteles se diseñaban con esmero. Tipógrafos como Josef Müller-Brockmann y sus colegas suizos disponían los textos geométricamente y sin adornos para que resultaran llamativos y claros. Diseñadores como Abram Games y Saul Bass produjeron elegantes y precisos carteles cuya influencia aún se aprecia.

Cartel de publicidad del metro | Paul Rand, 1947 (EE.UU.). Los círculos concéntricos del diseño de Rand sugieren de forma simultánea un rostro, una diana y un túnel de metro. El eslogan de tres palabras y el audaz uso del color aúnan las tres ideas.

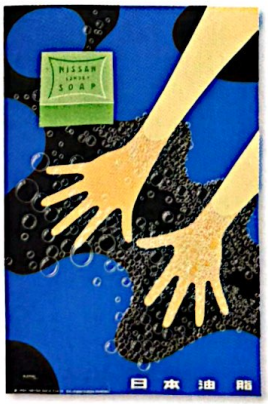
Cartel para Perrier | Raymond Savignac, 1950 (Francia). El humor es un poderoso recurso en publicidad. Aquí se combina un personaje, una composición y una tipografía informales para sugerir un estilo de vida relajado y placentero.

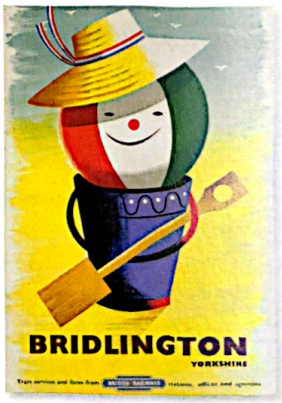
Cartel para Olivetti | Giovanni Pintori, 1953 (Italia). La explosión de líneas de colores, sugiriendo el rápido movimiento de los dedos de un mecanógrafo, resulta en un vistoso cartel para un producto que es básicamente monocromático.

Tipografía Univers | Adrian Frutiger, 1954 (Suiza). La letra de palo seco Univers, limpia, legible e identificable en sus distintos estilos y tamaños, se sigue usando en muchos ámbitos, desde logotipos corporativos hasta la señalización de aeropuertos.

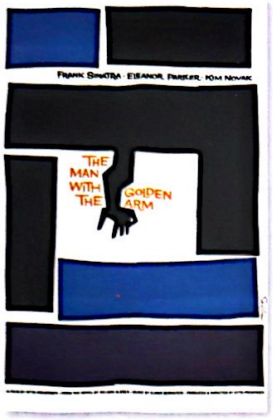
Cartel en serigrafía para jabón Nissan | Hiroshi Ohchi, 1954 (Japón). Los bloques de colores sólidos quedan aligerados por las formas fluidas y la meticulosa masa de burbujas. El cambio del tono de la piel sobre las muñecas sugiere el agua.

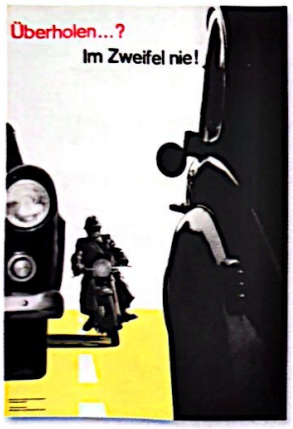
Cartel de British Railways | Tom Eckersley, 1955 (RU). Los colores vivos y la alegre personificación del balón de playa en este cartel de promoción del turismo en Bridlington refleja la seguridad y el optimismo británicos en la posguerra.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Cartel para *El hombre del brazo de oro* | **Saul Bass**, 1955 **(EE. UU.)**. La silueta quebrada del brazo, la tipografía desigual y los bloques de color irregulares se combinan para transmitir una sensación de inquietud acorde con la atmósfera de la película.

Cartel de seguridad vial | **Josef Müller-Brockmann**, 1957 **(Suiza)**. La sencilla tipografía y el amenazador vehículo negro que ocupa el área derecha del cartel transmiten el mensaje instantáneamente: «¿Adelantar? En caso de duda, jamás».

Cartel de propaganda | **Qinq Lingyu, Li Pingfan, Ping Ye, 1958 (China)**. El eslogan de este cartel enfrenta la industria del acero china a la británica: «La industria de la madre patria avanza a grandes pasos y asusta a Inglaterra, que tiembla de miedo».

Cartel para London Transport | **Abram Games**, 1947 **(RU)**. Games basó su cartel en el logo de la empresa de transporte metropolitano de la ciudad, que se dobla por la «cintura» para hacer una servicial reverencia a los transeúntes. Esta sencilla imagen transmite el mensaje al instante y funciona tanto de lejos como de cerca.

Tipografía *script* para un eslogan tradicional

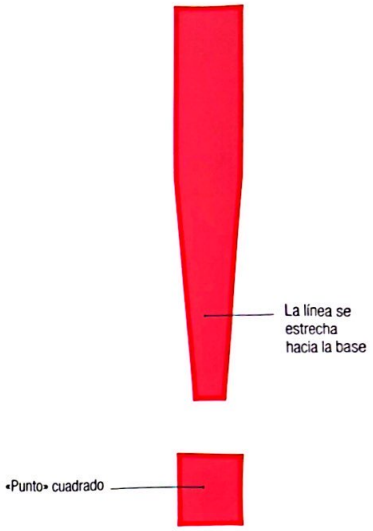
MAX MIEDINGER

Helvetica

AÑO 1957 | **FABRICANTE** Fundición Haas (Suiza), con licencia de Linotype (EE. UU.) | **MEDIDAS** Variables | **MATERIALES** Originalmente metal tipográfico; hoy está disponible como fuente digital

La letra Helvetica es una de las más usadas en todo el mundo –en señales, carteles, páginas impresas y pantallas de ordenador–, y es apreciada por su sencillez, elegancia y legibilidad. Su historia empezó a mediados del siglo XX, cuando las tipografías de palo seco (sin remates al final del trazo) adquirieron popularidad entre diseñadores e impresores. En esa época, los tipos eran de metal y se fabricaban en fundiciones especializadas.

La fundición suiza Haas quería una letra de palo seco propia que rivalizara con las tipografías alemanas, cada vez más populares. Y el tipógrafo suizo Max Miedinger respondió en 1957 con el diseño que se conoció como Helvetica: una fuente elegante y sencilla en la que todos los trazos acaban vertical u horizontalmente y con una altura de la x (la altura de las letras en minúscula sin tener en cuenta los trazos ascendentes y descendentes) relativamente alta, con lo que las letras son muy legibles. Miedinger especificó además que las letras debían disponerse muy juntas, lo que refuerza su impacto y las hace idóneas para la publicidad y las señales. Haas concedió la licencia a la empresa estadounidense Linotype, que la bautizó como Helvetica (por el nombre latino de Suiza, *Confoederatio Helvetica*) en homenaje a la elegancia de la tipografía suiza.

Deben respirar, así que deben usar Helvetica

Erik **Spiekermann**
Tipógrafo y diseñador

Scanned with CamScanner

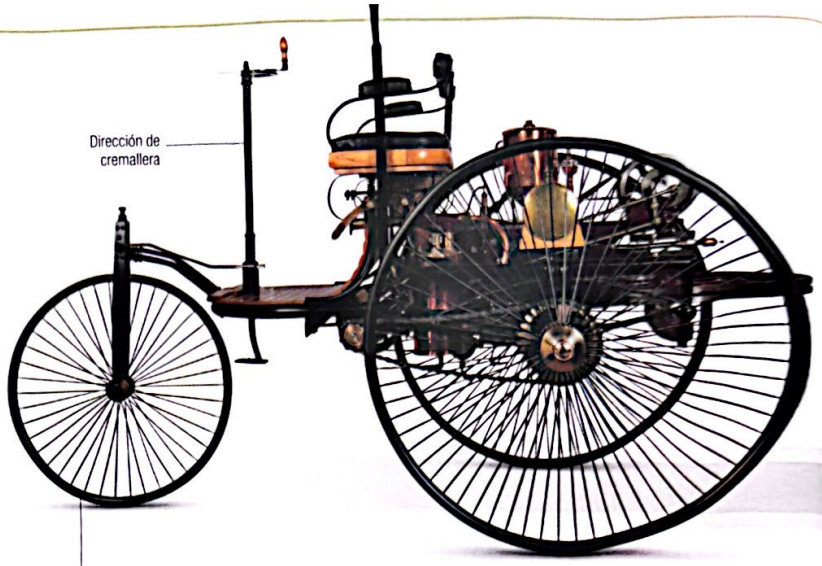

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

Tras un arranque lento en la década de 1880, cuando los automóviles se fabricaban a mano y se diseñaban como carruajes, la producción en serie transformó la industria automovilística a principios de la década de 1900. Desde entonces, el diseño de automóviles se ha ampliado y los fabricantes producen de todo, desde vehículos familiares económicos y de producción masiva hasta automóviles de lujo o de alto rendimiento fabricados con gran esmero.

Al automóvil deportivo, elegante y aerodinámico y la berlina se sumaron los coches con puerta trasera y diseños innovadores como el Austin Mini o el Citroën DS, hoy en día clásicos. Más recientemente, a medida que los consumidores son cada vez más conscientes de los costes ecológicos y económicos del combustible, los fabricantes han incorporado motores alternativos, como los híbridos o los eléctricos.

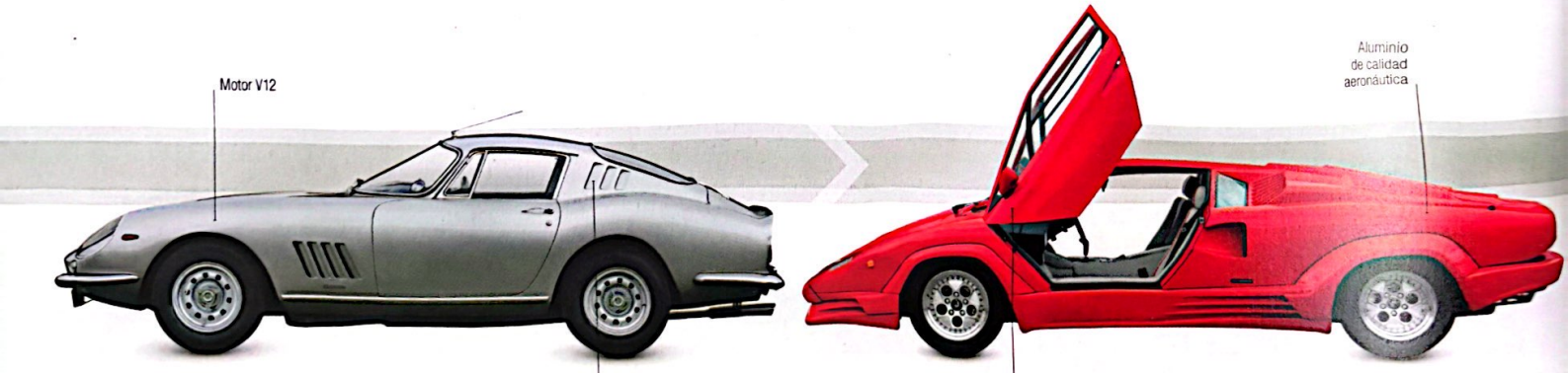

1886 Benz Patent-Motorwagen | Carl Benz (Alemania). El primer automóvil de fábrica tenía tres ruedas y un motor de gasolina de dos tiempos. Las ruedas con radios, los asientos, la suspensión y otras características derivaban de los carruajes tirados por caballos de la época.

1939 Volkswagen Escarabajo | Ferdinand Porsche (Alemania). Alentado por Adolf Hitler, Porsche diseñó este «automóvil del pueblo», asequible y sencillo. El motor, refrigerado por aire, iba montado atrás. Con su distintiva forma, el Escarabajo se reconocía al instante, y con el tiempo se convirtió en el vehículo más vendido del mundo.

1955 Citroën DS | Flaminio Bertoni (Francia). El DS fue uno de los automóviles más innovadores de la historia. Su carrocería elegante y aerodinámica llamaba la atención, y sus características técnicas incluían una suspensión que se equilibraba automáticamente y frenos y embrague hidráulicos. Citroën desarrolló también las versiones descapotable, berlina y furgoneta de este modelo.

1965 Ferrari 275 GTB | Pininfarina para Ferrari (Italia). Una línea de perfectas proporciones, las cinco marchas y la suspensión independiente demostraron que Ferrari avanzaba con los tiempos. Las versiones con seis carburadores alcanzaban velocidades de 265 km/h.

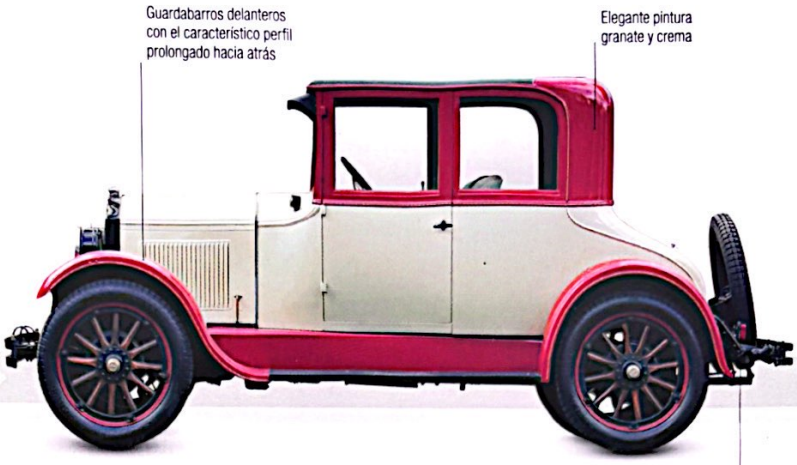
1988 Lamborghini Countach | Lamborghini y Bertone (Italia). El diseñador estrella de Bertone, Marcello Gandini, dio unas formas marcadamente agudas a este deportivo, que fue bautizado con un término piamontés que expresa la aprobación masculina de una mujer bella.

Scanned with CamScanner

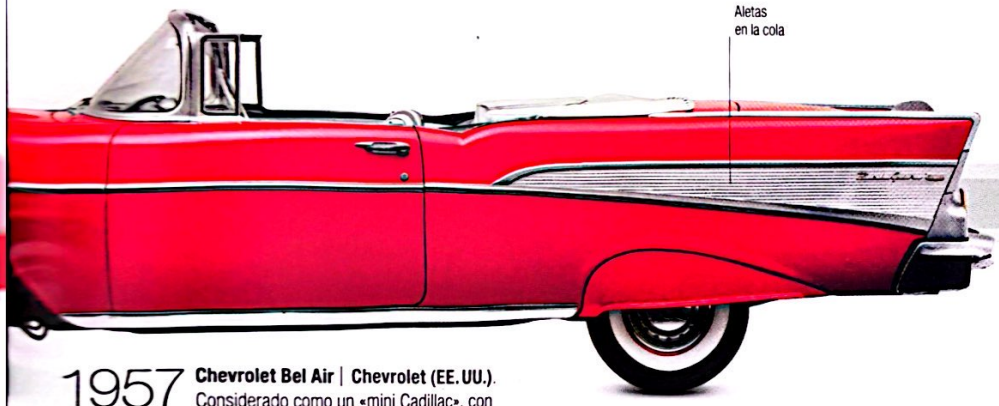

Ruedas de artillería de madera

1908 Ford Modelo T | Childe Harold Wills y el equipo de diseño de Ford (EE.UU.). El Modelo T fue el primer automóvil que se produjo en serie en una cadena de montaje. Sus piezas estandarizadas implicaban que era fácil de reparar, y esto, junto con su coste asequible, lo hizo muy popular. Se fabricaron más de 15 millones de unidades.

1924 Buick Modelo 24 | Buick (EE.UU.). Buick produjo sus últimos automóviles de cuatro cilindros en 1924; a partir de entonces, su motor más pequeño tuvo seis en línea. El Modelo 24 era sólido y eficaz, aunque tenía poca potencia. Su velocidad punta era de 89 km/h.

1957 Chevrolet Bel Air | Chevrolet (EE.UU.). Considerado como un «mini Cadillac», con sus aletas de cola y su motor V8, el Chevrolet de 1957 es uno de los clásicos más populares de la marca. Chevrolet fue el primer fabricante estadounidense que instaló motores de inyección en algunos de sus modelos, entre ellos el Bel Air.

1959 Austin Mini | Alec Issigonis (RU). Las ruedas pequeñas, la carrocería en forma de caja, el motor montado transversalmente y un interior minimalista permitían al Mini alojar a cuatro pasajeros con su equipaje. Fue un modelo muy popular, del que se produjeron varias versiones durante 40 años.

2005 Hummer H3 | General Motors (EE.UU.). Derivado del vehículo militar estadounidense Humvee, este gran 4x4 es excelente fuera de la carretera. Su interior es más estrecho que el de los 4x4 construidos para la carretera. El H3 era el más pequeño de los tres modelos de Hummer.

2019 smart EQ fortwo coupé | Smart Automobile for Daimler AG (Alemania). Concebido para uso urbano, se trata de una versión eléctrica del modelo fortwo. Con solo 2,69 m de largo, tiene un pequeño radio de giro y es fácil de aparcar. Actualmente tiene una autonomía de 112 km y se recarga rápidamente.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

REVOLUCIÓN CULTURAL

1960–1979

La industria debería ser cultura

ETTORE SOTTSASS, ARQUITECTO Y DISEÑADOR

Scanned with CamScanner

REVOLUCIÓN CULTURAL

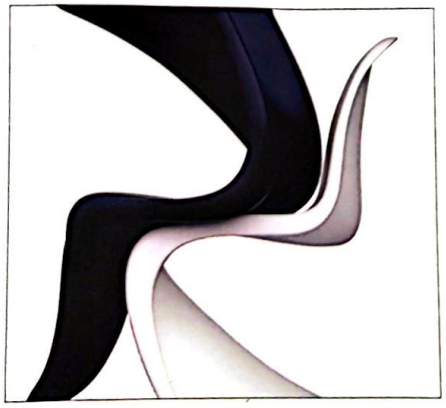
Introducción

Durante las décadas de 1960 y 1970, el diseño se volvió más escultural, colorido y osado, e incorporó un toque de humor. Tras la posguerra, la década de 1960 fue un periodo de estabilidad económica y relativa prosperidad. Muchas personas vivían en casas construidas tras la guerra, las cuales solían tener una zona de estar diáfana, cocinas grandes y ventanas panorámicas. Ahora, con los viajes organizados, era más fácil viajar al extranjero, lo que ampliaba los horizontes de la gente. Por otro lado, se recibían más visitas en casa. El cambio social estaba en el aire, y esto produjo un *boom* en el mercado de los muebles y utensilios domésticos baratos, que suscitó una enorme variedad de diseños y productos nuevos.

Cultura pop

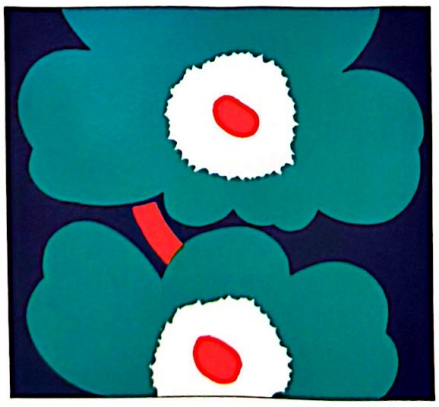
Era la primera vez que la juventud aficionada a la moda tenía poder adquisitivo, y el diseño se democratizó y empezó a seguir, en gran medida, los dictados de la cultura de la calle. En Londres, desde del swing de la década de 1960 hasta el punk de la de 1970, las carátulas de discos, los carteles de cine y la publicidad se dirigían a los jóvenes y reflejaban su rebeldía contra los valores tradicionales. Los productos, divertidos e irónicos, llamativos y a menudo de plástico u otros materiales sintéticos, suponían una ruptura con el pasado y parodiaban la banalidad de la vida del consumidor. El pop art, el op art y la estética psicodélica y fluorescente asociada al movimiento hippie tuvieron mucha influencia en el diseño.

PLÁSTICOS

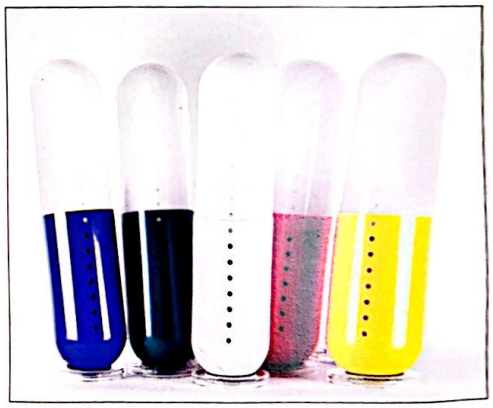
Los plásticos moldeados por inyección dieron más libertad creativa y permitieron fabricar casi cualquier forma (y color) en serie, rápidamente y a bajo coste. Ahora, las sillas de plástico podían ser de una sola pieza.

FLOWER POWER

El Flower Power que resumía el espíritu hippie de la década de 1960 se reflejó en los estampados de tejidos y papeles pintados, que representaban flores estilizadas y de colores llamativos.

FORMAS LÚDICAS

Desafiaron las expectativas, los diseñadores crearon divertidos productos que imitaban las formas de otros, como estas lámparas Pillola, que son como píldoras gigantes y pueden inclinarse en distintos ángulos.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Uno se sienta más cómodo en un color que le gusta

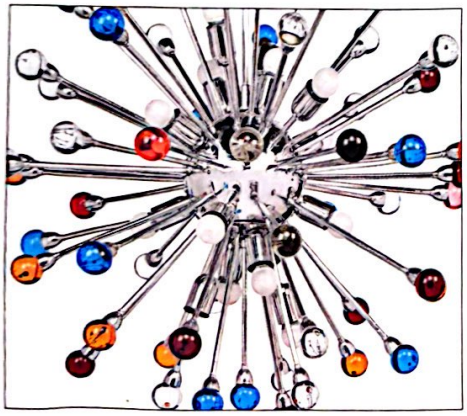
Verner **Panton**

El gusto por la audacia visual se manifestaba en muebles como el sofá Dalilips de Salvador Dalí y en esculturales sillas moldeadas. Flos, especialista en iluminación, y Vitra, fabricante de muebles, ejercieron un impacto enorme, al igual que el diseñador británico Terence Conran, que se propuso difundir un diseño accesible a través de sus tiendas Habitat. Tanto los diseñadores como los fabricantes adoptaron un enfoque ecléctico, más que adherirse a un estilo único. Los distribuidores de muebles exponían sillas de plástico en rojos o naranjas chillones junto a piezas tapizadas con telas más tradicionales, y Habitat vendía de todo, desde modernas lámparas hasta cerámica rústica al estilo de las vajillas francesas tradicionales.

Promesa tecnológica

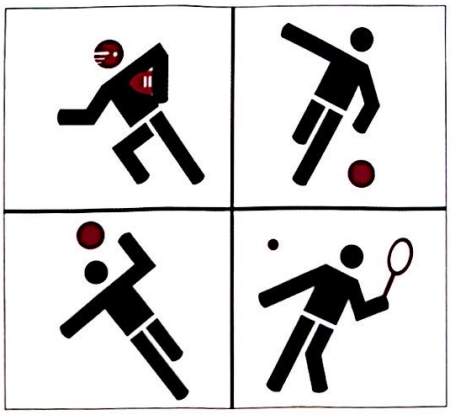
La exploración del espacio y la popularidad de las películas y las novelas de ciencia ficción impulsaron una tendencia al diseño futurista. Muchos diseñadores ya no se inspiraban en el arte, sino en la ciencia. Los avances tecnológicos abrieron nuevos horizontes a diseñadores como Dieter Rams o Kenneth Grange, y el plástico y la fibra de vidrio reforzada con plástico dieron a los diseñadores de muebles la oportunidad de crear las ambiciosas formas a las que se habían ido acercando con la madera contrachapada y la chapa metálica. La tecnología ofrecía posibilidades aparentemente infinitas y modelaba el mundo moderno, desde los tocadiscos hasta las marquesinas de autobús y los trenes de alta velocidad.

COLORES LLAMATIVOS

Los colores vivos y contrastados salpicaban desde los muebles hasta los carteles, pasando por los tejidos. Los verdes y amarillos neón eran populares, así como los escarlatas, rosas y naranjas fluorescentes combinados.

PICTOGRAMAS

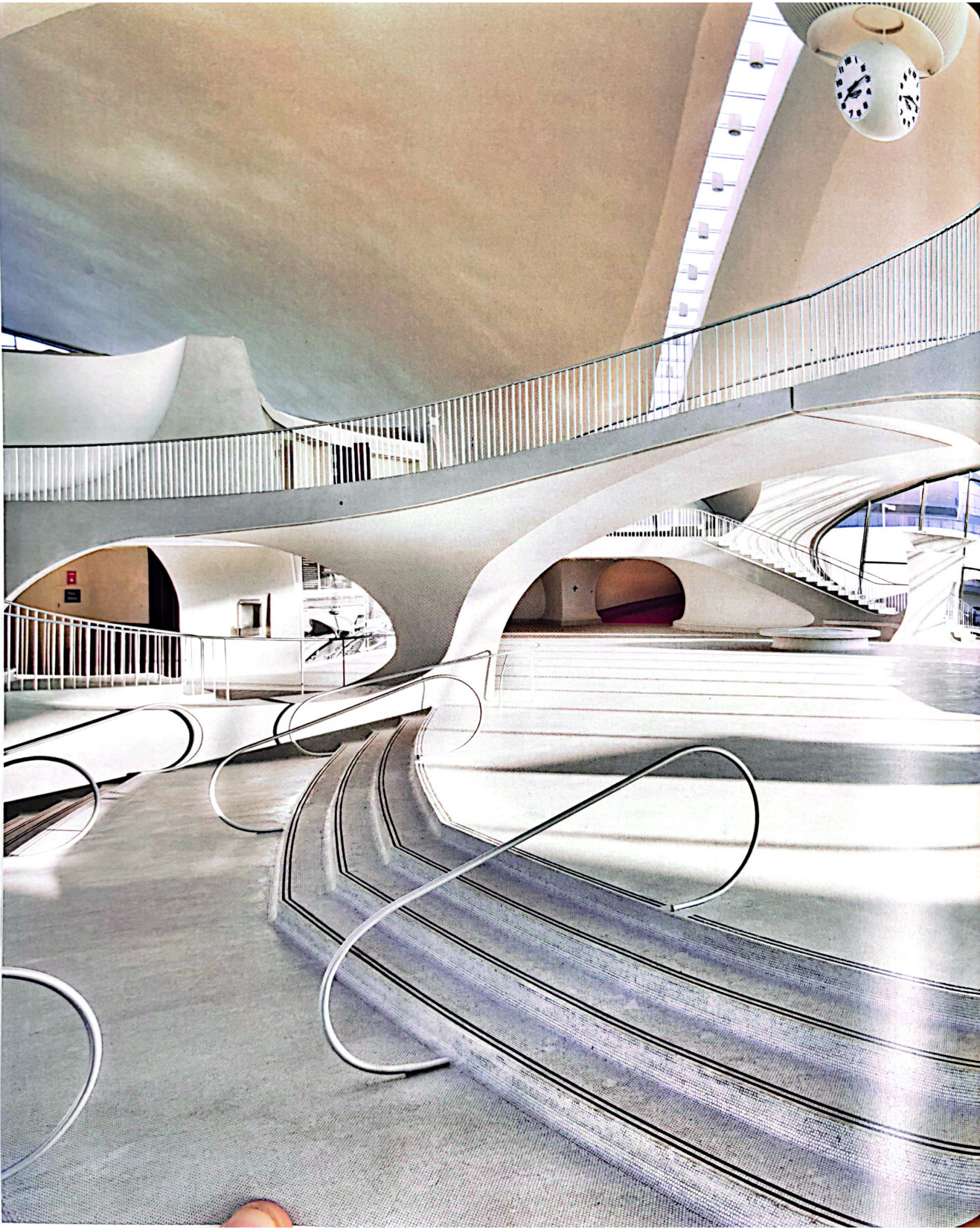

Los pictogramas se popularizaron en la década de 1960. Eran útiles para la señalización internacional, porque resultaban comprensibles independientemente del idioma de cada cual.

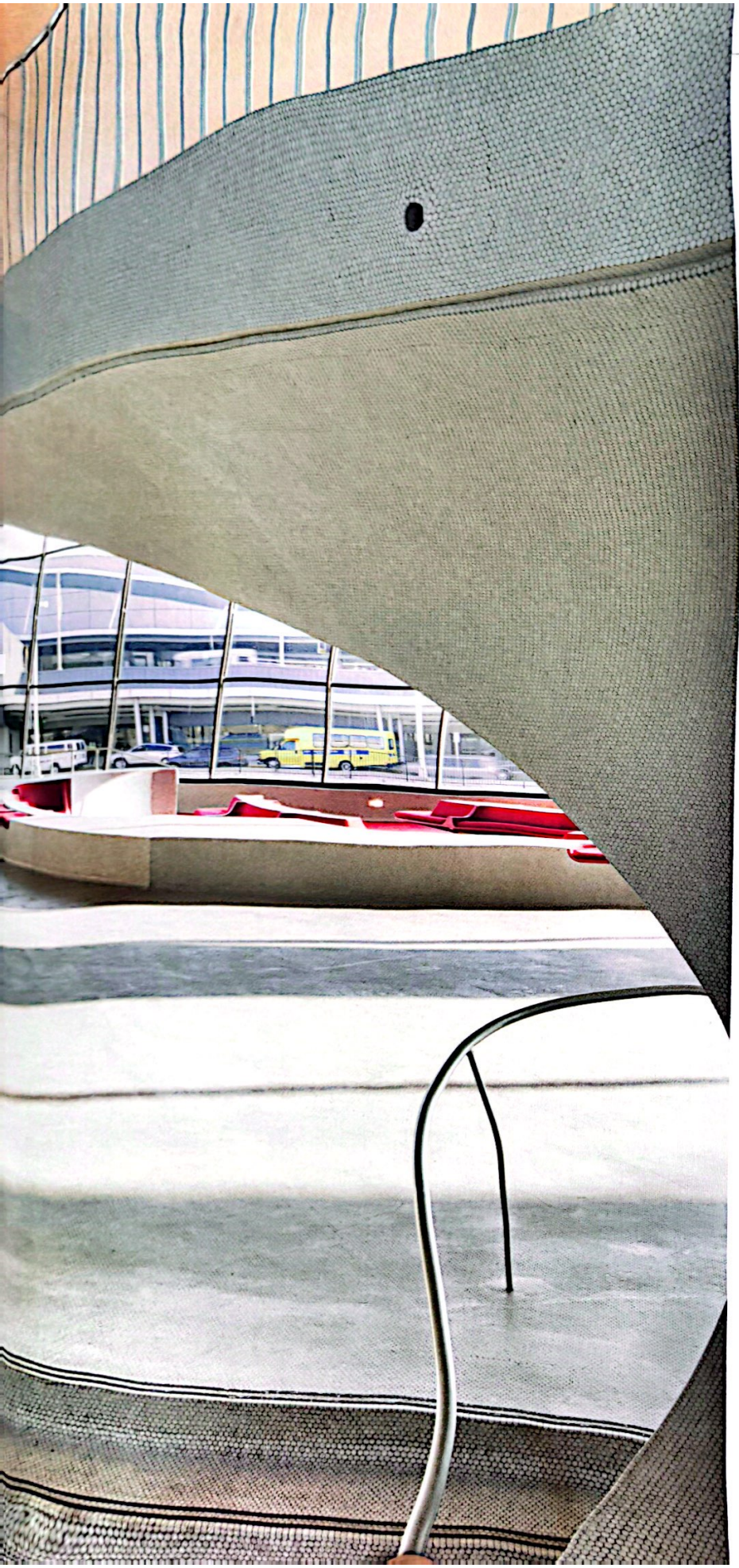
PRODUCTOS COTIDIANOS

Los productos para la oficina y el hogar se diseñaban con el mismo rigor que otros menos ordinarios para que fueran cómodos, eficientes, asequibles y atractivos. Muchos se convirtieron en iconos del buen diseño.

Scanned with CamScanner

CURVAS DE CEMENTO

Con sus altas bóvedas entrecruzadas y sostenidas sobre unos innovadores soportes en forma de Y, la terminal de la TWA del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York encarna el giro escultural que dio la arquitectura moderna a principios de la década de 1960. Eero Saarinen, arquitecto fino-estadounidense, conocido por sus finas estructuras de cemento, rehusó la tendencia contemporánea a construir anodinas terminales aéreas similares a hangares y, para la terminal de la TWA, quiso crear un edificio tan fascinante como los aviones más modernos.

La cubierta de la terminal, que vista por fuera se curva como las alas de un avión, cubre un espacioso interior bellamente iluminado gracias a las claraboyas que separan sus partes. Unos amplios arcos se abren a unas agradables vistas, y unas generosas escaleras ascienden a los niveles superiores, con unos pasamanos cuyas curvas dirigen la mirada a los altos techos.

La terminal de Saarinen demostró que el cemento reforzado podía moldearse para crear estructuras de formas que era muy difícil o incluso imposible lograr con materiales más convencionales, y anticipó esculturales edificios como la Ópera de Sydney.

El edificio representa un concepto nuevo en la arquitectura del siglo xx

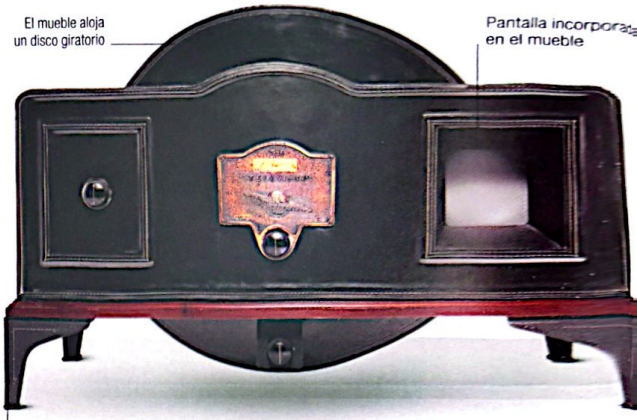
Philip **Johnson** (2001)

Terminal de la TWA, Nueva York (EE. UU.), Eero Saarinen (1961)
La estructura de cemento de la terminal crea unos espacios amplios y ligeros, con pocas líneas rectas, que facilitan la circulación de los viajeros. El famoso edificio ha sido restaurado por su propietaria, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, en colaboración con Beyer Blinder Belle.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DEL TELEVISOR

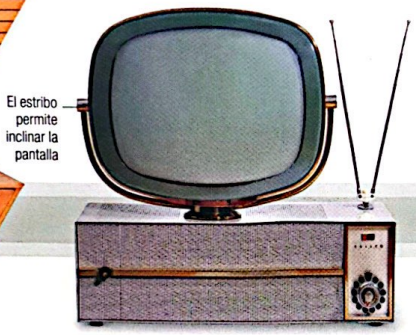
Como sucede con otros electrodomésticos, el diseño de los televisores refleja la evolución tecnológica y estética. Se ha pasado de los voluminosos aparatos de tubo de rayos catódicos a la claridad cristalina de las pantallas planas actuales. Al principio, los televisores llevaban una carcasa de madera de forma convencional, como si fuera un mueble más, pero a medida que sus diseñadores empezaron a responder a las modas contemporáneas y a marcar sus propias tendencias, incorporaron el plástico en formas nada convencionales y colores que iban del gris o el negro a otros más llamativos. A lo largo del siglo pasado, los televisores dejaron de ser algo que se escondía para convertirse en un elemento que ocupa un lugar importante en el hogar.

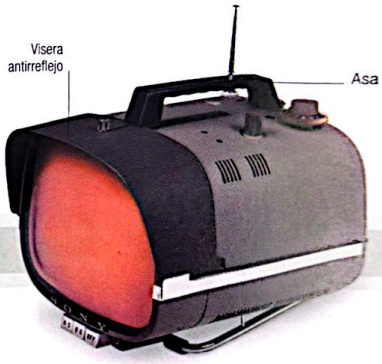
1926–1930 **Televisor | John Logie Baird para Plessey (RU).** El de Baird fue el primer televisor que se comercializó. Utilizaba el sistema de televisión mecánico del propio Baird, que tenía un enorme disco giratorio y una pantalla diminuta.

1957 **Mueble combinado Komet | Kuba Imperial (Alemania).** Muchos de los primeros televisores incorporaban también un receptor de radio; este llamativo mueble televisor incluye una radio y un tocadiscos. Su anguloso diseño parece señalar el inicio de la era espacial.

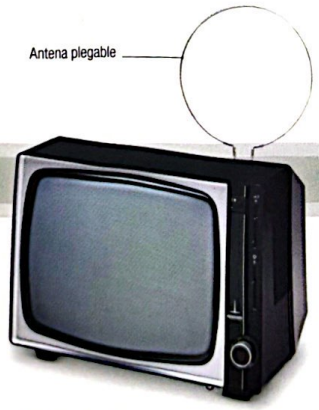
1958 **Tandem Predicta | Philco (EE.UU.).** La pantalla de este televisor puede separarse del altavoz; además pivota para ofrecer el mejor ángulo de visión. La pantalla, coloreada y minimalista, anuncia el futuro del diseño de televisores.

1960 **TV-8-301 | Sony Corporation (Japón).** A finales de la década de 1950, los fabricantes empezaron a utilizar transistores, que permitían producir receptores más pequeños y fiables. La carcasa de este modelo se diseñó para que resultara realmente portátil.

1970 **Televisor portátil National Commando 505 | Matsushita (Japón).** Este robusto televisor, con una sufrida carcasa de plástico negro, se diseñó para uso militar, lejos de las comodidades del hogar.

1980 **Televisor portátil Ferguson | Thorn Industries (RU).** Con su reluciente carcasa de plástico negro, este televisor portátil ocupó el tramo medio del mercado. Su sencillo diseño redujo los diales de control y demás detalles al mínimo.

1992 **Televisor Philips | Philips (RU).** Este popular televisor en color fue uno de los últimos modelos de tubo de rayos catódicos que tuvo éxito, antes de que las pantallas empezaran a cambiar con la llegada de la tecnología de las pantallas panorámicas.

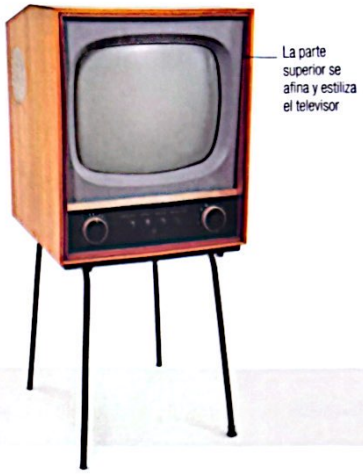
Scanned with CamScanner

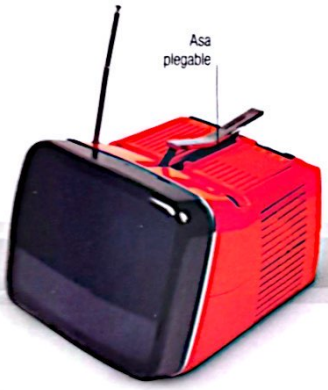
Años 1950 **Mueble televisor | Mullard (RU).** En la década de 1950, la población concebía los grandes televisores de lujo como un mueble. Este, como muchos otros, ocultaba la pantalla tras un par de puertas, para que pareciera un aparador cuando estuviera cerrado.

1956 **TV62 | Bush (RU).** Tras la guerra, los televisores se abarataron y empezaron a producirse modelos de sobremesa más pequeños. La carcasa curva es de baquelita, con un altavoz incorporado entre los dos mandos principales.

1957 **Pye CS17 | Robin Day (RU).** Con su carcasa de madera clara de líneas sumamente sencillas y sus finas patas ligeramente abiertas, este modelo de Robin Day es uno de los televisores más refinados del estilo de mediados de siglo.

1964 **Televisor portátil Algol | Marco Zanuso y Richard Sapper para Brionvega (Italia).** El Algol, con el acabado brillante, el asa cromada y la pantalla inclinada, fue uno de los televisores más llamativos de la época. Se fabricó en varios colores, todos ellos vivos.

1968 **Trinitron KV | Sony Corporation (Japón).** Cuando se popularizaron los televisores en color, a finales de la década de 1960, Sony desarrolló su impresionante sistema Trinitron, con mandos claros y una pantalla más plana que las de los televisores anteriores.

1970 **Videosphere | JVC (Japón).** Diferenciándose de los diseños cuadrangulares de la mayoría de los televisores, JVC produjo el Videosphere. La carcasa de plástico y la pantalla envolvente combinan un aspecto pop con una forma que recuerda al casco de un astronauta.

Años 2000 **Televisor LCD | (Japón).** Los televisores de tubo eran muy voluminosos, por lo que fabricantes y consumidores recibieron con los brazos abiertos los televisores de pantalla plana. Modelos como este redujeron drásticamente el espacio que ocupaban los aparatos.

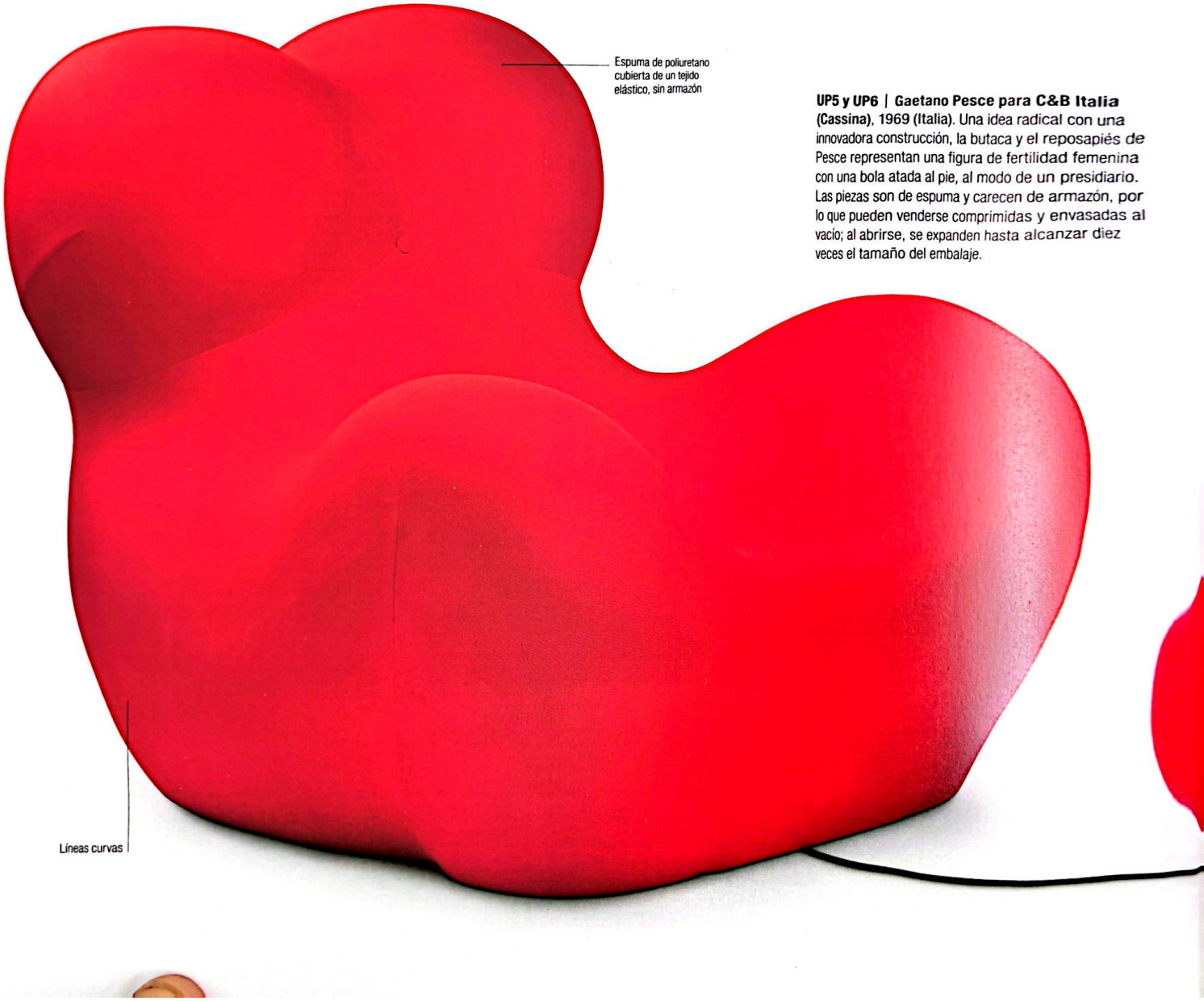
2014 **Televisor de pantalla curva | Samsung (Corea del Sur).** Hoy día, los fabricantes producen televisores con grandes pantallas curvas. La amplia pantalla cóncava acerca la experiencia de ver la televisión a la del cine, mejorando la profundidad y el contraste.

Scanned with CamScanner

MOBILIARIO EXPERIMENTAL

Haciéndose eco de la experimentación de sus colegas del mundo del arte y la moda, durante las décadas de 1960 y 1970 los diseñadores de muebles europeos adoptaron un nuevo y audaz estilo, rechazando las sencillas líneas orgánicas y el sentido artesanal propio de la década de 1950 en favor de la diversión y la novedad. Italia lideró la innovación en este periodo con el movimiento vanguardista del diseño radical (o antidiseño). Estos diseñadores basaban sus diseños en objetos ordinarios, cotidianos, pero exageraban el tamaño y las proporciones, ignorando las ideas previas acerca del aspecto que debían tener los muebles. La osadía de los italianos en el uso de los plásticos y las técnicas industriales tuvo una gran influencia en diseñadores de otros países, sobre todo de Francia, Alemania, Reino Unido y Finlandia. Algunos rasgos comunes de muchos de estos diseñadores de muebles europeos eran el gusto por las formas circulares, un diseño imaginativo y el interés por los productos desechables.

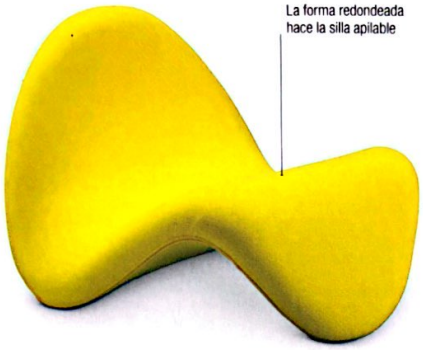

UP5 y UP6 | Gaetano Pesce para C&B Italia (Cassina), 1969 (Italia). Una idea radical con una innovadora construcción, la butaca y el reposapiés de Pesce representan una figura de fertilidad femenina con una bola atada al pie, al modo de un presidiario. Las piezas son de espuma y carecen de armazón, por lo que pueden venderse comprimidas y envasadas al vacío; al abrirse, se expanden hasta alcanzar diez veces el tamaño del embalaje.

Scanned with CamScanner

Butaca hinchable Blow | Jonathan De Pas, Donato D'Urbino y Paolo Lomazzi para Zanotta, 1967 (Italia). La Blow fue la primera butaca hinchable producida en serie. Reflejaba un juvenil optimismo y satisfacía el deseo de objetos peculiares y asequibles.

Silla Tongue | Pierre Paulin para Artifort, 1967 (Países Bajos). Durante su periodo en Artifort, Pierre Paulin aprovechó su formación como escultor para diseñar ondulantes sillas como esta, cuyo respaldo fluye para convertirse en el asiento.

Silla Sacco | Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro para Zanotta, 1968 (Italia). Estos tres arquitectos-diseñadores usaron las recién inventadas bolas de poliestireno para rellenar su silla. La idea era crear una «no silla» blanda de estilo hippie.

Mi diseño favorito es el venidero

Pierre **Paulin**

Sofá Joe | Jonathan de Pas, Donato D'Urbino y Paolo Lomazzi para Poltronova, 1970 (Italia). Diseñado en Milán, este sofá lleva el nombre del jugador de béisbol Joe DiMaggio, la estrella de los Yankees de Nueva York.

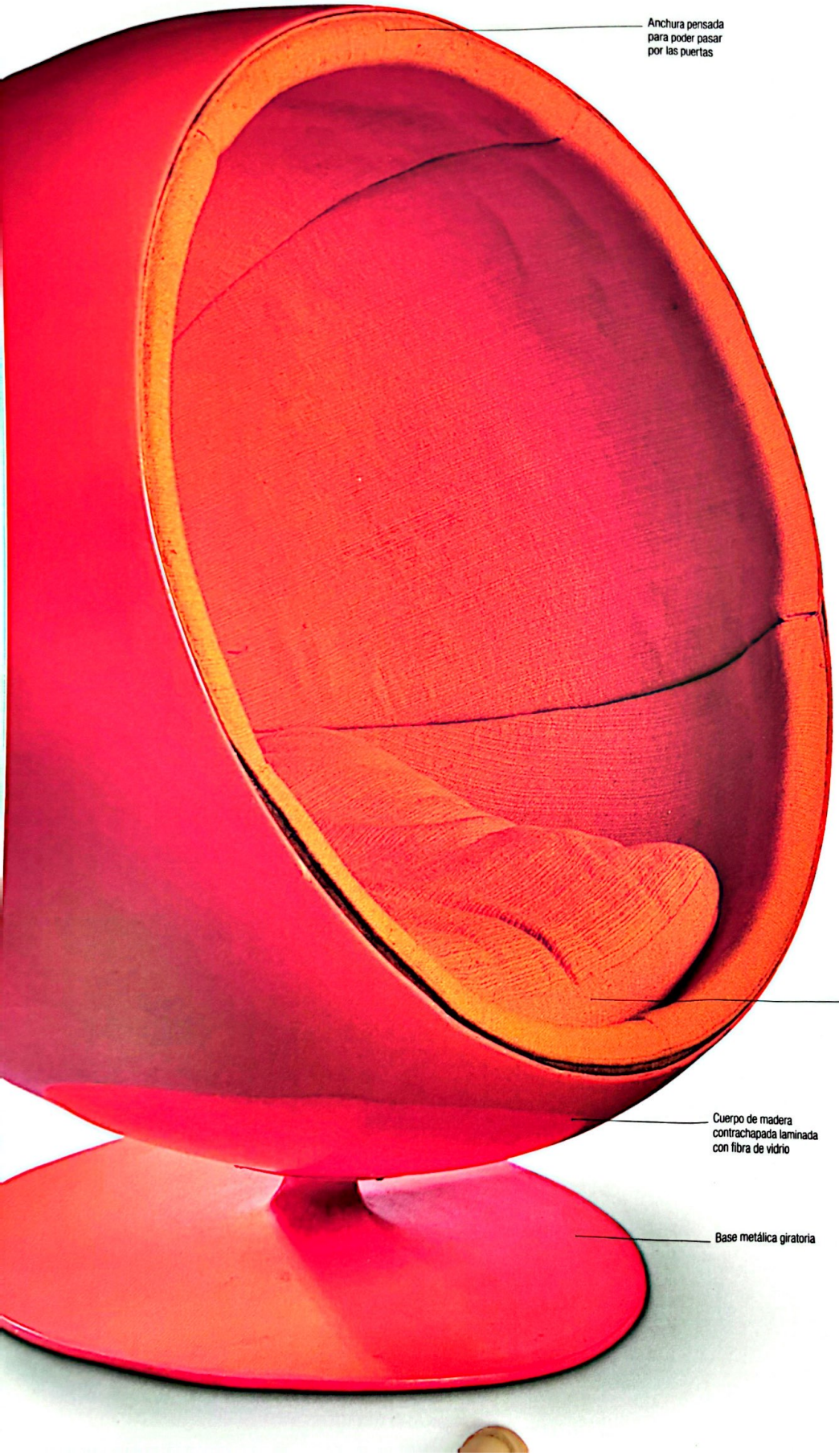

Silla Zocker | Luigi Colani para Top System Burkhard Lübke, 1971–1972 (Alemania). Colani, el premiado diseñador de automóviles de Fiat y BMW, aplicó su conocimiento de los coches a la creación de curiosos objetos como esta silla infantil.

Colgador Cactus | Guido Drocco y Franco Mello para Gufram, 1972 (Italia). Con este gigantesco colgador, Drocco y Mello querían difuminar los límites entre el interior y el exterior, entre lo natural y lo sintético, y añadir un toque divertido al hogar.

Scanned with CamScanner

Silla Bola (o Globo) | Eero Aarnio para Asko, 1965 (Finlandia). Esta futurista silla causó sensación cuando se presentó en la Feria Internacional del Mueble de Colonia en 1966. Aarnio la diseñó porque no encontraba una butaca que encajara en su nueva casa. El prototipo original incluía un teléfono rojo, que se eliminó en el modelo que se comercializó.

Diseño interior

Desde 1850

El interiorismo tal como lo conocemos hoy se desarrolló en el siglo XIX, cuando los fabricantes de muebles empezaron a producir mobiliario para las nuevas clases medias. Los grandes distribuidores tenían de hecho el monopolio sobre el gusto, pues sus artículos se compraban para decorar los hogares de arriba abajo, según los estilos establecidos. A principios del siglo XX, los diseñadores cuestionaron esta costumbre y reivindicaron la decoración de interiores como un asunto de gusto personal.

El interiorismo se consolidó como un área del diseño tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cada vez hay más tiendas de artículos de decoración que ofrecen sus propios productos a precios asequibles, y las personas tienen más donde elegir a la hora de decorar sus casas.

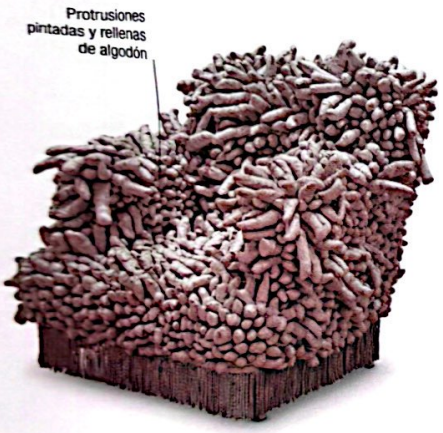

Un interior blanco y elemental otorga un mayor protagonismo a los muebles.

Scanned with CamScanner

MUEBLES INNOVADORES

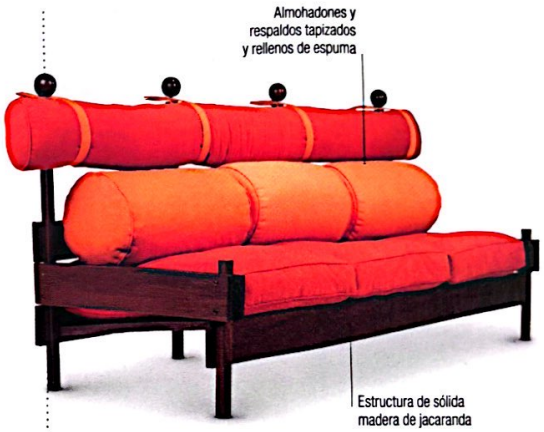
Los cambios sociales, tecnológicos, culturales y políticos que se sucedieron durante las décadas de 1960 y 1970 revitalizaron el diseño. Aunque Europa aún se consideraba como el centro del diseño, gracias sobre todo a la poderosa influencia de los fabricantes italianos, a principios de la década de 1960 el talento florecía por todo el mundo, especialmente en Japón, Escandinavia y América, y el intercambio de ideas resultante suscitó la producción de innovadores muebles diseñados para un estilo de vida más informal. Una figura clave fue Dino Gavina, que en 1960 fundó Gavina Group en Milán, desde donde promocionó a artistas y diseñadores de Japón, Latinoamérica y Europa, encargándoles muebles. Aunque en 1968 la compañía estadounidense Knoll compró Gavina, los nuevos propietarios continuaron con su política de colaboración internacional, como otros fabricantes de muebles de todo el mundo.

Butaca Accumulation núm. 1 | Yayoi Kusama, 1962 (EE. UU.). Esta peculiarísima butaca es más una escultura que un mueble con utilidad práctica. Pertenece a una serie que creó la artista japonesa después de trasladarse a Nueva York.

Silla Shell | Hans Wegner para Johannes Hansen, 1963 (Dinamarca). La construcción técnica y la elegancia de esta silla de madera contrachapada (apodada «silla sonriente») reflejan la experiencia de Wegner como arquitecto y fabricante de muebles.

Sofá Tonico | Sergio Rodrigues, 1963 (Brasil). El arquitecto Rodrigues adaptó el estilo de la Bauhaus para crear muebles adecuados al clima y el estilo de vida de Brasil. Le gustaba trabajar con maderas duras nativas del país, como la jacaranda.

Butaca Karuselli | Yrjö Kukkapuro para Avarte, 1964 (Finlandia). Kukkapuro experimentó durante años hasta hallar la forma ergonómica ideal para la Karuselli, que en 1974 el *New York Times* calificó como la silla más cómoda de la historia.

Silla Magritte | Roberto Matta para Gavina, 1972 (Italia). Matta, arquitecto y pintor chileno, creó esta silla, que representa una manzana en un sombrero, como un homenaje a *El hijo del hombre*, cuadro de René Magritte de 1964.

Silla Wiggle | Frank Gehry para Easy Edges, 1972 (EE. UU.). Antes de ser famoso como arquitecto, el canadiense Gehry inventó un cartón tan resistente que podía usarse para hacer muebles. Su exitosa línea incluía sillas, una mesa y un diván.

Scanned with CamScanner

△ **El diseño** de la silla Panton (1968) lo desarrolló el diseñador en colaboración con el fabricante de muebles Vitra. Fue la primera silla de plástico moldeado del mundo.

Scanned with CamScanner

Verner Panton

Nacido en Dinamarca en 1926, Verner Panton estudió arquitectura en Copenhague y trabajó para el influyente arquitecto Arne Jacobsen antes de hacerse un nombre como uno de los diseñadores de muebles más importantes de la década de 1960, que fue, sin lugar a dudas, su edad de oro: sus futuristas diseños en plástico plasmaban la estética de la cultura pop y tuvieron un amplio éxito. Pero ya antes había visto fabricar varios de sus diseños, como la silla Bachelor para Fritz Hansen, en 1955, y la silla Cone en 1959, modelo que se convirtió en el catalizador de su fama. Panton diseñó la silla Cone para el restaurante que sus padres tenían en la isla danesa de Fünen; el empresario Percy von Halling-Koch la vio allí y decidió financiar su producción. Panton causó furor al sentar en ella a maniquíes desnudos en un reportaje para la revista de diseño danesa *Mobilia*. Más adelante, en Nueva York, la policía obligó a retirar la silla de un escaparate, porque atraía a demasiados curiosos.

El genio de Panton encontró un público nuevo en la década de 1990, gracias a la revalorización del estilo de mediados de siglo. Vitra relanzó su silla Panton e IKEA le encargó la silla Vilbert, construida con cuatro tableros de fibra de densidad media (MDF) de distintos colores. Su renovado éxito se consolidó cuando, en 1995, una portada de la revista *Vogue* británica mostró a Kate Moss desnuda sentada en la silla Panton.

Vida

1926–1998

1920

1926 Nace en la isla de Fünen (Dinamarca)

1940

1947 Empieza a estudiar arquitectura en la Real Academia de las Artes de Copenhague

1950 Trabaja en la silla Ant como ayudante del arquitecto Arne Jacobsen

1955 Fritz Hansen produce en serie las sillas Tivoli y Bachelor de Panton

1960

1963 Empieza a colaborar con Herman Miller-Vitra en Basilea

1965 Diseña la silla S para Thonet

1968 Lanza la silla Panton con Herman Miller-Vitra

1970 Diseña el sistema de mobiliario 1-2-3 para Fritz Hansen

1980

1990 Vitra relanza la silla Panton

1993/94 IKEA encarga y produce la silla Vilbert

1998 Fallece en Copenhague, 12 días antes de inaugurarse una importante retrospectiva de su obra

2000

Silla Cone | **Para Vitra**, 1959. Esta icónica silla se basa en la forma de un cono y gira sobre una base de acero inoxidable. La estructura superior forma el respaldo y los reposabrazos.

Amoebe | **Para Vitra**, 1970. Formaba parte de la instalación Visiona II que Panton creó para la Feria del Mueble de Colonia de 1970. La estructura es laminada y está tapizada con espuma.

Living Tower | **Para Vitra**, 1969. Esta forma experimental de mueble-escultura de más dos metros de altura tiene asientos dentro de la estructura de madera contrachapada y espuma.

Scanned with CamScanner

△ **Aunque Herman Miller** se especializó en los muebles de oficina desde la década de 1940, muchos de sus productos se usan en hogares.

Scanned with CamScanner

Herman Miller

△ **Silla de madera contrachapada Eames** | **Ray y Charles Eames**, 1946–1957

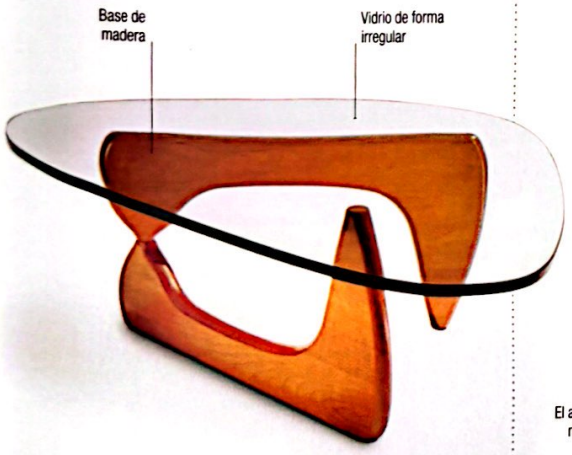
En un principio, el fabricante de muebles Herman Miller no se propuso crear piezas modernas e innovadoras, sino todo lo contrario. Empezó su andadura en 1905 como la Star Furniture Company en Zeeland (Michigan, EE. UU.), y se especializó en muebles de dormitorio que imitaban estilos históricos. Cuatro años después, Dirk Jan De Pree, un administrativo ambicioso, se incorporó a la empresa; en 1919 ya era su director, y en 1923 compró la mayoría de las acciones junto con su suegro, Herman Miller, con cuyo nombre rebautizó la empresa.

Sin embargo, Herman Miller no se alejó de la línea tradicional de muebles de madera hasta que las ventas empezaron a caer durante la Gran Depresión. Fue entonces cuando empezó a crear diseños modernos bajo la entusiasta dirección del diseñador Gilbert Rohde. Tras la muerte de Rohde en 1944, Roger Nelson asumió la dirección de diseño y, en lo que resultó ser un punto de inflexión clave, negoció con Ray y Charles Eames los derechos exclusivos para la producción de sus muebles de madera contrachapada. Más adelante, Nelson y De Pree colaboraron con otros diseñadores de talento, como Isamu Noguchi y Alexander Girard; ofrecieron también los diseños del propio Nelson, y la empresa empezó a expandirse internacionalmente. A partir de la década de 1960, Herman Miller desarrolló un innovador mobiliario de oficina, como el primer sistema modular de planificación abierta, llamado Action Office (AO), que revolucionó el diseño de las oficinas.

Fechas clave

n. 1923

- **1923** Fundación de la Herman Miller Furniture Company
- **1930**
- **1933** Presentación de la primera línea de muebles modernos de la empresa
- **1940**
- **1942** Herman Miller entra en el mercado de los muebles de oficina
- **1945** El arquitecto George Nelson asume la dirección de diseño de la empresa
- **1946** Herman Miller contrata a Ray y Charles Eames y fabrica su silla de madera contrachapada
- **1950**
- **1955** Herman Miller empieza a vender la silla Coconut de George Nelson
- **1957** Dejan de fabricarse las sillas y la mesita de madera contrachapada de los Eames
- **1960**
- **1968** Herman Miller lanza el sistema Action Office (AO) de Robert Propst
- **1970**
- **1976** Bill Stumpf desarrolla la silla ergonómica Ergon para Herman Miller
- **1980**
- **1985** El Worldesign Congress elige el AO como el diseño más importante desde 1960
- **1990**
- **1994** Relanzamiento de los muebles de madera contrachapada de los Eames
- **2000**

Mesa Noguchi | **Isamu Noguchi**, 1947. El prototipo de esta mesa, construido en 1939, era de palisandro y vidrio. Este modelo de 1947 para Herman Miller se talló en madera de nogal.

Taburete Capelli | **Carol Catalano**, 1999. Cada mitad de este taburete está hecha con 11 capas de madera contrachapada. Ambas piezas se traban entre sí sin enganche alguno.

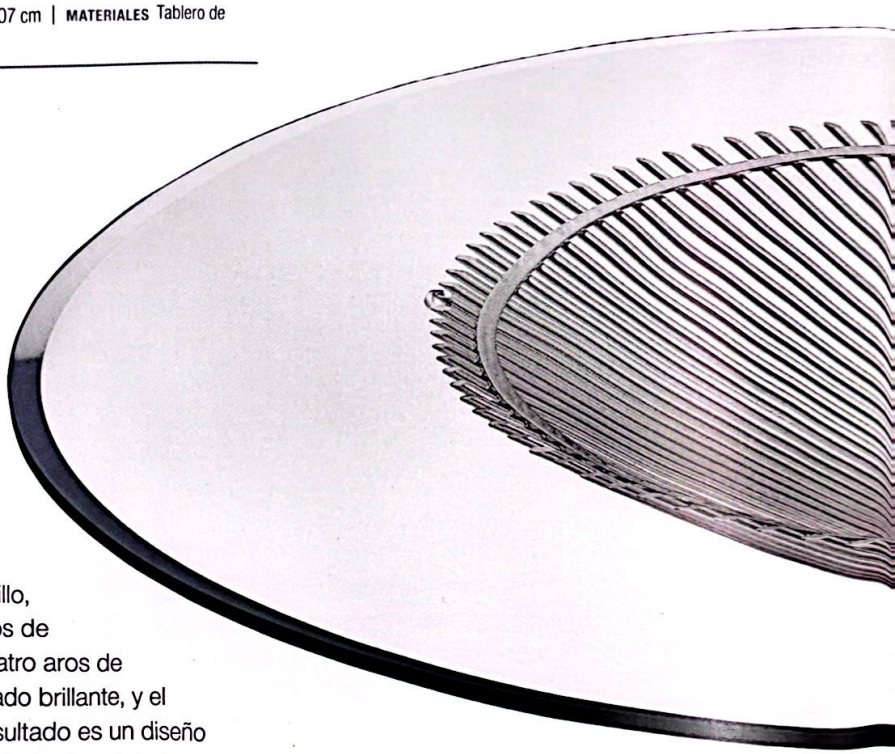
Silla Aeron | **Bill Stumpf y Don Chadwick**, 1994. Este clásico de oficina fue el resultado de una década de investigación sobre asientos ergonómicos para personas mayores en cuidado prolongado.

Scanned with CamScanner

WARREN PLATNER

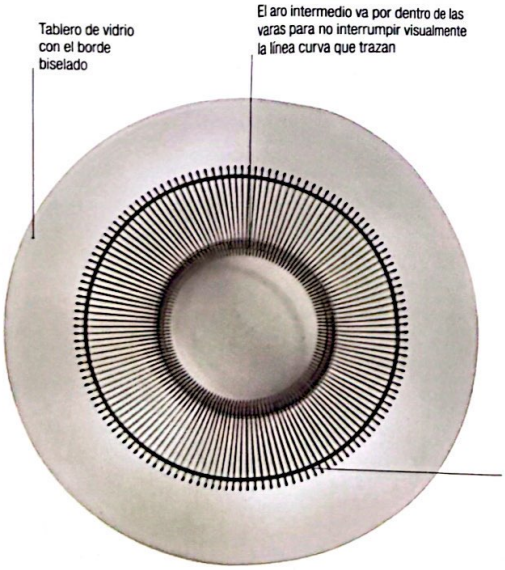
Mesa de centro Platner

AÑO 1966 | **FABRICANTE** Knoll, EE.UU. | **MEDIDAS** *Altura* 38,5 cm *Diámetro* 107 cm | **MATERIALES** Tablero de vidrio sobre soporte de varas de acero niquelado

Durante la década de 1960, el arquitecto Warren Platner, que contaba con una amplia experiencia trabajando con maestros como Eero Saarinen y I. M. Pei, tanto en arquitectura como en diseño interior, creó una innovadora línea de muebles soportados por finas varas de acero niquelado. Platner desarrolló sus mesas, sillas y otomanas en colaboración con Knoll.

La línea se consolidó rápidamente como un magnífico ejemplo del estilo moderno de 1960, que combinaba esculturales formas curvas con un bello tratamiento del acero estructural. Aunque el diseño de las mesas circulares pueda parecer sencillo, están meticulosamente construidas. Múltiples puntos de soldadura unen las numerosas varas curvas a los cuatro aros de refuerzo; el acero está niquelado para darle un acabado brillante, y el tablero de cristal está inmaculadamente pulido. El resultado es un diseño contemporáneo que recuperaba la pureza del estilo moderno de mediados de siglo y anticipaba los diseños de alta tecnología de la década de 1970.

△ **Vista superior**

△ **Vista lateral**

Scanned with CamScanner

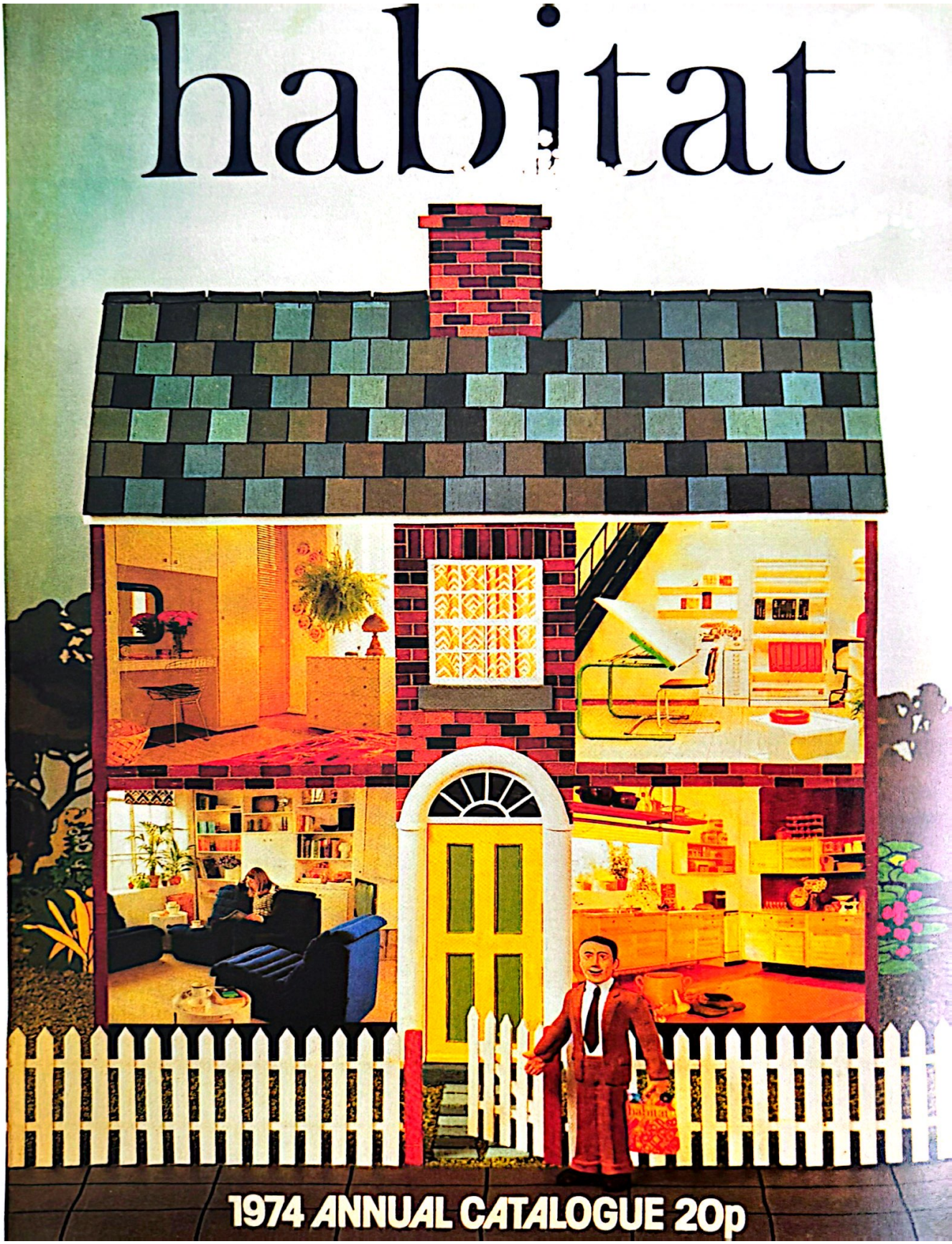

[...] como diseñador, sentí que había un espacio para el diseño decorativo, elegante y grácil de los estilos históricos como el Luis XV

Warren **Platner**
(1966)

Scanned with CamScanner

habitat

1974 ANNUAL CATALOGUE 20p

Scanned with CamScanner

Habitat

El talento empresarial de Terence Conran se hizo evidente desde el principio: fue tanto un emprendedor como un diseñador. Habitat, la cadena de tiendas que fundó Conran, creó y comercializó un estilo de vida atractivo para la Gran Bretaña de la posguerra, en lenta recuperación. Conran ya había demostrado antes su talento para los negocios al vender estampados para tejidos mientras estudiaba en la Central School of Arts and Crafts de Londres. Tras dos años de estudio abandonó la escuela para asumir un trabajo más lucrativo como ayudante del arquitecto Dennis Lennon en un encargo para el Festival of Britain de 1951. Como otros diseñadores de la época, Conran se vio profundamente influido por el festival, que celebraba el diseño británico y proyectaba una visión optimista de lo que el futuro reservaba al país.

La experiencia de Conran en el ámbito empresarial y del diseño durante la década de 1950 lo preparó para abrir en 1964 la primera tienda Habitat, que captaba el estado de ánimo de la época con su presentación colorida e idealista de la vida moderna. Habitat era más que una tienda de muebles elegantes: era un lugar de reunión, donde los clientes podían escuchar música, hojear el catálogo similar a una revista, comer, beber y dejarse ver. La tienda de Londres se convirtió rápidamente en un lugar de moda, y la fórmula Habitat se repitió en docenas de tiendas por todo Reino Unido. En 1973 se inauguró una tienda Habitat en París, la primera de las muchas que la cadena abriría en Europa y más allá.

Fechas clave

Desde 1964

1960

1964 Inauguración de la primera tienda Habitat en Fulham Road, en Chelsea (Londres)

1966 Habitat lanza un catálogo de gran tamaño de los productos que pueden comprarse en la tienda

1969 Habitat publica su primer catálogo de compra por correo

1970

1971 Los muebles Habitat pueden comprarse directamente en las tiendas

1973 Inauguración de la primera tienda fuera del Reino Unido, en París

1980

1981 Habitat sale a la bolsa en Londres

1982 Habitat se fusiona con Mothercare

1986 Habitat-Mothercare se fusiona con British Homes Stores y forma Storehouse

1990

1990 Terence Conran deja la presidencia de Habitat

1992 IKANO, empresa hermana de IKEA, compra Habitat a Storehouse

2000

1998 El diseñador Tom Dixon se convierte en el director de diseño de Habitat

2009 Habitat empieza a vender por internet

2010

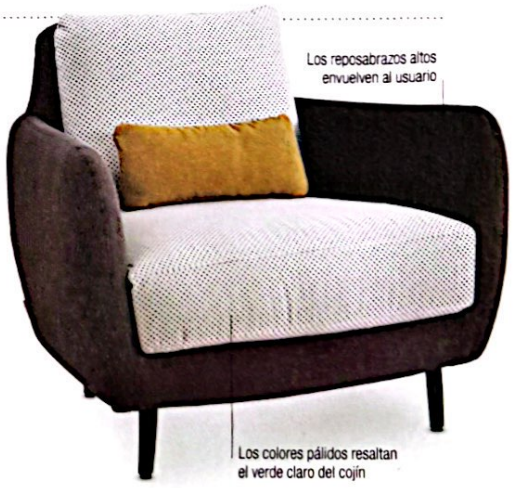
2011 Se cierran las tiendas Habitat de Reino Unido menos las tres del centro de Londres

Jarrita para leche Monaco | Década de 1970. Habitat llevó a los hogares británicos un estilo provenzal rústico, ejemplificado en la pintura de esta jarrita de porcelana.

Cazuela para pollo | 1968. En esta versión moderna de un utensilio de cocina primitivo, los pollos se asaban en su jugo. Las mitades de cerámica se hacían en un molde de compresión.

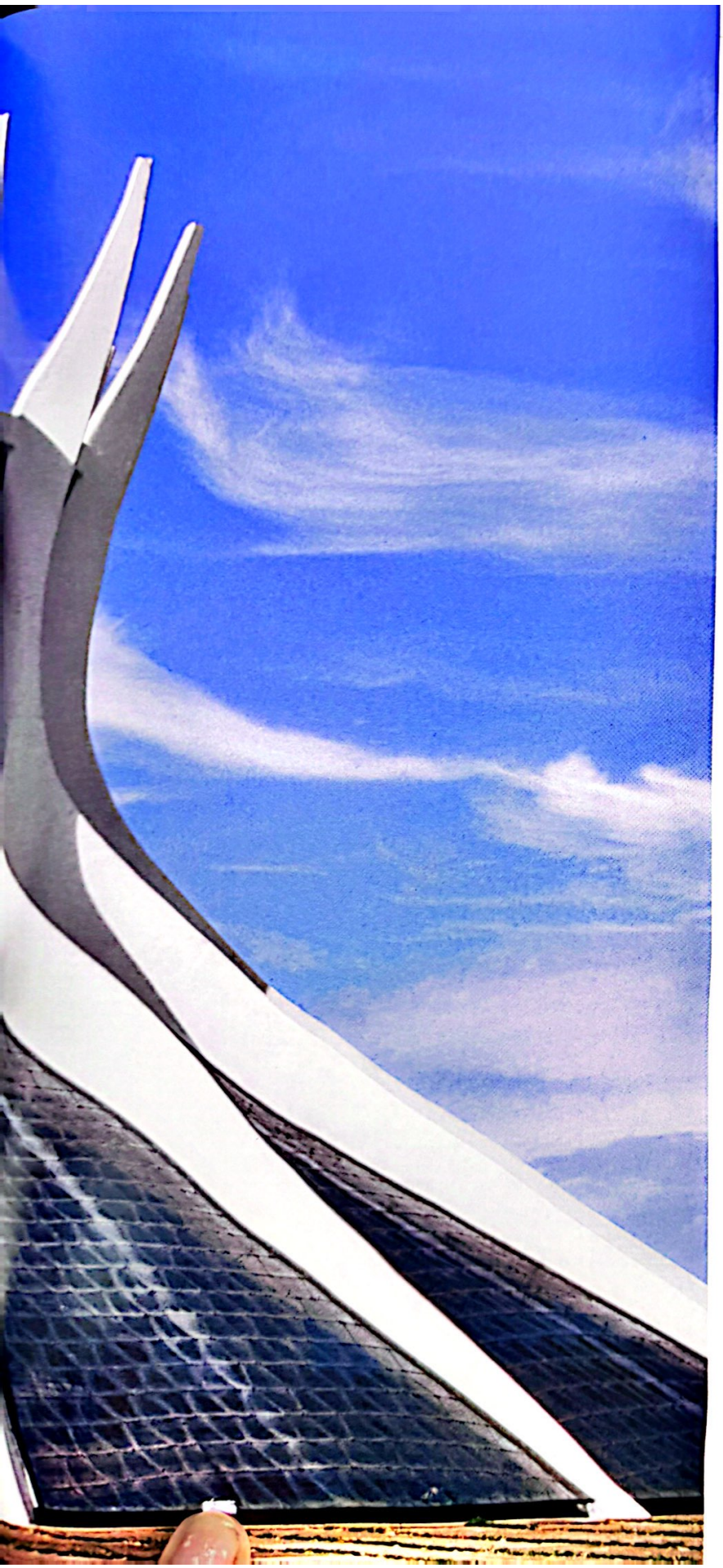
Butaca Ella | Década de 1960. Las líneas simples y modernas, la combinación de colores tenues y vivos y las tapicerías sencillas caracterizan a los muebles de Habitat, como esta butaca.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CATEDRAL DE LUZ

La catedral de Brasilia, consagrada en 1970, es uno de los ejemplos arquitectónicos más extraordinarios del estilo moderno de las décadas de 1950 y 1960, caracterizado por las formas curvas y esculturales. El diseño de esta obra maestra de Oscar Niemeyer (1907–2012), el arquitecto más famoso de Brasil, es muy sencillo: consiste en un círculo de 16 columnas de cemento que se curvan hacia arriba desde la base del edificio hasta unirse para formar una corona sobre el centro de la estructura. Entre las columnas hay grandes áreas triangulares cubiertas con vidrio, que, junto con el blanco de las columnas, hacen que el edificio centellee bajo el sol.

La inusual estructura de la catedral y su forma única hacen que destaque sobre otros edificios significativos que Niemeyer proyectó en la capital de Brasil, como el Congreso, el Palacio de Justicia y la residencia presidencial. En el interior, las paredes de vidrio forman un espacio circular de gran altura e inundado de luz, donde el azul del cielo se mezcla con los dibujos de las vidrieras policromadas. Así, además de crear un moderno templo cristiano, con su magistral dominio de la luz el arquitecto rindió un poético homenaje a la luz radiante y el cielo azul de Brasil.

No me atraen ni los ángulos rectos ni las líneas rectas [...] Me atraen las curvas fluidas y sensuales

Oscar **Niemeyer**

Catedral de Brasilia (Brasil), Oscar Niemeyer (1958–1970) Cada una de las columnas de cemento de la catedral pesa 90 toneladas. Se alzan para formar lo que suele compararse con una corona, pero que también recuerda a unos brazos que se extienden hacia el cielo.

Scanned with CamScanner

△ **VitraHaus, la tienda insignia de Vitra** en Weil am Rhein (Alemania), fue diseñada por los arquitectos holandeses Herzog & de Meuron. Es tanto un escaparate como una tienda para toda la producción de la empresa.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Vitra

△ **Reloj de bolas Vitra** | **George Nelson**, 1948

Pocas empresas de diseño han tenido tanta influencia en los hogares y las oficinas europeos contemporáneos como la suiza Vitra. Los fundadores, Willi y Erika Fehlbaum, empezaron proveyendo a tiendas, y en 1957 se lanzaron a fabricar muebles. Cuatro años antes habían visitado Nueva York, donde la obra de Ray y Charles Eames los inspiró y los llevó a negociar con el fabricante americano de la pareja una licencia para poder fabricar en Europa. A medida que avanzaba la década de 1960, los Fehlbaum forjaron relaciones con otros diseñadores, como Isamu Noguchi y George Nelson, y obtuvieron los derechos para fabricar sus muebles en Europa. Vitra también colaboró con diseñadores locales y empezó a fabricar piezas de Verner Panton, Antonio Citterio y Jasper Morrison, entre otros.

Desde entonces, Vitra ha evolucionado y ha trascendido el alcance del típico fabricante de muebles. En 1984 abrió al público las puertas de sus instalaciones en Weil am Rhein (Alemania) para promover su cultura y su visión. Cinco años después, la empresa inauguró el Vitra Design Museum, sellando sus credenciales. El Vitra Campus está sembrado de obras de arquitectos famosos: Frank Gehry se encargó del edificio del museo, Zaha Hadid diseñó la estación de bomberos (su primer edificio construido) y Tadao Ando creó el sereno y contenido pabellón de conferencias.

Fechas clave

Desde 1950

1950 Fundación de Vitra en Birsfelden (Suiza)

1957 Vitra consigue la licencia para fabricar en Europa los diseños de Ray y Charles Eames

1967 La empresa fabrica la silla Panton, de Verner Panton

1970

1977 Rolf Fehlbaum sustituye a sus padres a la cabeza de la empresa

1981 Un incendio destruye el centro de producción de Vitra en Weil am Rhein (Alemania)

1984 La empresa disuelve su asociación con Herman Miller y pasa a ser una marca independiente

1986 Vitra hereda el archivo de George Nelson tras su muerte

1989 Inauguración del Vitra Design Museum en Weil am Rhein

1990

2002 Vitra relanza la icónica mesa de centro de Isamu Noguchi

2004 Vitra lanza su Home Collection, que incluye piezas clásicas de diseñadores

2010

Butaca Fauteuil de Salon | **Jean Prouvé**, 1939. Vitra actualizó este clásico, caracterizado por su innovadora y ligera estructura y su grueso acolchado, para producirla en serie.

Estantería ESU | **Ray y Charles Eames**, 1949. Esta estantería, con puertas correderas de distintos colores y patas metálicas, está inspirada en el diseño industrial.

Mesa Prismatic | **Isamu Noguchi**, 1957. Diseñada para una campaña de publicidad de Alcoa, compañía metalúrgica de EE.UU., la mesa Prismatic está hecha de chapa de aluminio doblada.

Vajilla Bersa | Stig Lindberg para Gustavsberg, 1960 (Suecia). Este diseño de hojas se convirtió en una de las líneas más populares de Gustavsberg y se fabricó entre 1960 y 1974. Lindberg, experto en cerámica, tejidos e ilustración, fue uno de los diseñadores más importantes y prolíficos de Escandinavia a partir de la década de 1950.

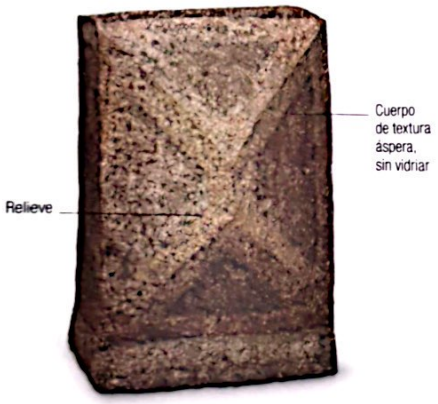
CERÁMICA INNOVADORA

En la década de 1950, el hogar se había idealizado como un lugar de perfección doméstica y armonía familiar. Durante las dos décadas siguientes, un cambio de actitud implicó el aumento de la capacidad de expresión individual de la gente, tanto en el modo de vestirse como en el de decorar su hogar. La vida doméstica se volvió más relajada y las comidas más informales, imponiéndose la tendencia «del horno a la mesa»: los alimentos se cocinaban en los mismos recipientes en los que luego se servían. Las vajillas y la cerámica decorativa se convirtieron en un elemento clave a la hora de crear un hogar elegante. Mientras tanto, artistas y diseñadores de artículos domésticos experimentaban con el color y las formas. Los ceramistas japoneses y escandinavos, que a menudo se inspiraban en las tradiciones populares, tuvieron una influencia especial. Muchos diseñadores, como Ettore Sottsass o Susan Williams-Ellis, propietaria y jefa de diseño de Portmeirion, miraron aún más lejos y hallaron inspiración en las culturas tribales.

Scanned with CamScanner

Cafetera Arabesque | Gill Pemberton para Denby, 1964 (RU). Denby atrajo a diseñadores como Pemberton para que crearan sus líneas «del horno a la mesa». Arabesque, con sus formas contundentes y su decoración, fue una de las más populares.

Jarrón de piedra | Shoji Kamoda, 1969 (Japón). Aunque Kamoda no es muy conocido fuera de los círculos artísticos, ejerció gran influencia sobre la cerámica de las décadas de 1960 y 1970. Sus obras, como esta pieza, realzan la belleza de la arcilla desnuda.

Jarra Totem | Susan Williams-Ellis para Portmeirion, década de 1970 (RU). La línea Totem fue una de las más populares de Williams-Ellis. Su diseño combinaba una silueta angulosa con símbolos inspirados en el arte nativo americano.

Escultura de arcilla Totem | Ettore Sottsass para Bitossi Ceramiche, *c.* 1965 (Italia). Sottsass transformó los tótems de ciertas culturas nativas americanas y africanas en atrevidas piezas de arcilla como esta, decorada con vidriado de colores.

Bandeja Citrus de Botanical Garden | Susan Williams-Ellis para Portmeirion, 1972 (RU). Botanical Garden fue la línea más exitosa de Portmeirion y reflejaba la tendencia informal de la década de 1970. La decoración se basa en grabados del siglo XIX.

Jarrón de edición limitada | Aldo Londi para Bitossi Ceramiche, 1973 (Italia). Cuando Bitossi Ceramiche incorporó a Londi, el estudio familiar se hizo famoso por su estilo tradicional y naíf y sus brillantes vidriados; valga como ejemplo este jarrón.

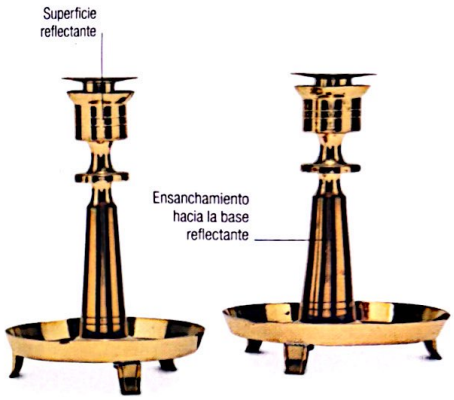

Taza y plato de café Izmir | Villeroy & Boch, *c.* 1973 (Alemania). Con sus vívidos dibujos y sus colores inspirados en la cerámica turca, este fue uno de los juegos más exitosos de la firma, junto con Acapulco y Cádiz. Los tres se basan en formas cilíndricas.

Scanned with CamScanner

Candelabro Sol Lunaire | Tapio Wirkkala para Christofle, *c.* 1959 (Finlandia). Además de sus cuberterías y piezas de vidrio más utilitarias, Wirkkala también creó objetos ornamentales y joyas de plata, bronce y peltre. Su Sol Lunaire, de metal fundido bañado en plata, es funcional y conceptual a un tiempo.

Candeleros de latón | Tommi Parzinger para Dorlyn Silversmiths, 1956 (EEUU). Parzinger, conocido por el uso de formas geométricas clásicas y la decoración sobria, también diseñó muebles, que solían incorporar piezas metálicas hechas a mano.

Cafetera Campden para Old Hall | Robert Welch, 1957 (RU). Welch estudió y trabajó en Suecia, y la influencia de la artesanía del metal escandinava, con sus líneas precisas y su sobriedad, es evidente en este juego de café.

Scanned with CamScanner

ELEGANCIA METÁLICA

Aunque los nuevos tipos de plástico se pusieron muy de moda para los artículos de menaje y de consumo en las décadas de 1960 y 1970, los materiales tradicionales seguían siendo populares. El ambiente creativo y los avances tecnológicos de la época estimularon la producción de una nueva oleada de artículos de metal. A nivel práctico, gran parte de la producción se vio impulsada por la mejora de la maquinaria y el desarrollo del acero inoxidable, liderado por Suecia durante la Segunda Guerra Mundial. A nivel estético, convivían dos corrientes: una revisión del arte y la artesanía tradicionales, donde el metal desempeñaba un papel importante, y la fascinación por la ultramoderna era espacial y las posibilidades que abría el futuro tecnológico. La fría elegancia del acero inoxidable y de la plata parecía el medio perfecto de expresar el espíritu del momento.

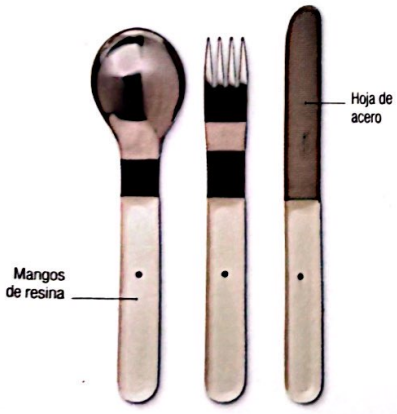
Cubiertos para servir ensalada | Carl Auböck para Neuzeughammer Ambosswerk, 1967 (Austria). Estos cubiertos para servir ensalada pueden usarse por separado o encajados en una pinza.

Grifo monomando Vola Spout | Arne Jacobsen para I. P. Lunds, 1968 (Dinamarca). En esta radical revisión de la grifería, solo son visibles el grifo y el tirador; el resto de los elementos están ocultos tras la pared o bajo el lavabo.

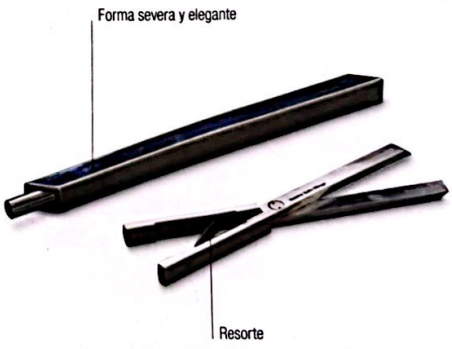
Cenicero Spirale en acero inoxidable | Achille Castiglioni para Alessi, 1970 (Italia). Fabricado originalmente por Bacci (Bolonia) en mármol y baño de plata, luego Alessi produjo el Spirale en acero inoxidable. El muelle sujeta los cigarrillos.

Cubertería Chinese Ivory | David Mellor, 1975 (RU). Las cuberterías fueron una de las especialidades de David Mellor. Sus líneas Chinese Ivory y Chinese Black ganaron sendos premios de diseño en Reino Unido en 1977.

Colgante | Henning Koppel para Georg Jensen, *c.* 1976 (Dinamarca). Las joyas de Koppel, como esta, resultaban rompedoras por su combinación de líneas severas y formas orgánicas, reflejo de su carrera como escultor.

Tijeras X&I | Kazuo Kawasaki para Takefu Knife Village, 1983 (Japón). Hechas a mano, estas tijeras son un utensilio de cocina muy conceptual. El minimalista diseño debe su nombre a la forma que adoptan las tijeras al abrirse y al cerrarse.

Scanned with CamScanner

△ **Achille Castiglioni** sentado bajo su lámpara Arco de 1962, que se inspira en las farolas callejeras y alcanza los 2,5 m de altura: una alternativa elegante a las lámparas de techo.

Scanned with CamScanner

Achille Castiglioni

△ **Lámpara de techo Taraxacum 88S | Para Flos**, 1988

Prolífico diseñador industrial activo durante la segunda mitad del siglo xx, Castiglioni se formó como arquitecto en Milán y se licenció un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Como entonces había poco trabajo en el sector de la arquitectura, se incorporó al estudio de diseño industrial que habían fundado sus dos hermanos. El trabajo no faltaba: los fabricantes de la zona querían relanzar sus negocios con la ayuda del Plan Marshall y les hicieron muchos encargos. Los nuevos materiales y tecnologías, muchos de ellos desarrollados durante la guerra, fueron también un estímulo para los diseñadores.

A partir de 1961, Castiglioni forjó sólidos vínculos con el fabricante de lámparas Flos (pp. 292–293), para quien diseñó las lámparas de pie Arco y Tolo. La Arco plasmaba el innovador enfoque de Castiglioni: su irreverente pero lujoso uso del mármol de Carrara, el material escultórico preferido de Miguel Ángel, resolvía el problema de encontrar un contrapeso lo suficientemente pesado para soportar el arco de metal y la pantalla de aluminio. La Tolo incorporaba un transformador y un faro de automóvil en su diseño de alta tecnología. A partir de 1964 Castiglioni también trabajó para Zanotta y Driade, para quienes creó el ingenioso y funcional sofá San Carlo y el taburete Mezzadro. Muchas de estas piezas siguen fabricándose o se han reeditado. El enfoque práctico de Castiglioni, así como su buena relación con los fabricantes, que le permitían experimentar, contribuyeron a garantizar su éxito.

Vida

1918–2002

1918 Nace en Milán (Italia)

1920

1940

1944 Se gradúa en arquitectura y se incorpora al estudio de diseño de sus hermanos

1947 Diseña la lámpara Tubino, que luego fabricarán Flos (1974) y Habitat (1999)

1956 Cofunda la Asociación de Diseño Industrial de Italia

1955 Gana el primero de sus nueve premios Compasso d'Oro, el premio de diseño más prestigioso de Italia

1960

1967 Diseña la lámpara de mesa Snoopy para Flos

1971 El fabricante de muebles de baño Ideal Standard lanza la línea Aquatonda de Castiglioni

1979 Alessi reproduce sus diseños de archivo y le encarga diseños nuevos

1980

1986 Recibe una plaza de profesor en la escuela de arquitectura del Politécnico de Milán, donde estudió

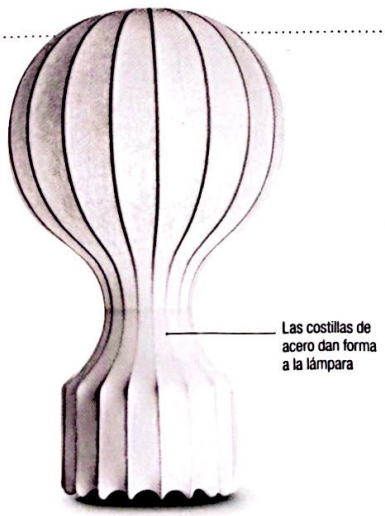
1995 Se celebran retrospectivas de su obra en importantes museos como el MoMA de Nueva York

2000

2002 Fallece en Milán

Taburete Mezzadro | Para Zanotta, 1970. Castiglioni solía basar sus diseños en objetos cotidianos. Aquí combinó un asiento metálico de tractor con una pata de acero arqueada.

Lámpara de mesa Gatto | Para Flos, 1960. Castiglioni y su hermano Giacomo usaron una resina llamada Cocoon sobre una estructura de alambre de acero para producir una luz difusa.

Lámpara de mesa Snoopy | Para Flos, 1967. Inspirada en el personaje de Charles Schultz, un soporte de mármol sostiene la pantalla de metal y vidrio.

Scanned with CamScanner

Botella escultural | Pavel Hlava, 1965 (Checoslovaquia). Checoslovaquia tiene una larga tradición vidriera, y Hlava fue un pionero del vidrio como forma de arte moderno. En esta pieza combinó varias técnicas, incluido el soplado.

Licorera | Viking Glass, *c.* 1960 (EE. UU.). Los decorativos y coloridos cuencos, licoreras y figurillas de Viking, como esta pieza violeta, solían decorar los aparadores y las mesas de centro de las casas estadounidenses más a la moda de la década de 1960.

Cuenco Fuga | Sven Palmqvist para Orrefors, 1960 (Suecia). Palmqvist ideó una técnica de producción de vidrio a la que llamó *Fuga* (fuerza), en alusión a la fuerza centrífuga que utilizaba para hacer ascender el vidrio fundido y darle forma de cuenco.

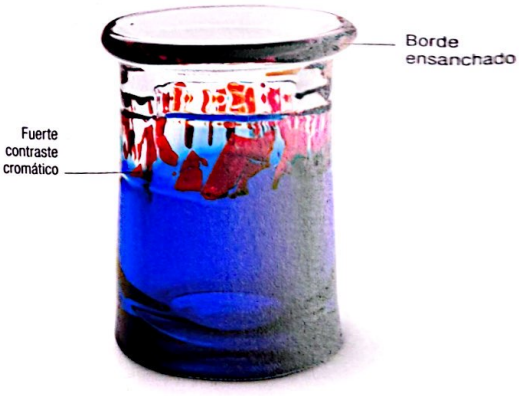
Vasos de cóctel Marja | Saara Hopea, 1956 (Finlandia). Conocida también por sus joyas y su cerámica, Saara Hopea diseñó estos sencillos y elegantes vasos en varios colores intensos.

Botella Modelo 6937 | Joel Philip Myers para Blenko Glass, 1969 (EE. UU.). Las piezas de vidrio de Blenko solían ser de un solo y vivo color. A Myers le gustaban los diseños sobrios y las formas cilíndricas, como esta fina y alargada botella.

Jarrón | Vladimír Kopecký, 1965 (Checoslovaquia). El esmaltado de este jarrón soplado en molde de Kopecký es como un cuadro abstracto. Varias capas de color intensifican el azul.

Jarrón soplado en molde | František Vízner, 1973 (Checoslovaquia). Para crear esta pieza, de proporciones clásicas, líneas limpias y colores profundos y luminosos, Vízner usó varias técnicas, como el prensado y el pulido a mano.

Scanned with CamScanner

VIDRIO ARTÍSTICO

La antigua artesanía del vidrio experimentó una transformación durante las décadas de 1960 y 1970, al tiempo que las tecnologías manufactureras revolucionaban la decoración del hogar mediante el uso de plásticos y tejidos. El movimiento Studio Glass, que proponía el vidrio como medio artístico, surgió en EE. UU. y se extendió a Europa, donde dio lugar a un renacimiento del arte de este material caracterizado por los colores vivos y los experimentos con la forma, la escala y la textura. Escandinavia, que ya era uno de los mayores fabricantes de vidrio, lideró este renacimiento, adaptándose con facilidad a las necesidades del mercado en la posguerra. Firmas como Orrefors (Suecia) produjeron piezas de decoración inspiradas en el pop art y coloridos y baratos objetos de menaje que fueron imitados en otros países. Mientras tanto, los artesanos del vidrio de la antigua Checoslovaquia disfrutaban de una libertad creativa nada habitual bajo los regímenes comunistas.

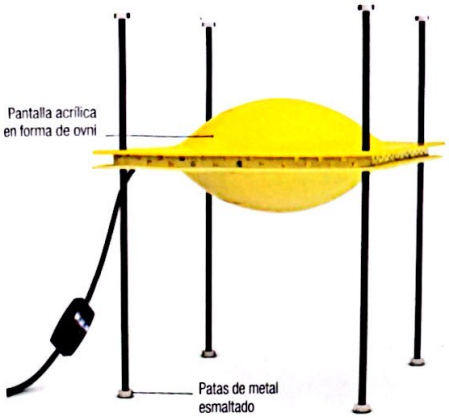

***Isla de piruletas* | Oiva Toikka para Nuutajärvi Glassworks, 1969 (Finlandia).** Esta divertida escultura de Toikka llegó al público internacional en una exposición de artes y oficios finlandeses que se celebró en Londres en 1969. Está hecha de vidrio soplado con y sin molde.

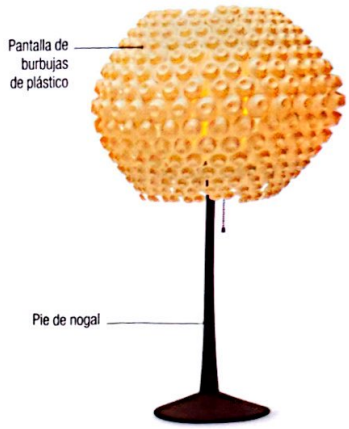
Scanned with CamScanner

Lámpara de suelo | Wendell Castle, 1966 (EE. UU.). Castle, que era profesor de diseño industrial, se inspiraba en la artesanía tradicional americana y en la modernwidad más elegante. Esta lámpara tallada a mano aúna ambas influencias.

Lámpara de mesa UFO | Ettore Sottsass para Arredoluce, 1957 (Italia). Aprovechando el entusiasmo popular por lo extraterrestre, el lúdico Sottsass diseñó esta lámpara en forma de ovni sostenida por cuatro largas patas.

Lámpara de mesa de la línea Lantern | George Nelson, 1962 (EE. UU.). La extravagante pantalla de burbujas de plástico evoca la superficie de un planeta y contrasta con la textura lisa del pie de nogal.

La era espacial

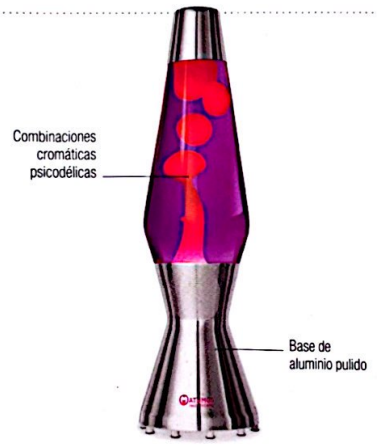
1957–1969

La Guerra Fría entró en una fase espectacular cuando EE. UU. y la URSS quisieron demostrar su superioridad tecnológica mediante sus programas espaciales. La URSS fue la primera en liderar la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, pero EE. UU. tuvo el mérito de llevar a los primeros hombres a la Luna, en 1969.

La carrera espacial influyó en una generación de diseñadores experimentales y seguros de sí mismos. Los nuevos materiales, como los plásticos moldeados, se usaban junto con los tradicionales cromo y plata, en una evocación de las naves espaciales. La obsesión con el espacio es evidente en piezas como la lámpara UFO de Sottsass o la lámpara de lava Astro.

El casco de Armstrong y sus compañeros (aquí Aldrin) inspiró el diseño de muchos objetos, desde sillas hasta televisores.

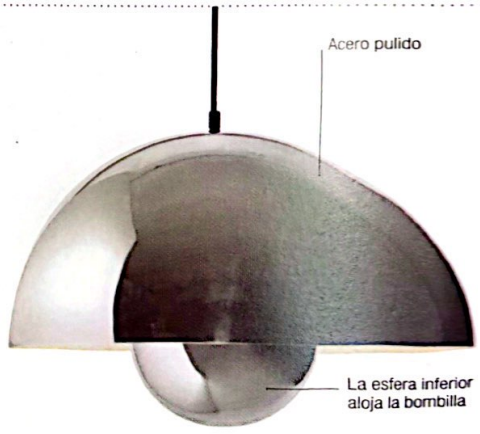
Lámpara de lava Astro | Edward Craven Walker, 1963 (RU). Anunciada como un «nuevo y exótico tema de conversación», la lámpara de lava se ofrecía en cinco colores distintos para el fluido de fondo y cuatro para las formas flotantes.

Lámpara de mesa Bulb | Ingo Maurer para Ingo Maurer GmbH, 1966 (Alemania). El diseño de Maurer, adscrito a los movimientos del pop art y el antidiseño, convertía en protagonistas a objetos cotidianos; esta pieza es un homenaje a la bombilla.

Lámpara de mesa Pipistrello | Gae Aulenti para Martinelli-Luce, 1967 (Italia). El nombre de Pipistrello («murciélago» en italiano) alude a la forma de la pantalla. La lámpara proporciona una iluminación sutil que realza el espacio, más que dominarlo.

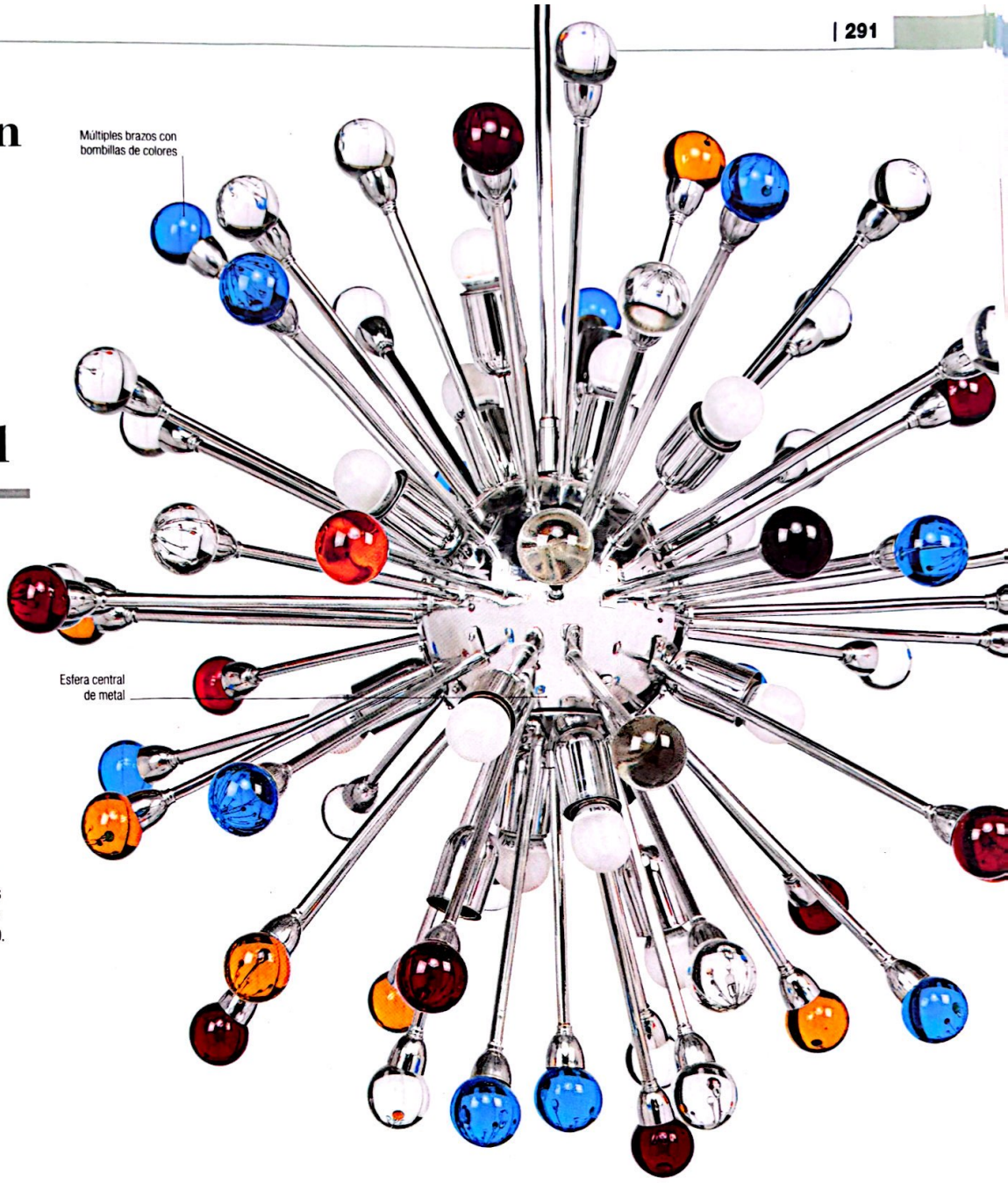

Lámpara de techo Maceta | Verner Panton, 1968 (Dinamarca). Esta lámpara debe en parte su atractivo a sus clásicas proporciones: el tamaño de la esfera superior duplica el de la inferior. Juntas, ocultan y reflejan el foco de luz.

Scanned with CamScanner

La decoración puede ser un estado de ánimo, una percepción inusual, un suspiro ritual

Ettore **Sottsass**
Diseñador de muebles

Lámpara Sputnik | 1965. Bautizadas en honor al primer satélite artificial, esta clase de lámparas se inspiró en los avances científicos y tecnológicos que se estaban produciendo en la década de 1960. Su forma evoca tanto el sistema solar como la estructura de un átomo, con las bombillas más pequeñas irradiando de un sol o núcleo central. Las lámparas Sputnik se produjeron en distintos colores, materiales y tamaños durante toda la década de 1960, y a pesar de su asociación con un momento determinado, el estilo mantiene su popularidad.

ILUMINACIÓN RADICAL

Desde principios del siglo xx, la iluminación de ambiente no había recibido tanta atención como en las décadas de 1960 y 1970. A principios de la década de 1950, la iluminación había intentado crear una sensación de brillante modernidad para alejar el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de finales de esa misma década se empezó a experimentar con la iluminación con el fin de crear ambientes.

Imitando la atmósfera de bares, discotecas y fiestas psicodélicas, la iluminación creativa transformaba interiores que de otra manera hubieran resultado anodinos en retiros acogedores o rincones futuristas. Los diseñadores aprovecharon asimismo los nuevos materiales y técnicas industriales para dar novedosas y radicales formas a las lámparas convencionales.

Scanned with CamScanner

△ **La pantalla de la lámpara Taccia (1962),** de vidrio transparente soplado artesanalmente, tiene una capa reflectante interna para proporcionar luz indirecta. Puede usarse como lámpara de mesa o de suelo.

Scanned with CamScanner

Flos

△ **Lámpara Taraxacum** | **Achille Castiglioni**, 1960

El visionario diseñador italiano Dino Gavina fue la fuerza impulsora de Flos, que fundó junto con Cesare Cassina en 1962 como parte de su visión de una Italia de posguerra que lideraría el diseño industrial mundial. Antes, Gavina ya se había forjado una reputación fabricando innovadores muebles diseñados por arquitectos italianos como Achille y Pier Giacomo Castiglioni y Tobia Scarpa. Su encuentro con el inventor italiano Arturo Eisenkeil, que estaba buscando nuevos usos para una nueva resina importada de EE. UU. llamada Cocoon, fue el catalizador de su incursión en el mundo de la iluminación. Cassina vislumbró el potencial de Cocoon y se unió a Gavina para ver cómo podrían usar la resina en el ámbito de la iluminación, en colaboración también con los Castiglioni y Scarpa.

La innovadora línea de productos que creó Flos le abrió las puertas a la colaboración con diseñadores de prestigio y al uso de procesos experimentales en la producción de piezas para la iluminación de hogares y oficinas. Así, Flos fabricó lámparas de Marc Newson (Australia), Philippe Starck (Francia) y Konstantin Grcic (Alemania). A la empresa solo le faltaba un cerebro empresarial que lanzara sus productos al mercado mundial. El empresario Sergio Gandini, que poseía con su esposa una influyente tienda de muebles en Brescia, se convirtió en el tercer socio del negocio, y consiguió que la empresa alcanzara un gran éxito comercial y, sobre todo, que se introdujera en el mercado de EE. UU.

Fechas clave

1959–2013

1950

1959 Arturo Eisenkeil experimenta con Cocoon, una nueva resina

1960

1962 Dino Gavina y Cesare Cassina fundan Flos en Merano (Italia)

1963 Lanzamiento de la lámpara Arco, diseñada por los hermanos Castiglioni

1964 Sergio Gandini se une a la empresa y esta se traslada a Brescia (Italia)

1970

1970 Achille Castiglioni y Pio Manzù diseñan la silla Parentesi, que ganaría el Compasso d'Oro en 1979

1974 Flos compra Arredoluce, uno de sus principales rivales

1980

1988 Primera colaboración con Philippe Starck con su lámpara Arà

1991 Lanzamiento de la lámpara Miss Sissi, de Philippe Starck

1990

1998 Creación y lanzamiento de la serie Glo Ball de Jasper Morrison

1999 Tras la muerte de Sergio Gandini, su hijo Piero asume la presidencia de Flos

2000

2002 Sebastian Wrong desarrolla el prototipo de la lámpara Spun, que se convertirá en un clásico de Flos

2010

2013 Lanzamiento de las lámparas Aim, diseñadas por Ronan y Erwan Bouroullec

Lampadina | **Achille Castiglioni**, 1972. Diseñada para la inauguración de la galería de Flos en Turín, esta enorme bombilla descansa sobre un carrete que recoge el cable sobrante.

Gun | **Philippe Starck**, 2005. El osado ingenio de Philippe Starck resulta evidente en esta lámpara de mesita de noche, cuyo pie tiene forma de metralleta, con el gatillo como interruptor.

Tatou T1 | **Patricia Urquiola**, 2012. Tatou significa «armadillo» en francés: la piel de este animal inspiró esta lámpara, que fue el resultado de muchos experimentos.

Scanned with CamScanner

SALVADOR DALÍ Y ÓSCAR TUSQUETS BLANCA

Sofá Dalilips

AÑO 1972 | FABRICANTE BD (Barcelona Design), España | MEDIDAS *Altura* 73 cm *Anchura* 170 cm *Profundidad* 100 cm | MATERIALES Poliestireno rotomoldeado

Este sofá es uno de los muebles más famosos del siglo xx. Fue diseñado por el artista surrealista español Salvador Dalí y refleja su obsesión por la actriz estadounidense Mae West. A lo largo de los años, Dalí diseñó varias imágenes basadas en su rostro, como un conocido cuadro en el que unas fotografías enmarcadas representan sus ojos, una chimenea su nariz y un sofá sus labios. En 1938 diseñó su primer sofá Mae West, de un rojo brillante, para su mecenas británico Edward James. El objetivo no era la comodidad, y no se produjo en serie; la intención del artista era hacer un objeto escultural que encarnara el glamur y la sensualidad. En 1972, Dalí y Óscar Tusquets Blanca, diseñador de BD (Barcelona Design), crearon el sofá Dalilips para la sala Mae West del Museo Dalí en Figueres. En aquella época no existía la tecnología necesaria para producirlo en grandes cantidades, pero 30 años después BD empezó a fabricarlo en poliestireno mediante el proceso de rotomoldeado. Al fin, el público pudo acceder a esta famosa pieza del diseño del siglo xx.

El surrealismo es destructivo, pero solo destruye lo que considera que limita nuestra visión [...]

Salvador **Dalí**

Scanned with CamScanner

△ **Vista lateral**

△ **Vista oblicua**

Scanned with CamScanner

△ **Todos estos productos de Kartell** son de plástico metalizado, y demuestran lo glamuroso y lujoso que puede resultar este material.

Scanned with CamScanner

Kartell

△ **Silla Dr. Yes** | **Philippe Starck y Eugeni Quitllet**, 2009

Famosa por haber transformado un material impopular en un elegante objeto de deseo, Kartell hizo de los muebles de plástico de diseño una realidad en el mercado de masas. Los orígenes de Kartell, como los de muchos fabricantes de muebles italianos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, eran industriales. El ingeniero químico Giulio Castelli fundó la empresa en 1949 para fabricar componentes de automóvil, pero su fascinación por el plástico lo llevó a centrarse en los artículos para el hogar.

La generación de la cultura pop recibió con entusiasmo las imaginativas piezas de Kartell que, en la década de 1960, empezó a crecer con rapidez. Siguió refinando su estilo durante toda la década, haciendo encargos a diseñadores como Joe Colombo y Giotto Stoppino, que produjeron innovadoras piezas como la silla Universale 4867 de Colombo, moldeada por inyección de plástico.

En 1988, Claudio Luti, yerno de Castelli, tomó las riendas de Kartell e inauguró una era de experimentación. Se exploraron nuevos métodos de fabricación que dieron lugar a estructuras más ligeras y a una minuciosa decoración sin precedentes en el mobiliario de plástico. Ni el diseño entrelazado de la silla Masters de Philippe Starck ni la superficie ondulada de la silla Frilly de Patricia Urquiola hubieran sido posibles sin la investigación de Kartell. Esta continua colaboración con diseñadores punteros ha contribuido a consolidar la reputación de la empresa, que ha conseguido cambiar la percepción que tenemos del plástico.

Fechas clave

Desde 1949

1949 Giulio Castelli y su esposa, la diseñadora Anna Castelli Ferrieri, fundan Kartell en Milán (Italia) — **1940**

1950

1953 Lanzamiento de la división de artículos para el hogar

1955 Kartell obtiene el primero de sus múltiples Compasso d'Oro, por el cubo KS1146 — **1960**

1963 Inicio de la producción de muebles de plástico, en colaboración con diseñadores punteros

1967 Producción de la silla Universale 4867, diseñada por Joe Colombo

1969 Anna Castelli Ferrieri diseña la línea de muebles modulares Componibili — **1970**

1972 Los productos de Kartell entran en la colección permanente del MoMA de Nueva York

1980

1988 Philippe Starck diseña la silla Dr. Glob para Kartell

1990

1999 Inauguración del Museo Kartell para celebrar el 50º aniversario de la firma — **2000**

2002 Philippe Starck diseña la silla Louis Ghost, que se convierte en un objeto de culto

2013 La Invisible Table gana el Best of the Best Red Dot Design Award — **2013**

Módulos Componibili | **Anna Castelli Ferrieri**, 1969. Las unidades de este sistema de almacenaje, de plástico ABS, tienen dos o tres puertas correderas con orificios como tiradores.

Silla La Marie | **Philippe Starck**, 1998. Hecha de un solo molde de policarbonato, esta fue la primera silla completamente transparente del mundo y se produjo en diversos colores.

Lámpara de mesa Bourgie | **Ferruccio Laviani**, 2004. Revisión contemporánea del barroco del siglo XVII, esta lámpara está hecha de policarbonato.

Scanned with CamScanner

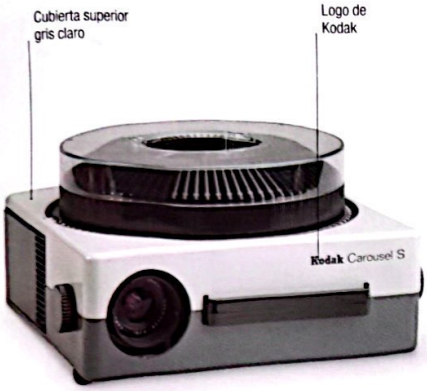

Radio y tocadiscos Manuela | Davorin Savnik para Iskra, 1966 (Yugoslavia). Aunque el fabricante de electrónica Iskra apenas es conocido hoy en día, su departamento de diseño tuvo un gran prestigio en la década de 1960. La calidad de los materiales empleados en esta radio-tocadiscos, que le dan un acabado natural, reflejan el gusto de los fabricantes por el diseño.

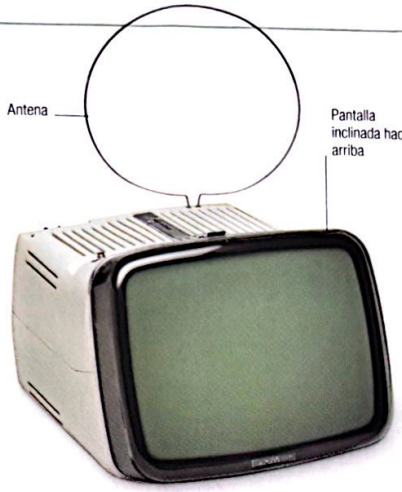
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

Aunque aparatos como los tocadiscos ya eran populares, fue en la década de 1960 cuando la electrónica de consumo se convirtió en algo imprescindible en los hogares, un cambio impulsado por el auge de la música popular y el desarrollo de la tecnología. A finales de la década de 1960, los usuarios querían equipos que incorporasen una radio, un tocadiscos y un reproductor de casetes. Los avances electrónicos, como el circuito integrado, permitieron a los diseñadores concebir aparatos cada vez más pequeños que ya no eran aparatosos muebles, sino accesorios personales. Mientras tanto, el equipo fotográfico era cada vez más pequeño y sofisticado; la Instamatic de Kodak fue la primera serie de cámaras compactas. A finales de la década de 1970, el optimista estilo moderno de los años de posguerra ya había sido sustituido por un diseño dictado por el mercado que satisfacía el gusto de los consumidores. Un ejemplo de ello fue el popularísimo Walkman de Sony que, además de ser un reproductor de música, se convirtió en un complemento de moda.

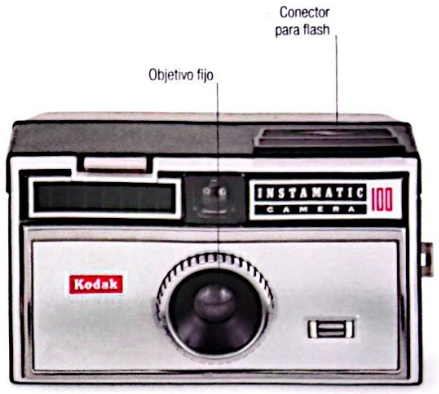
Scanned with CamScanner

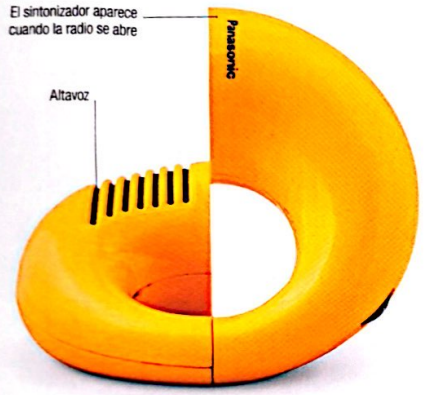
Proyector de diapositivas Carousel-S | Hans Gugelot y Reinhold Häcker para Kodak A/G, 1963 (Alemania). El Carousel, con capacidad para 80 diapositivas, fue el primer proyector totalmente automático que garantizaba no atascarse.

Televisor portátil Algol 11 | Marco Zanuso y Richard Sapper para Brionvega, 1964 (Italia). Gracias a unos circuitos diminutos, esta televisión de 11 pulgadas era la más pequeña del mercado. Funcionaba con 12 voltios o con una batería recargable.

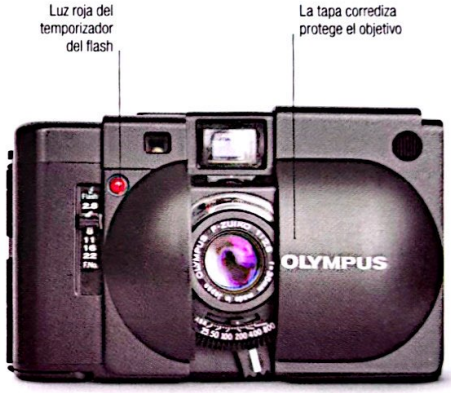
Cámara Instamatic | Dean M. Peterson para Kodak, década de 1960 (EE. UU.). A finales de la década de 1960 se habían vendido 50 millones de unidades en siete años. Fue la primera cámara compacta del mercado.

Radio R-72 | Panasonic, 1972 (Japón). Diseñada para llevarla en la muñeca como un brazalete, la R-72 o Toot-a-Loop fue una novedosa radio AM. La sección menor pivotaba y el «brazalete» se abría quedando el aparato en forma de «S».

El trabajo de diseñador es tan antiguo como el mundo

Hans **Gugelot**
Diseñador industrial

Cámara XA | Yoshihisa Maitani para Olympus Optical Co., 1979 (Japón). Maitani trabajó con Olympus durante más de 40 años. Su pequeña XA fue la primera cámara con diseño de cápsula.

Walkman | Sony Corporation, 1979 (Japón). El Walkman fue el primer estéreo portátil del mundo, diseñado para que cupiera en un bolsillo. El tamaño, la sencillez de uso y la calidad del sonido lo convirtieron en un éxito mundial.

Equipo musical Beocenter 7000 | Jacob Jensen para Bang & Olufsen, 1979 (Dinamarca). Con la combinación de radio, tocadiscos y reproductor de casetes, este fue uno de los equipos estéreo más sofisticados del momento. Tenía botones de un solo toque, memoria y temporizador, además de un tocadiscos automático.

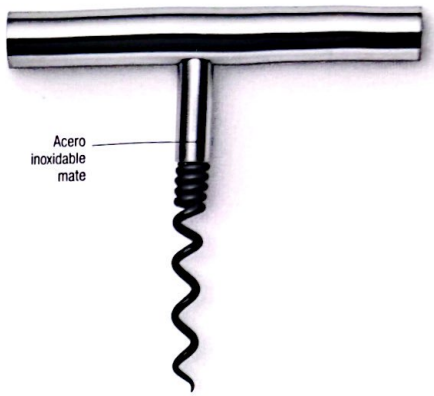
Scanned with CamScanner

Máquina de escribir Selectric (de bola) | Eliot Noyes para IBM, 1961 (EE.UU.). Este innovador diseño sustituyó los martillos individuales para cada tecla por un cabezal esférico que se movía sobre el papel. La Selectric acaparó el mercado.

Batería de cocina Center Line | Roberto Sambonet para Sambonet, 1964 (Italia). Las ollas y sartenes de esta batería podían apilarse en una unidad. Las piezas podían usarse para guardar y para servir la comida, así como para cocinar.

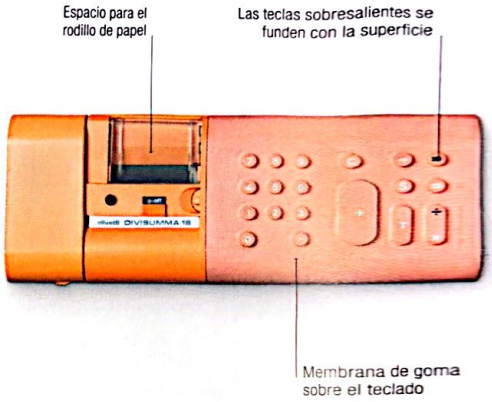
Sacacorchos Cylinda | Arne Jacobsen y Peter Holmblad para Stelton, 1964 (Dinamarca). El acero inoxidable bruñido de la línea Cylinda, que incluía juegos de té, de café y de bar, era más elegante que el acabado pulido de otras marcas.

Calendario perpetuo Timor | Enzo Mari para Danese, 1966 (Italia). El calendario puede usarse año tras año, pues las tarjetas de cifras, meses y días de la semana son rotatorias e intercambiables. Está disponible en varios idiomas y colores y sigue siendo popular.

Tijeras con ojos ergonómicos | Olof Backstrom para Fiskars, 1967 (Finlandia). La técnica del moldeo por inyección permitía unir el plástico y el acero. Backstrom la aprovechó para crear estas tijeras de mango ergonómico.

Calculadora impresora electrónica Divisumma 18 | Mario Bellini para Olivetti, 1972 (Italia). Con su lúdico aspecto, el color vivo, el teclado de goma, el rollo de papel integrado y la unidad de recarga desmontable, esta calculadora fue toda una novedad.

Secador de pelo HLD4 | Dieter Rams para Braun, 1970 (Alemania). La poco convencional forma rectangular, el color vivo y el acabado brillante hacían de este secador, destinado a hombres y mujeres, algo muy novedoso. Su compacto tamaño fue posible gracias a la mejora de los motores eléctricos y a la ligereza cada vez mayor de los plásticos.

Diseñar algo nuevo ha sido siempre [...] un raro privilegio

Mario **Bellini**

Scanned with CamScanner

HOGAR Y OFICINA

En la década de 1960, la manera de vivir y trabajar cambió de forma sutil pero significativa, con toda una variedad de productos nuevos que facilitaban las tareas corrientes. Los nuevos procesos industriales, materiales y tecnologías fueron un catalizador importante, e impulsaron a los diseñadores a crear herramientas cada vez más adecuadas para su función. Durante toda la década, pequeñas innovaciones tuvieron un impacto extraordinario, y hasta las humildes tijeras se rediseñaron para facilitar la vida cotidiana. En 1962, por ejemplo, aparecieron el rotulador, el audiocasete y el primer videojuego. Otras aportaciones de la década fueron el videodisco, el lenguaje informático BASIC, la pintura acrílica, el disco compacto, la primera calculadora de mano, el ratón de ordenador, el primer ordenador con circuitos integrados y la memoria RAM.

Máquina de escribir portátil Valentine | Ettore Sottsass y Perry King para Olivetti, 1969 (Italia). La Valentine, inspirada en el pop art, revolucionó la percepción del material de oficina como algo conservador y aburrido, y ofreció a los consumidores preocupados por la moda una herramienta tan funcional como atractiva.

Scanned with CamScanner

△ **La carrocería de los primeros trenes de alta velocidad** de Gran Bretaña, como el InterCity 125 de British Rail (1976), fue diseñada en plástico moldeado por Grange. El morro se inspira en los coches de carreras

Scanned with CamScanner

Kenneth Grange

Con una carrera profesional de más de 50 años, Kenneth Grange es el diseñador industrial más importante de Gran Bretaña. Desde el tren InterCity 125 y el taxi londinense TX1 hasta buzones de correos, parquímetros y bancos, su obra ha transformado el paisaje urbano del país. Aunque se le han encargado algunos muebles, ha creado pocas piezas lujosas y caras, y se ha centrado más bien en diseñar objetos cotidianos para la gente corriente: objetos que, además de atractivos, sean agradables de usar.

Después de trabajar con diversos arquitectos británicos, como Jack Howe, Grange abrió su propio estudio en 1956. Dos años después, Howe le encargó el diseño del interior del estand de Kodak en la Exposición Universal de Bruselas. Al año siguiente, Grange diseñó la sustituta de la cámara Box Brownie, la Brownie 44a; fue la primera de sus múltiples colaboraciones con Kodak, que incluyeron la exitosa serie de cámaras Instamatic 33 de 1968.

Durante el resto del siglo, Grange trabajó para muchas firmas conocidas: diseñó pequeños electrodomésticos para Kenwood, mecheros para Ronson, bolígrafos para Parker, cuchillas para Wilkinson Sword y máquinas de coser para Maruzen en Japón. A lo largo de las décadas, millones de consumidores de todo el mundo han entrado en contacto con los funcionales y atractivos productos de Grange.

Vida

n. 1929

- **1929** Nace en el East End londinense
- **1930**
- **1940**
- **1947** Se gradúa en la Willesden School of Arts and Crafts de Londres
- **1950**
- **1956** Abre su propio estudio de diseño
- **1958** Acepta el primero de varios encargos de Kodak
- **1960** Diseña el robot de cocina Chef para Kenwood
- **1960**
- **1970**
- **1972** Funda la influyente agencia Pentagram Design junto con otros cuatro socios
- **1976** El tren de alta velocidad Intercity 125 luce el diseño de Grange
- **1980**
- **1983** Diseña la cuchilla de seguridad Retractor para Wilkinson Sword
- **1990**
- **1997** Se retira de Pentagram, pero sigue diseñando con su propio nombre
- **2000**
- **2003** Anglepoise le encarga el diseño de la lámpara de escritorio Type 3
- **2010**
- **2013** Es nombrado caballero por su labor como diseñador

Silla hm82 (Edith) | **Para Hitch Mylius**, 2011. Diseñada especialmente para las personas mayores, esta silla se ofrece con respaldo alto o bajo y con o sin reposabrazos.

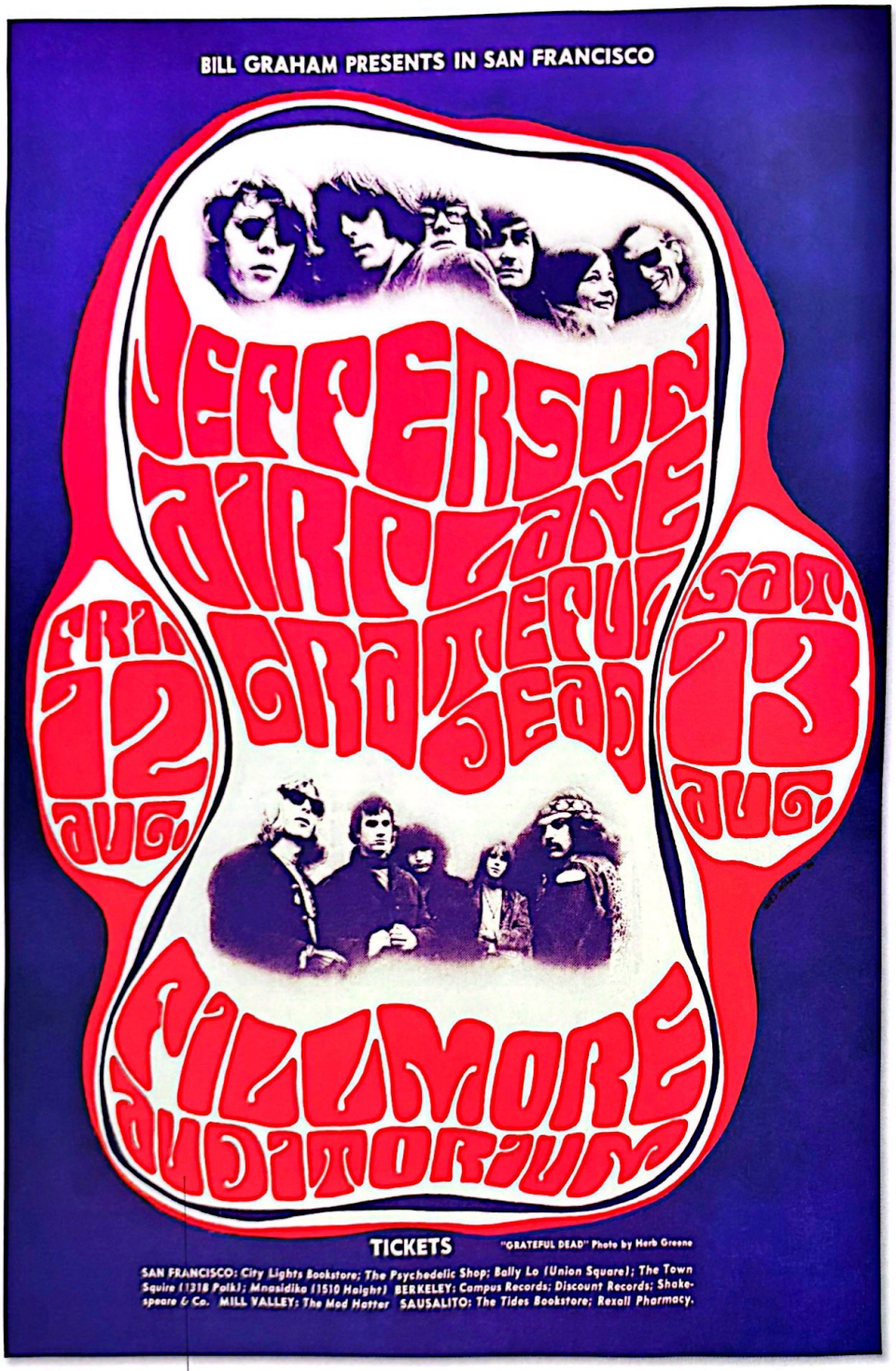

Cámara Instamatic 33 | **Para Kodak**, década de 1960. La Instamatic usaba cartucho de película, más fácil de colocar que el rollo normal. Fue una cámara extraordinariamente popular.

Type 1228™ | **Para Anglepoise®**, 2004. Esta lámpara de escritorio es tan versátil y práctica como la Anglepoise® original, pero con un aspecto más contemporáneo.

Scanned with CamScanner

Tipografía inspirada en el Art Nouveau

Cartel de un concierto de Jefferson Airplane y Grateful Dead | **Wes Wilson**, 1966 (EE. UU.). Wilson se especializó en la creación de carteles y folletos psicodélicos para la escena musical de San Francisco. Este fue uno de los primeros que incluyó fotografías de los grupos. San Francisco fue el marco del Summer of Love de 1967, que arrancó con la concentración del Human Be-In en el Golden Gate Park, donde actuó Jefferson Airplane. Cuando un corte de electricidad interrumpió el concierto, se repartió LSD.

Conecta, sintoniza, fluye

Timothy **Leary**
Human Be-In, Summer of Love, San Francisco, 1967

El texto japonés en horizontal aporta un toque moderno

Cartel japonés de la película *Bonjour Tristesse* (Buenos días, tristeza) | **Saul Bass**, 1958 (EE. UU.). Evocando el título, Bass usó trazos sencillos para sugerir un rostro con una media sonrisa y una lágrima. El cartel se adaptó para los diversos países.

Caracteres de varios colores

Cartel serigrafiado para obra teatral no Kanze | **Ikko Tanaka**, 1961 (Japón). Tanaka era conocido por fusionar el grafismo japonés tradicional con diseños de estilo occidental.

Scanned with CamScanner

CARTELES PSICODÉLICOS

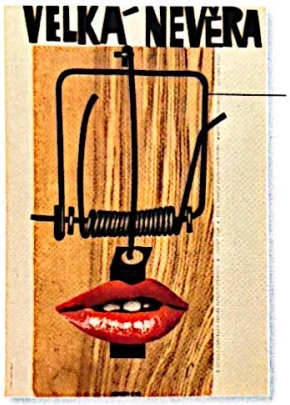
El cine, la música y el teatro de las décadas de 1960 y 1970 fueron a menudo experimentales y fascinantes. El cambio fue, en parte, una respuesta a un público nuevo y joven, con gustos más radicales y mentes más abiertas, y más interesado por la política, el arte y la exploración cultural y sexual. Los directores de cine se centraron en los temas de moda y experimentaron con técnicas nuevas. El teatro, la danza y la ópera, antes orientados a la clase media, exploraron territorios nuevos, recurriendo a menudo a escenarios ultramodernos, coreografías dinámicas y temas polémicos, mientras que la música se convirtió en un medio de expresión más importante que nunca. Todo esto exigía un nuevo lenguaje visual para la publicidad y demás formas de promoción de estos espectáculos. Los diseñadores gráficos contribuían a atraer al público con impactantes carteles y secuencias de apertura, y seducían a los melómanos con carátulas psicodélicas.

La ilustración recuerda a *El grito* de Edvard Munch

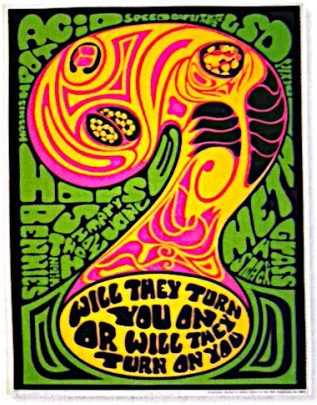
Tipografía Art Nouveau

Cartel de la representación de *Wozzeck* de Alban Berg en la Ópera Nacional de Polonia | Jan Lenica, 1964 (Polonia). Los colores psicodélicos y las líneas ondulantes reflejan el dolor y la confusión mental de la historia de esta ópera.

Trampa para ratones

Cartel de la película *Velká Nevera* | Jirí Hilmăr para Franco Rossi, 1965 (Checoslovaquia). Ingenioso montaje para anunciar una película en la que un fabricante de queso ofrece una noche con su esposa para pagar sus deudas.

Anuncio contra las drogas | Servicio de Salud Pública, 1970 (EE. UU.). Esta litografía usaba el lenguaje y la imaginería de la contracultura hippie y un juego de palabras para transmitir un mensaje antidrogas.

Jan Lenica

1928–2001

Lenica, como muchos otros diseñadores del siglo XX, estudió arquitectura antes de expresar su talento creativo de otras maneras. Nacido en Poznań (Polonia), se graduó en arquitectura en la Politécnica de Varsovia en 1952, y con el tiempo se labró una polifacética carrera como director de cine de animación, cartelista, diseñador de sellos para el servicio postal alemán, editor y conservador de arte e ilustrador de libros infantiles. Su obra gráfica se caracteriza por la fluidez de las líneas y la escasez de detalles.

Tipografía *vintage*

Cartel de un concierto de The Lovin' Spoonful | Milton Glaser, 1967 (EE. UU.). Glaser, cuya obra rebosa de ingeniosas referencias históricas, se inspiró para este cartel en un cuadro de Thomas Gainsborough, *El joven azul* (1770).

Colores vivos en contraste

Marco de xilografías tradicionales

Cartel de un *happening* | Tadanori Yokoo, 1968 (Japón). Inspirado por la psicodelia estadounidense y por Milton Glaser, Tadanori subvirtió motivos japoneses tradicionales, erotismo y convenciones gráficas para crear esta ecléctica imagen.

Scanned with CamScanner

TADANORI YOKOO

Cartel de exposición

AÑO *c.* 1956–1966 | **MEDIDAS** ***Altura*** 71,1 cm ***Anchura*** 51,4 cm | **MATERIALES** Fotolitografía sobre papel

Al artista y diseñador japonés Tadanori Yokoo le interesaban especialmente el misticismo, la cultura india y la psicodelia, y fusionó todos estos intereses con motivos del arte tradicional japonés (el sol naciente, las cascadas, las olas) y con imágenes de su propia vida. Dada su riqueza de referencias culturales y sus llamativos colores, su obra de la década de 1960 se vinculó al pop art. Su versión brillante y dinámica de la imaginería pop tuvo muchos seguidores, que se multiplicaron a raíz de encargos de músicos como los Beatles o Cat Stevens.

Su cartel para la 16.ª Exposición del Club de Artistas de la Publicidad de Japón (1968) combina varios de sus motivos preferidos, dispuestos en una hábil mezcla de simetría y asimetría. La composición se centra en un sol naciente, que en aquella época se consideraba como un anticuado símbolo del Japón imperial del siglo XIX y principios del XX, pero que en la obra de Yokoo cobró nueva vida. El pez que salta no rezuma agua sino pintura de colores, una vívida alusión al asunto artístico del cartel.

El pez es un símbolo japonés tradicional de bienestar y libertad

Las cifras en las distintas áreas de colores planos aluden al ejercicio de colorear por números

Las olas batientes recuerdan a las olas de la obra del artista japonés Hokusai

La información sobre la exposición figura claramente en la parte inferior del cartel

Scanned with CamScanner

16TH
EXHIBITION
OF JAPAN
ADVERTISING
ARTISTS CLUB
Tadanori Yokoo
8月
12日→17日
京王百貨店
新宿・西口
ポーランドのポスター ●7月15日→8月21日 京橋・国立近代美術館 ●入場料50円
主催＝日宣美・日本ユネスコ国内委員会
国立近代美術館
後援＝在日ポーランド大使館・朝日新聞社

EVOLUCIÓN DE LA GUITARRA

Durante el siglo xx, la guitarra evolucionó y pasó de ser un instrumento acústico usado sobre todo en la música clásica y tradicional a ser un instrumento eléctrico, en el que unas pastillas detectan y amplifican las vibraciones de las cuerdas. Ruidosa y expresiva, la guitarra eléctrica se convirtió en un instrumento clave en el pop y el rock a partir de la década de 1960. En respuesta a la popularidad del instrumento, los fabricantes crearon múltiples diseños, diversificaron la construcción del cuerpo y desarrollaron la electrónica y los controles para producir todo un abanico de tonos y estilos.

Filete decorado

Años 1850 Guitarra clásica | (España).

Las primeras guitarras clásicas, como esta, pasaron de tener cinco cuerdas a tener seis, y tenían una caja pequeña que producía un sonido más delicado que el de instrumentos posteriores.

La pastilla contiene imanes de herradura

1931–1932

Electro A-22 Frying pan | George Beauchamp para Rickenbacker (EE. UU.). La primera *lap steel guitar* eléctrica se concibió para tocar música hawaiana, muy popular en la década de 1930.

Pala característica de las Fender

1954 Fender Stratocaster | Leo Fender (EE. UU.).

Con su distintivo cuerpo con cuernos, con un doble cutaway que facilita el acceso a los trastes superiores, la Stratocaster sigue atrayendo a los guitarristas por la elegancia de su imagen y la limpieza de su sonido. Además, gracias a las tres pastillas y la palanca de trémolo, resulta muy versátil.

Cuerpo contorneado y ergonómico

Cordal similar al de un violín

1936 Gibson ES-150 | Gibson Guitar Corporation (EE. UU.).

Esta guitarra fue muy popular entre los músicos de jazz, que estaban acostumbrados a las guitarras acústicas de estilo español; la Gibson era similar, pero con una pastilla eléctrica que le proporcionaba más volumen, lo que la hacía más audible en grupos con varios instrumentos.

1940 The Log | Les Paul (EE. UU.).

Hecha de una pieza de madera corriente, a la que Paul añadió las cuerdas, la pastilla y el puente, esta guitarra demostró lo sencillo que era hacer una guitarra eléctrica.

La forma del golpeador sigue las líneas angulosas del cuerpo

1958 Gibson Flying V | Ted McCarty para Gibson Guitar Corporation (EE. UU.).

El atractivo de la Flying V (como el de su prima, la Explorer, con forma de rayo) residía en su radical imagen futurista y en su cuerpo de caoba maciza con excelentes propiedades acústicas.

Diapasón

1982 Bajo Steinberger | Ned Steinberger (EE. UU.).

Steinberger optó por el minimalismo en el diseño de este bajo eléctrico, que presenta un cuerpo fino y geométrico y carece de clavijero. Es un instrumento ligero, con un sonido limpio y suave.

Scanned with CamScanner

Años 1860 Guitarra clásica acústica | Antonio Torres (España).

Torres añadió un abanico de barretas bajo la tapa armónica con el fin de aumentar la sonoridad y la estabilidad del instrumento. Esto, junto con su tamaño algo mayor, marcó el camino a las guitarras modernas.

1908 Gibson Style O | Orville Gibson (EE. UU.).

Gibson comenzó fabricando mandolinas, y se inspiró en ellas para diseñar esta guitarra, que presenta una llamativa decoración de volutas.

1930 National Style O | John Dopyera (EE. UU.).

La guitarra resonadora de Dopyera tiene un cuerpo metálico con un cono de aluminio que recoge las vibraciones de las cuerdas y las amplifica como un altavoz.

1950 Fender Broadcaster | Leo Fender (EE. UU.).

La Broadcaster, de cuerpo macizo, fue el resultado del proyecto de Fender de crear una guitarra eléctrica de estilo español que pudiera sonar a volúmenes elevados sin el *feedback* habitual de las guitarras huecas. Es la antecesora de la Telecaster.

Años 1950 Gibson Double-12 | Gibson Guitar Corporation (EE. UU.).

Esta guitarra de doble mástil tiene doce cuerdas en uno y seis en el otro, con controles independientes para cada uno de ellos. De ese modo, el guitarrista tenía dos instrumentos en uno y podía cambiar inmediatamente de uno a otro.

1952 Gibson Les Paul Goldtop | Gibson Guitar Corporation y Les Paul (EE. UU.).

Dos de los grandes innovadores de la guitarra colaboraron para producir el primer instrumento de cuerpo macizo de Gibson. El cuerpo de caoba y el mástil fijo (encolado) contribuyen a generar su característico sonido grueso y sólido.

Años 1990 Ibanez de siete cuerdas | Ibanez (Japón).

Los modelos de siete cuerdas ofrecen un mayor rango acústico (normalmente en los graves), y son populares en el rock moderno y la música de fusión. Ibanez fue el primero en fabricar en serie guitarras eléctricas de siete cuerdas.

2008 Controlador de Guitar Hero | (EE. UU.).

Aunque no es una guitarra de verdad, el controlador permite a los jugadores de Guitar Hero simular que tocan un instrumento auténtico. Los controladores suelen imitar distintos modelos de guitarra eléctrica; este se inspira en la Gibson Les Paul.

2009 Gibson Dusk Tiger | Gibson Guitar Corporation (EE. UU.).

La Dusk Tiger amplió los límites de la tecnología de la guitarra. Puede conectarse a un ordenador para editar el perfil de sonido y se afina de forma automática con tan solo apretar un botón.

Scanned with CamScanner

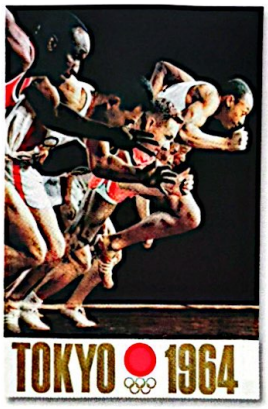
PUBLICIDAD Y SEÑALIZACIÓN

Pese al auge de la televisión en las décadas de 1960 y 1970, el medio impreso seguía siendo imprescindible en muchas áreas, como la publicidad y la señalización. Los publicistas debían atraer a un público hastiado: el despertar social y político de principios de la década de 1960 había suscitado en los consumidores jóvenes la desconfianza hacia los mensajes corporativos. Así, para llegar a la nueva generación, la publicidad recurrió cada vez más a la creatividad, la ironía y la irreverencia. El público contracultural, muy consciente de la imagen, respondió con avidez al nuevo grafismo, alimentado por el dinamismo del mundo artístico e influido especialmente por el pop art, que usaba formas atrevidas y colores vivos, así como por el surrealismo y el expresionismo.

Señal triangular para una advertencia, conforme al protocolo europeo

Señales de tráfico | Jock Kinneir y Margaret Calvert, para el Ministerio de Transporte británico, 1958 (RU). Este sistema pictográfico unificó las señales de tráfico británicas en un modelo de diseño público que transmitía los mensajes de modo eficiente.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 | Yusaku Kamekura, 1962 (Japón). Esta litografía redujo el mensaje a lo esencial, trascendiendo las barreras lingüísticas. Fue la primera vez que se usó la fotografía para promocionar los Juegos Olímpicos.

Anuncio de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses | Bernard Villemot para la SNCF, 1962 (Francia). Los colores vivos no son realistas, sino expresivos. Las dinámicas diagonales y la tipografía minimalista refuerzan el impacto de la litografía a color.

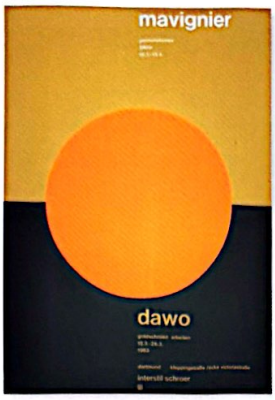
Siluetas nítidas

Burbujas estilizadas

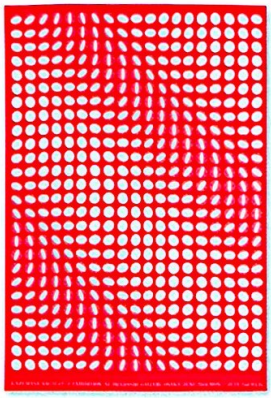
Scanned with CamScanner

Anuncio de Orangina | **Bernard Villemot**, 1965 (Francia). Villemot fue el diseñador de carteles más importante de su época y atrajo a grandes clientes, como Orangina, Perrier, Bally y Air France. Aquí yuxtapuso el naranja con su color complementario, el azul, de modo que ambos resultaran aún más vivos y apetecibles. Villemot bebía de una larga tradición francesa de litografía publicitaria, representada por artistas como Toulouse-Lautrec, Picasso y Matisse.

Cartel de exposición | **Almir Mavignier**, 1963 (Brasil). Mavignier se identificó con el arte concreto, que propugnaba una abstracción basada en formas y líneas puras. En esta serigrafía se limitó a usar áreas de color planas y formas geométricas.

Cartel de exposición | **Kazumasa Nagai para la Galería Imbashi**, 1969 (Japón). Nagai solía diseñar microestampados para crear efectos ópticos, como en esta serigrafía.

Cubierta de las Páginas Amarillas de Manhattan | **Peter Max**, 1970 (EE. UU.). El dibujo y los colores de esta cálida y alegre ilustración reflejan el gusto de Max, artista pop, por el diseño japonés y por el cómic *Plastic Man*.

Plano del metro de Nueva York | **Massimo Vignelli para la MTA de Nueva York**, 1972 (EE. UU.). Vignelli usó la paleta de colores del plano del metro de Londres para actualizar el plano y las señales del de Nueva York.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 | **Otl Aicher**, 1972 (Alemania). Los pictogramas de Aicher y su equipo para las olimpiadas de 1972 se han convertido en el estándar olímpico. En el cartel, el logo olímpico ocupa una discreta posición en la parte superior.

TELAS VIBRANTES

Los colores atrevidos definieron las telas de las décadas de 1960 y 1970, que siguieron la estela del mundo de la moda. Además de la influencia del pop art, la tendencia reflejaba en parte la contracultura del Flower Power, el consumo de drogas, la libertad sexual y la política de izquierdas, que socavaron el gusto conservador predominante de la sociedad occidental. La rebeldía se expresaba mediante colores vivos, estampados ópticos y líneas fluidas y onduladas. Se perfeccionaron y produjeron en serie nuevos tipos de poliéster, que, además de ser baratos, podían teñirse de colores brillantes. La demografía fue otro de los factores determinantes, ya que los jóvenes tenían ahora más poder adquisitivo y deseaban afirmar su independencia en términos culturales y estéticos; las nuevas telas les permitieron acondicionar sus hogares a la moda por un precio asequible.

Unikko | Maija Isola para Marimekko, 1964 (Finlandia). Inspirada por el espíritu rebelde del Flower Power, Isola desafió el rechazo de Marimekko respecto a los estampados florales y creó esta tela, actualizada cada década en distintos colores.

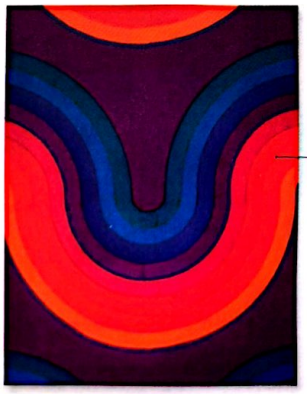
Toostripe | Alexander Girard para Herman Miller, 1965 (EE. UU.). Girard, afincado en Santa Fe (Nuevo México), era conocido por su uso del color y de los diseños geométricos abstractos, a menudo a rayas, como en este caso.

Ballets Russes | Jack Lenor Larsen para Belle Fabrics, 1966–1969 (EE. UU.). Este estampado se usó en nailon elástico para ropa y luego en tapicerías, pues ayudaba a disimular las distorsiones cuando se estiraba sobre muebles moldeados en espuma.

Simple Solar | Shirley Craven para Hull Traders, 1968 (RU). Craven diseñaba telas como si fueran obras de arte. Desarrolló el estampado Simple Solar con pinturas, dibujos y diseños 3-D para crear unas formas que parecían espontáneas y trazadas a mano.

Curve (Mira-X-SET) | Verner Panton para Mira-X, 1969 (Dinamarca). Panton diseñó una serie de estampados conceptuales basados en el número ocho para el fabricante suizo Mira-X. En este, cada curva tiene ocho colores.

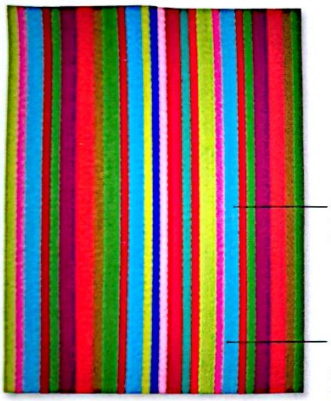

Bauhaus | Susan Collier y Sarah Campbell para Liberty, 1972 (RU). Este diseño es una adaptación de un tapiz de Gunta Stölzl en la Bauhaus. La admiración de Collier por el pintor Matisse se refleja en la disciplinada combinación de líneas y colores.

Scanned with CamScanner

Que el placer se deslice por el ojo

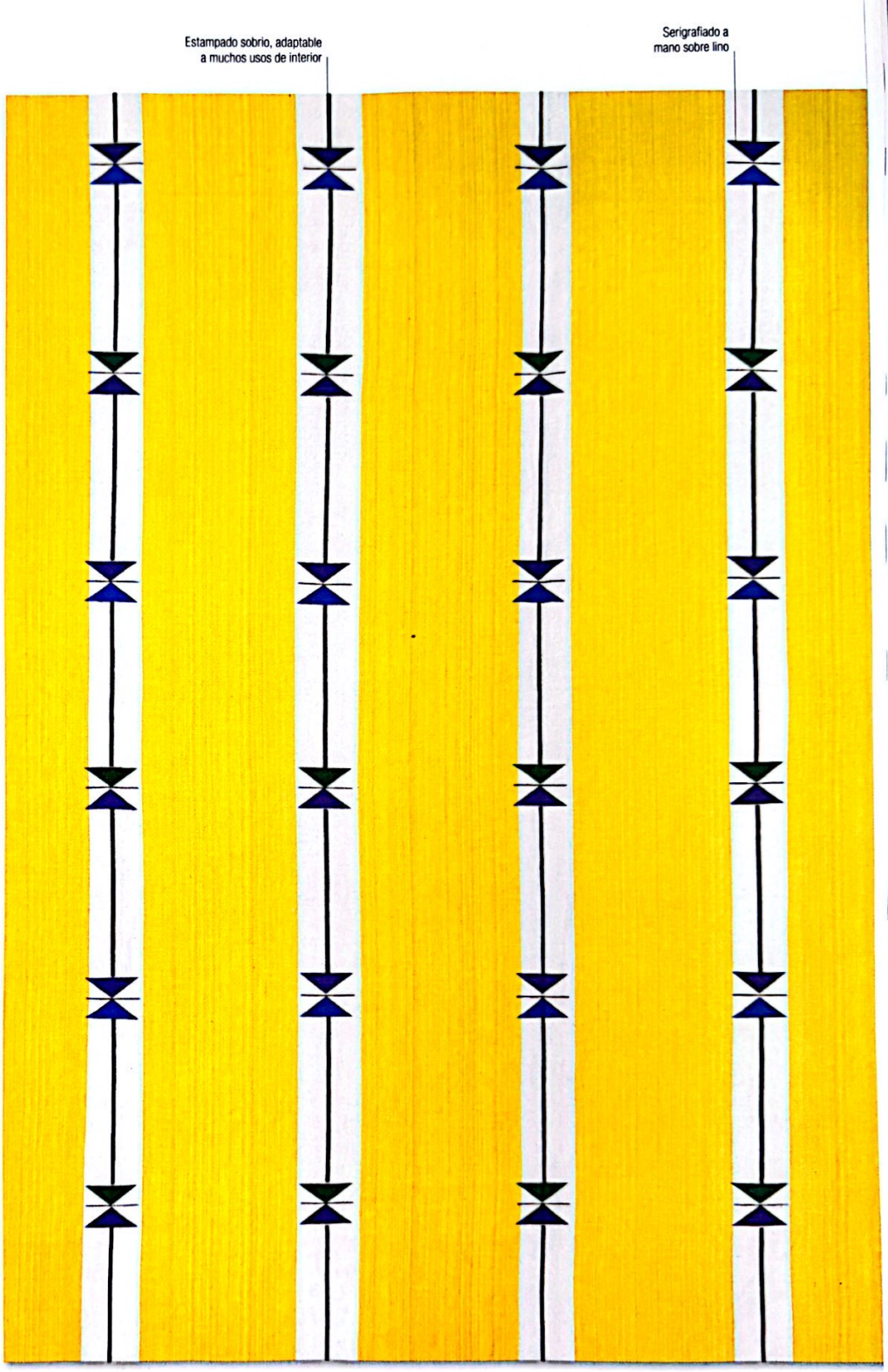
Susan **Collier**
sobre el objetivo de sus diseños textiles

Millerstripe | Alexander Girard para Maharam, 1973 (EE.UU.). Girard se inspiraba en el arte popular, una influencia evidente en las más de 300 telas que diseñó para Herman Miller, el fabricante de muebles estadounidense que da nombre a este estampado.

Ma | Katsuji Wakisaka para Wacoal Interior Fabrics, 1977 (Japón). Wakisaka combinó aquí los llamativos colores que caracterizaban a Marimekko, para quien había trabajado, con un diseño geométrico inspirado en las telas tradicionales japonesas.

Tattoo | Astrid Sampe para Nordiska Kompaniet, *c.* 1958 (Suecia). Este estampado, con sus finas flechas sobre un alegre fondo amarillo, muestra el optimismo y la pureza característicos de la obra de la diseñadora. Sampe dirigió el departamento textil de los grandes almacenes Nordiska Kompaniet durante más de 30 años y contrató a diseñadores como Stig Lindberg y Hans Krondahl.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ESTILO POSMODERNO Y CONTEMPORÁNEO

De 1980 en adelante

Menos es aburrido

ROBERT VENTURI, ARQUITECTO

Scanned with CamScanner

ESTILO POSMODERNO Y CONTEMPORÁNEO

Introducción

El posmodernismo fue un movimiento en el ámbito de la arquitectura y el diseño que surgió en la década de 1970 y alcanzó su plenitud en la de 1980. Rechazó la sencillez y pureza del estilo moderno anterior y se entregó a la variedad, la complejidad y la contradicción. Se trataba tanto de una reacción contra el yugo de la estética moderna, que todavía se enseñaba en las escuelas de arquitectura y diseño, como de una respuesta al crecimiento económico y el optimismo de la década de 1980. El resultado, ecléctico e ingenioso, a menudo reinterpretaba con irreverencia estilos del pasado. Este movimiento se inició en la arquitectura, con arquitectos estadounidenses como Michael Graves y Philip Johnston, que añadieron columnas clásicas de llamativos colores a rascacielos y otros edificios obviamente contemporáneos; un tipo de diseños que resultaba incongruente, pero que a la vez suscitaba sonrisas.

Teatralidad

Esa actitud antimoderna pronto influyó en el diseño de objetos cotidianos. Lideraron esta tendencia colectivos italianos como el grupo Memphis, que utilizaba colores intensos, formas inusuales y un toque kitsch en muebles, piezas de cerámica y otros artículos, o Studio Alchimia, que reinterpretaba diseños tradicionales en vibrantes colores. La teatralidad de sus piezas llamó la atención del mundo del diseño, y empezaron a ocupar las páginas

FORMAS INUSUALES

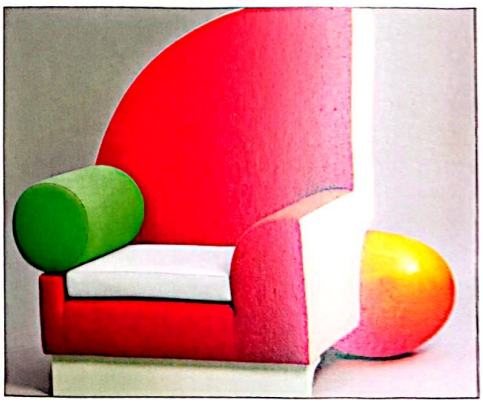
Los arquitectos posmodernos distorsionaban los elementos de sus edificios para crear algo complejo, nuevo e inusual. Incluso los de aspecto más convencional contaban con algún detalle ornamental inesperado.

INFLUENCIAS HISTÓRICAS

Como muchos diseñadores antes que ellos, los posmodernos se inspiraban en el pasado, pero más que adherirse a un estilo se apropiaron de formas y motivos de varios estilos, que mezclaban con un toque de ironía.

ASIMETRÍA

Los diseñadores posmodernos, desafiando al estilo moderno, evitaban deliberadamente la simetría en el uso de la forma, la estructura, los materiales y el color con un resultado a menudo inusual, divertido e incluso infantil.

Scanned with CamScanner

El interés por las ideas es una señal de vida humana

Kenneth **Grange**

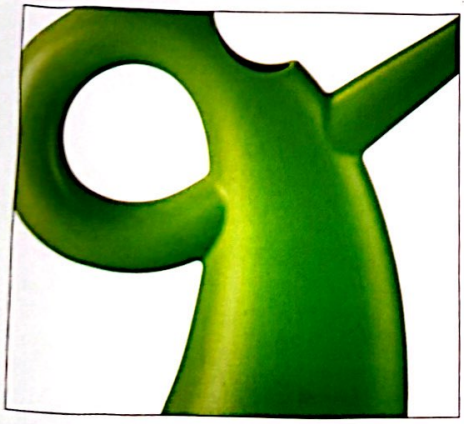
de revistas como *Domus*, de distribución internacional. El movimiento se puso de moda y atrajo tanto a entusiastas del diseño como a clientes corporativos, que durante el *boom* económico que tuvo lugar en la década de 1980 encargaron edificios y muebles posmodernos.

Pese a que el posmodernismo, con su actitud de «todo vale», fue una reacción contra la idea de que la forma debía supeditarse a la función, su influjo también se hizo evidente en la obra de ingenieros y diseñadores industriales como James Dyson y Jonathan Ive, jefe de diseño de Apple: sus aspiradoras y ordenadores –respectivamente–, con carcasas transparentes y mecanismos a la vista, están en deuda con la creatividad irreverente y lúdica del posmodernismo.

Una nueva sencillez

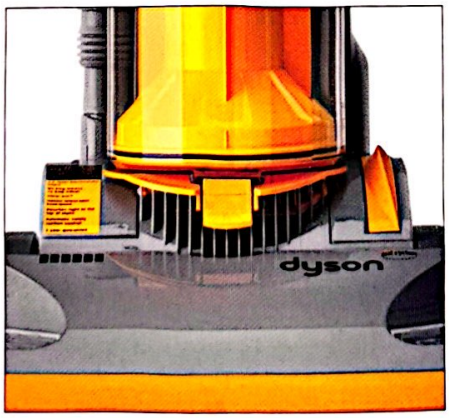
La crisis económica de 1987 marcó el final de la cultura del exceso que había imperado en la década de 1980. Tras casi 15 años de posmodernismo, con su ecléctico y suntuoso estilo, se volvió a un diseño más sencillo y limpio. Y a medida que los diseñadores recuperaban el espíritu moderno, los colores, estampados y ornamentos llamativos fueron sustituidos progresivamente por el vidrio y los plásticos transparentes, la madera vista y el mimbre. Actualmente se ha llegado a un punto en el que se han asumido tanto las lecciones del estilo moderno como del posmoderno, y los diseñadores tienen total libertad para seguir su propio camino y desarrollar nuevos enfoques.

HUMOR

El posmodernismo se caracterizó también por sus ingeniosas reinterpretaciones de formas convencionales, con frecuencia añadiendo detalles humorísticos que las asemejaban a otras cosas.

COLORES VIBRANTES

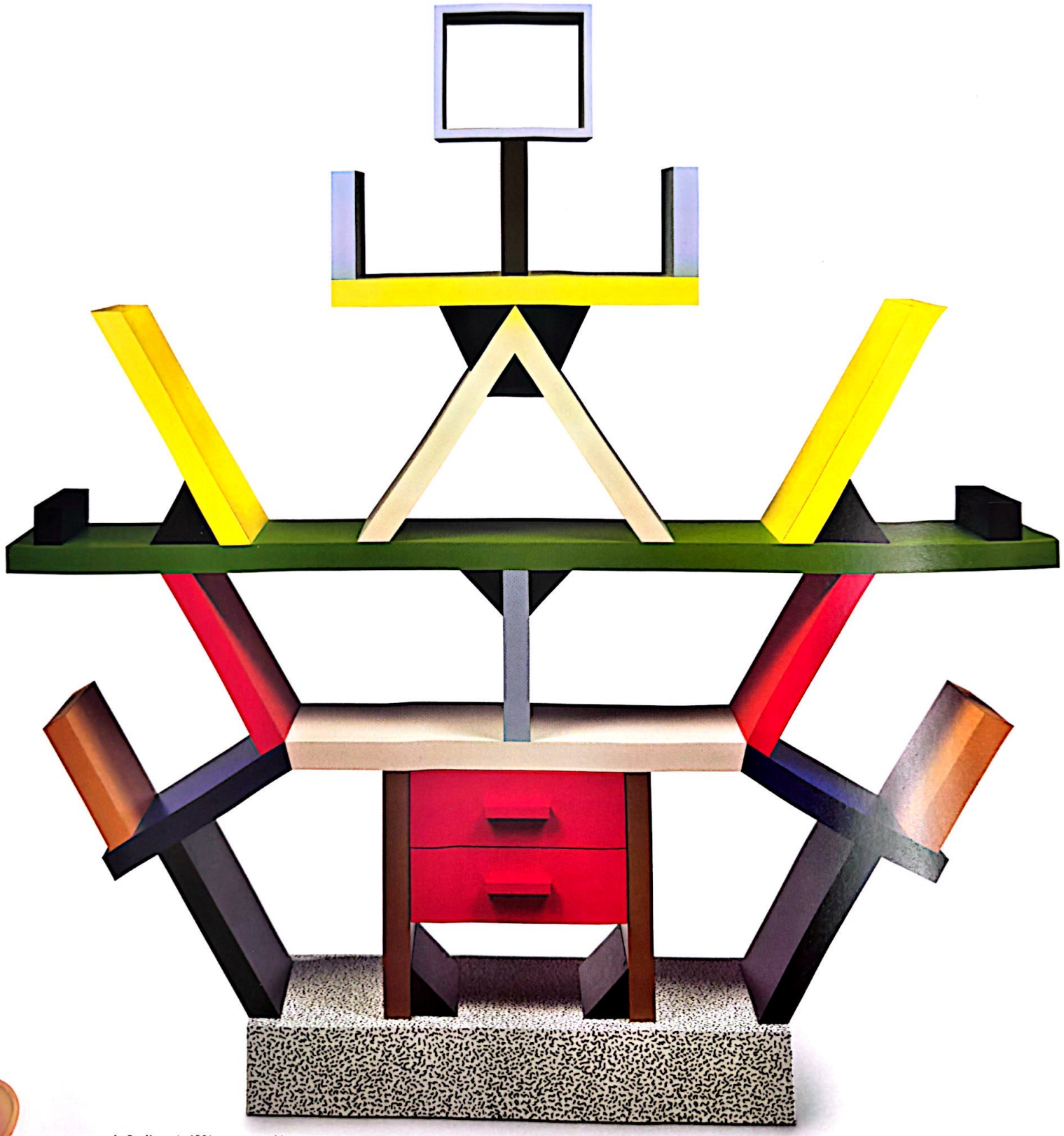
Los diseñadores empleaban colores contrastados e intensos para potenciar el impacto visual de las piezas o destacar su mecanismo. Incluso los artículos domésticos recibieron este atrevido tratamiento cromático.

RECICLAJE

La conciencia medioambiental ha repercutido en el diseño desde la década de 1980. Muchos diseñadores hacen una declaración al respecto creando productos con elementos reciclados o energéticamente eficientes.

Scanned with CamScanner

△ **La estantería Carlton,** de 1981, con su atrevida geometría, las superficies laminadas, la simbología africana y los colores vivos, encarna el audaz enfoque del grupo Memphis.

Scanned with CamScanner

Ettore Sottsass

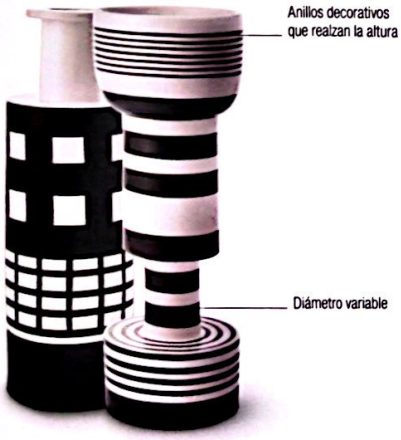
Es imposible separar el nombre del italiano Ettore Sottsass del de Memphis, el grupo de diseño que fundó en Milán como reacción ante la pureza, en su opinión limitante, del estilo moderno. Sottsass comenzó siguiendo los pasos de su padre y estudió arquitectura; pero se apartó del funcionalismo para proponer un diseño que separase el objeto de su propósito. «Es posible que una mesa deba tener cuatro patas para ser funcional, pero nadie puede decirme que las cuatro patas tienen que ser iguales», declaró. Desde la década de 1950, Sottsass se convirtió en una figura reconocida en el mundo del arte y el diseño. Trabajó para Olivetti en la máquina de escribir roja Valentine de 1970 (p. 301), diseñó cerámica y fundó una editorial tras conocer a Allen Ginsberg y otros poetas beats en California. En 1980 fundó Sottsass Associati con varios arquitectos de vanguardia, pero sobre todo es conocido por el proyecto que emprendió al año siguiente: el grupo Memphis.

Memphis, que debía su nombre a una célebre canción de Bob Dylan, fue una colaboración con diseñadores jóvenes de todo el mundo. Celebraba el ingenio posmoderno mezclando con ironía materiales caros y de desecho, y motivos de varios periodos y culturas, en una algarabía kitsch tan colorida como magnífica. Lúdica y provocadora, la obra de este colectivo dominó el diseño interior en la década de 1980. Cinco años después de su fundación, Sottsass abandonó el grupo y se centró en la arquitectura hasta el final de su carrera.

Vida

1917–2007

- **1917** Nace en Innsbruck (Austria)
- **1920**
- **1939** Se gradúa en arquitectura en la Universidad de Turín
- **1940**
- **1946** Abre un estudio de arquitectura en Milán
- **1956** Viaja a Nueva York para trabajar con George Nelson durante un mes
- **1958** Olivetti lo contrata como asesor de diseño
- **1960**
- **1965** Diseña la línea de cerámica Totem, inspirada en el pop art
- **1970** La máquina de escribir Valentine gana el premio Compasso d'Oro
- **1980** Forma el colectivo de diseño Memphis
- **1980**
- **1985** Abandona Memphis y regresa a la arquitectura; un año después, diseña las sillas Mandarin para Knoll
- **1989** Gana el Compasso d'Oro con la cubertería Nuovo Milano para Alessi
- **2000**
- **2000** Sottsass Associati diseña el aeropuerto de Malpensa (Milán)
- **2007** Muere en Milán

Totem 503 (izda.) y 502 (dcha.) | **Para Bitossi Ceramics**, 1965. Para esta línea de cerámica, diseñada en colaboración con Aldo Londi, Sottsass se inspiró en sus viajes a India y EE. UU.

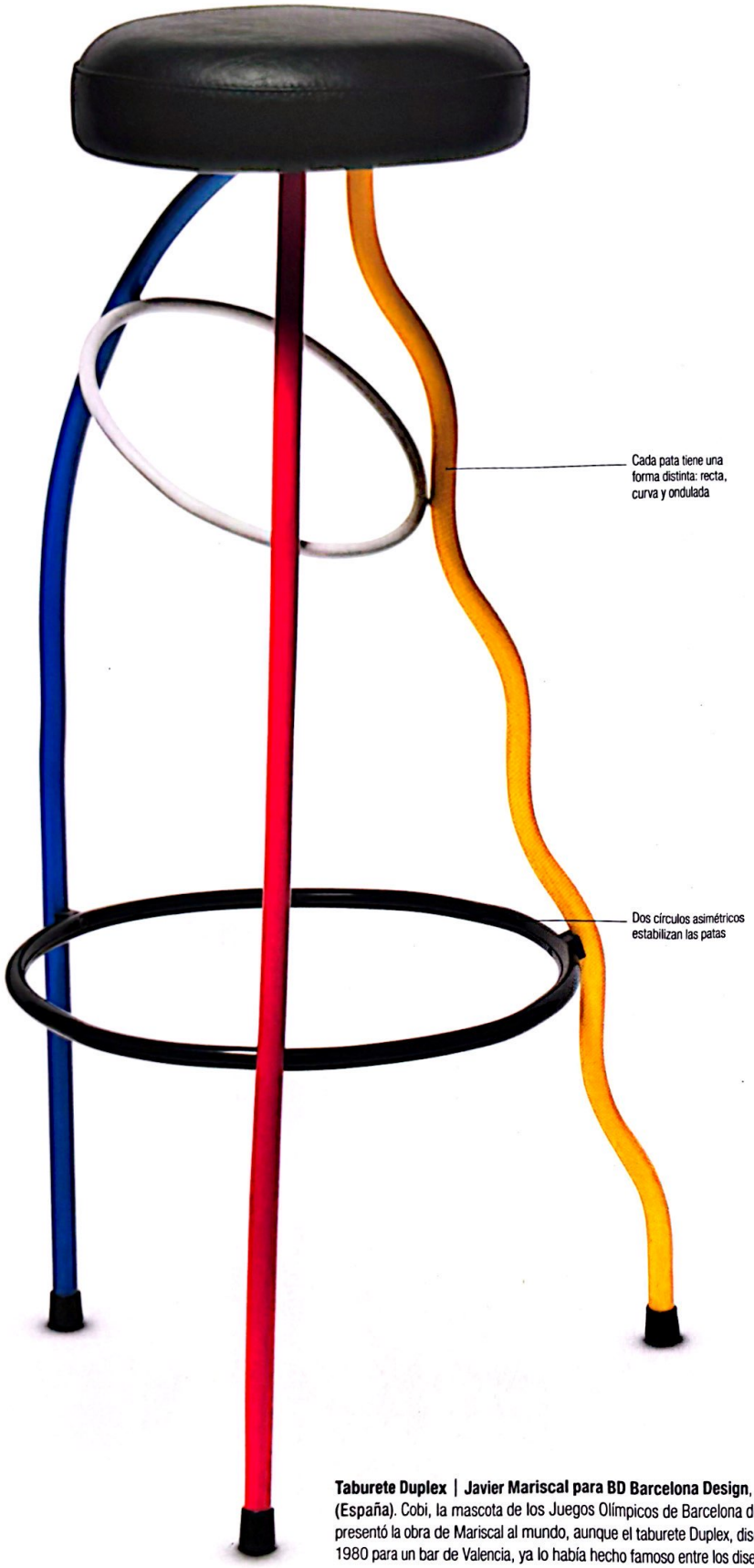

Butaca Westside | **Para Knoll**, 1983. Con sus reposabrazos en forma de cuña y colores primarios, la colección Westside supuso un distanciamiento radical de los muebles de la década de 1980.

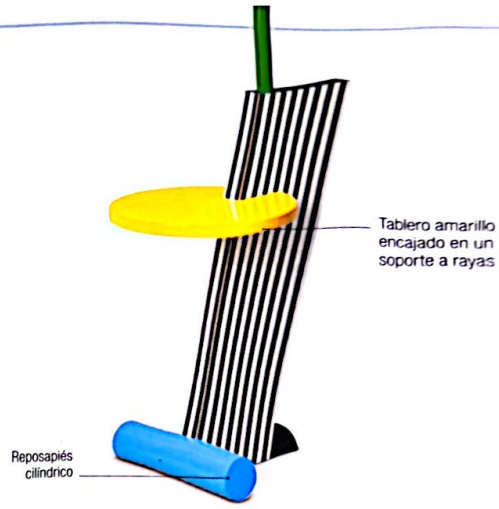

Termo Sherezade | **Para Alessi**, 1996. Su cuerpo es de acero inoxidable, mientras que la boca, la tapa y el asa son de plástico de color fucsia.

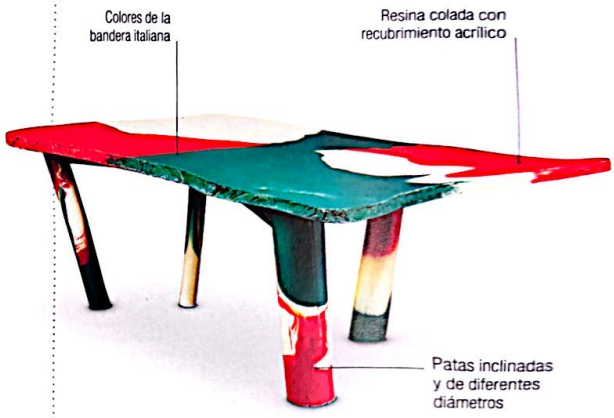
Scanned with CamScanner

Taburete Duplex | Javier Mariscal para BD Barcelona Design, 1986 (España). Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, presentó la obra de Mariscal al mundo, aunque el taburete Duplex, diseñado en 1980 para un bar de Valencia, ya lo había hecho famoso entre los diseñadores.

Mesa Flamingo | Michele de Lucchi para el grupo Memphis, 1983 (Italia). De Lucchi diseñó la mesa Flamingo como parte de una serie de cuatro mesas auxiliares. Todas tenían colores y motivos similares y una placa con el nombre del diseñador.

Mesa Sansone | Gaetano Pesce, 1980 (Italia). Sus patas estaban hechas de resina de poliéster vertida manualmente en moldes, mientras que el tablero era distinto en cada pieza, pues Pesce opinaba que cada mueble debía tener personalidad propia.

Asiento Animali Domestici | Andrea Branzi para Zabro, 1985 (Italia). Branzi –cofundador del grupo de diseño radical Archizoom– diseñó muebles como la serie Animali Domestici, que cuestionaba si el buen gusto era mejor que la vulgaridad.

Scanned with CamScanner

MOBILIARIO POSMODERNO

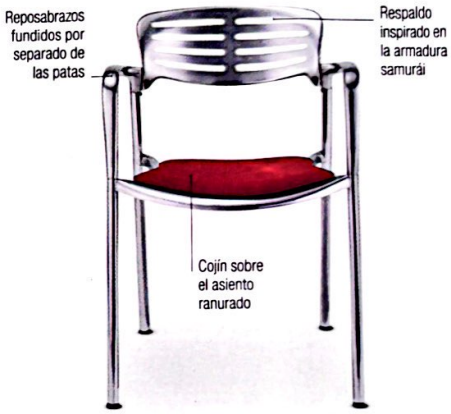
A finales del siglo xx, el sur de Europa se alzó como una potencia en el diseño de mobiliario. Italia siempre había estado en la primera línea del diseño, pero ahora también España empezó a atraer la atención de la comunidad del diseño internacional. Liberados de la dictadura de Franco en 1975, los arquitectos y diseñadores españoles empezaron a florecer, sobre todo en Barcelona. Los diseñadores barceloneses fueron aclamados en la Feria del Mueble de Milán de 1986, y seis años después, los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 alimentaron la demanda de productos de diseño españoles, ya fuera moda, muebles o artículos de menaje. Mientras tanto, en Italia, el posmodernismo y el grupo Memphis (pp. 318–319) dominaban el diseño de muebles. Arquitectos como Andrea Branzi o Gaetano Pesce, entre otros, cuestionaron la noción del buen gusto con sus obras kitsch, lúdicas y multicolores.

Silla Light Light | Alberto Meda para Alias, 1987 (Italia). Ingeniero mecánico, Meda empezó a experimentar con la fibra de carbono en la década de 1980 con resultados como esta silla, uno de los primeros muebles hechos con un compuesto de ese material.

Debemos responder a las necesidades de la gente, crear algo útil, dar alegría y felicidad

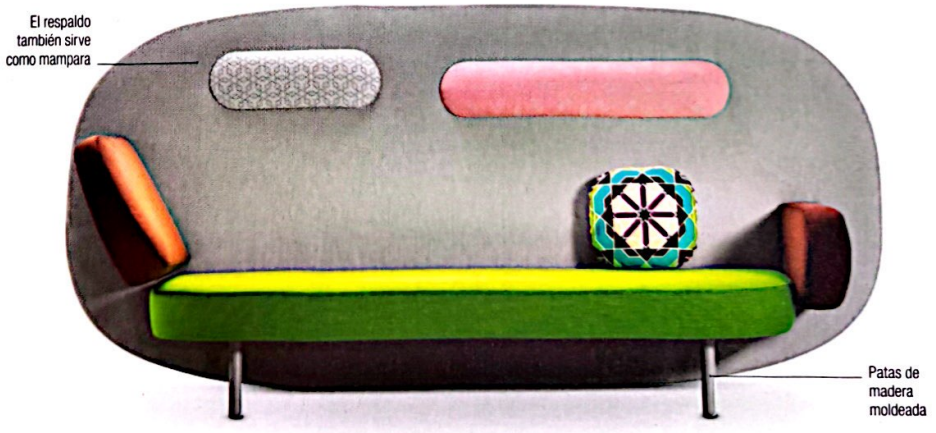
Gaetano **Pesce**

Silla Toledo | Jorge Pensi para Amat-3, 1989 (España). Diseñada para las terrazas de bar de Barcelona, esta silla de aluminio es apilable y resistente a la lluvia y el sol. Las suaves curvas del respaldo y los reposabrazos la hacen muy cómoda.

Sofá Foliage | Patricia Urquiola para Kartell, 2011 (España). Urquiola es conocida por las ricas texturas y las curvas de sus muebles. Aquí, el patrón de hojas del sofá y las patas en forma de ramas se inspiran en la idea de nido.

Sofá Float | Karim Rashid para Sancal, 2012 (España). Tal y como sugiere su nombre, este sofá parece flotar sobre el suelo. Aunque todos sus elementos son distintos, todos tienen el mismo perfil redondeado, lo cual da unidad al conjunto. Prolífico diseñador industrial, Rashid nació en Egipto, creció en Canadá y vive en EE. UU., pero trabaja para muchos fabricantes del sur de Europa, como Sancal.

Scanned with CamScanner

△ **En sus catálogos** y tiendas, IKEA presenta soluciones asequibles e ingeniosas para espacios pequeños.

Scanned with CamScanner

IKEA

△ **Mesa de almacenaje** | 2014

La empresa sueca IKEA tiene el honor de ser la inventora de los muebles para montar en casa embalados en paquetes planos. Y este concepto tan sencillo, que desafía la idea de que los muebles deben ser una inversión cara, ha transformado hogares de todo el mundo y sustenta una empresa que genera más de 21 000 millones de euros anuales en ventas.

Ingvar Kamprad fundó IKEA en 1943; el nombre de la firma es la suma de sus iniciales y las de la granja (Elmtaryd) y el pueblo (Agunnaryd) donde nació. Al principio la empresa no vendía muebles, sino pequeños artículos como bolígrafos y marcos para fotografías. En 1948 empezó a vender muebles por catálogo. La leyenda dice que Gillis Lundgren, un empleado de IKEA, tuvo dificultades para cargar una mesa en un automóvil para entregarla, así que decidió desmontar las patas; y entonces se le ocurrió la idea de que los muebles se montaran en casa. IKEA empezó a producir muebles desmontados en 1956 y poco después inauguró una tienda. En la década de 1970 gozó de una gran expansión internacional e introdujo muchos de sus diseños clásicos, como las estanterías Billy y el sofá Klippan. A lo largo de los años, IKEA, hoy sinónimo de muebles compactos y asequibles, ha sido pionera de innovaciones como los catálogos de estilo revista, las fundas lavables o el uso de aglomerado.

Fechas clave

Desde 1943

1943 Ingvar Kamprad funda IKEA en Suecia

1945

1951 Publicación del primer catálogo

1955

1956 Vende el primer mueble para montar en casa

1958 Se inaugura una tienda en Älmhult (Suecia)

1965

1975

1978 Lanzamiento de la estantería Billy

1985

1985 Primera tienda en EE.UU.

1987 Primera tienda en RU

1994 Lanzamiento de una línea de muebles infantiles

1995

1998 Primera tienda en China

2005

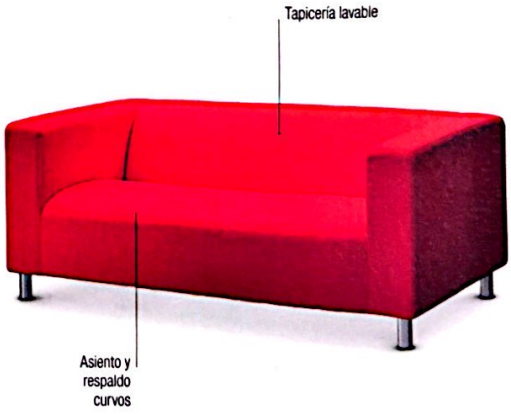
2007 Coopera con WWF para reducir la emisión de gases de efecto invernadero

Sillón Poem | **Noboru Nakamura**, 1976. Las líneas escandinavas clásicas del Poem, luego rebautizado Poäng, recuerdan a los diseños de Alvar Aalto (pp. 194–195).

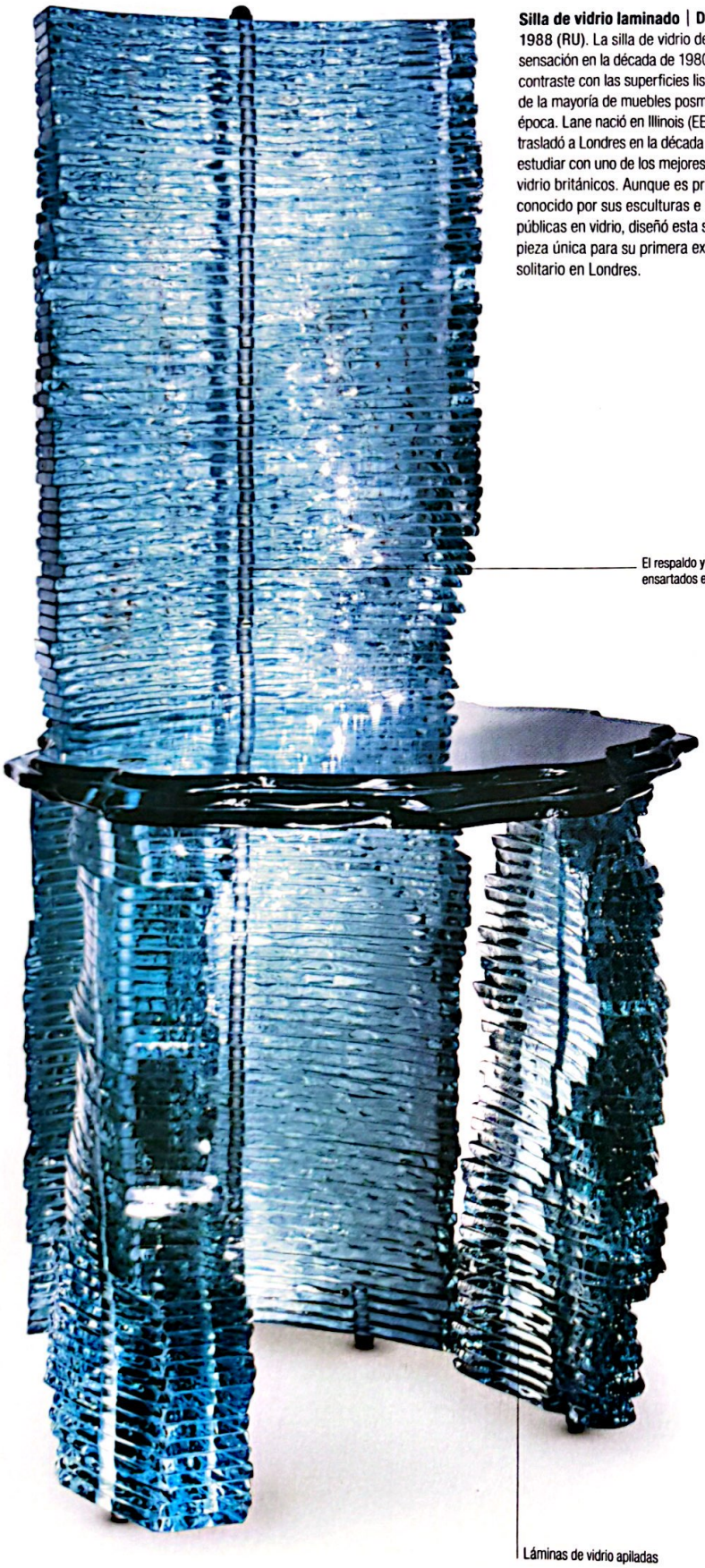

Mesa auxiliar Lövbacken | **1960**. Esta mesa se basa en la Lövet, producida originalmente en 1960, que fue uno de los primeros productos de IKEA para montar en casa.

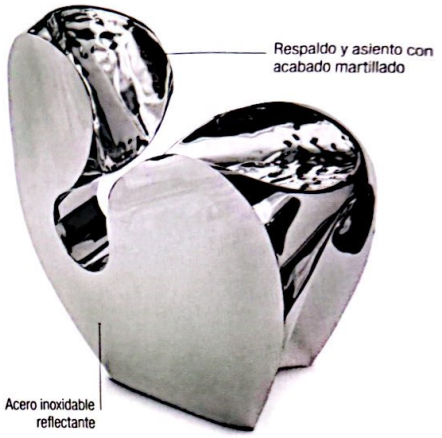

Sofá Klippan | **1989**. Lanzado en 1989, el sofá Klippan se ha convertido en una de las piezas más duraderas y populares de IKEA. En 2004 se creó una versión para montar en casa.

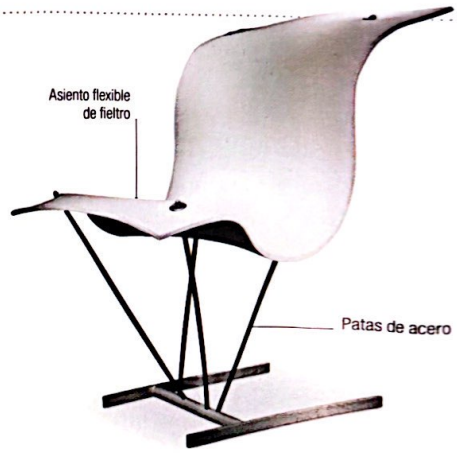
Scanned with CamScanner

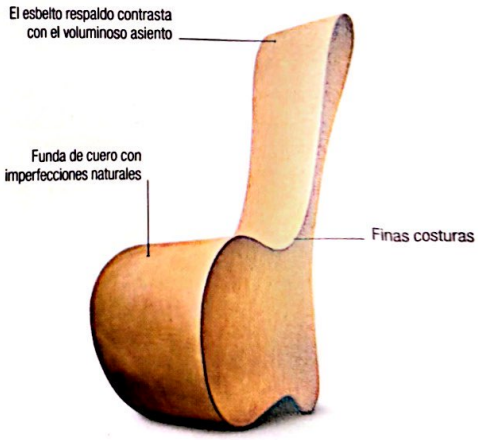
Silla de vidrio laminado | Danny Lane, 1988 (RU). La silla de vidrio de Lane causó sensación en la década de 1980, gracias a su contraste con las superficies lisas y brillantes de la mayoría de muebles posmodernos de la época. Lane nació en Illinois (EE.UU.), pero se trasladó a Londres en la década de 1970 para estudiar con uno de los mejores artesanos del vidrio británicos. Aunque es principalmente conocido por sus esculturas e instalaciones públicas en vidrio, diseñó esta silla como una pieza única para su primera exposición en solitario en Londres.

Silla Little Heavy | Ron Arad para One Off Ltd., 1991 (RU). Debido a la necesidad económica, Arad empezó produciendo muebles a partir de chatarra, que soldaba a mano, como esta silla de brillante acero inoxidable.

Silla Nomad | Ilkka Suppanen, 1994 (Finlandia). El interés de Suppanen por el estilo de vida nómada le llevó a diseñar esta silla, fácil de montar y desmontar. El asiento se sostiene en unas varillas de metal que recuerdan a las de las tiendas de campaña.

Silla Daniela | Jiří Pelcl para Atelier Pelcl, 1995 (República Checa). Pelcl transforma materias primas como la madera, el metal, la arcilla o el cuero –en este caso– en objetos elegantes y funcionales que transmiten calidez e ingenio.

Scanned with CamScanner

MUEBLES EXPERIMENTALES

El mobiliario posmoderno tenía sus raíces en el grupo Memphis, que Ettore Sottsass (pp. 318–319) fundó en 1981, y el color, el ingenio y la irreverencia de esos pioneros italianos se extendió rápidamente. Los diseñadores del norte de Europa explotaron avanzadas técnicas industriales y artesanales para producir muebles tan sofisticados como sólidos, algo diferentes del estilo de Memphis. Así, por ejemplo, Ilkka Suppanen dio al fieltro formas que desafiaban a la gravedad y que recordaban a la madera moldeada, mientras que Danny Lane optó por trabajar el vidrio. Ron Arad y Tom Dixon dieron formas curvas a los materiales más rebeldes, y los hermanos Bouroullec, en Francia, revitalizaron el diseño de muebles en la década de 1990 con sus sencillos y animados diseños. Philippe Starck compartía el sentido del humor de sus colegas italianos, y tanto él como Michael Sodeau experimentaron con estilos históricos.

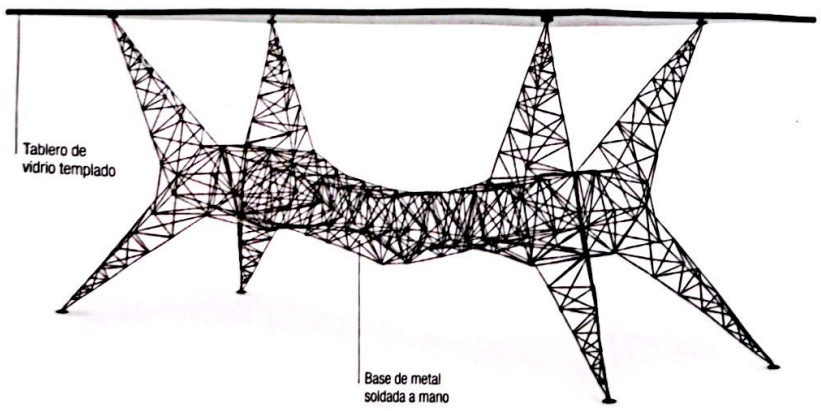
Sofá Alcove de respaldo alto | Ronan y Erwan Bouroullec para Vitra, 2006 (Francia). Con su alto respaldo flexible y paneles laterales unidos con cremalleras, el Alcove se basa en la idea de que un sofá puede ser una «habitación dentro de una habitación».

Silla Louis Ghost | Philippe Starck para Kartell, 2002 (Francia). La forma de la Louis Ghost se basa en la clásica butaca Luis XVI de finales del siglo XVIII, pero está fabricada con resina transparente en vez de con madera.

Sofá Library | Michael Sodeau para Modus, 2012 (RU). A pesar de su aspecto contemporáneo, este elegante sofá de Sodeau evoca los sillones orejeros de estilo reina Ana, que envolvían al usuario protegiéndolo de las corrientes de aire.

Mesa Pylon | Tom Dixon para Cappellini, 1992 (RU). La línea Pylon surgió como un proyecto de investigación de ingeniería estructural cuyo objetivo era crear la silla más ligera del mundo. Dixon se inspiró en puentes, torres y estructuras espaciales y usó su habilidad como soldador para crear los prototipos. Las varas de acero chapado en cobre de esta mesa son ligeras pero resistentes, y la estructura en X de las patas parece tan liviana como estable.

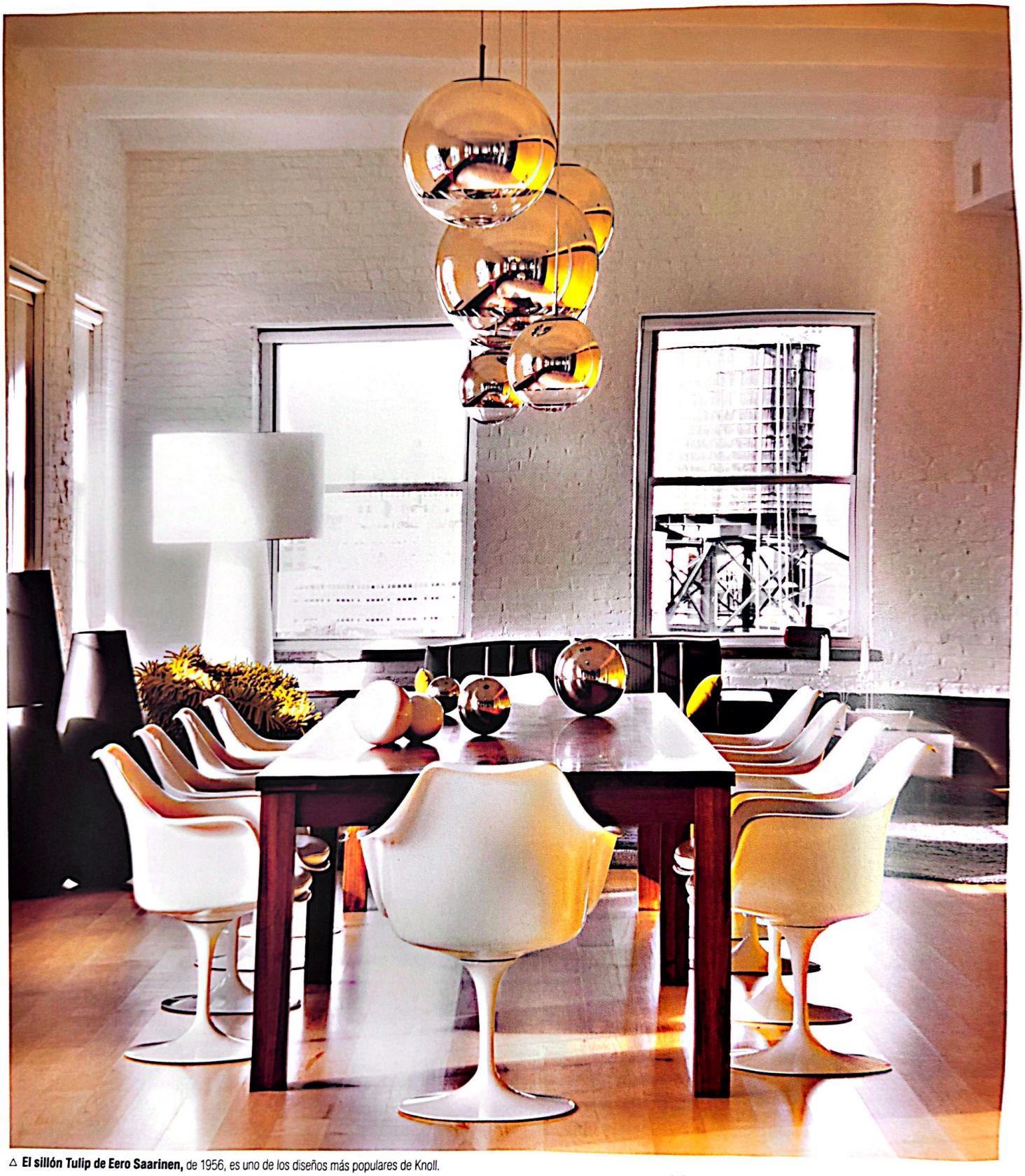
Tom Dixon

n. 1959

De origen tunecino, Dixon se convirtió en uno de los diseñadores más populares de Gran Bretaña en la década de 1980. Sin formación reglada en diseño, comenzó a construir muebles con chatarra, pero en 1990 ya realizaba encargos para Cappellini. En 1992 fundó Space, centro creativo y a la vez tienda, para exponer sus obras junto a las de otros diseñadores. Desde entonces ha trabajado como asesor y diseñador de interiores, y ha diseñado piezas producidas en serie para su empresa y para otros fabricantes como Artek.

Scanned with CamScanner

△ **El sillón Tulip de Eero Saarinen,** de 1956, es uno de los diseños más populares de Knoll.

Scanned with CamScanner

Knoll

△ **Silla Bertoia Bird** | **Harry Bertoia**, 1952

Knoll, una de las principales firmas del mobiliario moderno y posmoderno, ha contribuido a definir el estilo de los asientos presentes en las oficinas y los hogares durante gran parte del siglo xx. Desde hace 80 años encarga y fabrica algunas de las sillas más icónicas (y copiadas) que jamás se han diseñado. Aunque ahora también fabrica mesas, escritorios, lámparas, artículos de oficina y telas, la empresa sigue destacando por sus sillas, butacas y sofás.

Hans Knoll fundó Knoll en Nueva York en 1938. Llevaba la fabricación de muebles en la sangre: su abuelo comenzó con el negocio familiar en Stuttgart (Alemania) en 1865, y su padre lo lanzó en una nueva dirección en la década de 1920, cuando decidió centrarse en el diseño de interiores, entonces de estilo modernista. Cuando Hans se trasladó a EE.UU., en 1938, tenía la intención de importar muebles europeos, pero la Segunda Guerra Mundial dificultó el transporte, y entonces decidió crear su propia línea de muebles. Luego, junto con su esposa Florence, que había asistido a la prestigiosa Cranbrook Academy of Arts de Detroit con Charles Eames, Ludwig Mies van der Rohe y Eero Saarinen, contrató a algunas de las mentes más creativas de la segunda mitad del siglo xx, como Frank Gehry, Ettore Sottsass, Piero Lissoni, Isamu Noguchi y Robert Venturi, para que diseñaran muebles e interiores.

Fechas clave

Desde 1938

1938 Se funda en Nueva York la Hans G. Knoll Furniture Company

1940

1941 Hans Knoll contrata a Florence Schust

1946 Hans y Florence contraen matrimonio

1947 Lanzamiento de la lámpara Model 9 de Isamu Noguchi

1948 Consigue los derechos para fabricar la colección Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe

1956 Encargo del diseño de la silla Tulip a Eero Saarinen

1960

1961 La Model 46 de Max Pearson se convierte en la silla de oficina estándar

1966 Lanzamiento de la Petitt Seating Collection de Don Petitt

1968 Adquiere Gavina SpA, lo que incluye los derechos sobre los diseños de Marcel Breuer

1976 Otto Zapf crea el sistema de oficinas Zapf

1980

1984 Se presenta la serie de sillas posmodernas de Robert Venturi

1990 Westinghouse adquiere Knoll, que se convierte en Knoll Group

2000

2003 Lanzamiento de las telas de Stephen Sprouse

Mesa auxiliar MR | **Ludwig Mies van der Rohe**, diseñada en 1929, fabricada por Knoll en 1977. Una estructura tubular de acero inoxidable soporta el tablero de vidrio transparente.

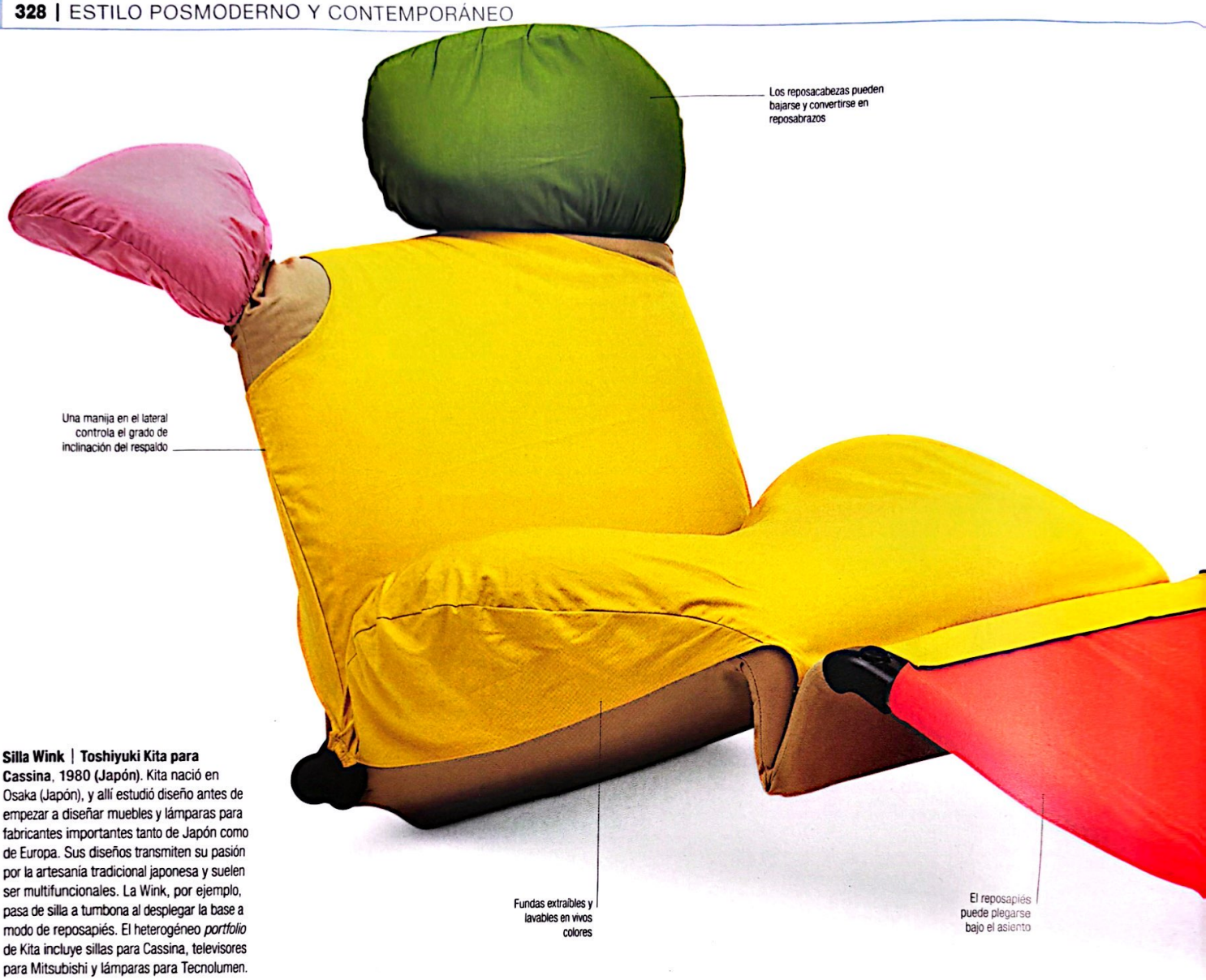

Butaca Florence Knoll | **Florence Knoll**, 1954. La sencilla forma de esta butaca recuerda al minimalismo de Mies van der Rohe, pero el color y la textura dan calidez al diseño.

Silla Cross Check | **Frank Gehry**, 1992. Inspirada en las cajas de manzanas con las que Gehry jugaba en su infancia, esta silla está hecha con tiras de madera de arce entrelazadas.

Scanned with CamScanner

Silla Wink | Toshiyuki Kita para Cassina, 1980 (Japón). Kita nació en Osaka (Japón), y allí estudió diseño antes de empezar a diseñar muebles y lámparas para fabricantes importantes tanto de Japón como de Europa. Sus diseños transmiten su pasión por la artesanía tradicional japonesa y suelen ser multifuncionales. La Wink, por ejemplo, pasa de silla a tumbona al desplegar la base a modo de reposapiés. El heterogéneo *portfolio* de Kita incluye sillas para Cassina, televisores para Mitsubishi y lámparas para Tecnolumen.

DIFUSIÓN DEL POSMODERNISMO

El posmodernismo, uno de los estilos más polémicos del siglo pasado, tuvo su auge en la década de 1980, y no se limitó a la arquitectura y el mobiliario, sino que influyó en casi todas las facetas de la cultura popular. Surgió como una reacción al estilo moderno, que había rechazado el historicismo y consideraba que la tecnología y la maquinaria eran el camino hacia un futuro mejor. El posmodernismo reevaluó los elementos históricos y los reintegró en el diseño de un modo a menudo ecléctico o experimental, y a veces con toques de ironía y humor. El grupo posmodernista Memphis, fundado en Italia, tuvo una gran influencia en diseñadores de todo el mundo, como el australiano Marc Newson o el japonés Masanori Umeda. Más recientemente, la preocupación por el medio ambiente ha centrado la atención de diseñadores de muebles de todo el mundo en la cuestión de la sostenibilidad.

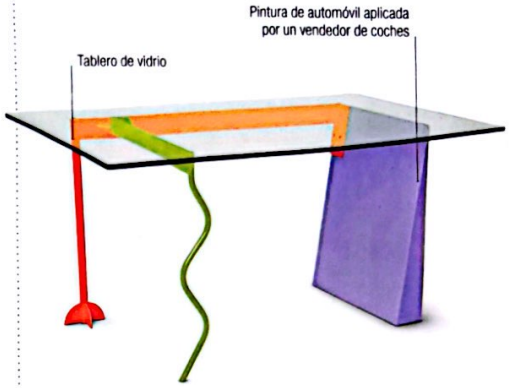
Scanned with CamScanner

Silla Bone-rest | Toshiyuki Kita para Johoku Mokko Co. Ltd., 1983 (Japón). El diseño minimalista subraya la belleza de la madera de hinoki, muy apreciada en Japón por su color claro y sus vetas rectas, y usada en palacios, templos y altares.

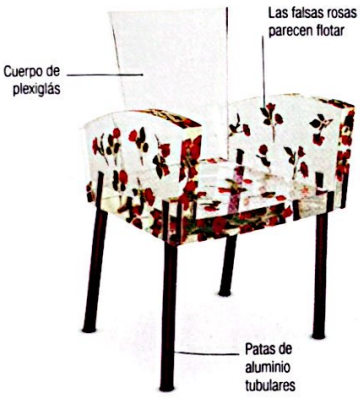

Silla Queen Anne | Robert Venturi y Denise Scott Brown para Knoll, 1984 (EE. UU.). Esta paródica versión, floreada y achatada, de una silla de estilo reina Ana expresa un agudo comentario sobre la popularidad de los muebles históricos.

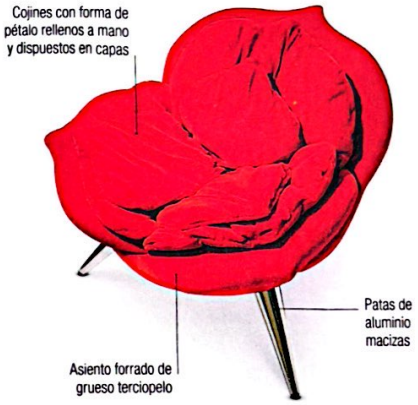

Mesa Peninsula | Peter Shire, 1982 (EE. UU.). Shire, uno de los primeros miembros del grupo Memphis, se inspiró en la exuberante cultura automovilística de Los Ángeles, su ciudad natal, para diseñar esta mesa de metal esmaltado y aluminio.

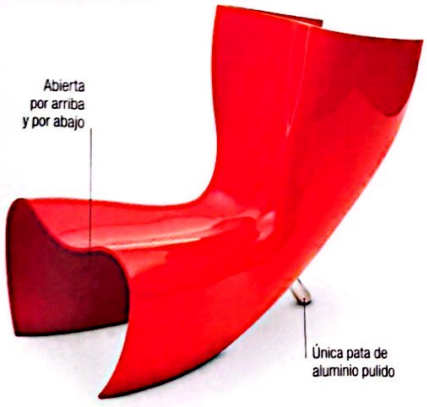

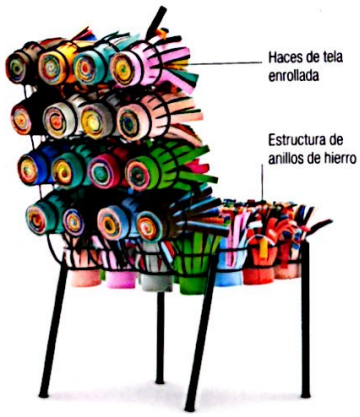
Butaca Miss Blanche | Shiro Kuramata para Ishimaru Co., 1988 (Japón). El nombre de esta silla alude a Blanche DuBois, el personaje teatral de *Un tranvía llamado deseo* de Tennessee Williams. La decoración de rosas simboliza su marchita belleza.

Butaca Rose | Masanori Umeda para Edra, 1990 (Japón). Los muebles de Umeda son alegres y funcionales, como esta lujosa silla en forma de rosa. Asentado en Tokio, en 1981 Umeda participó en la primera exposición del grupo Memphis en Milán.

Butaca Felt | Marc Newson para Cappellini, 1993 (Australia). Esta brillante y futurista silla está hecha con una lámina de fibra de vidrio reforzada. Newson es conocido por su capacidad para dar formas fluidas a metales y plásticos.

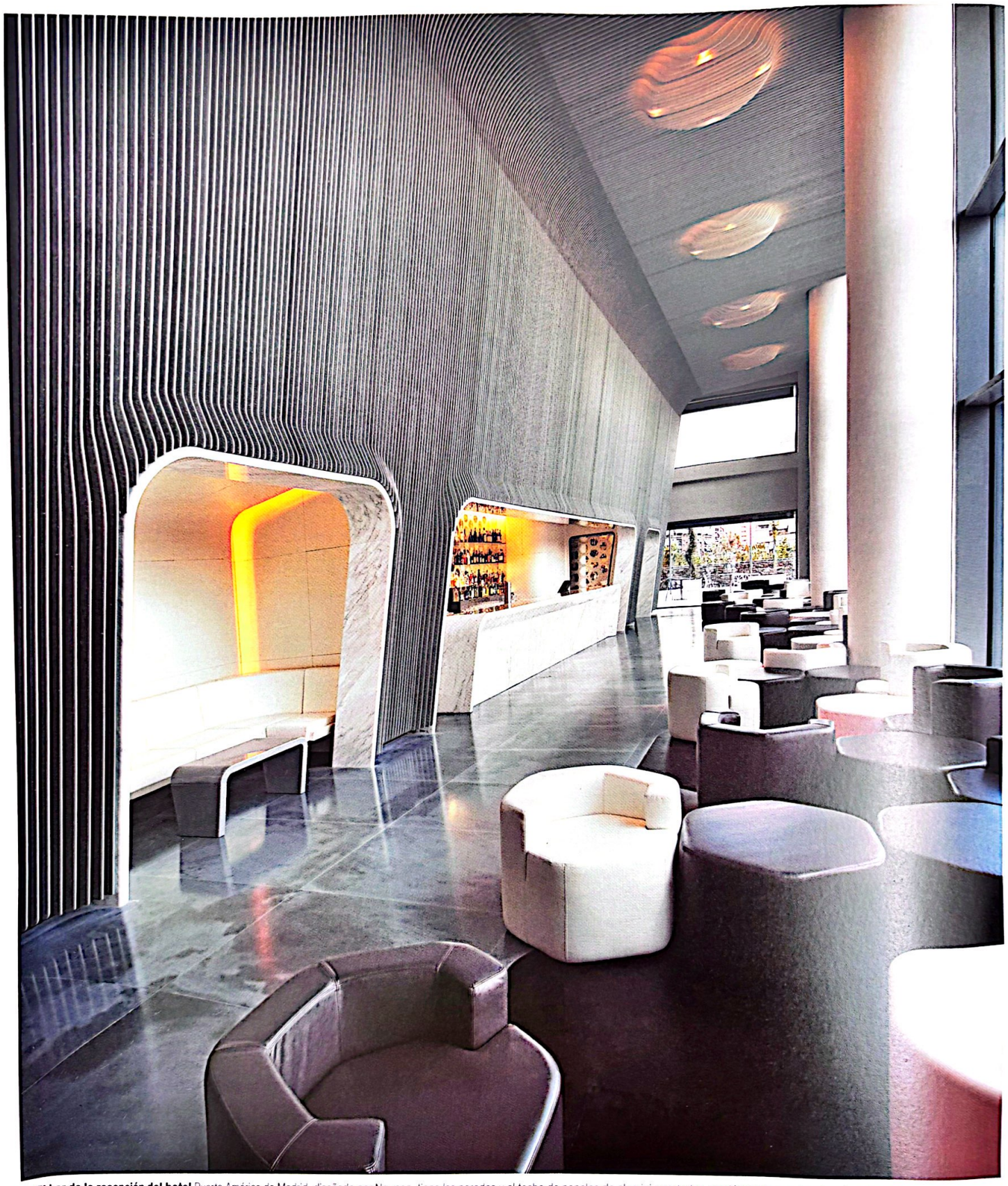

Silla Sushi III | Fernando y Humberto Campana para Estudio Campana, 2002 (Brasil). Esta silla es una ocurrente interpretación del aprecio de los brasileños por la artesanía, los colores vivos y el ahorro.

Butaca Poltrona Suave | Julia Krantz, 2008 (Brasil). Movida por la preocupación por el medio ambiente y el amor a la selva brasileña, Krantz talla muebles artesanalmente usando madera de origen sostenible, en vez de árboles silvestres.

Scanned with CamScanner

El bar de la recepción del hotel Puerta América de Madrid, diseñado por Newson, tiene las paredes y el techo de paneles de aluminio cortados con láser y los suelos de mármol pulido.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Marc Newson

Una infancia poco convencional, que incluyó vivir en un hotel en primera línea de mar y viajar por Europa, sembró la semilla para que Newson se convirtiera en uno de los grandes talentos del mundo del diseño en la década de 1990. Mientras crecía en Sydney (Australia), en la década de 1960 y principios de la de 1970, vio algunos de los icónicos diseños italianos de la época en el hotel que dirigía su madre. Estudió joyería y escultura en Sydney y empezó a experimentar con la creación de muebles de metal. Su primera obra notable fue la Lockheed Lounge, una *chaise longue* de estilo industrial creada con ayuda de una beca del Consejo Australiano para las Artes. Expuso en una importante galería de Sydney y pronto se convirtió en un tema de conversación en los círculos de diseño internacionales.

Newson empezó a recibir encargos de todo tipo: un automóvil conceptual para Ford (el 021C); una botella de perfume para Shiseido; interiores para restaurantes y hoteles de lujo de todo el mundo; zapatillas deportivas para Nike; la bicicleta MN1 para Biomega; artículos de menaje y muebles para prestigiosas marcas europeas como Flos, Moroso, Cappellini y Alessi; utensilios de cocina para Tefal; e incluso interiores de cabinas de aeronaves. Newson se ha hecho así un hueco en el campo del diseño industrial, con el metal como un elemento recurrente y los automóviles clásicos como una influencia permanente. Su estilo elegante e industrial, de efecto lujoso, se caracteriza por la ergonomía y las formas fluidas.

Vida

n. 1963

1963 Nace en Sydney (Australia)

1965

1975

1982 Empieza sus estudios de joyería y escultura en el Sydney College of the Arts

1985

1986 Diseña la Lockheed Lounge

1989 Trabaja para Teruo Kurosaki, que fabrica las sillas Embryo y Wicker

1993 En su estudio de París, diseña la lámpara Helice para Flos, y las sillas Gluon y TV para Moroso

1995

1997 Se traslada a Londres; diseña la Apollo Torch para Flos

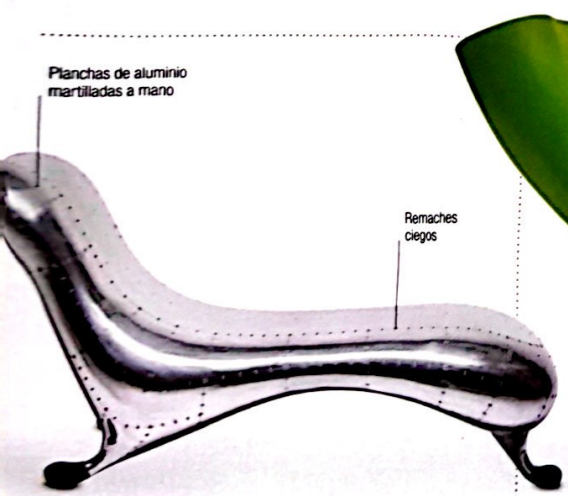
1998 Empieza a trabajar en el diseño de la cabina del jet Falcon 900B

2002 Diseña la cabina de clase *business* para Qantas, y mobiliario de baño para Ideal Standard

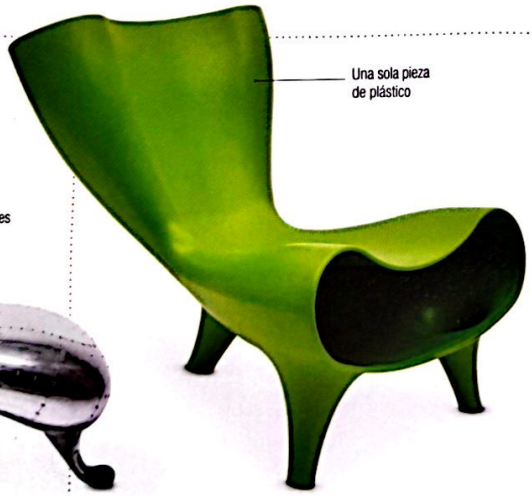
2005 Aparece en la lista de la revista *Time* de las 100 personas más influyentes

2005

2006 Es elegido Diseñador del Año en la Design Miami

Lockheed Lounge | 1986. Chapada en aluminio soldado sobre un cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, esta *chaise longue* lleva el nombre del fabricante de aviones estadounidense.

Silla Orgone | 1998. Diseñada originalmente en 1993 como una edición limitada en aluminio, más tarde la Orgone se produjo en serie en polietileno de diversos colores.

Silla Wood | **Para Cappellini**, 1992. Los finos listones de madera de haya transmiten delicadeza, pero el efecto global es de solidez.

Ordenador M001 de Apple Macintosh | Steve Jobs para Apple Inc., 1984 (EE. UU.). El Macintosh transformó el modo de interactuar con los ordenadores. Los primeros ordenadores personales funcionaban tecleando una serie de instrucciones y exigían un mínimo conocimiento de programación. Sin embargo, Jobs introdujo la intuitiva interfaz gráfica de «señalar y pulsar», controlada mediante un ratón, que seguimos utilizando en la actualidad.

MATERIAL DE OFICINA Y ORDENADORES

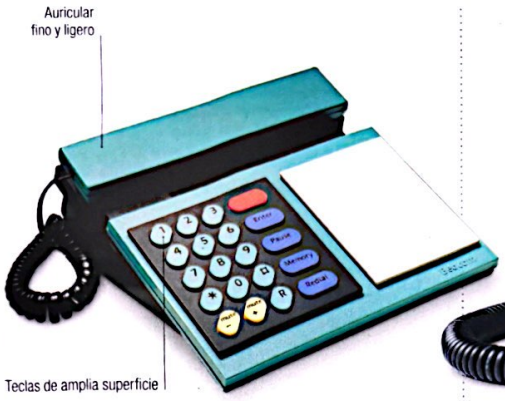
Las competitivas condiciones del mercado han hecho evolucionar rápidamente el material de oficina: empresas y particulares quieren productos que agilicen el trabajo y les permitan estar conectados. Ciertos hitos tecnológicos han marcado el camino: el lanzamiento del sistema Windows de Microsoft en 1983, la duplicación de la velocidad de los superconductores en 1987, la creación del lenguaje HTML en 1990, el acceso público a Internet en 1993 y el creciente uso de los *smartphones* a partir del año 2000.

El diseño ha seguido el ritmo de la tecnología y las interfaces gráficas han transformado los aparatos electrónicos en algo divertido y fácil de usar. Hoy, los *smartphones* con pantalla táctil nos permiten contactar al instante con todo el mundo. Los ordenadores ya no son mamotretos de plástico gris, y algunos de ellos, como el elegante MacBook Pro, se han convertido en auténticos objetos de deseo.

Scanned with CamScanner

Terminal gráfico inteligente 2647A | Hewlett-Packard, 1978 (EE. UU.). Comercializado como terminal gráfico porque carecía de procesador propio, el voluminoso 2647A tenía unos cartuchos integrados que ofrecían 220k de memoria.

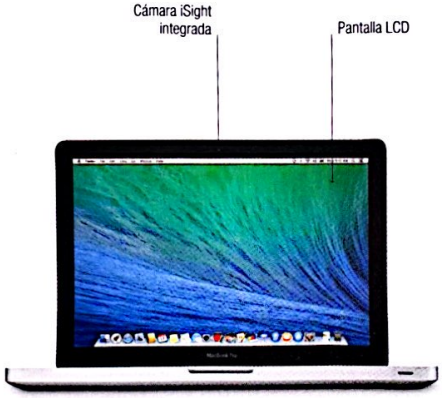
Teléfono BeoCom 1000 | Gideon Loewy para Bang & Olufsen, 1986 (Dinamarca). Bang & Olufsen introdujo el color en los teléfonos de oficina con el BeoCom 1000, que destacaba por su calidad de sonido y su diseño llamativo y juvenil.

Teléfono BeoCom 1500 | Bang & Olufsen, 1994 (Dinamarca). El BeoCom 1500 era parte de todo un sistema creado por Bang & Olufsen: con sus botones de control remoto, el usuario podía subir o bajar el volumen del reproductor de música o el televisor.

Impresora Laserjet 4L | Hewlett-Packard, *c.* 1990 (EE. UU.). La 4L apareció ante la creciente demanda de equipo de oficina doméstico. Diseñada para uso personal, era compacta, tenía un precio razonable y se apagaba automáticamente si no se usaba.

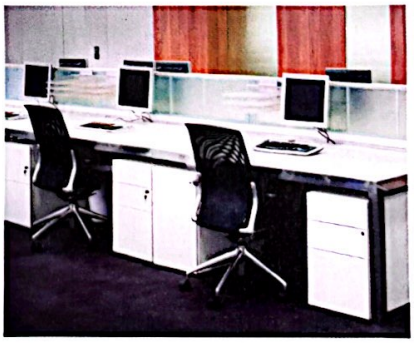
Ordenador portátil MacBook Pro | Jonathan Ive para Apple Inc., 2006 (EE. UU.). Aunque no era ni más ligero ni más delgado que el PowerBook (primer portátil de Apple), el Pro tenía características adicionales, como webcam y conector magnético.

La oficina moderna

Desde 1970

En los últimos años, tanto el mobiliario como la organización de los espacios de trabajo han evolucionado casi al ritmo de la tecnología. Los diseñadores se han interesado por la ergonomía, un campo de estudio surgido en la década de 1970 que analiza los efectos del trabajo de oficina regular en el cuerpo humano. La silla Aeron creada por Herman Miller (p. 273) constituye un paradigma: la cómoda malla de la tapicería mantiene una presión constante en todo el cuerpo, se adapta a cualquier forma y alivia los problemas posturales consecuencia del uso prolongado del ordenador.

A medida que proliferan aparatos y cables, el espacio de los escritorios debe organizarse con más esmero. Las pantallas se elevan para hacer más cómoda la lectura, y los cables se agrupan y ocultan para reducir los estorbos.

Muchas oficinas se organizan en pequeños núcleos como este. Las sillas ergonómicas de malla se inspiran en la Aeron.

Ordenador portátil VAIO serie Y | Sony, 2011 (Japón). La serie Y de VAIO se comercializó como un *netbook*: más pequeño, más barato y con menos consumo de batería que un ordenador portátil convencional. La pantalla solo tenía 11,5 pulgadas.

Galaxy S20 | Samsung, 2020 (Corea del Sur). Esta versión del modelo Galaxy tiene una pantalla de 6,2 pulgadas con una rápida tasa de refresco, tecnología 5G, cámaras de altas prestaciones a ambos lados del teléfono y una batería de larga duración.

Scanned with CamScanner

Cuenco Vessels | Janice Tchalenko para Next Interiors, principios de la década de 1980 (RU). La galardonada ceramista Tchalenko dominó el arte del torno desde muy pronto, y al principio de su carrera se centró en la forma de la arcilla en piezas de gres sin decorar. Sin embargo, a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, empezó a experimentar con la decoración de las piezas, añadiéndoles atrevidos dibujos—como en este caso— y colores vivos. Este cambio de dirección contribuyó a impulsar el movimiento de la cerámica de estudio, y su obra empezó a atraer a un público nuevo. En la década de 1980, la cadena británica Next Interiors le encargó el diseño de una línea de objetos de regalo, que incluyó el cuenco Vessels.

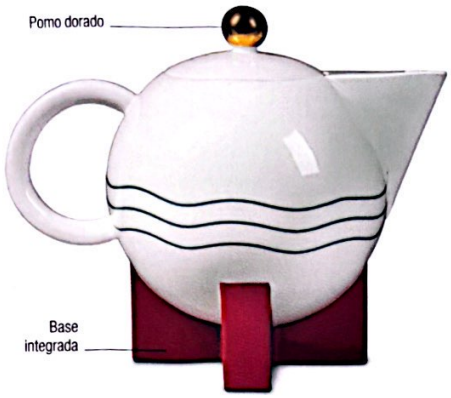
EL ARTE DE LA CERÁMICA

A partir de la década de 1980, el campo de la cerámica se dinamizó y dio un giro de los artículos prácticos hacia piezas más esculturales y artísticas. La función del ceramista ya no se limitaba a satisfacer la demanda de vajillas y baterías de cocina: ahora expresaba impulsos creativos personales que atraían a un mercado que quería comprar artículos de cerámica por su mera belleza. Cada vez había más piezas de cerámica en las mesas auxiliares y los aparadores de los hogares, y se coleccionaban como obras de arte, independientemente de que resultaran prácticas o no. Las líneas que separaban el arte y el diseño, la escultura y la artesanía, la función y la estética, se desdibujaban cada vez más, y a medida que la apreciación de la cerámica como forma de arte se extendía por el mundo a finales del siglo xx, los precios que se pagaban por los artículos de cerámica en exposiciones y subastas aumentaron drásticamente.

Scanned with CamScanner

Jarrón Carrot | Nathalie du Pasquier para el grupo Memphis, 1985 (Italia). El irreverente espíritu de Memphis es obvio en este jarrón de porcelana, con sus colores chillones y la yuxtaposición aparentemente aleatoria de elementos decorativos.

Cafetera Big Dripper | Michael Graves para Swid Powell, 1985–1987 (EE. UU.). La Big Dripper formaba parte de un juego de café de porcelana esmaltada. Las proporciones exageradas y el estilo informal reflejan el enfoque posmoderno de Graves.

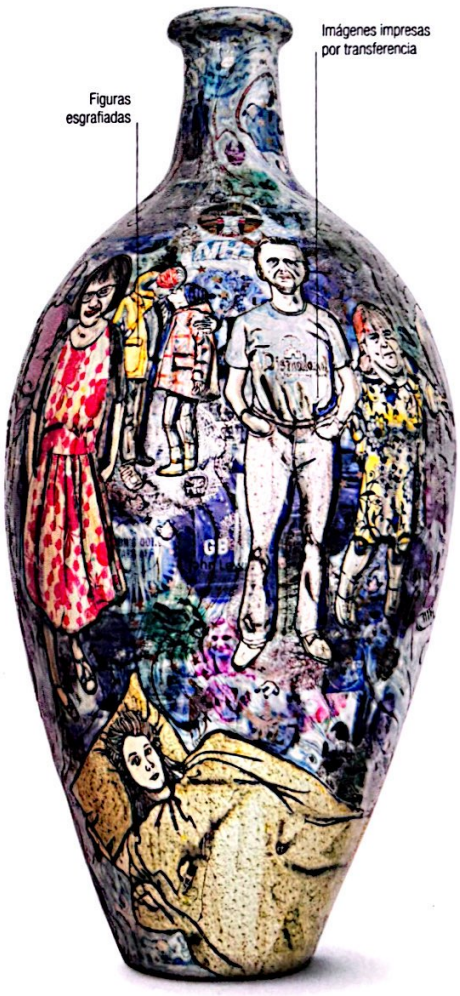
Tetera de barro cocido | Lisbeth Daehlin y Bente Saetrang, 1988 (Noruega). Pese a su aspecto tribal, esta tetera se diseñó en Frysja, cerca de Oslo. Daehlin realizó la pieza de cerámica, usando el azul que la caracteriza, y Saetrang elaboró el asa.

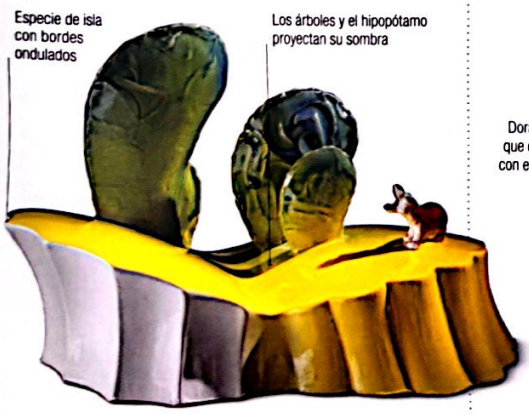
Bandeja de gres | Peter Voulkos, 1989 (EE. UU.). Esta pieza, con sus colores terrosos, los bordes irregulares, las hendiduras de la superficie y los imprecisos trazos de pintura, es característica del vigoroso estilo de Voulkos, que mezcla lo artístico y lo artesanal.

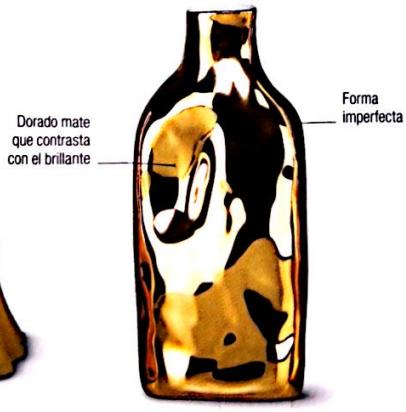
Jarra de gres | Emmanuel Cooper (RU). Cooper concebía sus piezas como obras de arte, no como objetos funcionales, y era conocido por sus vidriados. El picado otorga a esta jarra un atractivo aspecto mate moteado.

Jarrón de cerámica | Grayson Perry, 2017 (RU). Este es uno de los dos jarrones de cerámica creados en respuesta a la división social causada por el Brexit. Se ilustraron mediante un *crowdsourcing* de imágenes e ideas a través de las redes sociales.

***Paisaje con hipopótamo* | Richard Slee, 1997 (RU).** Slee concibió esta surrealista pieza como una reflexión artística acerca del apego sentimental a las figuritas de adorno. El hipopótamo cobra una nueva vida ante el paisaje fantasmagórico.

Jarrón de porcelana | Maxim Velcovsky para Qubus, 2008 (República Checa). Gracias a su talento para repensar objetos cotidianos, Velcovsky eleva una botella deliberadamente deforme al estatus de ornamento de lujo con este jarrón dorado.

Scanned with CamScanner

EXPERIMENTOS CON METAL

Si el brillo de la plata conjuró la elegancia de la era espacial durante la década de 1960, en la de 1980 el metal preferido fue el oro, que proyectaba una imagen de riqueza y glamur. Pero en la década siguiente, los metales blancos, y sobre todo el acero inoxidable, recuperaron el favor del público; en un mercado en recesión, eran una alternativa a medio camino entre las baratas cuberterías de aleación y las caras cuberterías de plata, y muchas empresas dedicadas a la venta de vajillas y cuberterías de plata comenzaron a ofrecer líneas de acero inoxidable.

Otros metales nuevos inspiraron a los diseñadores maneras también nuevas de trabajar; muchos rechazaron las formas tradicionales y crearon escultóricas piezas que apenas resultaban prácticas. Tales piezas, a menudo muy decorativas, encontraron su mercado entre gente con poder adquisitivo y deseosa de poseer cuberterías y vajillas de diseño.

Juego de té | Daniel Libeskind para Sawaya & Moroni, 2008 (Italia). También en este juego de té y café Libeskind utilizó sus distintivas formas angulosas y afiladas. Además, en una subversión típicamente suya, cada una de las piezas se funde con la bandeja, de manera que el conjunto parece un futurista paisaje urbano o un escultural centro de mesa más que un juego de objetos funcionales.

Las ciudades son las mayores creaciones de la humanidad

Daniel **Libeskind**

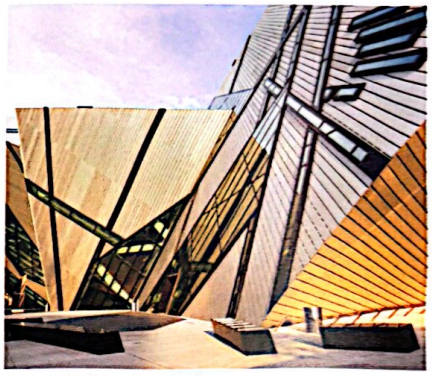

Daniel
Libeskind

n. 1946

Libeskind, estadounidense nacido en Polonia, es conocido por su idealista arquitectura, angulosa y vanguardista. Su radical propuesta para la ampliación del Victoria and Albert Museum de Londres dividió a la opinión pública, al igual que sus proyectos para el Museo Judío de Berlín y para el nuevo World Trade Center de Nueva York, con el que ganó el concurso, aunque no el encargo final. Libeskind sostiene que diseña edificios como metáforas, y que le interesa más el lenguaje de la arquitectura que su pura funcionalidad.

Museo Real de Ontario (Toronto). Daniel Libeskind dirigió el equipo que en 2002 renovó y amplió el museo.

Scanned with CamScanner

Cubertería | Ward Bennett para Supreme Cutlery, 1980 (Japón). Bennett aprovechó la tradición japonesa de forja de espadas y cuchillos para producir esta minimalista cubertería de líneas puras. Los mangos triangulares dan unidad al conjunto.

Tetera Anchorage | Peter Shire para Rossi & Arcandi, 1982 (Italia). Shire diseñó esta tetera de alpaca galvanizada con forma de pájaro en colaboración con el grupo Memphis. Su llamativo anticonvencionalismo es típico de la obra del grupo.

Frutero Murmansk | Ettore Sottsass para Rossi & Arcandi, 1982 (Italia). Este frutero fue una de las primeras piezas que Sottsass diseñó para el grupo Memphis. Se inspiró en Murmansk, una gélida y aislada ciudad del noroeste de Rusia.

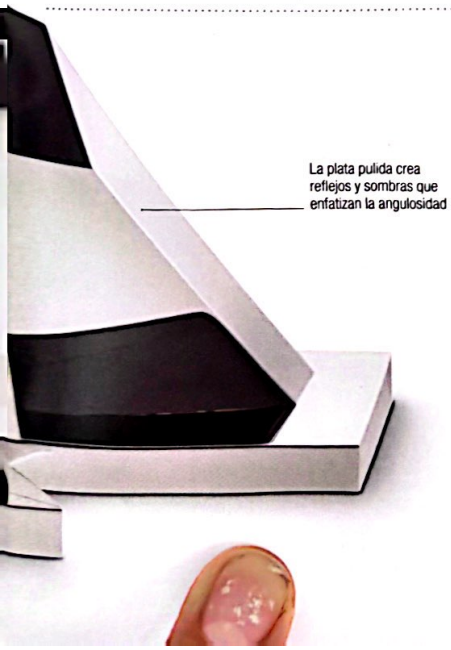
Cubertería Hommage à Madonna | Matteo Thun para WMF, 1986 (Alemania). Con unos mangos que semejan dedos enjoyados, esta cubertería se inspiró en Madonna, el icono del pop, y en su extravagante sentido de la moda.

Hervidor Hot Bertaa | Philippe Starck para Alessi, 1987 (Italia). Hot Bertaa transformó los hervidores tradicionales, pero su atrevido estilo, con el cuerpo inclinado y la integración del asa y el caño, no resultaba práctico, por lo que el modelo fue retirado.

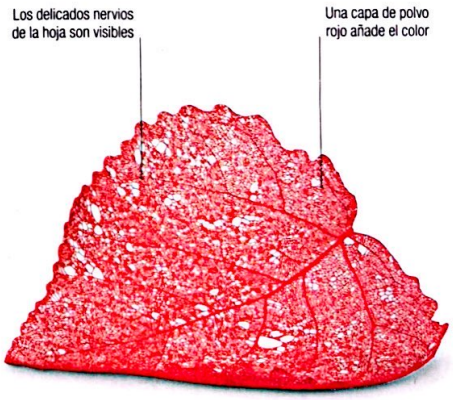

Jarra de plata | Afra y Tobia Scarpa para San Lorenzo, 1990 (Italia). El estudio San Lorenzo se fundó en 1970 para crear diseños de alta calidad en plata de ley, como esta jarra de superficie abollada y dorada por dentro.

Candeleros Salvador | Óscar Tusquets Blanca para Follies-Driade, 1998 (Italia). Estos candeleros de bronce son un homenaje a Salvador Dalí, en cuya obra aparecen con frecuencia objetos sólidos que parecen fundirse.

Frutero Lehti | Maria Jauhiainen, 2004 (Finlandia). Pionera en la elección de procesos y materiales, Jauhiainen realizó este frutero fotograbando una hoja de árbol en una lámina de latón y disolviendo el metal con ácido hasta que solo quedó su forma.

Scanned with CamScanner

△ **La estantería Bookworm,** uno de los éxitos de ventas de Kartell en la década de 1990, se convirtió en un icono del diseño porque era flexible, funcional y escultural.

Scanned with CamScanner

Ron Arad

Las sillas que Ron Arad diseñaba en su estudio londinense llamaron por primera vez la atención del mundo del diseño en la década de 1980. Arad las hacía a mano, a partir de materiales toscos como acero batido o cemento y mediante técnicas que aprendió de forma autodidacta. Eligió este método de trabajo en parte porque era barato y en parte porque reflejaba el estado de ánimo en las calles del Londres post-punk. A Arad le fascinaba el potencial de esos materiales, muy poco habituales en el mobiliario, y la belleza de las superficies metálicas labradas y soldadas. Pese al aspecto nada lujoso de las sillas, entusiasmaron al público preocupado por el diseño, que pagaba encantado por piezas como la silla Tinker (1988), de acero batido.

No pasó mucho tiempo antes de que fabricantes europeos empezaran a hacerle encargos. En 1986, Arad diseñó para Vitra una tumbona de metal flexible llamada Well-Tempered y desarrolló para Moroso una serie de sillas metálicas tapizadas. El trabajo del metal siguió ocupándole durante la década de 1990, cuando se vio más implicado en proyectos arquitectónicos y de interiores comerciales, los cuales han ocupado la mayor parte de su tiempo en las dos últimas décadas: en 2001 instaló el suelo tecnológico de los grandes almacenes Selfridges en Londres, en 2003 creó la tienda Y en Tokio para el diseñador de moda Yohji Yamamoto, y en 2004 diseñó las nuevas oficinas centrales de Magis en Treviso (Italia).

Vida

n. 1951

- **1951** Nace en Tel Aviv (Israel)
- **1960**
- **1970** — **1971** Se matricula en la Academia de Artes y Diseño Bezalel (Israel)
- **1973** Se traslada a Reino Unido
- **1980** — **1981** Funda su propia empresa, One Off, junto con Caroline Thorman
- **1986** Vitra lanza la silla Well-Tempered
- **1990** — **1989** Funda Ron Arad Associates
- **1997** Diseña la silla Tom Vac para Vitra
- **2000** — **2000** Finaliza la escultura Big Blue en Canary Wharf (Londres)
- **2003** Diseña la sede y la sala de exposiciones de Maserati en Módena (Italia)
- **2010** — **2010** Termina el aclamado Museo del Diseño Holon (Israel)

Silla Fantastic Plastic Elastic (FPE) | Para Kartell, 1998. La FPE, así llamada por su flexibilidad, consiste en una plancha de plástico unida a los tubos de metal que forman la estructura.

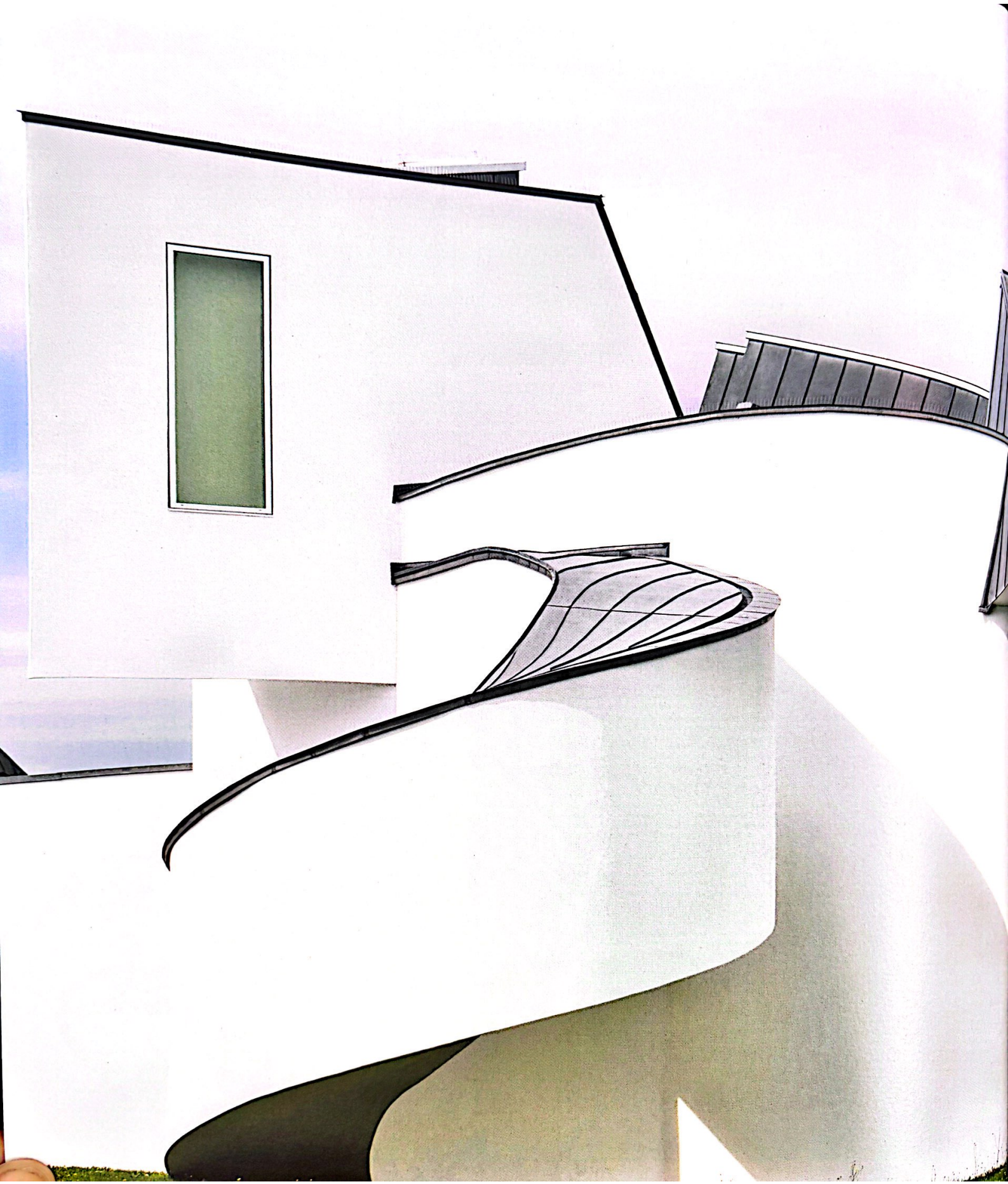

Silla Tom Vac | Para Vitra, 1997. Además de con metales, Arad ha experimentado con plásticos. La Tom Vac, de superficie ondulada, está hecha de plástico moldeado por inyección.

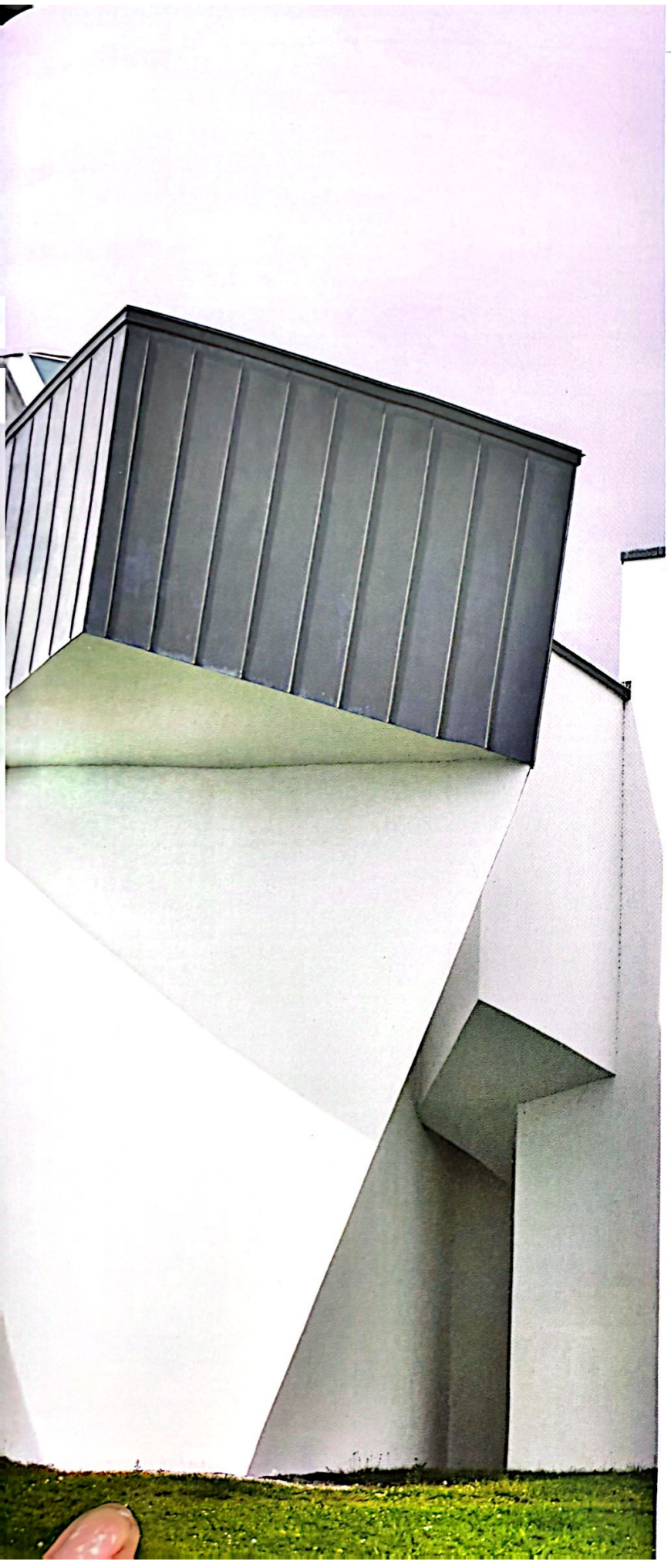

Silla Voido | Para Magis, 2006. La silla Voido es una pieza escultural, al igual que la estantería Bookworm. Está diseñada ergonómicamente para que resulte cómoda.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CAOS DE ÁNGULOS

Cuando fue inaugurado en 1989, el Vitra Design Museum, del arquitecto canadiense Frank O. Gehry, asombró al mundo entero con las curvas y las proyecciones de su estructura. Representaba un estilo arquitectónico nuevo que luego se conocería como deconstructivismo, una reacción contra el posmodernismo de las décadas de 1970 y 1980. Si este había producido edificios por lo general formales y simétricos con frecuentes referencias históricas, los edificios deconstructivistas como el Vitra Design Museum eran asimétricos, de aspecto informal, fragmentados, llenos de curvas y ángulos raros y con revestimientos de formas inusuales.

Por fuera, el edificio de Gehry es una maraña fascinante de elementos dispares. Los techos están forrados con una aleación de titanio-zinc, sus paredes están recubiertas de yeso blanco, y las distintas partes de la estructura combinan las curvas y las superficies inclinadas. En el interior, los blancos y claros espacios resultan idóneos para exponer obras de diseño moderno. El éxito de este estilo radical inspiró edificios aún más atrevidos al propio Gehry y a otros arquitectos.

Aunque suelo trabajar el detalle de mi obra como cualquiera, casi siempre parece casual. Ese es el efecto que busco

Frank O. **Gehry**

Vitra Design Museum, Baden-Württemberg (Alemania), obra de Frank O. Gehry (1989) El exterior del museo consiste en torres, rampas y cubos con paredes curvas e inclinadas. Sin embargo, estos elementos en apariencia dispares quedan unificados por la cuidada composición y el blanco de las paredes.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

VIDRIO DE ESTUDIO

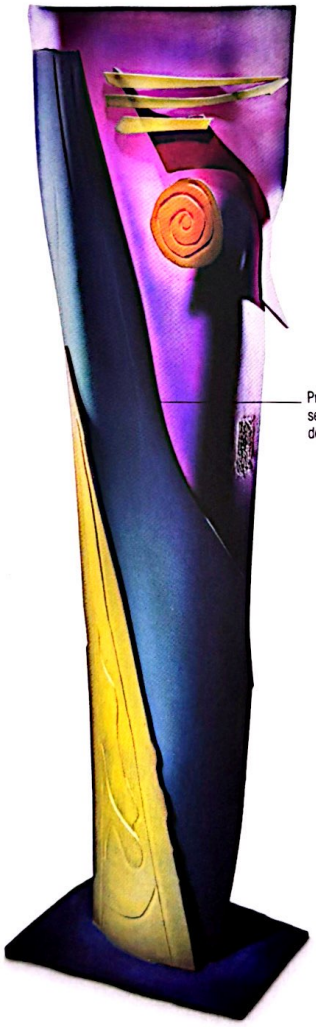
El movimiento estadounidense Studio Glass («Vidrio de Estudio») surgió durante la década de 1960 en el estado de Ohio, donde Harvey Littleton enseñaba artesanía del vidrio a muchos aspirantes a artistas, como Marvin Lipofsky, en la Universidad de Wisconsin. El movimiento vivió un renacimiento en la Costa Oeste en la década de 1980 y Seattle se convirtió en un importante centro artístico. A medida que el vidrio de estudio adquiría popularidad y figuras como el propio Lipofsky demostraban que los artistas del vidrio también podían conseguir fama y fortuna, otra generación, la de Richard Marquis y William Morris, empezó a abrir sus propios estudios. Todo esto, junto con la revaluación del medio en el mercado internacional del arte, estimuló el trabajo del vidrio en China, Japón y otras partes del mundo, incorporando tradiciones y temas locales.

Jarrón Orkney Island | **William Morris**, 1984 (EE. UU.). Morris se inspira en las culturas indígenas y utiliza complejas técnicas para decorar la superficie del vidrio y crear texturas que, aquí, proporcionan un aspecto deliberadamente envejecido.

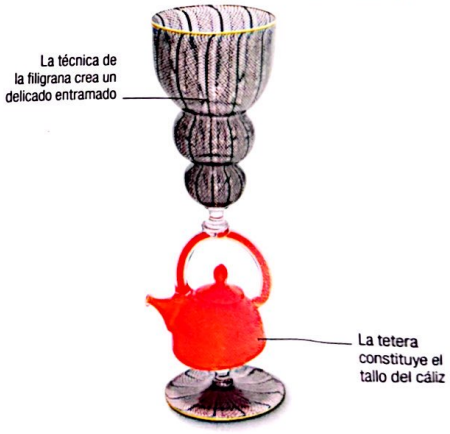
Cuenco de vidrio Skulls | **Dante Marioni**, 1991 (EE. UU.). El uso de formas prístinas y una paleta sencilla distinguen la obra de Marioni, inspirada en la cerámica etrusca y griega clásica, y en el cristal de Murano. Aquí distorsionó las calaveras en un estilo naíf.

Amarillo sobre púrpura | **Danny Perkins**, 1991 (EE. UU.). Este fantástico ensamblaje de piezas de vidrio sopladas, torcidas y quebradas ha sido pulido con chorro de arena para crear una superficie mate y uniforme antes de pintarlo al óleo.

Caja de vidrio soplado | **Fujita Kyohei**, 1988 (Japón). Esta caja octogonal evoca tradiciones japonesas como el lacado. Las motas rojas y blancas representan pétalos de ciruelo, y la caja está decorada con pan de oro.

Tetera con cáliz de vidrio soplado | **Richard Marquis**, 1990 (EE. UU.). Marquis es conocido por su obsesión por la perfección técnica, por el humor y la imaginación. Esta pieza ornamental presenta una notable complejidad.

Los espejos sirven para verse la cara; el arte, para verse el alma

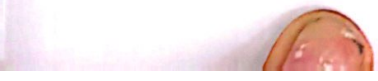
George Bernard **Shaw**

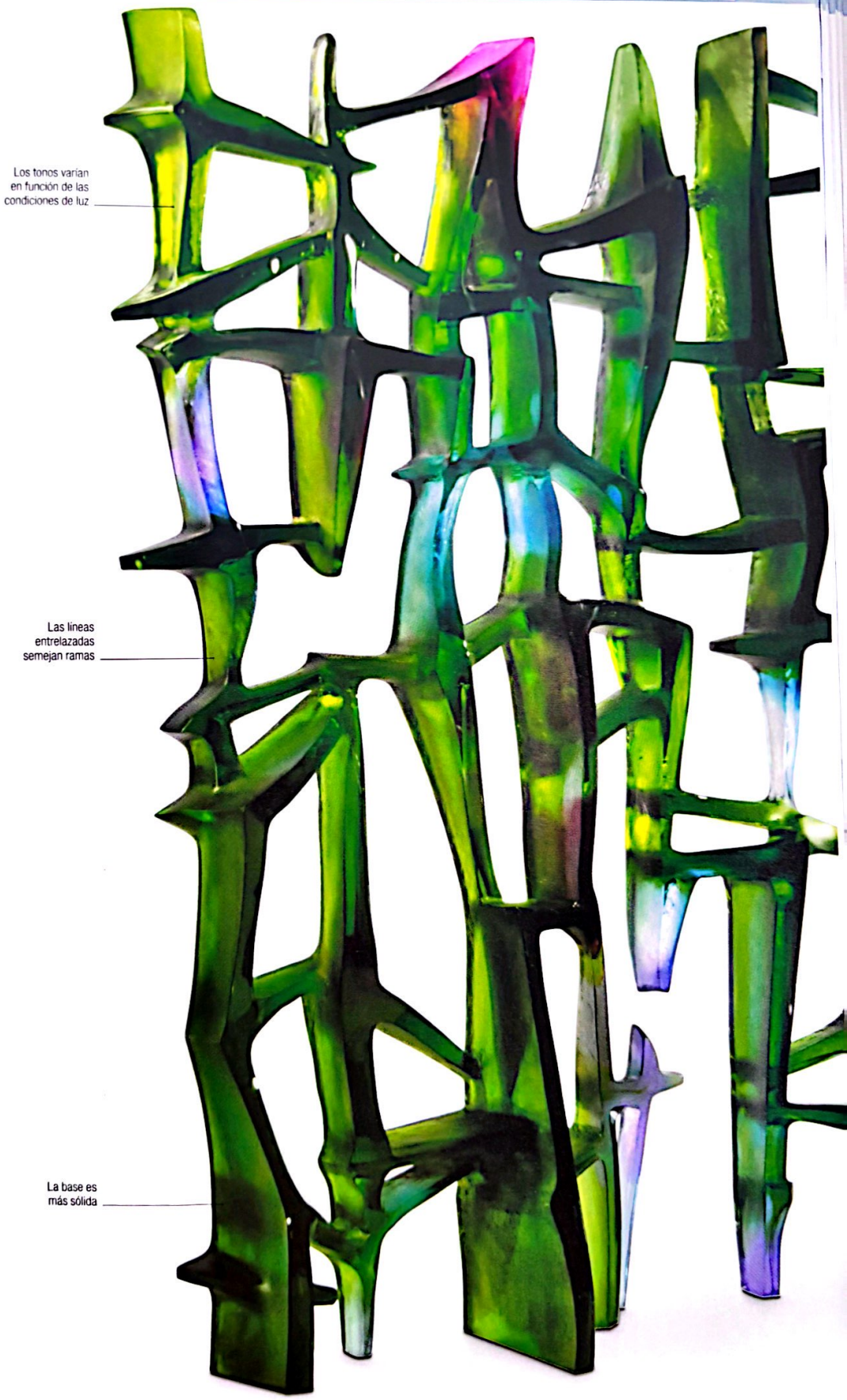

IGS VII 2000-03 #9 | **Marvin Lipofsky**, 2000–2003 (EE. UU.). Lipofsky crea formas orgánicas abiertas, inspiradas en órganos corporales internos como el cerebro o el estómago. Varias capas de vidrio translúcido proporcionan una sensación de profundidad.

***Neón en Causeway Bay*, Hong Kong** | **Lu Chi**, 2011 (China). Lu Chi se ha especializado en la creación de esculturas de vidrio, que primero modela en arcilla. Esta –parte de una serie inspirada en los viajes de la artista– es un tributo a las luces de Hong Kong.

Scanned with CamScanner

△ **La colección Orrefors by Karl Lagerfeld,** de 2011, tiene unas elegantes formas geométricas y una paleta neutra de vidrio transparente, blanco y negro.

Scanned with CamScanner

Orrefors

△ **Botella de cristal** | **Simon Gate**, 1924

Fundada en Suecia en 1898, Orrefors tuvo un origen modesto: fabricaba vidrio para ventanas y botellas. En 1913, Johan Ekman compró la empresa para producir cristalerías refinadas y desarrollar un negocio impulsado por el diseño. Contrató a los artistas Simon Gate y Edvard Hald, así como a Eugen y Knut Bergkvist, que habían trabajado en la cercana fábrica Kosta, y junto a ellos transformó Orrefors en una empresa cuyo vidrio grabado logró fama internacional. En 1925, Orrefors y su equipo de diseño ganaron el Grand Prix de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París gracias a un cáliz de Simon Gate.

Contratar a artistas era algo muy novedoso para una fábrica de vidrio y motivó a Orrefors a buscar más creatividad y logros técnicos. La empresa fue pionera del «vidrio artístico», cuyo principal valor era el estético, y desarrolló nuevas técnicas, como el vidrio Grial, que integra los dibujos en el vidrio, o el vidrio Ariel, en el que burbujas de aire quedan atrapadas en el interior, y su deseo de experimentar atrajo a otros artistas. En 1939, cuando Orrefors expuso en la Feria Mundial de Nueva York, ya era conocida como productora del estilo «sueco moderno», caracterizado por sus líneas marcadas, color y originalidad. En la década de 1980 el movimiento del vidrio artístico se expandió por el mundo. Orrefors ha conservado su costumbre de dejar que los artistas marquen el camino tanto en las cristalerías domésticas como en el vidrio artístico, y así ha seguido prosperando.

Fechas clave

Desde 1898

1898 Se funda la empresa en la localidad de Orrefors (Småland, Suecia

1900

1913 Johan Ekman compra la empresa y comienza a producir cristalerías

1916 Bergkvist idea la técnica Grial

1920

1925 Gana el Grand Prix en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París

1936 Se incorpora el escultor Edvin Öhrström, que ayuda a desarrollar la técnica Ariel

1940

1957 Ingeborg Lundin y Nils Landberg, artistas de Orrefors, ganan premios en la Trienal de Milán

1959 Incorporación del orfebre Gunnar Cyren, que desarrollará el vidrio pop

1960

1974 Se incorpora Eva Englund, que impulsa una nueva era de creatividad

1980

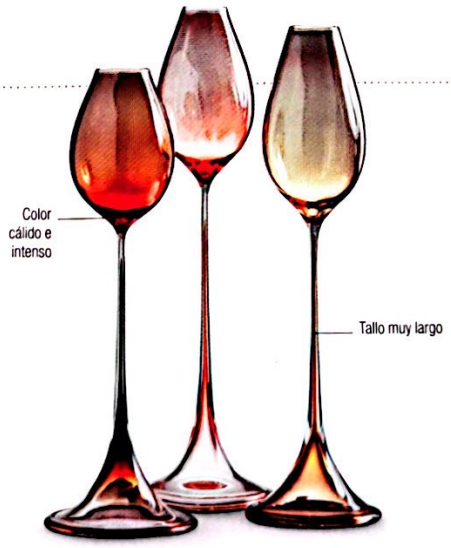
1990 Se fusiona con Kosta Boda para convertirse en Orrefors Kosta Boda AB

2000

2011 Se lanza la colección Orrefors by Karl Lagerfeld

Jarrones Triton | **Simon Gate**, 1916. El vidrio acanalado de estos jarrones realza sus gráciles y curvilíneas formas, y el uso de un solo color enfatiza su simplicidad.

Copas Tulpan | **Nils Landberg**, 1957. Cada una de estas copas, inspiradas en los tulipanes, fue soplada de una sola pieza de vidrio. Obtuvieron una medalla de oro en la Trienal de Milán de 1957.

Jarrón con peces | **Edvard Hald**, década de 1930. A partir de esta década, y mediante la técnica Grial, Hald produjo bellas piezas de vidrio semejantes a acuarios en miniatura.

Scanned with CamScanner

VIDRIO EUROPEO

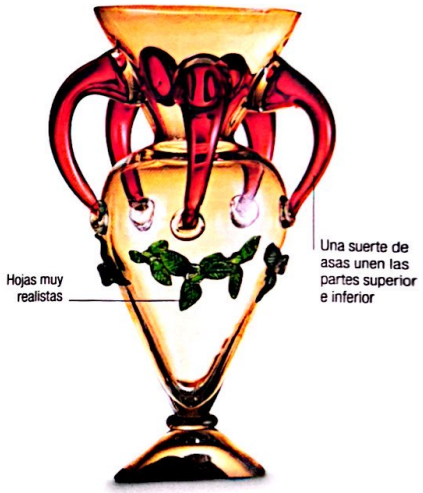
El mundo del arte se fue volviendo progresivamente más internacional durante las décadas de 1980 y 1990, y los programas de residencia y de intercambio cultural trajeron a Europa a algunos de los artistas del vidrio más importantes de EE. UU.; el entusiasmo por el vidrio llegó así a una nueva generación de diseñadores. Vidrieros de todo el mundo seguían mirando a Europa en busca de inspiración técnica y artística: viajaban a Suecia para aprender técnicas como el Grial o a Murano (Italia) para estudiar las murrinas y la técnica *millefiori*, entre otras. Del mismo modo, los vidrieros europeos agradecían la posibilidad de trabajar con los estadounidenses. Todos ellos intercambiaban ideas, perfeccionaban técnicas y desafiaban los límites de su trabajo para llevarlo al reino del arte. En el mundo posmoderno, los artistas del vidrio ya no se valoraban solo por su técnica: ahora también se tenía muy en cuenta el concepto que subyacía a su obra.

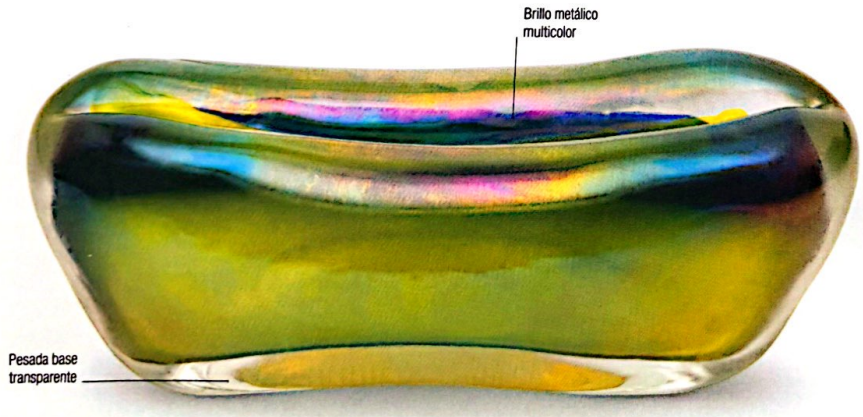
Jarrón con cabeza de mujer | Eva Englund para Orrefors, 1988 (Suecia). Englund es conocida sobre todo por sus diseños naturalistas, que suelen incorporar rostros humanos. Era toda una experta en la técnica Grial, que confiere un acabado difuminado.

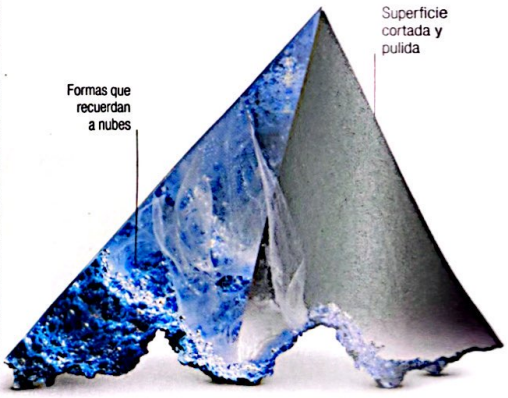
Vidrio soplado Hopi | Lino Tagliapietra, 1992 (Italia). La serie Hopi se inspiró en el vívido arte indígena del suroeste de EE. UU.. Este ejemplo utiliza la *mezza filigrana*, una técnica de Murano que Tagliapietra enseñó a artesanos extranjeros.

Jarrón Ajeto | Bořek Šípek, 1998 (República Checa). Šípek recurrió a la tradición barroca de Bohemia para crear este sensual jarrón con forma de balaústre, que incorpora unas hojas de vidrio elaboradas con gran realismo.

Coupe (Sea Gold) | Laura de Santillana, 1997 (Italia). La lustrosa superficie da sensación de profundidad a esta pieza de vidrio. De Santillana pertenece a la dinastía Venini de vidrieros y reside en Venecia, donde también trabaja su hermano, Alessandro Diaz. Ambos crean esculturas e instalaciones de vidrio, además de objetos funcionales.

Forma piramidal | Colin Reid, 1999 (RU). Reid creó este objeto decorativo moldeando vidrio coloreado. La superficie lisa y sus marcadas diagonales contrastan con la base irregular y dentada, y reflejan el color del interior de la pirámide.

Scanned with CamScanner

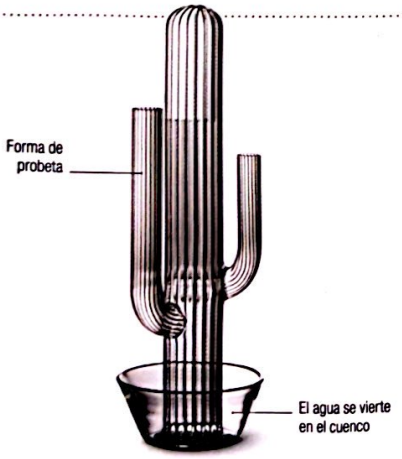
Scanned with CamScanner

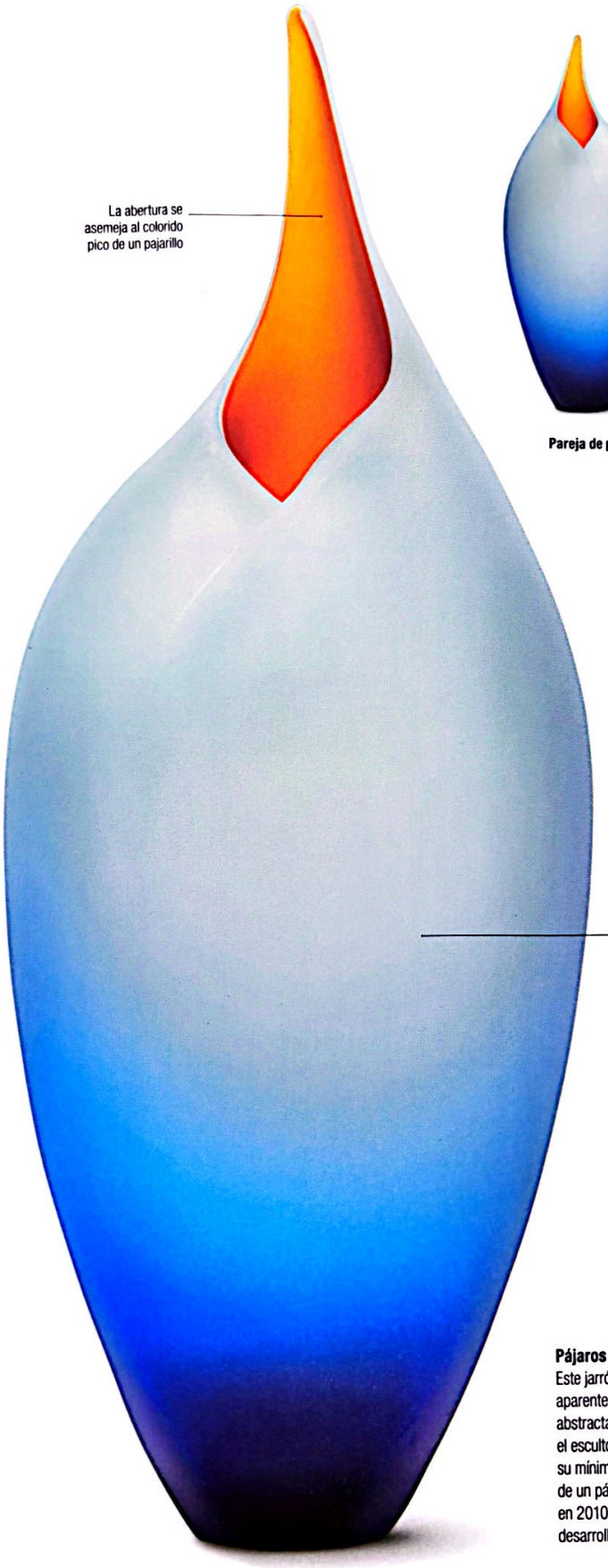
Jarrón Murrina | Vittorio Ferro, 2004 (Italia). Hijo del maestro de Murano Giuseppe Ferro, Vittorio despunta en la técnica de la murrina –consistente en el corte transversal de un haz de varillas de vidrio de distintos colores–, cuyo efecto recuerda al mosaico.

Gran forma orgánica Ariel | Peter Layton, 2004 (RU). Las formas abstractas de Layton se inspiran en el mundo natural. Creó la serie Ariel para un cliente que le pidió una versión de la calcedonia que enfatizara los tonos azules.

Jarrón Cactus | Jiří Pelcl para Křehký, 2007 (República Checa). Para diseñar este jarrón Pelcl se inspiró en sus viajes a Perú. Está hecho de vidrio borosilicatado, que suele utilizarse para hacer probetas, cuya forma tubular imita.

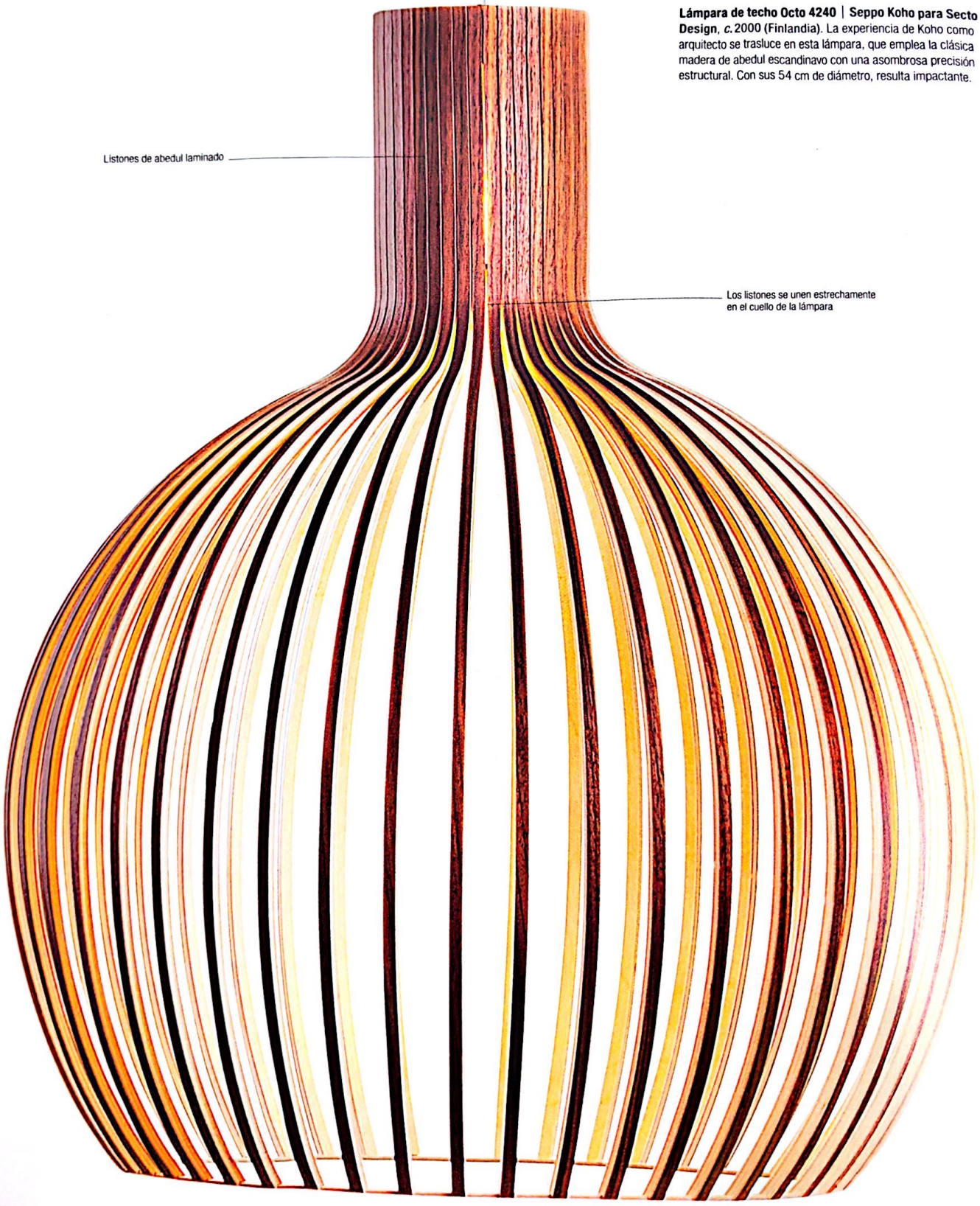

Pareja de pájaros No hay dos jarrones iguales

Pájaros | Bruce Marks, 2019 (RU). Este jarrón de vidrio soplado a mano, aparentemente sencillo, adopta una forma abstracta inspirada en las aves. Influido por el escultor Brancusi, Marks reduce la forma a su mínima expresión para reproducir la esencia de un pájaro. Empezó a crear estos jarrones en 2010 y desde entonces no ha dejado de desarrollarlos.

Scanned with CamScanner

Lámpara de techo Octo 4240 | Seppo Koho para Secto Design, *c.* 2000 (Finlandia). La experiencia de Koho como arquitecto se trasluce en esta lámpara, que emplea la clásica madera de abedul escandinavo con una asombrosa precisión estructural. Con sus 54 cm de diámetro, resulta impactante.

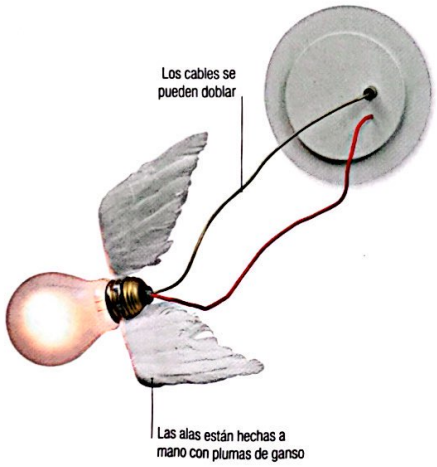
LUCES DEL NORTE

La iluminación de interiores siempre ha sido algo muy importante para el norte de Europa, donde los largos y oscuros inviernos sumen a hogares y ciudades en la penumbra durante gran parte del día, además de la noche. Las particulares condiciones lumínicas de Escandinavia han inspirado las lámparas de diseñadores como Andreas Engesvik y Tord Boontje, que creó la icónica lámpara Midsummer tras observar cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles.

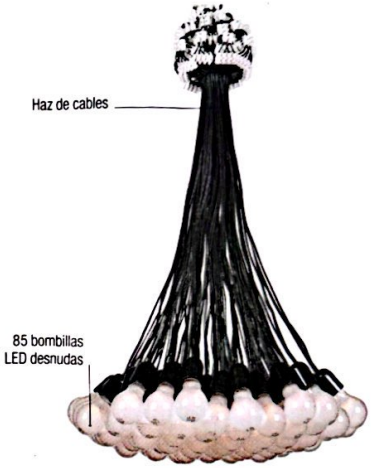
La fascinación por la iluminación ha llevado a muchos otros diseñadores europeos a crear lámparas en las que los elementos funcionales son claramente visibles. Rody Graumans e Ingo Maurer, por ejemplo, han despojado a sus lámparas de todo lo que no es esencial para celebrar su elemento básico, la humilde bombilla, con un espíritu lúdico. Ese humor es evidente en la lámpara Lucellino de Maurer, en la que la bombilla se ha convertido en un pajarillo.

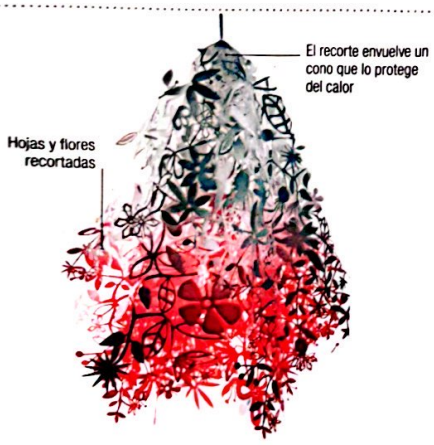
Lámpara de escritorio Jazz | Ferdinand Porsche Jr. para PAF, 1989 (Alemania). Severa y futurista, esta lámpara refleja la elegancia de la marca de automóviles vinculada a su diseñador. El botón de encendido y apagado también permite modular la luz.

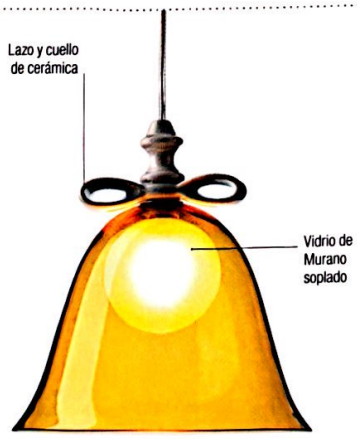
Aplique Lucellino | Ingo Maurer, 1992 (Alemania). En este ingenioso aplique, las suaves alas contrastan con los cables y la funcional bombilla desnuda. El nombre Lucellino es un juego de palabras que combina los términos italianos para «luz» y «pajarillo».

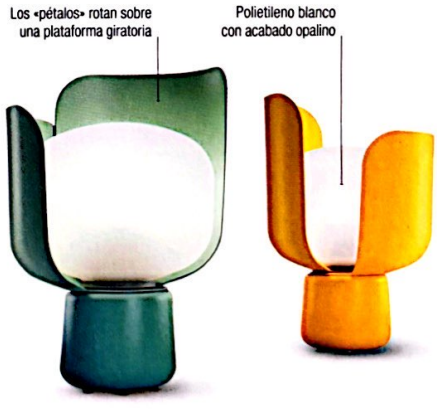
Lámpara de techo 85 Lamps | Rody Graumans para DROOG®, 1993 (Países Bajos). Graumans ha reducido aquí una lámpara de techo a lo esencial, pero el agrupamiento de las bombillas resulta sofisticado.

Lámpara Midsummer | Tord Boontje, 2004 (Países Bajos). Boontje quería recrear el aspecto de una lámpara de papel hecha a mano; para ello usó un plástico llamado Tyvek, más resistente que el papel, que puede cortarse con facilidad sin desgarrarlo.

Lámpara Small Bell | Marcel Wanders para Moooi, 2013 (Países Bajos). Esta lámpara se inspiró en las campanas que se usan para congregar a grupos de personas, un motivo recurrente en la obra de Wanders. El lazo evoca la decoración navideña.

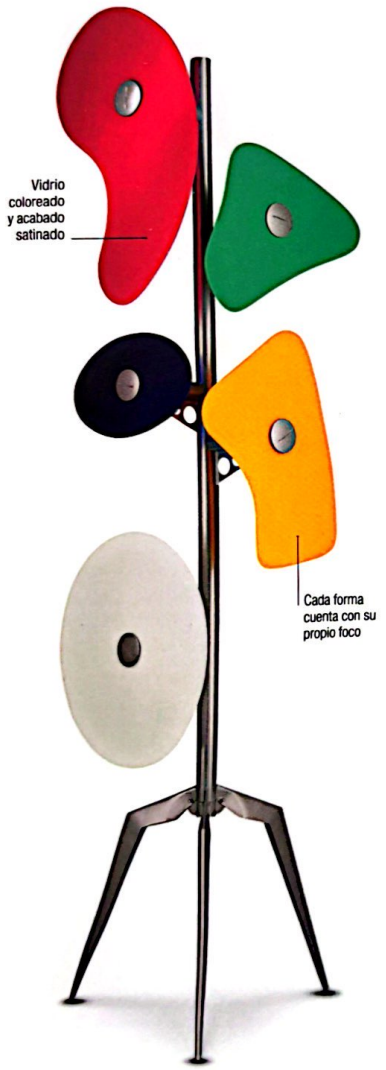

Lámpara de mesa Blom | Andreas Engesvik para FontanaArte, 2013 (Noruega). Engesvik diseñó esta bonita lámpara de mesa como una flor cuyos pétalos pueden moverse para regular la luz. La base es de aluminio pintado.

Scanned with CamScanner

ILUMINACIÓN POSMODERNA

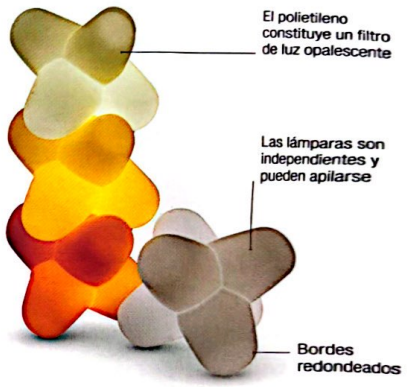
En su reacción contra el estilo moderno, el diseño posmoderno reinterpretó los estilos históricos. Algunos diseñadores de iluminación se fijaron en las lámparas Art Nouveau, como las Tiffany, para dar a su obra un toque más orgánico. Albert Paley, por ejemplo, que en la década de 1960 quedó cautivado por el Art Nouveau, en las décadas de 1980 y 1990 produjo unos diseños que muestran las curvas y floriturasque lo caracterizan limitadas por la severidad industrial. El grupo Memphis, más desenfadado, se inspiró en el Art Déco y el pop art y usó materiales cotidianos y baratos, como el laminado con estampados llamativos, para añadir un toque divertido. Tom Dixon también recurrió al humor en sus diseños, y experimentó con el plástico y las nuevas tecnologías para crear su lámpara apilable Jack.

Lámpara de pie Orbital | Ferruccio Laviani para Foscarini, 1992 (Italia). La Orbital se sostiene sobre un trípode móvil de acero cortado a láser en el que se han montado unos difusores planos cuya parte posterior, de vidrio industrial pulido, refleja el foco de luz.

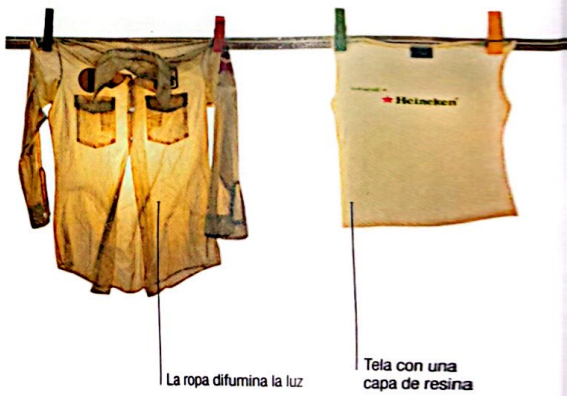
Lámpara Kyo | Toshiyuki Kita para IDK Design Laboratory Ltd., 1983 (Japón). El amor de Kita por la artesanía japonesa se manifiesta en esta lámpara, cuya pantalla está hecha con el papel washi que se usa tradicionalmente para los farolillos.

Lámpara Jack | Tom Dixon para Eurolounge Ltd., 1997 (RU). En su experimentación con el plástico, Dixon se encontró con los moldes giratorios que se usan para hacer los conos de tráfico y los empleó para crear esta novedosa y asequible lámpara apilable.

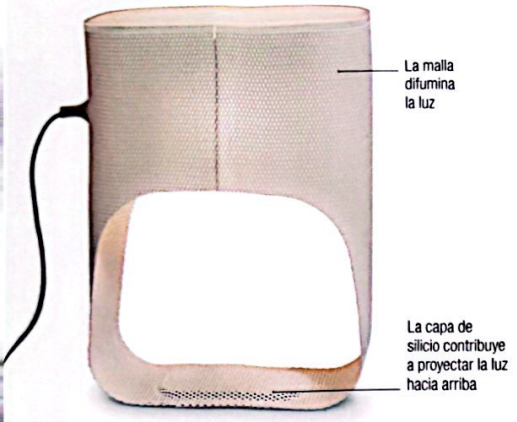

Lámpara de mesa Corona | Albert Paley, 1999 (EE. UU.). Paley, escultor del metal y diseñador, llevó su fascinación por los elementos arquitectónicos decorativos al campo de la iluminación. La forma y las espirales de esta lámpara remiten al Art Nouveau.

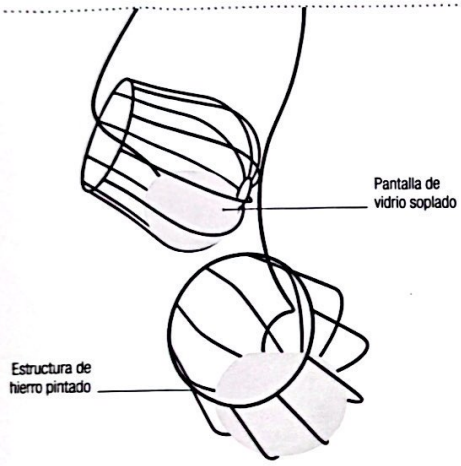

Lámpara Il Cestello | Gaetano Pesce, 2003–2004 (Italia). Esta lámpara de ropa tendida fue el elemento central del diseño interior del restaurante Il Cestello de Florencia, para el que Pesce creó una fantasía surrealista parecida a una casa de muñecas.

Scanned with CamScanner

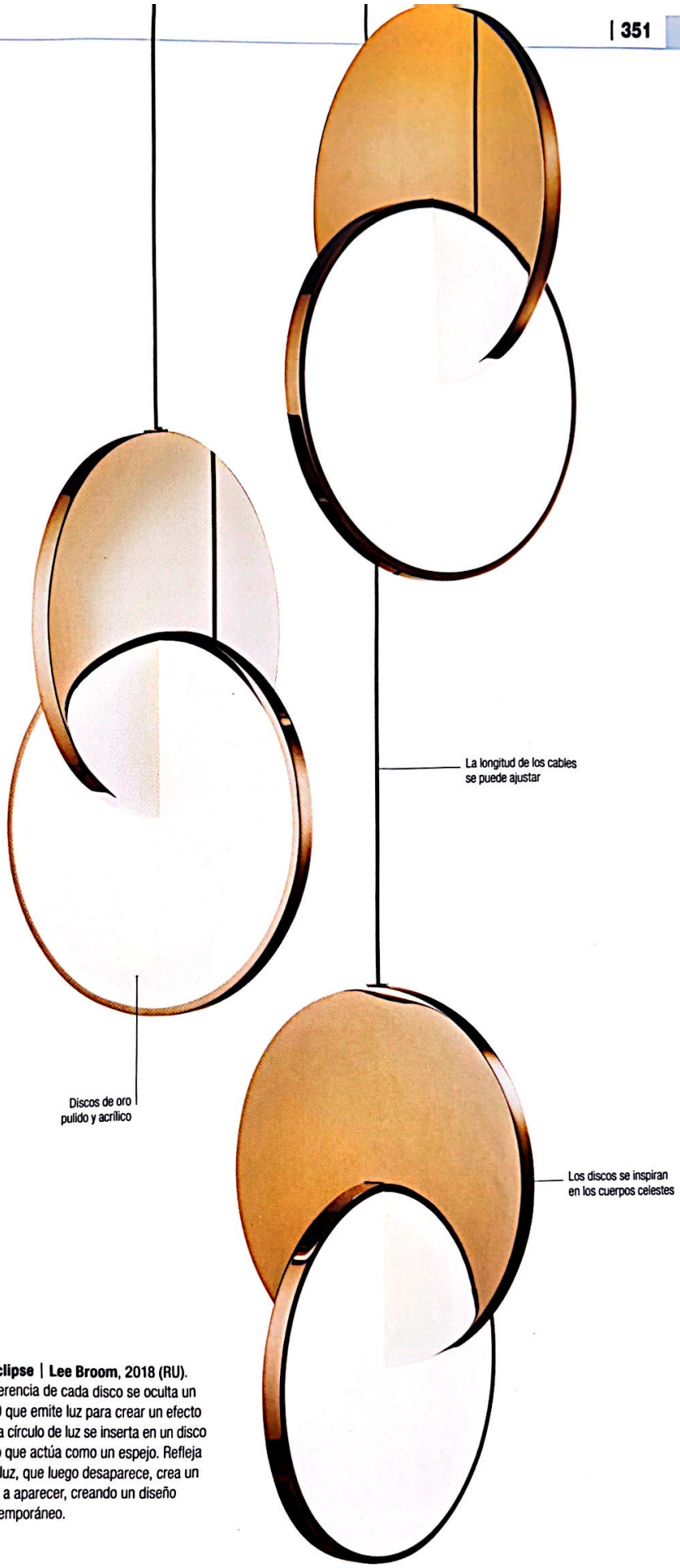

Lámpara de mesa Bague | Patricia Urquiola para Foscarini, 2003 (España). En esta lámpara, basada en la forma de un anillo, Urquiola usó una técnica nueva: estiró una malla de metal perforado y creó la forma, que luego cubrió con una capa de resina de silicio.

Contenedor de luz | Martín Azúa, 2013 (España). Azúa deconstruyó la iluminación convencional para crear un sistema de iluminación flexible mediante unas «hueveras» de alambre que, con su huevo-bombilla, cuelgan o descansan sobre una superficie.

Lámpara Eclipse | Lee Broom, 2018 (RU). En la circunferencia de cada disco se oculta un anillo de LED que emite luz para crear un efecto de halo. Cada círculo de luz se inserta en un disco de oro pulido que actúa como un espejo. Refleja el círculo de luz, que luego desaparece, crea un halo y vuelve a aparecer, creando un diseño lúdico y contemporáneo.

Scanned with CamScanner

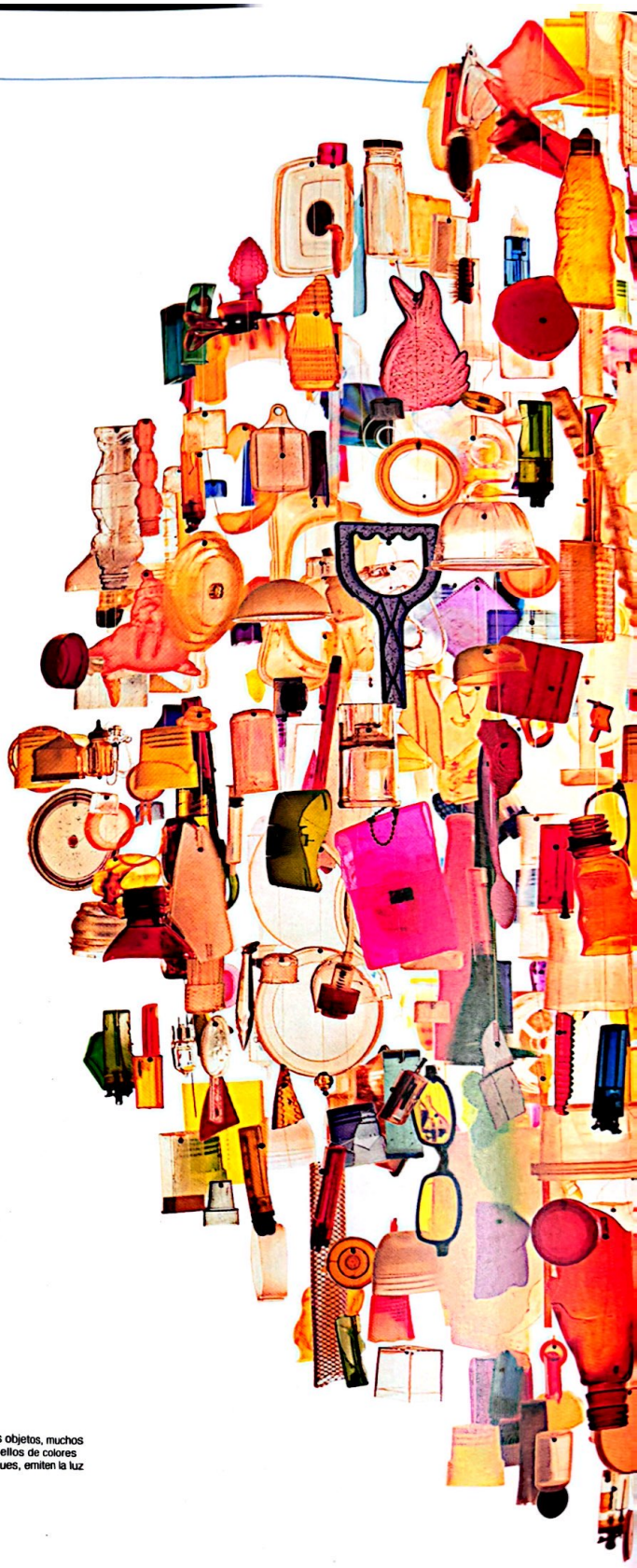
STUART HAYGARTH

Lámpara Tide

AÑO 2005 | **MEDIDAS** *Diámetro de la lámpara* 150 cm *Ancho de la plataforma de suspensión, cuadrada* 152 cm | **MATERIALES** Objetos transparentes y translúcidos encontrados, la mayoría de plástico, colgados de una plataforma de suspensión de MDF mediante monofilamento

El diseñador británico Stuart Haygarth ha creado una obra considerable a partir de objetos que la marea ha llevado hasta las playas de Kent (Inglaterra) y que él clasifica para usarlos en esculturas, instalaciones y lámparas colgantes. Una de estas es la lámpara Tide, que Haygarth construyó colgando múltiples objetos, la mayoría de plástico, de una plataforma de suspensión de madera laminada mediante hilo de pesca. El resultado es una gran esfera que envuelve una bombilla de 100 vatios. Inicialmente, Haygarth construyó diez lámparas de este tipo, como parte de una serie de encargos similares.

Al yuxtaponer gafas, botellas, tazas, juguetes y otros objetos de desecho, Haygarth dio a esos objetos en apariencia aleatorios un nuevo significado visual, tanto individual como conjuntamente. La esfera, con su luz pálida, simboliza la Luna, responsable de la marea (*tide* en inglés) que llevó los objetos a la orilla. La obra de Haygarth, centrada en el *reciclaje* y en la reevaluación de las formas y las cualidades esculturales de los objetos cotidianos, que dispone de forma inusual, es a un tiempo ecológica, hermosa y sorprendente.

Los objetos, muchos de ellos de colores tenues, emiten la luz

Los hilos de pesca solo se ven de cerca

Scanned with CamScanner

Mi obra da un significado nuevo a objetos banales e ignorados

Stuart **Haygarth**

Scanned with CamScanner

△ **Los artículos de papelería** son un clásico de Muji. Sus bolígrafos tienen un cuerpo acrílico transparente, sencillo y distintivo, y muchos son recargables para reducir el coste y proteger el medio ambiente.

Scanned with CamScanner

Muji

△ **Tetera tradicional Hakuji** | *c.* 2000

La empresa japonesa Muji ha conseguido transformar objetos cotidianos, genéricos y sin marca en artículos de moda, una hazaña que muy pocos minoristas se han atrevido a intentar. Si bien su nombre completo, Mujirushi Ryohin, puede traducirse como «productos de calidad sin marca», Muji representa cualidades y criterios de diseño claramente identificables. Sus productos, bien diseñados, sin adornos y a precios razonables, se presentan de un modo tan elegante que atraen inmediatamente a los consumidores. Uno de sus primeros éxitos fueron sus espaguetis en forma de U, elaborados a bajo coste a partir de los descartes de una fábrica de espaguetis y vendidos en envases sencillos pero atractivos. El auge de Muji resulta aún más extraordinario si se tiene en cuenta que se dio en Japón en la década de 1980, cuando la economía parecía imparable y el gasto en artículos de lujo (lo opuesto al espíritu de Muji) alcanzaba nuevas cotas.

El cerebro tras la marca «sin marca» de Muji fue el director artístico Ikko Tanaka, que desarrolló una estrategia de diseño que incluía el papel marrón y la cinta adhesiva transparente de los envoltorios. Muji comenzó con una oferta de solo 40 productos, de papelería, ropa, alimentos básicos y utensilios de cocina. En la década de 1990, cuando la recesión económica mundial impulsó la economía del ahorro, amplió la fórmula. En la década de 2000, engrosó su catálogo hasta superar los 7000 artículos, incluido un automóvil diseñado por Nissan, y contaba con 285 tiendas solo en Japón.

Fechas clave

Desde 1980

1980 Masao Kiuchi funda Muji como marca privada de The Seiyu Ltd., una cadena de supermercados

1983 Abre su primera tienda independiente en Aoyama (Tokio)

1985

1990

1991 Inaugura la primera tienda en Londres

1995

1998 Empieza a cotizar en la bolsa de Tokio

2000 Inaugura su tienda *online*

2000

2001 Lanza el Muji Car 1000, únicamente disponible en internet

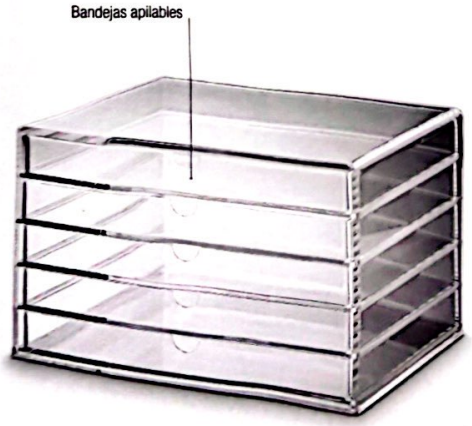
2002 Se introduce en el mercado estadounidense; el MoMA de Nueva York adquiere sus productos

2004 Se expande a Italia, Singapur y Corea

2005

2008 Colabora con Thonet (pp. 44–45) en una línea de muebles minimalistas

2011 La primera tienda Muji en Aoyama se redefine como tienda conceptual con productos procedentes de todo el mundo

Bandejas de escritorio | *c.* 2000. Muji produce artículos de almacenaje, como esta bandeja, solo en plástico transparente por una cuestión estética y de ahorro, pues el de colores es más caro.

Ventilador de sobremesa USB | *c.* 2000. Creado por expertos en aerodinámica, este eficiente ventilador se conecta a cualquier puerto USB para ofrecer una brisa refrescante donde sea preciso.

Sofá esquinero Unit | *c.* 2000. Esta unidad pertenece al sistema de sofás modulares de Muji, que comprende tres elementos que pueden usarse solos o combinados en distintas configuraciones.

Scanned with CamScanner

PLÁSTICO DOMÉSTICO

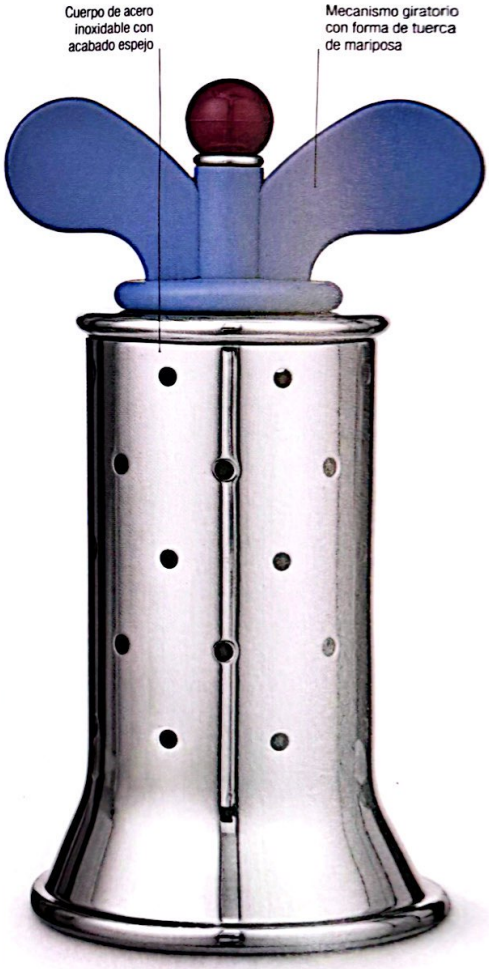
A finales del siglo XX y principios del XXI, fabricantes como Alessi y Kartell percibieron el potencial de los artículos domésticos de plástico y contrataron a diseñadores famosos para crearlos. A diferencia de sus baratos predecesores de las décadas de 1960 y 1970, estos artículos eran fruto de la tecnología avanzada y venían asociados a nombres famosos, como Philippe Starck o Michael Graves. El papel del diseñador de producto adquirió gran importancia en las décadas de 1980 y 1990. Para los consumidores con expectativas y salarios elevados que valoraban el eclecticismo y la ironía del posmodernismo, la firma de un diseñador famoso era la garantía definitiva de calidad y valor. En 1988 se introdujeron los símbolos del reciclaje del plástico, lo que difundió la preocupación por el medio ambiente e impulsó el esfuerzo, tanto por parte de los diseñadores como de los fabricantes, por utilizar materiales sostenibles, inaugurándose una nueva era de diseño «verde».

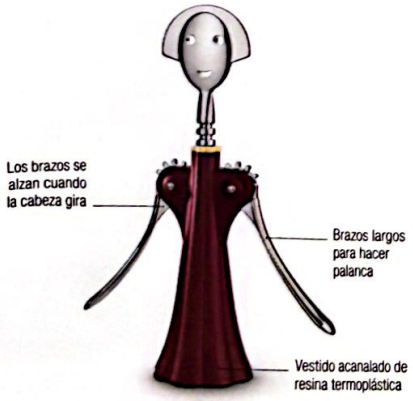
Rallador Mister MeuMeu | Philippe Starck para Alessi, 1992 (Italia). El sentido del humor de Starck es evidente en esta pieza, que evoca el origen del queso: su forma recuerda a una vaca con cuernos: uno es un asa y el otro, una cuchara.

Termo amarillo | Thermos, 1998 (EE. UU.). Empleando nuevas y sofisticadas técnicas de producción, Thermos rediseñó su clásico termo. Aunque el exterior es de plástico moldeado por inyección, conserva el revestimiento interno de vidrio convencional.

Molinillo de pimienta 9098 | Michael Graves para Alessi, 1998 (Italia). Graves ha cedido su estatus de celebridad a varios artículos de cocina de Alessi. En este caso, los divertidos detalles de plástico compensan la funcionalidad del cuerpo metálico.

Sacacorchos Anna G | Alessandro Mendini para Alessi, 1994 (Italia). La afición de Mendini por los juegos se refleja en el aspecto de este sacacorchos –supuestamente inspirado en Anna Gili, artista y amiga del diseñador– que parece bailar al utilizarlo.

Bol Big Love | Miriam Mirri para Alessi, 2002 (Italia). Este bol para helado tiene el glamur y la practicidad típicos de Alessi. El revestimiento de acero mantiene frío el helado, mientras que la copa de plástico translúcido da a la pieza una cualidad etérea.

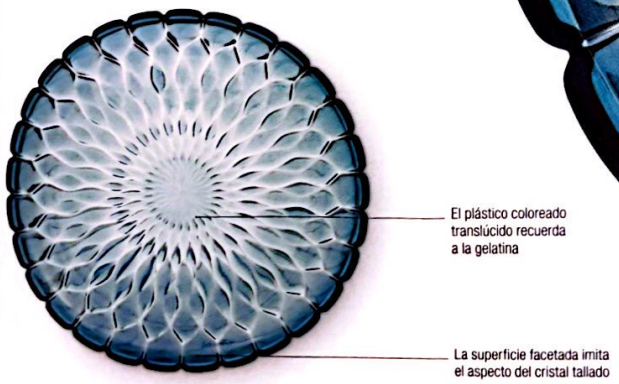
Scanned with CamScanner

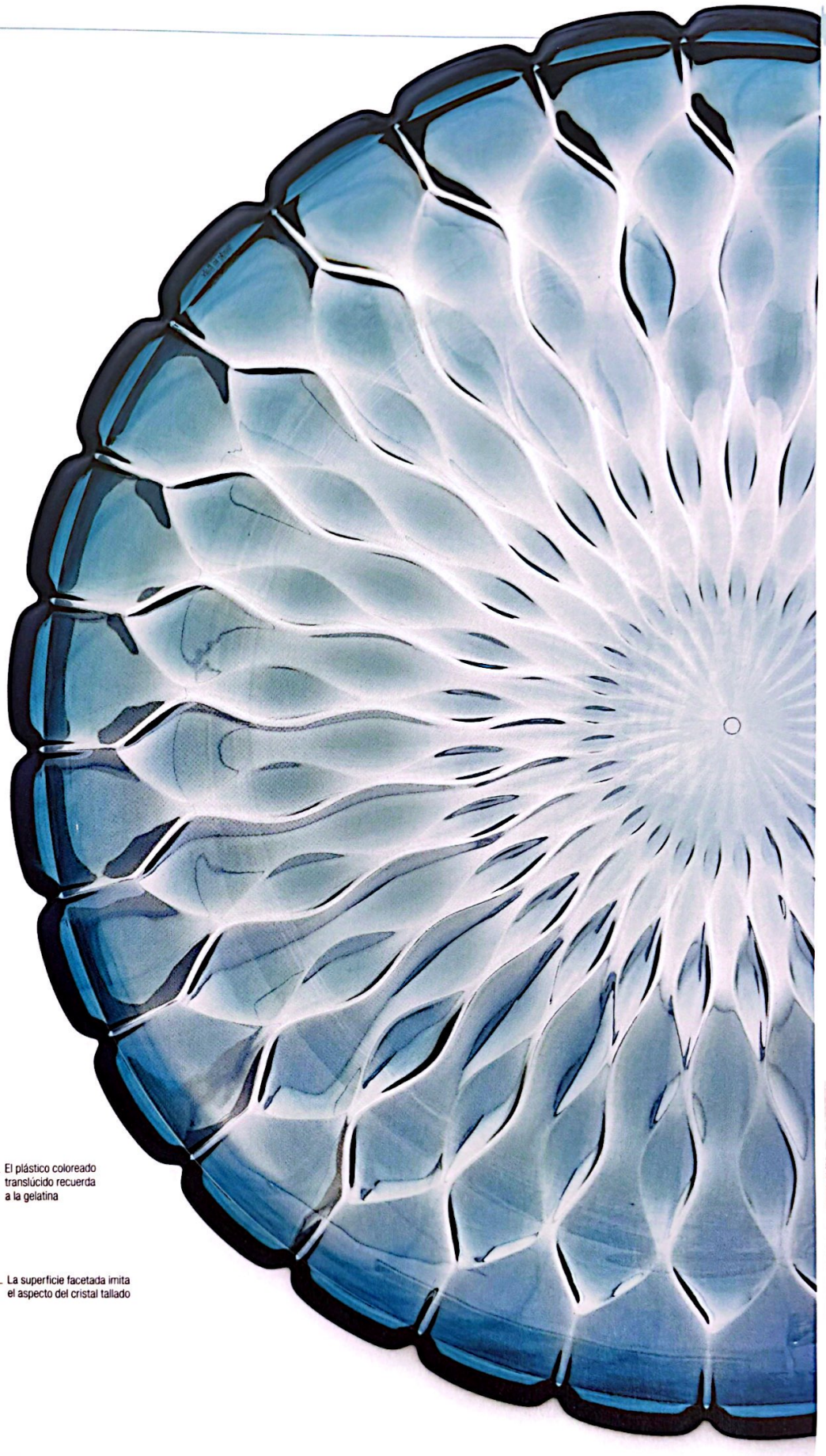
Cubertería DeLuxe | Fabio Bortolani y Donata Paruccini para Pandora Design, 2004 (Italia). Ejemplo perfecto de artículo doméstico de diseño, esta elegante y cara cubertería subvierte el concepto de plástico desechable.

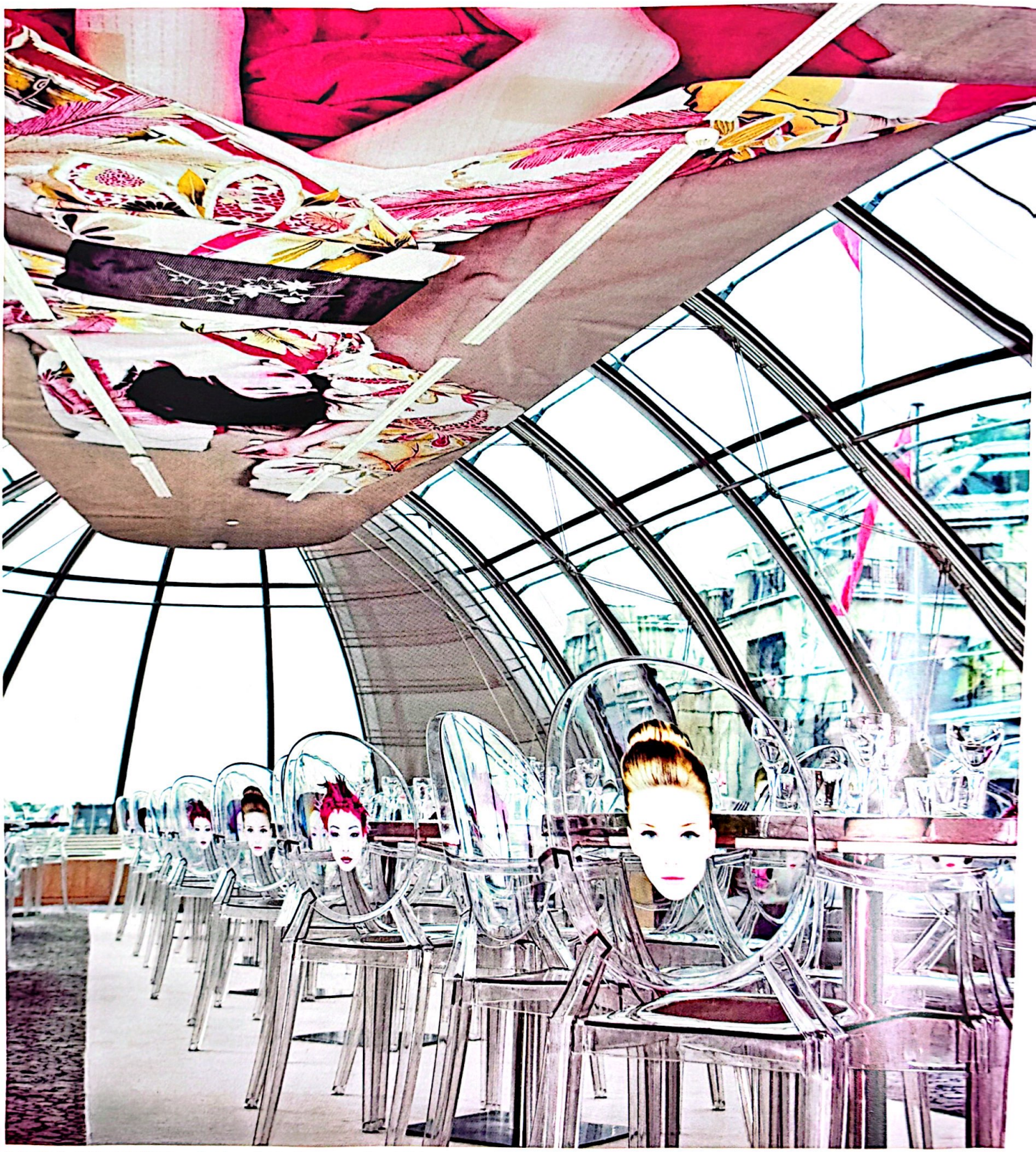
Vajilla Eco Ware | Tom Dixon, 2007 (RU). En respuesta a la preocupación por el medio ambiente y como expresión de su compromiso con la sostenibilidad, la línea Eco Ware de Dixon está hecha con un compuesto de fibra de bambú biodegradable.

Plato Jelly | Patricia Urquiola para Kartell, 2013 (Italia). La vajilla Jelly, de plástico transparente reciclable, debe su nombre a su parecido con la gelatina. Cada pieza tiene un dibujo distinto: Urquiola quería que los compradores las combinaran a su gusto.

Scanned with CamScanner

△ **La silla Louis Ghost de Starck** para Kartell, en el interior del restaurante Kong de París, es un eco de las paredes de vidrio circundantes.

Scanned with CamScanner

Philippe Starck

Aunque solemos asociar a este parisino con algunos de los interiores y edificios más llamativos de las últimas décadas, su objetivo es muy sencillo: poner el buen diseño al alcance de todos para mejorar la calidad de vida de la gente. La asequibilidad económica es parte de este ideal democrático, y Starck suele usar procesos y materiales que faciliten la producción en serie al tiempo que garanticen su calidad y durabilidad. Ha diseñado elegantes hoteles y restaurantes asequibles para la gente con un presupuesto limitado –como la cadena hotelera Mama Shelter–, sin dejar de crear interiores para el extremo superior del mercado.

Starck ha señalado como fuentes de inspiración la ciencia ficción, Walt Disney, el futurismo italiano y el *streamline* estadounidense. Sus diseños, hechos en resinas y plásticos blandos, son aerodinámicos y suelen tener líneas curvas y formas distintivas como el garabato, el cuerno o la lágrima. Su obra destaca por las combinaciones inesperadas: reinventa estilos tradicionales con innovadores materiales y procesos, incluye rasgos arquitectónicos peculiares (como la gigantesca llama dorada sobre su Asahi Beer Hall en Tokio) y usa yuxtaposiciones incongruentes, como el terciopelo y el cromado o la piedra y el vidrio. Su producción incluye maletas para Samsonite, la silla Louis Ghost para Kartell, la lámpara de mesa Gun para Flos, el yate de Steve Jobs, la lujosa lámpara Marie Coquine para Baccarat y un matamoscas de plástico para Alessi.

Vida

n. 1949

- **1949** Nace en París; su padre es ingeniero aeronáutico
- **1950**
- **1960**
- **1968** Funda su primera empresa, que fabrica objetos hinchables
- **1970**
- **1979** Funda Starck Products, empresa que diseña muebles y artículos de menaje
- **1980**
- **1983** El presidente francés François Mitterrand le encarga que rediseñe sus estancias privadas
- **1984** Su diseño del Café Costes de París recibe el aplauso internacional
- **1986** Diseña un cuchillo para Laguiole
- **1987** Desarrolla una línea de pasta para Panzani
- **1988** Diseña el interior del hotel Royalton en Nueva York
- **1990**
- **1998** Idea la silla La Marie para Kartell y el cepillo de dientes Dr. Kiss para Alessi
- **2000**
- **2000** Diseña el interior del hotel Sanderson en Londres
- **2002** Crea una línea de productos asequibles para la cadena Target
- **2006** Se inaugura el primer restaurante Katsuya en Los Ángeles
- **2008** Se inaugura el primer hotel Mama Shelter en París
- **2010** Termina el interior del lujoso hotel Royal Monceau en París
- **2010**
- **2011** Diseña un complejo residencial en Bombay para el grupo Lodha

Juicy Salif | Para Alessi, 1990. Starck concibió este futurista exprimidor de aluminio fundido mientras exprimía un limón sobre un plato de calamares.

Silla Masters | Para Kartell, 2009. La silla Masters, con su cómodo respaldo de garabatos entrelazados, rinde homenaje a las sillas de estilo modernista.

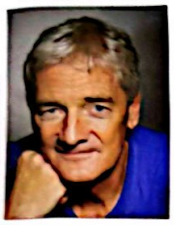
Lámpara de mesa Miss Sissi | Para Flos, 1991. Esta pequeña lámpara translúcida, disponible en varios colores, está hecha de policarbonato moldeado por inyección.

Scanned with CamScanner

△ **«The Wrong Garden»,** diseñado por James Dyson y Jim Honey para el Festival de Flores de Chelsea (Londres) de 2003, presenta corrientes de agua que parecen fluir en sentido ascendente.

Scanned with CamScanner

James Dyson

James Dyson, diseñador industrial, ingeniero y fabricante británico, ha creado algunos de los productos más exitosos de las últimas cuatro décadas. Dyson identifica problemas en productos ya existentes y los resuelve con una mezcla de ingeniería innovadora y un potente enfoque visual. Su primer producto comercial fue la Ballbarrow, una carretilla con una esfera de plástico en lugar de la rueda habitual, pero el primer gran éxito le llegó con su revolucionaria aspiradora con mecanismo ciclónico dual, que usa el movimiento helicoidal del aire para extraer el polvo y la suciedad. Este sistema proporcionaba a la aspiradora una capacidad de succión muy superior a la de los modelos convencionales, y tenía la ventaja adicional de no necesitar bolsas desechables. Al principio, Europa se mostró algo reticente a su diseño, por lo que en 1983 Dyson la lanzó en Japón con el nombre de G-Force. Más adelante se vendieron muchísimas unidades de la versión occidental, la DC01, admirada tanto por su eficacia como por su aspecto único.

Dyson siguió cosechando éxitos con otra línea de aspiradoras, con el secador de manos Airblade, con el ventilador sin aspas Air Multiplier, así como con un jardín único en el que el agua parece fluir en sentido ascendente. Sus productos siguen combinando la innovación técnica con una estética llamativa. Además de ser éxitos comerciales, han inspirado a muchos otros fabricantes y han suscitado imitaciones.

Vida

n. 1947

1947 Nace en Cromer (Norfolk, RU)

1950

1960

1966 Estudia diseño de muebles e interiores en el Royal College of Art de Londres

1970 Él y otros alumnos del Royal College diseñan el Sea Truck, un rápido bote de casco plano fabricado con fibra de vidrio

1970

1974 Lanzamiento de la Ballbarrow en Reino Unido

1980

1983 Se lanza en Japón la aspiradora G-Force

1990

1991 La G-Force obtiene el premio de la Feria Internacional de Diseño de Japón

1993 Abre su propia fábrica y centro de investigación en Malmesbury (Wiltshire, RU)

2000

2003 Diseña el «Wrong Garden», con sus cascadas ascendentes, para el Festival de Flores de Chelsea

2006 Lanza el secador de manos Airblade

2010

2010 Consigue el Good Design Award por el ventilador Air Multiplier

Aspiradora DC01 | 1993. El resistente diseño con plástico ABS de la DC01 destaca por sus vivos colores. El cuerpo transparente permite ver el polvo aspirado.

Lavadora Contrarotator | 2000. Esta lavadora posee dos tambores con 5000 orificios, a fin de aumentar la eficiencia y retirar el agua rápidamente durante el centrifugado.

Secador de manos Airblade | 2006. El Airblade expulsa un chorro de aire a presión sobre las manos del usuario y las seca en cuestión de segundos. Ha sido un éxito en los aseos públicos.

Scanned with CamScanner

Hervidor 9093 | Michael Graves para Alessi, 1985 (EE. UU.). Conocida como la «tetera cantora», por los silbidos que producía el tapón del pitorro, este hervidor fue un gran éxito a mediados de la década de 1980, a pesar de que no era eléctrico. Su diseño combinaba la pasión de Graves por el Art Déco, el pop art y los dibujos animados.

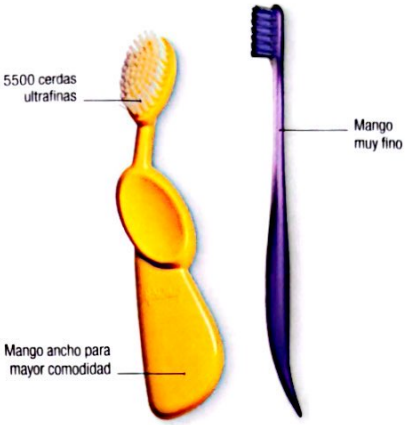
DISEÑO DE PRODUCTOS

Los avances en los procesos industriales que arrancaron en la década de 1960 siguieron más allá de la de 1980, con al menos dos efectos en el diseño de productos: la creación de productos eléctricos más pequeños por la mejora de los circuitos electrónicos y la experimentación con nuevas formas para artículos cotidianos. Así, por ejemplo, el humilde cepillo de dientes se renovó: tras medio siglo, el Radius fue el primero en alejarse de la forma tradicional, que hasta entonces se había adaptado a la ranura estándar de los expositores de las tiendas. Más tarde, Philippe Starck creó otro bien diferente: alargado, elegante y con fibras de colores a juego con el mango. Ambos atrajeron a los compradores por su aspecto más que por ofrecer ventajas en cuanto a la higiene dental. Del mismo modo, los nuevos hervidores no ofrecían novedades significativas respecto a los modelos tradicionales, excepto por su llamativo aspecto y su silbido, pero se comercializaron enérgicamente como objetos de deseo. Mientras tanto, en Japón, esta tendencia se manifestó en forma de graciosos productos de agradables formas y colores.

Scanned with CamScanner

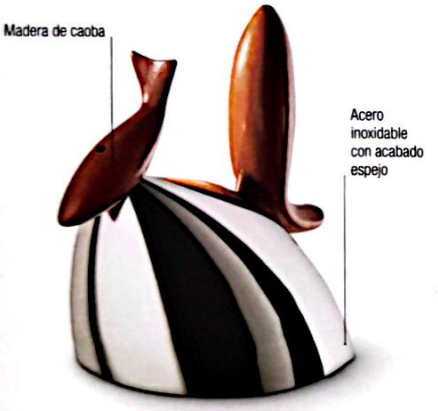
Hervidor silbador | Richard Sapper para Alessi, 1982 (Alemania). Inspirado en los barcos de vapor que surcaban el Rin, el silbato de este hervidor tiene dos tubos, afinados en mi y en si, que suenan como una armónica cuando el vapor pasa por ellos.

Cepillos de dientes | Kevin Foley y James O'Halloran para Radius Toothbrush Co., 1984 (Islas Vírgenes británicas) (izda.); **Philippe Starck para Fluocaril**, 1989 (Francia) (dcha.). Estas reinvenciones hicieron del cepillo de dientes un objeto de diseño.

Altavoces Bubble Boy | Tomoyuki Sugiyama para NAX Corporation, 1986 (Japón). Con su orgánica silueta ovalada y la ranura en forma de boca, estos compactos altavoces de Sugiyama parecen robots en miniatura.

Hervidor Pito | Frank Gehry para Alessi, 1988–1992 (EE.UU.). La peculiar forma de este hervidor quiere transmitir una sensación de movimiento, como una escultura clásica. El pitorro con forma de pez emite un silbido melodioso.

Hervidor eléctrico TYPE HD 2001/A | Alessi para Royal Philips Electronics, 1994 (Italia). El hervidor eléctrico existía desde la década de 1970, pero Alessi desarrolló esta elegante alternativa cuyo punto fuerte era el diseño.

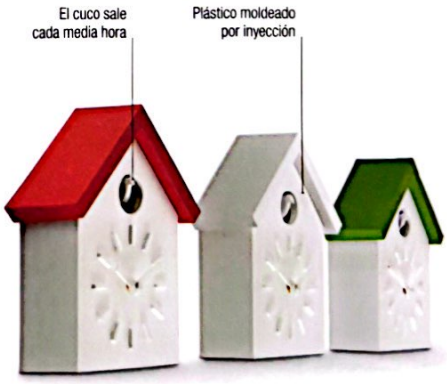
Walkman con tarjeta de memoria NW-MS7 | Sony, 2000 (Japón). Este aparato compacto y compatible con un PC podía almacenar hasta 80 minutos de música y tenía una función para evitar que la música se detuviera o saltara.

Cafetera de filtro Aio | Ronan y Erwan Bouroullec para Habitat, 2000 (Francia). Sencilla, estilizada e ingeniosa, esta cafetera forma parte de un popular juego de mesa cuyas piezas encajan y pueden apilarse.

Reloj de pared sin cifras | Martí Guixé para Alessi, 2010 (España). La esfera de este reloj sirve además como pizarra para tomar notas con un rotulador borrable. También se puede escribir sobre sus manecillas.

Cu-Clock | Naoto Fukasawa para Magis, 2011 (Japón). En esta interpretación moderna del reloj de cuco, Fukasawa elimina la ornamentación de los modelos suizos y solo conserva el tejado inclinado, un pájaro blanco y una minimalista esfera de reloj.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Jonathan Ive

El británico Jonathan Ive le fascina el funcionamiento de los objetos desde la infancia, cuando desmontaba los que hallaba por casa para montarlos de nuevo. De adolescente se entusiasmó con los coches y quiso convertirse en diseñador de automóviles, antes de decidirse por un curso de diseño industrial. Tras la universidad, obtuvo uno de sus primeros trabajos en una agencia de diseño de Londres, Tangerine, en la que trabajó para un cliente llamado Apple que lo convenció para que se trasladara a San Francisco y se uniera a su equipo de diseño.

Su primer diseño en solitario para Apple fue el iMac G3, en 1998, con una carcasa ahuevada de plástico azul translúcido (un color comercializado como «azul Bondi») en la parte posterior. Ive siguió evolucionando y rediseñó el iMac en varios colores, pero también creó nuevos productos que revitalizaron el futuro de Apple: el iPod, el iPad original –primer dispositivo con pantalla táctil y cuyas ventas superaron los 55 millones de unidades–, el iPhone de 2007, el MacBook Air de 2008 y el Mac mini de 2011.

Ive, creador de algunos de los artículos más vendidos de Apple, se define como alguien que hace cosas más que como un diseñador: «Quiero saber para qué son las cosas, cómo funcionan y con qué pueden o deberían hacerse, antes de empezar siquiera a pensar en qué aspecto deberían tener». La ingeniería y la imagen de marca van de la mano: sus productos son increíblemente fáciles de usar y su minimalismo resulta magnético. En 2019, Ive dejó Apple para fundar su propia empresa de diseño.

Vida

n. 1967

- **1967** Nace en Londres
- **1975**
- **1985** Estudia diseño industrial en la Universidad Politécnica de Newcastle (hoy Universidad de Northumbria)
- **1985**
- **1989** Se incorpora a Tangerine, una agencia de diseño de Londres
- **1991** Participa en el diseño del PowerBook 100 de Apple
- **1992** Acepta un trabajo en el equipo de diseño de Apple en San Francisco
- **1995**
- **1997** Es nombrado vicepresidente sénior de diseño industrial de Apple
- **1998** Diseña el iMac G3, su primer encargo bajo la dirección de Steve Jobs
- **2001** Diseña el iPod I
- **2005**
- **2005** Es nombrado vicepresidente sénior de diseño de Apple
- **2007** Finaliza el diseño del primer iPhone
- **2015**
- **2015** Se lanza el Apple Watch
- **2019** Deja Apple para fundar una nueva empresa de diseño
- **2020**

iPod | Para Apple Inc., 2001. El innovador reproductor de música de Ive era más pequeño e intuitivo y tenía más capacidad que ningún otro aparato de música fabricado hasta el momento.

iMac G4 | Para Apple Inc., 2002. Con una fina pantalla LCD plana montada sobre un brazo móvil que podía inclinarse a gusto del usuario, el iMac G4 se convirtió en un serio rival para el PC.

Apple Watch | Para Apple Inc., 2015. El Apple Watch, que se desarrolló durante tres años, tiene una fina capa protectora de cristal de zafiro sobre la pantalla táctil.

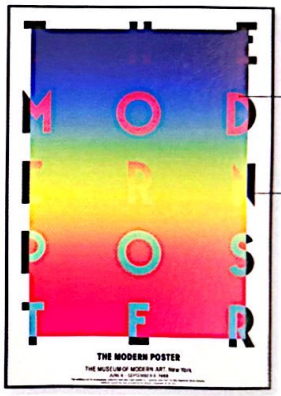

IBM | Paul Rand, 1982 (EE. UU.). Rand fue director artístico y diseñador gráfico, y diseñó algunos de los logotipos más icónicos de la historia corporativa estadounidense, como este para IBM. También es conocido por su publicidad y sus carteles. Rand solía abordar los encargos gráficos con una actitud desenfadada, y le gustaba improvisar; en este caso ideó una suerte de jeroglífico para las iniciales de la marca.

X | Toshifumi Kawahara para Morisawa & Co., 1993 (Japón). La serigrafía de Kawahara que conmemora el 10.º aniversario de la revista *Tategumi Yokogumi* es uno de los carteles experimentales que le encargó la empresa de composición tipográfica.

***The Modern Poster* | Satō Kōichi, 1988 (Japón).** Satō rompió las convenciones al situar las letras sobre el marco del cartel. En esta tierra de nadie, que suele dejarse en blanco, la tipografía estilo Art Déco cambia de color.

***Pacific Wave* | April Greiman para la exposición California Graphic Design, 1989 (EE. UU.).** En un reflejo del auge de la tecnología digital, Greiman toma una fotografía y aumenta un segmento pixelado dándole protagonismo.

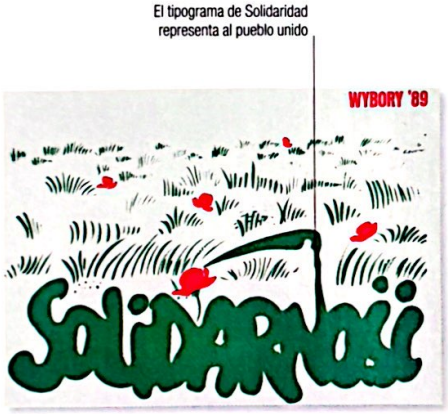
Scanned with CamScanner

CARTELES POSMODERNOS

Desde mediados del siglo xx, la tipografía había estado dominada por el racionalismo moderno, pero en las décadas de 1980 y 1990 se diseñaron tipografías nuevas que, además, se usaban con más atrevimiento. Por otro lado, la tecnología digital transformó el diseño gráfico. El primer programa informático de diseño con tarjeta gráfica (el *hardware* que permite que las imágenes aparezcan en pantalla) se lanzó en EE. UU. en 1983, y fue seguido por el lanzamiento de PageMaker en 1985, que pronto se convirtió en la herramienta gráfica estándar. Los diseñadores gráficos empezaron a explotar las técnicas y procesos digitales disponibles, especialmente para manipular las fotografías y las fuentes. En Europa, los cambios políticos impulsaron el diseño gráfico. En Polonia, por ejemplo, el cartelismo desempeñó un papel fundamental a la hora de reunir la solidaridad pública que condujo a la caída del comunismo.

Tear up the Plans | **Neville Brody para el 150 aniversario del V&A, 2012 (RU).** Brody, célebre por su trabajo para la revista *The Face*, empleó aquí unas letras como las de los estarcidos que se usan en pancartas de protesta y eslóganes pintados con espray.

Cartel de Solidaridad | **Ewa Baluk-Zaborowska (cartel) y Jerzy Janiszewski (tipograma), 1989 (Polonia).** Janiszewski diseñó el tipograma de Solidaridad en 1980, y este evolucionó hasta convertirse en una tipografía llamada Solidaryca.

Barack Obama «Hope» | **Shepard Fairey, *c.* 2008 (EE. UU.).** Fairey creó este icónico cartel en un solo día; originalmente se imprimió como cartel callejero y llegó a convertirse en el símbolo de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

What Are We Breathing | **Wu Ouxiang, *c.* 2013 (Taiwán).** Ganador de la categoría estudiantil de los Red Dot Design de 2014, Ouxiang emplea un estilo que recuerda al del cómic, con apenas texto, para transmitir un mensaje universal.

La reacción al coronavirus

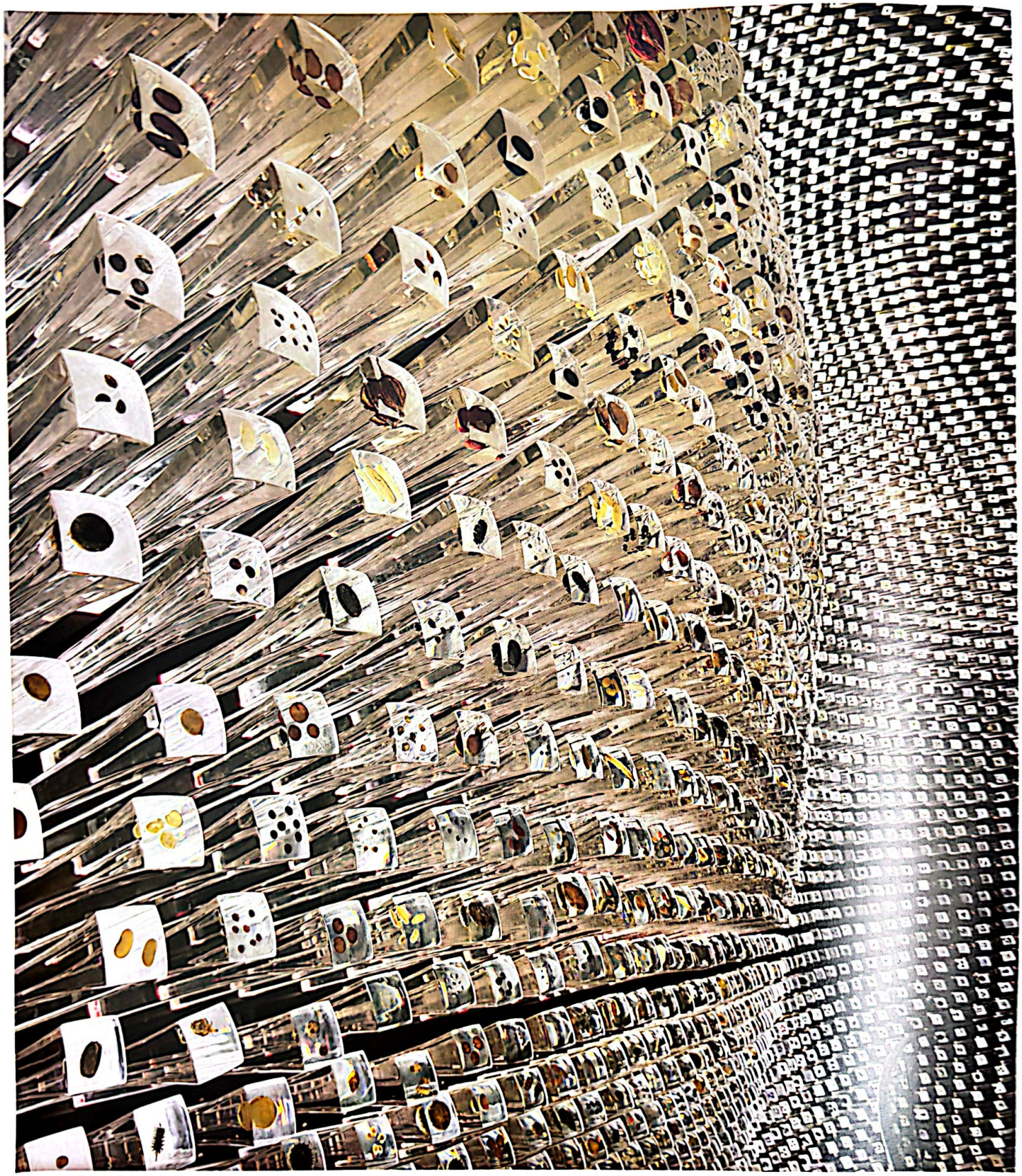
2020

Cuando el coronavirus se propagó y en muchos países se decretó el confinamiento, los gobiernos publicaron todo tipo de anuncios con información básica. La pandemia también inspiró potentes mensajes de ánimo y agradecimiento. Muchos diseñadores y artistas crearon carteles para concienciar sobre el distanciamiento social y dar las gracias al personal sanitario. Las vallas publicitarias se cubrieron de diseños imaginativos que llenaron las calles de color y de mensajes reconfortantes. En EE. UU., el movimiento Amplifier lanzó una campaña para que los artistas crearan obras que transmitieran mensajes de salud pública o promovieran la salud mental durante la pandemia.

Cartel promocional (detalle) para el concurso de diseño organizado por Amplifier, Thomas Wimberly, 2020 (EE. UU).

Scanned with CamScanner

△ **El pabellón del Reino Unido** en la Exposición Universal de Shanghái de 2010, es un gran edificio cúbico que contiene 250 000 semillas en unas varas de acrílico que se proyectan por toda la superficie.

Scanned with CamScanner

Thomas Heatherwick

Este diseñador británico, escultor, arquitecto y urbanista consumado, saltó a la fama con varios proyectos a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Una instalación en un escaparate de los grandes almacenes Harvey Nichols de Londres, un bolso para la marca de lujo Longchamp y un invernadero en el Essex rural demostraron su versatilidad desde el principio.

La fama internacional le llegó con la Catedral de las Semillas, el pabellón del Reino Unido en la Exposición Universal de Shanghái de 2010. Con 60 000 varas de acrílico transparente y centelleante proyectándose por toda la superficie, parecía un alfiletero gigantesco. Su siguiente gran encargo fue el pebetero de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Hecho con 204 piezas de cobre en forma de pétalo (uno por cada país participante), representaba la unión de las naciones.

A partir de 2012, Heatherwick se centró en encargos arquitectónicos. Un proyecto sobresaliente es el centro de aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur). Se trata de un conjunto de 12 torres en forma de huso en torno a un atrio central. También diseñó el nuevo campus de Google en California, que cuenta con carriles bici y arroyos que surcan el espacio entre ligeros edificios cúbicos que se desplazan y adaptan según las necesidades. Entre sus proyectos más recientes figura el Maggie's Centre, en Leeds (RU), una organización benéfica para enfermos de cáncer. Construido con materiales naturales y sostenibles, el edificio incorpora abundantes espacios verdes y miles de plantas.

Vida

n. 1970

1970 Nace en Londres

1975

1985

1989 Empieza un curso de diseño 3-D en la Politécnica de Manchester

1992 Asiste al Royal College of Art de Londres; diseña y construye un cenador para su mentor, sir Terence Conran

1994 Funda el Heatherwick Studio

1995

1997 Crea una instalación para los grandes almacenes Harvey Nichols de Londres

2004 Diseña la Zip Bag para Longchamp

2005

2005 Termina la escultura más alta del Reino Unido, «B of the Bang», en Manchester

2006 Le encargan que renueve el centro comercial Pacific Place de Hong Kong

2010 Su pabellón británico en la Expo de Shanghái es aclamado mundialmente

2012 Diseña el pebetero para los Juegos Olímpicos de Londres

2020

2020 Finaliza la construcción del Maggie's Centre, en Leeds (RU), un espacio «verde» para enfermos de cáncer

Zip Bag | Para Longchamp, 2004. Al abrir la larguísima cremallera espiral que recorre el bolso, aparece el llamativo estampado verde y se duplica el tamaño del bolso.

Autobús Routemaster | Para Transport for London, 2012. El diseño de Heatherwick para el Routemaster tiene un apacible interior y ventanas envolventes que inundan el vehículo de luz.

Spun | Para Magis, 2010. Heatherwick experimentó con el moldeado de plástico y acabó diseñando este asiento, que acuna al usuario y gira con suavidad siguiendo sus movimientos.

Scanned with CamScanner

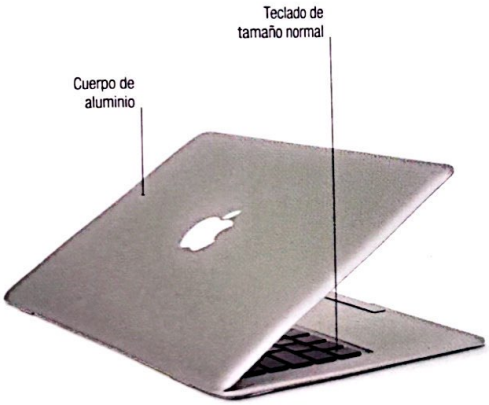
GPS TomTom | **TomTom**, 2002 (Países Bajos). Aunque la navegación por satélite existe desde la década de 1960, los GPS comerciales para uso en automóviles son algo reciente y hoy se presentan en compactas unidades de pantalla táctil.

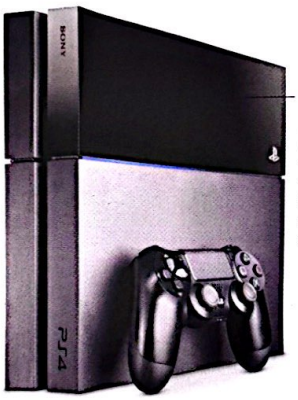
iPod Shuffle | **Apple Inc.**, 2005 (EE. UU.). El reproductor de música más pequeño de Apple almacena las canciones gracias a una memoria flash. La carcasa metálica presenta los controles de los iPods más grandes, pero sin la rueda de búsqueda.

Auriculares Beats by Dre | **Beats Electronics, 2008 (EE. UU.)**. El productor musical y rapero Dr. Dre (Andre Young) patrocina esta línea de auriculares, que ostentan el distintivo símbolo «b» de Beats.

MacBook Air | **Apple Inc.**, 2008 (EE. UU.). Cuando se lanzó, el MacBook Air era el ordenador portátil más fino del mundo; combina una funcionalidad ligera y ultraportátil con un acabado de aluminio cepillado y su característica forma redondeada.

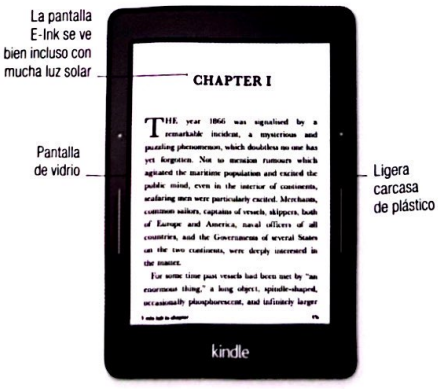
PlayStation 4 | **Sony**, 2013–2014 (Japón). La PS4 tiene una asombrosa capacidad de procesamiento y permite el juego *online*. El diseño de la unidad destaca por su sencillez, lo que permite instalarla de forma discreta en una sala de estar moderna.

iPad Air 2 | **Apple Inc.**, 2014 (EE. UU.). La sencillez del sistema operativo, la pantalla táctil y su elegante diseño han convertido el iPad en la tableta de más éxito. El iPad Air 2 tiene una batería más duradera, una pantalla de alta resolución y un cuerpo extraplano.

BlackBerry Passport | **BlackBerry**, 2014 (Canadá). BlackBerry se ha especializado en los dispositivos móviles, la mayoría de ellos con teclado físico, para uso profesional. La Passport, con pantalla HD de 4,5 pulgadas, es una combinación de *smartphone* y tableta.

Kindle Voyage | **Amazon**, 2014 (EE. UU.). Desde que lanzó el primer libro electrónico en 2007, Amazon ha ido mejorando su pantalla, memoria y conectividad. Este tiene una pantalla LED de alta resolución que permite regular la luminosidad de la pantalla.

Momentum True Wireless 2 | **Sennheiser, 2020 (Alemania)**. Estos auriculares inalámbricos, con cancelación de ruido activa y batería de larga duración, ofrecen una gran calidad de sonido. La superficie metálica táctil permite ejecutar diferentes opciones.

Scanned with CamScanner

Apple Watch | Apple Inc., 2015 (EE. UU.). El Apple Watch lleva el característico diseño minimalista y fácil de usar de la marca al «reloj inteligente», que incluye funciones como calendario, mensajería instantánea, correo electrónico, mapas, registro del ejercicio físico y teléfono. La esfera del reloj puede personalizarse, y hay varios tipos de carcasas y correas.

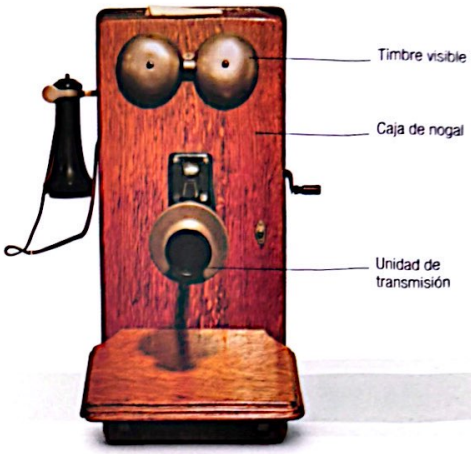
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los ordenadores y la tecnología relacionada dominan numerosos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en lo concerniente al modo en que nos comunicamos, leemos, escuchamos música y jugamos. En las últimas décadas, los diseñadores se han esforzado por hacer ordenadores y demás aparatos que sean fáciles de usar, compactos y atractivos. Bajo la guía de Jonathan Ive (pp. 364–365), Apple abrió el camino con sus ordenadores portátiles, los iMac, los iPads o los iPods, cuyo diseño permite que se integren sin dificultad en la vida cotidiana de los usuarios. Otras empresas han seguido sus pasos, a menudo especializándose en determinados productos, como en el caso de Sony con las consolas de videojuegos o BlackBerry con sus dispositivos móviles. Otras, en fin, ofrecen productos tecnológicamente revolucionarios, como el Apple Watch.

Scanned with CamScanner

EVOLUCIÓN DEL TELÉFONO

Desde que se inventaron en la década de 1870, los teléfonos son cada vez más pequeños, fáciles de usar y versátiles. Antes de incorporar el gran avance del dial, los primeros teléfonos se conectaban mediante operadoras que trabajaban en centralitas manuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los transistores y la creciente sofisticación de los plásticos permitieron a los diseñadores experimentar con formas distintas. Su progresiva miniaturización, junto con los avances en programación y electrónica, han hecho posibles los *smartphones* de hoy, que compiten combinando características avanzadas con diseños elegantes y ergonómicos.

c. 1900 **Teléfono de pared Ericsson | Ericsson (RU).** Los primeros teléfonos eran una simple caja con un auricular colgada de la pared. No tenían dial: el usuario giraba la manivela lateral para llamar a la operadora, que entonces conectaba la llamada a la línea solicitada.

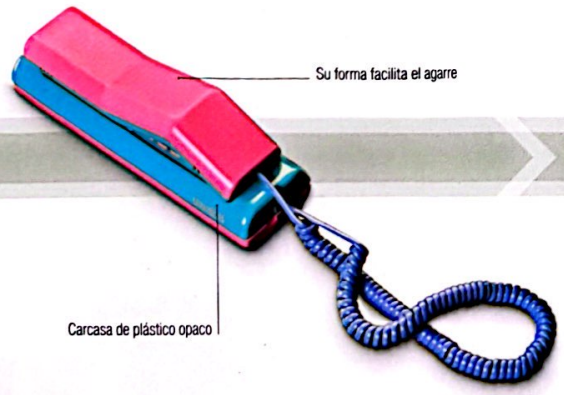
1931 **DHB 1001 | Jean Heiberg y Christian Bjerknes para Ericsson (Suecia/Noruega).** El DHB 1001, cuyo diseño fue imitado en todo el mundo, era una sólida unidad de baquelita con suficiente espacio interno para un timbre grande y estridente.

1949 **Ericofon | Ralph Lysell y Hugo Blomberg para Ericsson (Suecia).** Con el dial oculto en la base y un curvilíneo cuerpo de plástico, el Ericofon fue el primer teléfono de una sola pieza. Combinaba un diseño ergonómico con modernas líneas escandinavas.

Años 1960 **Teléfono GTE | General Telephone and Electric Corporation (EE. UU.).** Los nuevos plásticos y la electrónica de transistores animaron a los diseñadores de la década de 1960 a crear modelos más pequeños y de colores, como en este caso.

1994 **Teléfono Swatch | Swatch (Suiza).** La empresa Swatch, internacionalmente famosa por sus baratos relojes de pulsera, usó el plástico con estilo en este teléfono, en el que el color es el principal elemento decorativo, también en el teclado.

1996 **Teléfono móvil StarTAC | Motorola Inc. (EE. UU.).** El StarTAC fue el primer teléfono móvil con tapa. Este diseño, inventado para el Grillo, resultaba idóneo para los teléfonos pequeños. Además, la tapa protegía el teclado e impedía marcar involuntariamente.

Años 1990 **MG 1000 | Michael Graves (EE. UU.).** Graves, el gran arquitecto estadounidense posmoderno, dio a su teléfono un diseño simple, con colores contrastados y distintos tamaños para las teclas numéricas y las de función.

Scanned with CamScanner

c. 1900 **Teléfono candelabro | (EE.UU.).** A medida que se construían más centralitas, se difundieron los teléfonos con dial. Este modelo fue el más usado durante al menos 40 años.

1929 **Neophone | Siemens Brothers (RU).** El avance de la tecnología permitió integrar el micrófono del Neophone en el auricular, con lo que el receptor era de una sola pieza. Este fue el primer teléfono de plástico, material que permitía fabricar esta nueva forma con facilidad.

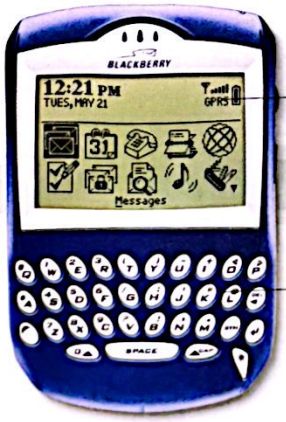
1965 **Grillo | Richard Sapper y Marco Zanuso (Italia).** Los avances electrónicos permitieron fabricar teléfonos mucho más pequeños en la década de 1960. Uno de los más ingeniosos fue el Grillo, que ocultaba el dial y el micrófono cuando se plegaba.

1984 **Teléfono móvil DynaTAC | Motorola Inc. (EE.UU.).** La aparición de los teléfonos móviles supuso un gran cambio para la humanidad, pues permitieron la comunicación oral en movimiento. Aunque fueron meticulosamente diseñados, eran pesados, caros y su batería duraba muy poco.

2003 **Nokia 1100 | Nokia (Finlandia).** Gracias a un diseño sencillo y resistente –una carcasa compacta y de bordes curvos, el teclado básico, y su pequeña pantalla–, el Nokia 1100 acabó convirtiéndose en el móvil más vendido del mundo.

2003 **BlackBerry 6200 | Research in Motion Ltd. (Canadá).** La BlackBerry, que permitía enviar y recibir correos electrónicos, combinaba las funciones de un teléfono móvil con las de un ordenador. Fue todo un éxito en el ámbito empresarial.

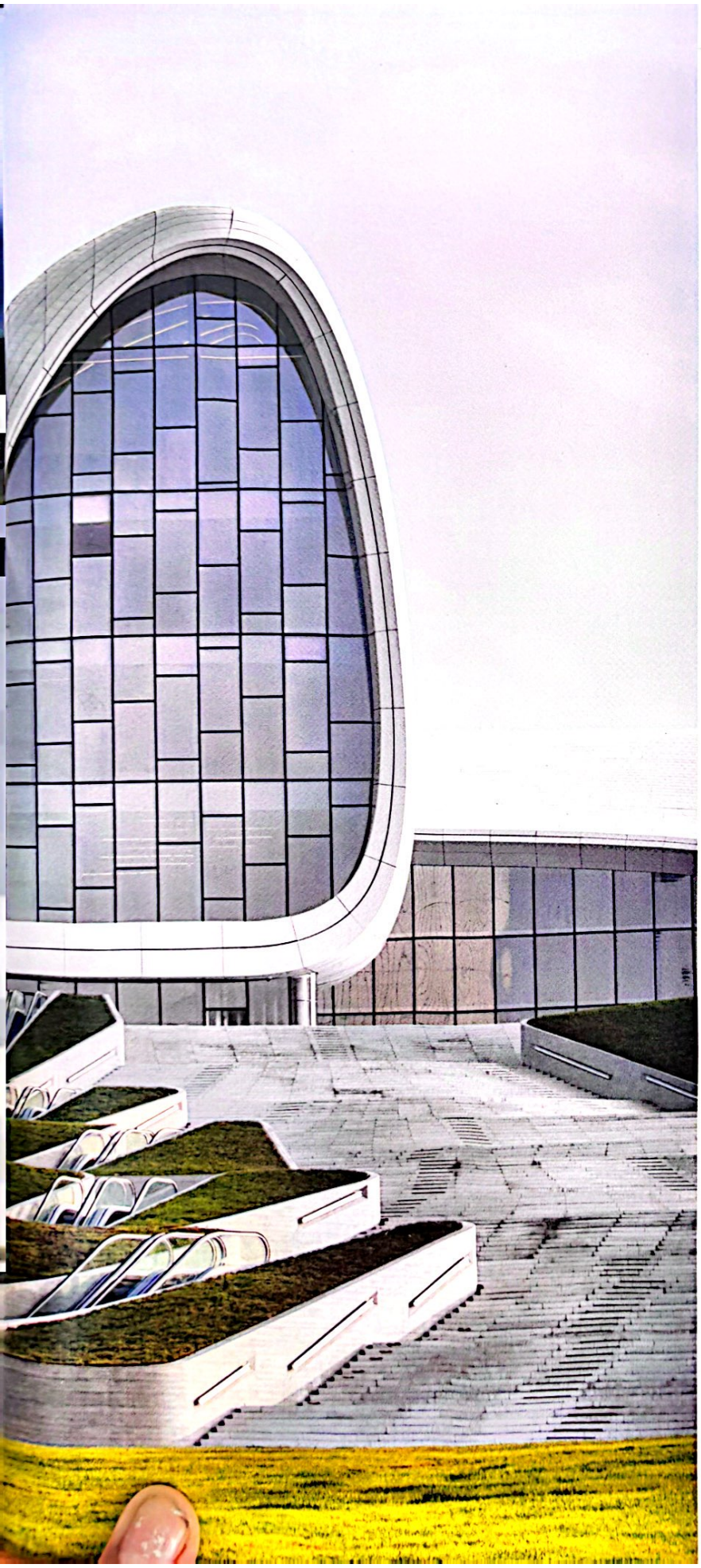

2007 **iPhone | Jonathan Ive para Apple (EE.UU.).** El iPhone transformó el mercado de los teléfonos móviles. Gracias a su minimalista carcasa, la gran pantalla táctil y la navegación mediante iconos, resultaba un aparato muy sencillo y agradable de usar.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

FORMAS FLUIDAS

El Centro Cultural Heydar Aliyev, en el centro de Bakú, capital de Azerbaiyán, acoge conciertos, exposiciones y otros acontecimientos. Su diseño es obra de la arquitecta angloiraquí Zaha Hadid, conocida por sus originales y radicales edificios de innovadora geometría y de espacios fluidos. La revolucionaria forma de este centro resulta fascinante y contrasta llamativamente con la monótona arquitectura del entorno, que data de los tiempos en que Bakú era parte de la Unión Soviética.

La plaza que lo rodea parece alzarse y unirse a él mediante una serie de curvas, ondulaciones y pliegues. Una superficie de paneles de fibra de vidrio blanca y de cemento armado envuelve el edificio, dejando aberturas en puntos estratégicos para las puertas y ventanas. Sus fluidas paredes blancas son iguales en el interior del edificio, y los suelos, escaleras y otras superficies interiores están tratados del mismo modo. La curvilínea geometría del edificio aloja un museo, una sala de conciertos con mil butacas, una biblioteca y otros espacios, y sugiere nuevas posibilidades para los edificios públicos y monumentos culturales del futuro.

Es un edificio embriagadoramente bello, de la arquitecta más brillante en la cima de sus capacidades

Piers **Gough**

Centro Cultural Heydar Aliyev (Bakú, Azerbaiyán), obra de Zaha Hadid (2012) En este moderno edificio Hadid reinterpretó ciertos motivos tradicionales: la forma fluida y la repetición de patrones en el revestimiento son un homenaje a la arquitectura islámica de Asia occidental.

Scanned with CamScanner

A-Z glosario

Scanned with CamScanner

A

antropometría Estudio de la talla y las proporciones humanas en relación con los productos para mejorar la funcionalidad de estos. Está muy vinculada a la ergonomía.

argénteo, a Que está hecho de plata o la contiene, o que tiene brillo o aspecto de plata.

Art Déco Estilo caracterizado por los colores atrevidos y las formas geométricas que se desarrolló en las décadas de 1920 y 1930. Ejemplifica el glamur y el lujo de la era del jazz e impregnó todas las áreas del diseño, incluidos el cine, la fotografía y los medios de transporte.

Art Nouveau Estilo caracterizado por las formas fluidas y libres inspiradas en formas orgánicas. Se desarrolló hacia 1890, en parte influido por el movimiento Arts and Crafts, y dominó hasta la Primera Guerra Mundial.

Arts and Crafts Movimiento artístico de finales del siglo XIX que aspiraba a suprimir las diferencias entre el artista y el artesano con el fin de crear muebles sencillos, de calidad y funcionales para todos los niveles sociales.

B

baquelita Material sintético duro e ininflamable, inventado en 1909 y muy utilizado para artículos del hogar en la primera mitad del siglo XX por su facilidad para ser moldeado, sus propiedades como aislante eléctrico y su resistencia al calor y a los agentes químicos.

Bauhaus Escuela de arte fundada en Weimar (Alemania) en 1919 por Walter Gropius, que pretendía combinar la artesanía y las bellas artes. Su influencia en el diseño y la arquitectura modernos fue decisiva. Los nazis la clausuraron en 1933.

Biedermeier Estilo sobrio típico de las artes decorativas de Alemania, Austria y Escandinavia en la primera mitad del siglo XVIII. Los muebles Biedermeier suelen tener formas clásicas simétricas y escasos y sencillos adornos como conchas, liras y urnas.

biomorfo, fa Se dice del diseño basado en un motivo o una forma que se encuentra en la naturaleza, o que recuerda a un organismo vivo.

C

cabujón Piedra pulida redonda u ovalada y más o menos abombada, usada en joyería y como adorno en muebles y otros objetos. El Arts and Crafts recuperó el uso de cabujones en la decoración de metales.

canapé Mueble con forma de sillón largo, con el asiento y el respaldo tapizados y acolchados, para dos o más personas.

celuloide Primer termoplástico, originalmente llamado parkesina. Se usó profusamente desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, cuando perdió interés por su elevado coste de producción y facilidad para inflamarse.

chaflán Corte en una esquina, generalmente en un ángulo de 45° respecto a las caras adyacentes.

chambrana Travesaño o barra horizontal que une las patas de mesas, sillas y taburetes para reforzar la estructura o armazón del mueble.

chapado Técnica de ebanistería consistente en aplicar una chapa o lámina delgada de madera, marfil o carey a un mueble de madera de inferior calidad. En joyería, recubrimiento de un metal con una fina capa de oro o plata.

cincha Cada una de las tiras que se entrecruzan para formar la base del asiento de una silla.

cola de milano Ensambladura en ángulo recto de dos piezas de madera cada una de las cuales tiene una hilera de dientes con forma de abanico que encajan.

color primario Color que no procede de la mezcla de otros colores. Los colores primarios son el rojo, el verde y el amarillo.

color secundario Color resultante de la mezcla de dos colores primarios: el naranja se obtiene del rojo y el amarillo; el verde, del amarillo y el azul; y el morado, del azul y el rojo.

color terciario Color obtenido mezclando un color primario y uno secundario, o dos secundarios, como el rojo anaranjado o el verde azulado.

colores análogos Colores contiguos en la rueda de color y que parecen similares, como el rojo y el naranja, el naranja y el amarillo, o el azul y el morado.

1883 | Arts and Crafts Algodón estampado Ladrón de fresas, de William Morris

***c.* 1895 | Grabado al ácido** Jarrón de vidrio, de Émile Gallé

***c.* 1900 | Art Nouveau** Silfide, placa de gargantilla, de René Lalique

***c.* 1900 | Cabujón** Broche de plata y esmalte fenestrado, de Heinrich Levinger

***c.* 1910 | Vidrio emplomado** Lámpara de vidrio Favrile, de los Talleres Tiffany

Scanned with CamScanner

colores complementarios Colores que se hallan opuestos en la rueda de color. Los pares de complementarios se componen siempre de un color primario y otro secundario: amarillo y morado, azul y naranja, o rojo y verde.

construcción modular Construcción a partir de unidades prefabricadas que se ensamblan *in situ*.

constructivismo Movimiento artístico iniciado en Rusia tras la Revolución de 1917. Proponía sustituir la composición por la construcción e introducir los materiales modernos en la producción industrial para una futura sociedad comunista. Tuvo un gran impacto en el arte, el cine, la arquitectura, el diseño gráfico y la escenografía teatral e influyó en la Bauhaus y en De Stijl.

contrachapado Material flexible formado por capas de madera laminada dispuestas en perpendicular unas respecto a otras para hacerlo más resistente.

cristal Vidrio cuyo alto contenido en plomo (el 20% como mínimo) lo hace idóneo para el tallado. Se conoce también como vidrio de plomo.

cristal tallado Cristal decorado con surcos y facetas generalmente creados con una muela o rueda.

cromado Revestimiento con una fina capa de cromo.

cuadrifolio Motivo gótico similar a un trébol de cuatro hojas.

cubismo Movimiento liderado por Pablo Picasso y Georges Braque desde 1907 hasta 1914. La pintura cubista rompe con la perspectiva única convencional y muestra objetos y figuras desde distintos puntos de vista. La abstracción geométrica fragmentaria resultante se infiltró en el Art Déco y el arte moderno.

cuño Sello estampado en objetos de plata donde figuran la pureza del metal, el fabricante, la fecha y el lugar de fabricación u otra información.

curvado al vapor Técnica perfeccionada en Austria por Michael Thonet a mediados del siglo XIX para doblar madera maciza o laminada sometiéndola a la acción del vapor para fabricar las partes curvas del armazón de sillas y mesas.

D

De Stijl Movimiento cuyo nombre significa «el estilo» en holandés, que se extendió de 1917 a 1931, fundado por artistas, arquitectos y diseñadores holandeses de vanguardia que buscaban reducir el diseño a lo esencial, con una geometría de líneas rectas y planos sin intersecciones y una paleta limitada al blanco, el negro y los colores primarios.

deconstructivismo Concepto teórico puesto en práctica en la arquitectura desde alrededor de 1980 en paralelo con el posmodernismo, en edificios en los que se explora la dislocación, la disrrupción y la distorsión.

diseño radical Movimiento italiano vanguardista de la década de 1960 que preconizaba el *kitsch*, los colores vivos y la producción industrial. También conocido como antidiseño, preludió el posmodernismo, que comenzó una década después.

dorado o doradura Acabado con pan de oro u oro en polvo aplicado a una superficie de madera, cuero, plata, cerámica o vidrio, generalmente sobre una base, como el *gesso*.

E

ebanistería Arte de trabajar las maderas finas para fabricar mobiliario de calidad.

ebonizar Teñir una madera de color negro para darle aspecto de ébano.

era de las máquinas Expresión acuñada en 1927 por el *New York Times Index* para designar la transición de una sociedad mayoritariamente rural a la vida urbana basada sobre todo en los automóviles y las máquinas, que condujo a la moda del aerodinamismo en el diseño.

era del jazz Período exuberante y hedonístico de la década de 1920 que refleja F. Scott Fitzgerald en *El gran Gatsby*, cuando el jazz hacía furor en EE. UU. y Europa. Estrechamente vinculado al Art Déco, el estilo dominante tuvo una gran influencia en la cultura popular, pero decayó durante la Gran Depresión de la década siguiente.

ergonomía Estudio de la relación entre el producto y el usuario potencial para diseñar objetos cómodos, funcionales y agradables de usar con el objetivo de mejorar la productividad y la salud.

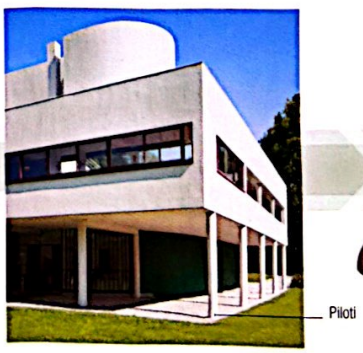
esmalte Vidrio coloreado que se fija por fusión en un horno sobre una base metálica para crear un diseño o un acabado decorativo. Existen esmaltes en una amplia gama de

1917 | De Stijl Butaca roja y azul de Gerrit Rietveld

1928 | Art Déco Plato con triángulos solapados, de Susie Cooper

1928–1929 | Pilotis Villa Savoye (Poissy, Francia), de Le Corbusier

1928 | *Chaise longue* LC4 de Charlotte Perriand, Le Corbusier y Pierre Jeanneret

Scanned with CamScanner

colores translúcidos u opacos. También, barniz vítreo que se aplica a una cerámica.

esmalte fenestrado Esmalte translúcido aplicado en una base metálica calada (sin fondo) para crear un efecto de vitral.

esmalte tabicado Tipo de esmalte realizado creando compartimientos perfilados con tiras o hilos metálicos que se rellenan con esmalte en polvo o en pasta que se vitrifica en el horno.

esqueomorfo, fa Se dice de un objeto o un motivo rediseñado con fines decorativos, sin relación con su función original; por ejemplo, un linóleo al que se da apariencia de mármol.

esteticismo Tendencia artística de finales del siglo XIX que defendía «el arte por el arte». El culto a la belleza en la pintura que preconizaba fue acompañado por un mayor interés en el diseño de interiores. De breve duración, se solapó con el Arts and Crafts, pero su negación del valor social o moral del arte lo desmarcó de las ideas de William Morris.

estilo internacional Estilo arquitectónico caracterizado por las líneas rectas, los materiales como el acero y el hormigón, y la ausencia de ornamentación, en ocasiones sinónimo de estilo moderno. Desarrollado en Europa en la década de 1920 y difundido en la década siguiente en EE. UU., alcanzó ámbito global tras la Segunda Guerra Mundial.

estilo Liberty Nombre tomado de la tienda londinense Liberty con que se conoce en Italia el modernismo, también llamado estilo *floreale*.

estilo moderno Denominación genérica de un estilo de arquitectura y diseño que se caracteriza por la geometría, la abstracción y la producción industrial que abarca distintas tendencias y movimientos desde alrededor de 1920 hasta la década de 1950. Los modernos rechazaban de manera deliberada el pasado, especialmente los motivos decorativos de los estilos tradicionales y ponían el acento en las cualidades formales del diseño.

F

fibra de vidrio Tipo de plástico reforzado con fibras de vidrio que lo hacen a la vez más resistente y más ligero.

foliar Se dice de la decoración que tiene aspecto de hojas.

fondo En cerámica, superficie coloreada sobre la que se aplica la decoración. También, color sobre el que resaltan los dibujos u otros colores en el vidrio, las telas o el papel pintado.

fotolitografía Procedimiento litográfico para reproducir imágenes por medios fotográficos (exponiendo a la luz una placa preparada con sustancias fotosensibles) o electrónicos.

fotomontaje Combinación de varias fotografías para crear una nueva imagen, utilizado a menudo en publicidad.

frontis Fachada de un edificio o cara anterior de un mueble con cajones.

funcionalismo Corriente de la arquitectura moderna según la cual el diseño de un edificio debe reflejar su propósito o función. El mismo principio utilitario se aplicó al diseño moderno en general.

futurismo Movimiento artístico de vanguardia italiano de principios del siglo XX influido por el cubismo, que ensalzaba la tecnología, la belleza de las máquinas, la velocidad y la modernidad.

G

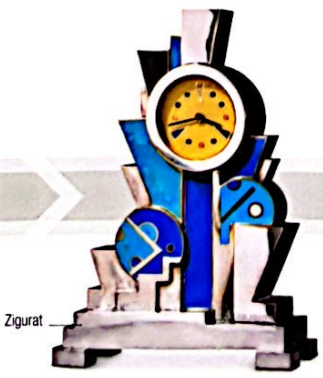
gesso Mezcla de tiza o yeso con cola utilizada como base para la decoración dorada y estofada de pinturas y muebles desde la Edad Media.

grabado Técnica decorativa del vidrio y el metal en la que el motivo se traza con un instrumento punzante como una punta de diamante o con una muela o rueda para crear una imagen a base de puntitos o en relieve. También, imagen impresa tallando un dibujo en una plancha de madera o metal que se entinta y se presiona sobre el papel.

grabado al ácido Técnica para decorar vidrio en la que se utiliza un ácido. Tras proteger con cera, barniz o una plantilla las zonas que no deben grabarse, la pieza se sumerge en un baño de ácido o se aplica este con una espátula, y aparece el dibujo en relieve. Esta técnica también se usa para eliminar zonas de vidrio en capas y obtener diseños en relieve en vasijas de vidrio camafeo.

1928 | Cromado
Cafetera de Naum Slutzky

1928 | Zigurat Reloj de bronce plateado y esmalte, Goulden

1929 | Estilo moderno
Silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe

1932 | Baquelita Radio
Ekco AD-65 de Wells Coates

Scanned with CamScanner

Grand Tour («Gran Viaje») Viaje por Europa, especialmente por Italia, que realizaban en el siglo XVIII los jóvenes de clase alta, sobre todo británicos, para completar su educación y recolectar obras de arte.

gres Tipo de cerámica de aspecto similar a la loza, pero impermeable y resistente como la porcelana, obtenida con una mezcla de arcillas a la que se añaden minerales como el feldespato. A veces se le aplica un barniz decorativo a la sal o con plomo.

I

incalmo Término italiano con el que se conoce una compleja técnica de los artesanos del vidrio de la isla de Murano consistente en unir con cuidado y en caliente dos burbujas de vidrio de diferentes colores sopladas por separado para crear franjas de colores en una vasija.

iridiscencia Brillo superficial tornasolado, que cambia de color según la procedencia de la luz. En el vidrio artesanal se suele obtener espolvoreando sales metálicas cuando está en el horno.

isométrico, ca Se dice del objeto o la figura que tiene todos los lados del mismo tamaño.

J

jacarandá o jacaranda Madera blanda sudamericana que se utiliza sobre todo en tornería y para instrumentos musicales, como guitarras acústicas.

japonismo Estilo europeo y norteamericano inspirado en el diseño japonés a partir de la década de 1850, cuando la apertura de Japón al comercio con Occidente fomentó el interés occidental por los objetos artísticos del país.

Jugendstil Versión alemana del Art Nouveau, más rectilínea que sus equivalentes francesa y belga. Su nombre (literalmente «estilo joven o de la juventud») procedía de la revista de arte *Jugend* («Juventud»), que empezó a publicarse en 1896.

L

laca Resina obtenida de la savia de *Rhus verniciflua*, que una vez procesada y seca forma una capa dura, suave e impermeable. Se ha utilizado desde el siglo VI, sobre todo en China y Japón, y en el diseño moderno.

litografía Técnica de impresión plana desarrollada hacia 1800, muy utilizada en carteles. La imagen se dibuja con lápiz graso sobre una placa de metal o piedra que luego se humedece con agua y se entinta: las partes dibujadas repelen el agua, pero retienen la tinta, y pueden transferirse a papel.

loza Cerámica de arcilla porosa que se impermeabiliza con un barniz.

lustroso, sa Brillante y suave, lo contrario de mate.

M

Magnalite Tipo de batería de cocina de aluminio fundido comercializada por primera vez en 1934.

marquetería Técnica decorativa de ebanistería consistente en combinar piezas de madera (a veces también de materiales exóticos, como marfil o nácar) embutidas en la madera para formar un motivo.

matiz Cualquiera de las gradaciones de un color obtenidas subiendo o bajando la saturación, sin que se convierta en otro color.

minimalismo Estilo que reduce los diseños a sus elementos esenciales, y que se caracteriza por las formas geométricas simples, el empleo de colores lisos o del blanco, y la ausencia de decoración. Derivado del estilo moderno, se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial, asociado principalmente con los artistas estadounidenses de la década de 1960 y principios de la de 1970.

modernismo Denominación del Art Nouveau en España, cuyo más alto representante en arquitectura es Antoni Gaudí.

motivo Diseño decorativo repetitivo, regular o irregular.

mujer-flor Motivo híbrido compuesto de una silueta femenina y una flor, típico del Art Nouveau.

murrina Rodaja de un cilindro formado por bastoncillos de vidrio coloreado opaco fundidos en haces. Normalmente las murrinas forman un dibujo y pueden unirse para crear una forma particular, o bien se soplan para crear una vasija.

1934 | Madera curvada al vapor Butaca de Gerald Summers

1936 | Diseño aerodinámico Lincoln-Zephyr de John Tjaarda

1946 | Incalmo Licoreras de Gio Ponti

1948 | Fibra de vidrio Mecedora RAR de Charles y Ray Eames

Scanned with CamScanner

N

neogótico Estilo del siglo XIX que pretendía recuperar el gótico medieval, con elementos como arquerías, tracerías, cuadrifolios y motivos tallados, que se reprodujeron con profusión en el diseño, especialmente de mobiliario.

neoplasticismo Denominación dada por Piet Mondrian a su estilo, vinculado a De Stijl.

nueva tipografía Movimiento de las décadas de 1920 y 1930 que toma su nombre del título de un libro de Jan Tschichold, que rechazaba la composición simétrica tradicional y resaltaba la tipografía en el diseño de carteles y libros. Abogaba por la asimetría, la organización jerárquica del contenido, el uso de espacios en blanco como un elemento importante del diseño y los tipos de letra de palo seco.

O

obra de arte total *(Gesamtkunswerk)* En el ámbito del diseño, esta expresión se refiere al conjunto de los muebles y los elementos interiores que forman parte de un edificio hasta los menores detalles, como tiradores de puertas e interruptores eléctricos, y a veces, incluso la vajilla.

órdenes clásicos Estilos de la arquitectura griega definidos por la forma y la decoración de la columna, el capitel y el entablamento (arquitrabe, friso y cornisa). Son tres: dórico (el más sencillo), jónico (con dos volutas en el capitel) y corintio (el más adornado, con volutas y hojas de acanto en el capitel). La forma y los motivos de estos órdenes fueron adoptados por artesanos y diseñadores a partir del Renacimiento e imitados (o parodiados) por el diseño posmoderno.

orgánico, ca Se dice del diseño curvado de forma libre en lugar de geométrica, inspirado en la naturaleza.

P

pala Parte central vertical del respaldo de una silla. Puede tener distintas formas y ser lisa, tallada, calada, tapizada o decorada con marquetería.

palo seco Se dice de los tipos sin serifa (pequeño trazo final de los trazos principales superior e inferior de las letras de tipografía redonda).

parkesina Nombre que recibió el primer plástico, después llamado celuloide.

pasta de vidrio Pasta formada por vidrio en polvo mezclado con un líquido que se introduce en un molde y se calienta en un horno para darle la forma deseada.

pátina Brillo superficial y apariencia suave que adquieren los muebles y la plata con los años de uso, manipulación y pulido.

pavé Tipo de montura de piedras preciosas en la que estas se disponen alineadas muy juntas, de modo que el engaste es casi o totalmente invisible.

pilote En la arquitectura moderna, pilar o columna de soporte sin molduras que parte del suelo. Le Corbusier empleó pilotes de cemento armado en vez de muros estructurales en su emblemática Villa Savoye.

pomo Pieza más o menos esférica y decorativa que remata una tapa o se añade a cajones o puertas como asidor o agarrador. También se llama así un frasco pequeño, por lo general usado para perfumes.

porcelana Cerámica dura muy blanca que empezó a elaborarse en China a finales del siglo VI. Es translúcida, pero resistente y densa, así como impermeable y generalmente barnizada. En el siglo XVI comenzó a fabricarse en Europa una porcelana de pasta blanda, o tierna, para imitar la porcelana de alto precio importada de China. La porcelana de pasta dura no se fabricó en Europa hasta 1709, cuando después de múltiples ensayos se dio con la fórmula en Meissen (Alemania).

porcelana de hueso Porcelana hecha con una pasta de arcilla que contiene ceniza de huesos de vacuno, que le da un color muy blanco. Patentada por Thomas Frye de Bow en 1748, se convirtió en la porcelana inglesa estándar.

posmodernismo Tendencia arquitectónica iniciada a finales de la década de 1970 como reacción contra la austeridad y el énfasis en la funcionalidad del estilo moderno. En el ámbito del diseño está representada por el grupo Memphis de Ettore Sottsass y se caracteriza

***c.*1950 | Diseño orgánico** Mesa Arabesco de Carlo Mollino

1953 | Pala Silla galán de noche, de Hans Wagner

1957 | Silla en voladizo Paulistano de Paolo Mendes da Rocha

1965 | Esmalte Jarrón de Vladimir Kopecký

Scanned with CamScanner

por los colores vivos y la exuberancia decorativa, las referencias a estilos y materiales del pasado y del presente, así como por la parodia de las nociones del buen gusto.

prerrafaelitas Miembros de la Hermandad Prerrafaelita, asociación fundada en 1848 por pintores británicos que emulaban el estilo y los ideales del arte italiano anterior al pintor renacentista Rafael. En una segunda etapa, liderada por Dante Gabriel Rossetti, los prerrafaelitas idealizaron el mundo medieval, y tanto Rossetti como Edward Burne-Jones se integraron en la empresa de diseño de William Morris. Su aspiración a la belleza por sí misma también conectó con el movimiento esteticista.

R

rafia Fibra resistente y flexible, obtenida de la palmera del mismo nombre, que se puede tejer y se utiliza en la fabricación de muebles, entre otros usos. También existe rafia sintética.

razón áurea También conocida como número áureo, o número phi en la antigua Grecia, es la proporción matemática 1:1,618 que aparece en la naturaleza en las conchas de nautilo y los panales, y que se considera armoniosa y estéticamente agradable. Se ha utilizado en la geometría, la arquitectura clásica y la pintura renacentista, así como en el diseño.

repujado Técnica decorativa para crear motivos en relieve en metales maleables martillando la pieza por la cara posterior o interior, también utilizada para labrar el cuero con distintas herramientas.

S

saturación Pureza de un color. Cualquier color empieza a perder saturación en cuanto se le añade blanco o negro.

Secesión de Viena Alianza de artistas, diseñadores y arquitectos, entre los que se encontraban Josef Hoffmann y Koloman Moser, fundadores de los Talleres de Viena, que se desmarcaron del estilo artístico establecido vienés en 1897 en favor del simbolismo y el Art Nouveau. En ocasiones, el Art Nouveau austríaco se denomina arte de la Secesión.

Shibayama Tipo de incrustación decorativa usada en Japón en el siglo XVIII y luego imitada en Occidente, formada por placas taraceadas sobre un fondo de laca.

silla en voladizo Silla sin patas posteriores cuyo asiento está sostenido por las patas anteriores y una base.

simbolismo Movimiento artístico y literario europeo de finales del siglo XIX que pretendía expresar una realidad profunda representando imágenes procedentes de los sueños, el inconsciente y la fantasía, con abundantes símbolos. La obra de los artistas simbolistas acusa la influencia del misticismo y el arte primitivo.

simetría radial Disposición simétrica que irradia de un punto central, utilizada a menudo en objetos redondos o circulares, como bandejas y fuentes.

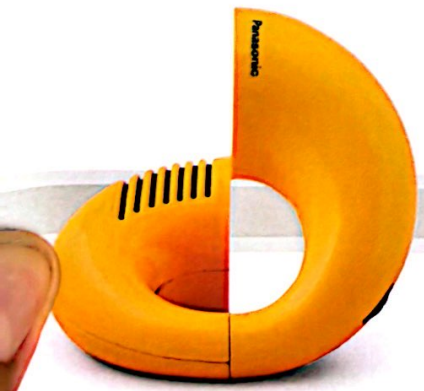
similor Bronce dorado mediante un procedimiento en que se usaba polvo de oro (oro molido), por lo general empleado para apliques decorativos.

sommerso Término italiano que significa «sumergido» con el que se conoce una técnica del vidrio desarrollada en la isla veneciana de Murano en la década de 1930. Consiste en envolver una o más capas de vidrio coloreado transparente en una capa más gruesa de vidrio transparente incoloro.

suprematismo Movimiento artístico ruso de vanguardia de principios del siglo XX, fundado por Kazimir Maliévich, basado en la abstracción y caracterizado por las formas geométricas simples y una paleta limitada.

T

Talleres de Viena (Wiener Werkstätte) Talleres fundados en Viena por Josef Hoffmann, Koloman Moser y Fritz Warndorfer como una asociación de artesanos. Sus miembros fabricaron una amplia gama de muebles y artículos de metal y vidrio en un estilo Art Nouveau rectilíneo con el objetivo de fusionar la arquitectura y el interiorismo en una obra de arte total.

Década de 1960 | Diseño orgánico Radio Toot-a-loop de Panasonic

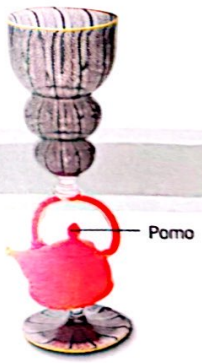
1984 | Posmodernismo Silla Reina Ana, de Robert Venturi

1988 | Vidrio Grial Jarrón con cabeza femenina de Eva Englund

1990 | Diseño zoomorfo Exprimidor de Philippe Stark

1990 | Pomo Tetera de Richard Marquis

Scanned with CamScanner

taracea Técnica decorativa consistente en incrustar maderas de diferentes colores, piedras o materiales exóticos, como marfil o nácar, en una superficie de madera maciza o en la plancha de revestimiento de los muebles.

tarugo Clavija o pequeña pieza de madera cilíndrica o algo cónica utilizada en la fabricación de muebles para unir dos piezas de madera.

teca Madera tropical cuya densidad y composición oleosa la hacen resistente al ataque de hongos e insectos. La teca fue muy usada durante el siglo XVIII y de nuevo en los muebles daneses de las décadas de 1950 y 1960.

teoría del color Estudio de los colores y de los efectos que crean al combinarlos de distintas maneras.

termoestable Se dice del polímero que se endurece mediante calor de manera irreversible.

termoplástico Material que se ablanda cuando se somete al calor y que se endurece al enfriarse.

textura Apariencia y sensación táctil de un objeto.

tono Intensidad o gradación de un color, de oscuro a claro.

V

veta Dibujo que forman las manchas y rayas naturales de la madera.

vidriera o vitral *Véase* vidrio emplomado.

vidrio Ariel Técnica desarrollada por el fabricante de vidrio sueco Orrefors a finales de la década de 1930, mediante la cual quedan burbujas de aire entre capas de vidrio. Las burbujas reflejan y refractan la luz, y crean así un aspecto fluido y plateado. *Véase también* vidrio Grial.

vidrio camafeo Vidrio que imita el estilo de los antiguos camafeos, hecho superponiendo dos o más capas de distinto color; luego, la capa superior se talla a la rueda o se graba al ácido para crear una imagen en relieve y dejar al descubierto la capa o las capas inferiores, de un color a menudo contrastado.

vidrio de escoria Tipo de vidrio coloreado opaco y de bajo precio con motivos de rayas creados por la adición de escoria, un producto residual de la fundición del hierro.

vidrio de estudio Producto creado por vidrieros independientes en su estudio o taller particular, o junto con otros que comparten sus ideas, con el objetivo de expresar su estilo personal sin presiones comerciales. El movimiento Studio Glass («Vidrio de Estudio») de la década de 1960, iniciado en EE.UU., revolucionó la producción y el coleccionismo del vidrio al elevar su categoría y valor comercial.

vidrio de plomo *Véase* cristal.

vidrio emplomado Técnica usada en ventanas y lámparas que consiste en ensamblar piezas de vidrio de distintas formas con tiras de plomo; también llamada vidriera.

vidrio en capas Vidrio formado por capas de distinto color que se añaden sobre la primera capa soplada y se vuelven a calentar hasta que se fusionan.

vidrio Grial Técnica desarrollada por el fabricante de vidrio sueco Orrefors hacia 1916, consistente en envolver una capa de vidrio coloreado y grabado con una capa de vidrio transparente que refractaba el diseño original y producía unos bellos efectos ópticos. *Véase también* vidrio Ariel.

vidrio opalino Vidrio opalescente (similar al ópalo), entre blanco y azulado, con partes opacas de vidrio más grueso en contraste con otras translúcidas de vidrio más fino. Popularizado por los vidrieros venecianos en el siglo XVI, el Art Déco lo puso de moda cuatro siglos después.

Y Z

yute Fibra vegetal basta con la que se hacen cuerdas y alfombras.

zigurat Forma escalonada basada en los templos con terrazas mesopotámicos, frecuente en la arquitectura y el diseño Art Déco.

zócalo Friso, franja inferior de una pared.

zoomorfo, fa Se dice de la figura o el adorno basados en formas animales.

1990 | Remate
Molinillo de pimienta, de Michael Graves

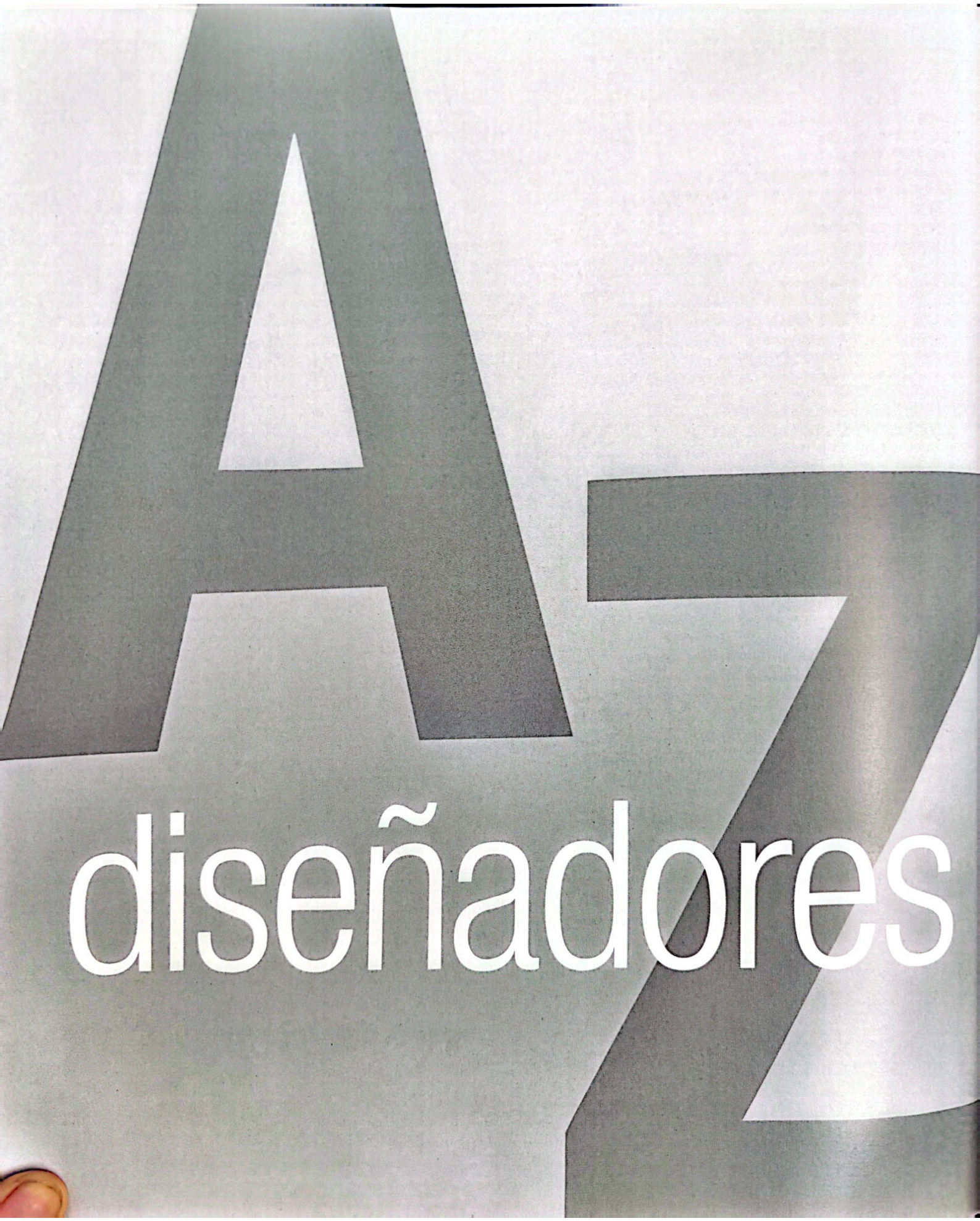
1998 | Diseño biomorfo
Silla Orgone de Marc Newson

2004 | Murrina
Jarrón de murrinas, de Vittorio Ferro

2010 | Gres Jarrón de Gustavo Pérez

2013 | Tono
PlayStation 4 de Sony

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

A

ALVAR AALTO

FINLANDÉS (1898–1976)

Uno de los gigantes del diseño moderno, Aalto ejerció una profunda influencia en los campos de la arquitectura y el diseño de muebles. Estudió en la Universidad Tecnológica de Helsinki y en 1923 se estableció como arquitecto. Sus primeros proyectos notables incluyen la Biblioteca Municipal de Viipuri (1927–1935) y el Sanatorio para tuberculosos de Paimio (1929–1933). Sus diseños de muebles estaban muy relacionados con su obra arquitectónica. Su silla Paimio (sillón n.º 41, 1932) fue diseñada específicamente para que los pacientes pudieran sentarse en una posición que facilitara la respiración. De forma similar, creó el taburete 60 (1933) con la biblioteca de Viipuri en mente: era apilable y se podía desplazar en silencio.

Los revolucionarios diseños de sus muebles procedían de experimentar con el curvado y moldeado de contrachapado. Los resultados fueron tan populares que creó junto a su esposa una empresa, Artek (acrónimo de «arte» y «tecnología») para fabricarlos y comercializarlos. Sus éxitos le valieron numerosos premios, y el MoMA de Nueva York le dedicó nada menos que tres exposiciones.

HITOS EN SU CARRERA

1929 Empieza a trabajar en el Sanatorio para tuberculosos de Paimio
1935 Alvar y Aino Aalto fundan Artek
1938 Exposición individual en el MoMA de Nueva York
1939 Diseña el pabellón de Finlandia en la Exposición Internacional de París

EERO AARNIO

FINLANDÉS (n. 1932)

Aarnio es famoso por sus diseños de muebles, desenfadados y futuristas, que condensan el espíritu exuberante de la década de 1960. Se formó en la Escuela de Diseño Industrial de Helsinki, donde estableció su estudio en 1962. Aunque trabajó en interiorismo y grafismo, se le asocia sobre todo con la sillería. Su primera pieza fue un taburete de mimbre, aunque él ha preferido trabajar con fibra de vidrio y plástico. La silla Bola, o Globo, popularizada en la serie de TV *El prisionero*, le dio fama internacional. Aarnio la describió como «una habitación dentro de una habitación», e incluso instaló un teléfono en algunos modelos. Una variación sobre el tema fue la silla Burbuja, transparente y diseñada para ser suspendida del techo.

HITOS EN SU CARRERA

1963 Crea la silla Bola (o Globo)
1968 Diseña la silla Burbuja
1994 Presenta la mesa Parábola

FRIEDRICH ADLER

ALEMÁN (1878–1942)

Dotado diseñador metalista, la obra de Adler fue un puente entre el Art Nouveau y el Art Déco. Se formó en Múnich, en un estudio privado de artes aplicadas dirigido por Hermann Obrist y Wilhelm von Debschitz; un taller progresista a menudo citado como precursor de la Bauhaus. Durante gran parte de su vida enseñó en la Escuela de Artes Aplicadas de Hamburgo, y en 1897 empezó a publicar diseños en revistas de arte. Un encargo para diseñar el pabellón Württemberg para la Exposición Internacional de Turín (1902) consolidó su reputación. Sus mejores diseños los hizo en peltre, aunque también es famoso como uno de los primeros artistas en usar baquelita. Por su condición de judío, en la Segunda Guerra Mundial fue enviado a Auschwitz donde, considerado demasiado viejo para trabajar, fue asesinado por los nazis.

OTL AICHER

ALEMÁN (1922–1991)

Diseñador gráfico, tipógrafo y maestro, el principio de su carrera fue dificultado por los nazis (se negó a ingresar en las Juventudes Hitlerianas), pero en 1948 estableció estudio propio y al año siguiente cofundó la Escuela de Diseño de Ulm, donde enseñó y más tarde ocupó el cargo de vicerrector (1962–1964). Fue un pionero de la marca corporativa y es conocido por diseñar la mascota, la señalización, los uniformes y los pictogramas deportivos para las Olimpiadas de Múnich de 1972. También creó el famoso logo de Lufthansa (1969) y produjo diseños para el aeropuerto de Frankfurt y la Universidad de Constanza.

▽ ANNI ALBERS

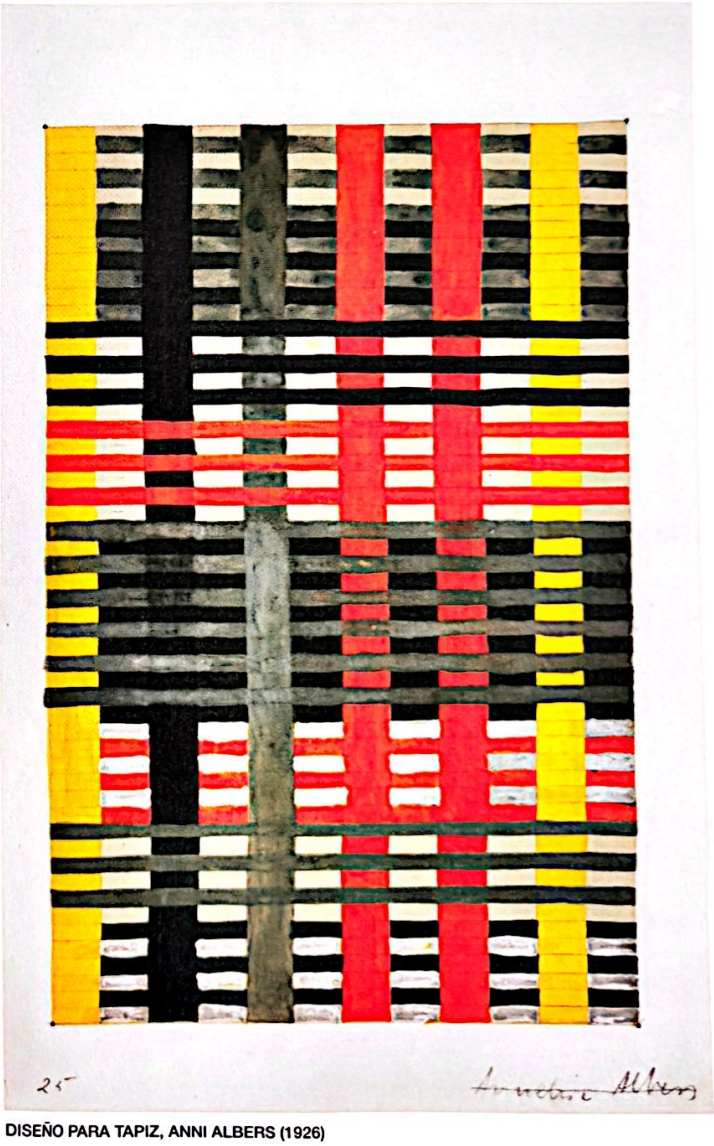
ALEMANA (1899–1994)

Tejedora, impresora y maestra, aún estudiaba en la Bauhaus cuando conoció al pintor Josef Albers, con quien se casó. Ambos enseñaron allí hasta 1933, cuando el ascenso del nazismo los obligó a huir a EE. UU., donde ocuparon puestos docentes en el recién fundado Black Mountain College de Carolina del Norte. A lo largo de su carrera, Anni produjo intrincados diseños textiles rectilíneos y, en 1949, fue la primera tejedora en ser honrada con una exposición individual en el MoMA de Nueva York. Luego recibiría la Medalla de Oro del Consejo de Artesanos Americanos por la excelsa calidad de su obra.

ALESSI

ITALIA [desde 1921]

Este fabricante italiano de artículos de menaje de alta calidad ha creado a menudo productos con un caprichoso sentido del humor. Fundada en 1921 por Giovanni Alessi, inicialmente la empresa era un taller de fundición y metales. A finales de la década de 1970 empezó a contratar grandes diseñadores, entre ellos Alessandro Mendini, Ron Arad y Zaha Hadid. En la siguiente década, Alessi se hizo famosa por sus peculiares diseños posmodernos, ejemplificados por el hervidor 9093 (la «tetera cantora», 1985) de Michael Graves, con un pajarito de plástico en el extremo de la boca. Su éxito alentó a la empresa a crear la línea Oficina Alessi: una gama de productos de

DISEÑO PARA TAPIZ, ANNI ALBERS (1926)

Scanned with CamScanner

INTERIOR CON ESTANTERÍA BOOKWORM, RON ARAD (1993)

edición limitada creados por diseñadores famosos. Entre ellos figuran el futurista frutero de acero inoxidable Fruitscape, de Stefano Giovanonni, y el asimétrico y orgánico juego de bandejas Tierra Flotante, de Ma Yan Song.

◁ RON ARAD

ISRAELÍ (n. 1951)

Disidente confeso, Arad se ha forjado una reputación envidiable por producir sorprendentes diseños innovadores. Se educó en la Academia de Artes Bezalel antes de completar estudios en la Asociación de Arquitectura de Londres. En 1981 fundó su propia empresa, One Off, con Caroline Thorman. En esta época Arad usaba en sus diseños materiales «encontrados» poco convencionales. Su silla Rover, por ejemplo, combinaba un asiento de coche con una construcción en andamiaje.

En 1989 fundó Ron Arad Associates para ofrecer servicios de arquitectura e interiorismo. Con esta empresa obtuvo encargos para dos restaurantes Belgo en Londres, una planta de los almacenes Selfridges y el vestíbulo del nuevo Palacio de la Ópera de Tel Aviv (1989–1994). Mientras, el aspecto de su mobiliario se iba haciendo más escultórico y aumentaba su éxito comercial. Su butaca Big Easy (1988) tuvo una gran acogida y ha sido reproducida en numerosos materiales, mientras que su estantería Bookworm (1993), comercializada en PVC coloreado, ha sido un éxito de ventas.

EGMONT ARENS

ESTADOUNIDENSE (1889–1966)

Arens es recordado como un prolífico diseñador industrial. Tras estudiar en las universidades de Nuevo México y Chicago, inicialmente trabajó como redactor deportivo en Albuquerque. En 1917 regentaba una librería con servicios suplementarios de imprenta y publicidad en Nueva York. En 1929 se pasó al diseño al unirse a la división de diseño industrial de Calkins & Holden. En 1935 fundó su propia empresa de diseño, que abarcó proyectos que iban desde muebles y juguetes a radios y barcos. Probablemente su diseño más famoso fue el Modelo K de KitchenAid (1937), una batidora de pie que se fabricó durante años.

Scanned with CamScanner

JOSEPH-GABRIEL ARGY-ROUSSEAU

FRANCÉS (1885–1953)

Este inventivo vidriero encabezó el resurgimiento de la *pâte-de-verre* (pasta de vidrio), una antigua técnica que combina el vidrio pulverizado con llamativos agentes colorantes y que permitía el moldeado en capas. Después de formarse en la École de Sèvres, Argy-Rousseau expuso con éxito en el Salon des Artistes Français antes de fundar su propia cristalería en 1921. Allí produjo una refinada variedad de jarrones, lámparas y boles en el estilo Art Déco de moda. Estaban decorados con flores, animales e insectos estilizados, combinados con motivos geométricos.

Ocasionalmente se entregó a ligeras influencias clásicas, surgidas de la procedencia griega de su esposa, de cuyo nombre (Argyriadès) adoptó las primeras cuatro letras como tributo a su influencia.

▷ OTTO ARPKE

ALEMÁN (1886–1943)

Diseñador gráfico, pintor y maestro, hizo sus primeros diseños comerciales para Leunis & Chapman, una empresa de embalajes, y en 1919 montó una empresa con Erich Ludwigh Stahl. Juntos produjeron una amplia variedad de material gráfico, desde papel moneda y carteles de viajes hasta el folleto de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

También crearon la decoración para dos de los más famosos dirigibles alemanes: el Hindenburg y el Graf Zeppelin II. Con todo, el diseño más famoso de Arpke fue un escalofriante cartel expresionista para la película de terror *El gabinete del Dr. Caligari* (1920).

CHARLES ROBERT ASHBEE

BRITÁNICO (1863–1942)

Diseñador pionero del movimiento Arts and Crafts, del que estableció vínculos entre Reino Unido y Estados Unidos. Procedía de un entorno acomodado, pero se interesó por las reformas sociales. En 1888 fue cofundador del Guild of Handicraft, una influyente cooperativa de artesanos que participó en las exposiciones del Arts and Crafts. Él mismo diseñó muebles y joyas, pero probablemente sea más recordado por su metalistería. Se especializó en elegantes vasijas de plata, a menudo decoradas con cabujones y con grandes asas en forma de lazo. También se interesó por la impresión; tras la muerte de William Morris adquirió el equipo de Kelmscott Press y fundó la Essex House Press (1898). Incluso diseñó un tipo de letra para ello, la Endeavour. Ashbee realizó una importante labor de organización: fue figura dominante del Guild of Handicraft, supervisando en 1902 su traslado a Chipping Campden; y también fue miembro clave del Art Workers' Guild. Además, sus visitas a EE. UU. en 1896 y 1900 –cuando conoció a Frank Lloyd Wright en Chicago– ayudaron a elevar el perfil internacional del movimiento. Tras el cierre del Guild of Handicraft, Ashbee trabajó como arquitecto y luego como profesor de literatura inglesa.

ANUNCIO PARA LA AEROLÍNEA LUFTHANSA, OTTO ARPKE (1930)

HITOS EN SU CARRERA

1881 Cofundador del Guild of Handicraft
1902 Supervisa el traslado del Guild

CARL AUBÖCK

AUSTRIACO (1900–1957)

Auböck fue diseñador de ingeniosos utensilios. El joven Carl inició su formación en el taller de figurillas de bronce de su padre y luego estudió en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pasó dos años en la Bauhaus en Weimar, supervisado por Johannes Itten, y en 1926 se hizo cargo del taller paterno. Tuvo una exitosa carrera como pintor, pero siguió creando sus caprichosas –aunque muy útiles– curiosidades: un pisapapeles con forma de pinza de ropa gigante, un sacacorchos con un pie de latón por mango y un abrecartas con forma de delfín, entre otros. Sus diseños obtuvieron varias medallas de oro en la Trienal de Milán de 1954.

GAE AULENTI

ITALIANA (1927–2012)

Formada como arquitecta, se especializó en la creación de salas de exposición y espacios museísticos de gran originalidad; la más conocida fue su transformación de una vieja estación ferroviaria en el Museo de Orsay, en París. Sus diseños de lámparas y muebles fueron igualmente atractivos e ingeniosos, tipificados en su lámpara Pipistrello («murciélago») con su elegante combinación de metal esmaltado negro y plástico blanco. El soporte era telescópico, lo que permitía usarla como lámpara de escritorio o de suelo. Gae siempre presumió de ese elemento de sorpresa: «Cuando todo el mundo dice que el rojo está de moda, prefiero vestirme de verde».

MARTÍN AZÚA

ESPAÑOL (n. 1965)

Diseñador experimental y profesor, Azúa es conocido por su enfoque sumamente inventivo de la cerámica, aunque también ha diseñado una mochila tejida a partir de madera de castaño, dando un uso urbano a una labor artesana rural vasca. Estudió en Barcelona y se especializó en arquitectura e instalaciones; en 2004 cofundó un estudio de diseño y combinó esta actividad con la enseñanza en la Escuela de Diseño e Ingeniería Elisava.

En sus experimentos con cerámica, Azúa ha explorado la interacción entre los oficios tradicionales y la naturaleza. En 1998 depositó cerámicas porosas blancas en un río para dotar a las piezas de profundas manchas naturales y de una fina capa de musgo. De forma similar, en su proyecto Jarrón con piedra, jarrones simples de barro reciben forma debido al peso de grandes piedras lisas. Las piezas terminadas exudan un aire de tranquilidad zen.

HITOS EN SU CARRERA

1999 Crea Rebotijo, una renovación del botijo de barro tradicional
2004 Cofundador de un estudio de diseño en Barcelona

Scanned with CamScanner

PÓSTER PARA *DE ENTRE LOS MUERTOS (VÉRTIGO)*, SAUL BASS (1958)

B

OLOF BÄCKSTRÖM

FINLANDÉS (1922–1998)

Diseñador industrial conocido por el nuevo enfoque que dio a un objeto doméstico tan común como las tijeras. Comenzó su carrera como ingeniero eléctrico, pero en la década de 1950 cambió de dirección. Ganó dos premios en la Trienal de Milán (1957 y 1960): uno con utensilios de cocina de madera y el otro por accesorios de camping. Pero tal vez su nombre esté más estrechamente asociado con Fiskars, una empresa finlandesa radicada hoy en Wisconsin. En la década de 1960 creó una gama de vajillas de melanina de brillantes colores que tuvo un éxito enorme. Aunque su artículo individual más famoso fueron unas tijeras de diseño ergonómico con distintivo mango naranja.

◁ SAUL BASS

ESTADOUNIDENSE (1920–1996)

Famoso por su trabajo en la industria del cine, Bass fue un diseñador gráfico y director artístico de gran éxito. Se formó como animador en la Art Students League de Nueva York antes de trasladarse en 1946 a Los Ángeles, donde fundó Saul Bass Associates para producir carteles, tráileres y títulos de crédito. Hizo sus colaboraciones más importantes con Otto Preminger, Billy Wilder y Alfred Hitchcock, para quien ejerció como asesor de imagen, colaborando en la famosa escena de la ducha de *Psicosis*. También creó material promocional para Warner Communications, Continental Airlines y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.

GEOFFREY BAXTER

BRITÁNICO (1922–1995)

Baxter fue un sobresaliente diseñador de cristalería y representó el florecimiento final de la famosa y antigua firma Whitefriars Glass. Artista precoz, ingresó en la Escuela de Arte de Guildford a los 14 años y después asistió a un curso en el nuevo

Scanned with CamScanner

Departamento de Cristalería Industrial del Royal College of Art de Londres. Tras graduarse fue contratado por Whitefriars Glass, en 1954.

A mediados del siglo XX, la industria estaba dominada por los pulidos estilos escandinavos, pero en la década siguiente Baxter ya había desarrollado un enfoque totalmente distinto: creaba efectos de textura revistiendo los moldes de cristal con corteza de árbol o cabezas de clavos. También introdujo nuevas formas extravagantes, como sus icónicos jarrones Banjo y Drunken Bricklayer («albañil borracho»).

HERBERT BAYER

AUSTRIACO (1900–1985)

Diseñador gráfico, fotógrafo y pintor versátil, Bayer estudió con Kandinsky en la Bauhaus, donde luego dirigió el Departamento de Tipografía y Publicidad. En 1923, durante el periodo de hiperinflación en Alemania, diseñó papel moneda. Su estilo liso y constructivista se reveló útil, ya que se requirieron diseños para nuevos billetes cada pocos días.

En 1938 emigró a EE.UU., difundiendo el evangelio de la Bauhaus con una gran exposición en el MoMA de Nueva York. En 1946 se estableció en Aspen (Colorado), donde enseñó en el Instituto Aspen y diseñó varios edificios del campus.

▷ LESTER BEALL

ESTADOUNIDENSE (1903–1969)

Diseñador gráfico y fotógrafo, notable por la claridad y fuerza de sus imágenes. Estudió arte en Chicago, donde produjo murales para la Exposición Universal de 1934 antes de establecerse como diseñador en Nueva York. Incorporó estilos vanguardistas europeos en sus ilustraciones, en las que son visibles las huellas del dadaísmo, el surrealismo y el constructivismo.

Su encargo más famoso fue un juego de ocho carteles para la Administración de Electrificación Rural (1937–1941), una de las principales iniciativas del Gobierno durante la Gran Depresión. En 1951, Beall trasladó su estudio de diseño a una granja en Connecticut, pero siguió tan ocupado como siempre. Fue el primer diseñador gráfico estadounidense distinguido con una exposición en el MoMA.

MARTINE BEDIN

FRANCESA (n. 1957)

Se dio a conocer como cofundadora del grupo Memphis, uno de los primeros abanderados del posmodernismo. Estudió arquitectura, pero se decantó por el diseño después de trasladarse a Italia. Allí expuso una instalación en la Trienal de Milán de 1979 y conoció a Ettore Sottsass, quien la introdujo en el círculo de Memphis. Bedin produjo su diseño más famoso –su colorida lámpara Súper– para la exposición inaugural del grupo en 1981: consistía en seis bombillas montadas sobre una brillante base azul con ruedas de goma, que recuerda un juguete infantil, lo cual coincidía con su meta de crear objetos de mobiliario «que fueran como amigos».

HITOS EN SU CARRERA

1979 Expone en la Trienal de Milán
1981 Cofundadora de Memphis; crea la lámpara Súper

PETER BEHRENS

ALEMÁN (1868–1940)

Figura pionera, ampliamente reconocida como primer diseñador industrial, también tuvo una influencia notable sobre Walter Gropius, Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe. Se formó como pintor, uniéndose a la Secesión de Múnich, pero derivó hacia el arte aplicado cuando cofundó la Escuela Unida de Artes y Oficios en 1897. Dos años después se sumó a una colonia de artistas en Darmstadt, donde diseñó y expuso su primer edificio. Su Casa Behrens era una *Gesamtkunstwerk* (obra de arte total) genuina: creó todos los muebles y accesorios, además del propio edificio.

Behrens dio un paso trascendental cuando fue empleado por la empresa eléctrica AEG, donde asumió la responsabilidad total de su identidad corporativa. Diseñó su nave de turbinas (1908–1910) y creó productos individuales (relojes, ventiladores, teteras) y una amplia variedad de material promocional (salas de exposición, folletos, locales comerciales). Hacia el final de su carrera enseñó arquitectura en las academias de Viena y Berlín.

HITOS EN SU CARRERA

1899 Diseña el interior y el exterior de la Casa Behrens
1906 Recibe el primer encargo de AEG
1908 Empieza el diseño de la nave de turbinas de AEG

CARTEL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, LESTER BEALL (1937)

NORMAN BEL GEDDES

ESTADOUNIDENSE (1893–1958)

Diseñador industrial y escenógrafo, Bel Geddes estaba fascinado por la aerodinámica y las visiones del futuro. Estudió en el Instituto de Artes de Chicago antes de labrarse un nombre en el teatro. Diseñó escenarios para la Metropolitan Opera de Nueva York y vestuario para Max Reinhardt, y también estuvo muy implicado con la floreciente industria del cine, trabajando con Cecil B. DeMille y D. W. Griffith. A finales de la década de 1920, sus intereses estaban virando hacia el diseño industrial. Creó muebles, radios y cocinas, y su servicio de cóctel Manhattan (1934) es un clásico reconocido del diseño Art Déco.

En la década de 1930 aumentó su interés por las líneas aerodinámicas. Diseñó prototipos de coche para la Graham-Paige Co. y creó la exposición Futurama en el pabellón General Motors de la Exposición General de Nueva York de 1939. Esta visión futurista fue ampliada en sus libros *Horizons* (1932) y *Magic Motorways* (1940).

HITOS EN SU CARRERA

1932 Su libro *Horizons* promueve el aerodinamismo como concepto de diseño
1939 Muestra la instalación Futurama «construyendo el mundo del mañana» en la Exposición General de Nueva York

MARIO BELLINI

ITALIANO (n. 1935)

En su carrera extraordinariamente diversa, Bellini ha transitado de la arquitectura al diseño industrial y de muebles. Se formó como arquitecto en Milán, donde aún reside. Entre sus numeroso proyectos arquitectónicos se hallan el Centro de

Scanned with CamScanner

Diseño de Tokio (1988–1992) y el Departamento de Artes Islámicas del Louvre (2005–2012), con su extraordinaria cubierta dorada de triángulos de vidrio teselados. Mientras, encontró tiempo para diseñar máquinas de escribir para Olivetti, lámparas para Artemide y Flos, y las sillas CAB para Cassina. Como él mismo señaló: «Resulta natural diseñar una bandeja por la mañana y trabajar en un edificio enorme por la tarde».

GERALD BENNEY

BRITÁNICO (1930–2008)

Distinguido orfebre, fue el primer artesano británico en ostentar cuatro autorizaciones reales simultáneas. Se formó en el Royal College of Art de Londres e inicialmente estuvo influido por el estilo del Arts and Crafts. A principios de la década de 1960 ya había desarrollado su personal «acabado corteza»: una superficie texturada obtenida con un martillo galgo. También añadió color a sus trabajos, reviviendo el casi olvidado arte del esmalte. Tuvo una lista impresionante de clientes reales y empresariales, pero también trabajó para el mercado de masas con una gama de cubertería de acero inoxidable (la serie Studio) para Viners.

LÉON BENOUVILLE

FRANCÉS (1860–1903)

Ingeniero de estructuras y diseñador de muebles, Benouville trabajó el estilo Art Nouveau. Procedía de un entorno artístico: su padre fue un pintor academicista de éxito y su hermano era arquitecto. Formado con Anatole de Baudot, produjo muebles diseñados para complementar sus proyectos de edificación. Tuvo empresa propia y expuso regularmente. Su Habitación del Artesano causó sensación en el Salon de 1903, y en la Exposición Universal de París de 1900 fue catalogado entre los mejores diseñadores del momento. Su mobiliario presentaba aplicaciones de latón y marquetería con maderas de frutal. También tuvo afición por la decoración caprichosa, añadiendo a menudo tallas de mantis religiosas o escarabajos.

LUCIAN BERNHARD

ALEMÁN (1883–1972)

Activo en distintos campos del diseño, Bernhard es más conocido por sus impactantes carteles publicitarios. Nacido Emil Kahn, adoptó su nombre artístico en 1905. Influido por los hermanos Beggarstaff, desarrolló rápidamente un estilo distintivo de vivos colores contrastados y rotulación grande y marcada. Además eliminó todos los detalles ajenos, dando el máximo impacto al objeto anunciado; incluso realzó más el efecto diseñando varios tipos de letra.

En 1923 se trasladó a Nueva York, donde se dedicó a la enseñanza y cofundó el estudio Contempora (1928), que produjo diseños textiles, de muebles, gráficos y de interiores. Al final de su vida se concentró principalmente en la pintura.

▽ HARRY BERTOIA

ITALOESTADOUNIDENSE (1915–1978)

Bertoia disfrutó de una carrera de éxito dedicada a sus dos grandes pasiones: el mueble y la escultura. Nacido en Italia, se trasladó a EE. UU. en 1930 y estudió en la Academia Cranbrook de Arte, en Michigan. Allí conoció a Charles Earnes, con quien colaboró en una serie de diseños de sillas entre 1943 y 1946.

En 1950 se estableció en Pensilvania, donde trabajó para Knoll International, produciendo su obra más famosa, la silla Diamond, que le valió el premio Diseñador del Año (1955). Compuesta con tela metálica, la silla recuera una pieza escultórica, con un aspecto distinto según el ángulo de visión. Irónicamente, resultó tan lucrativa que Bertoia abandonó el diseño de muebles y se dedicó en exclusiva a la escultura.

SILLA DIAMOND GRANDE, HARRY BERTOIA (1952)

ALFONSO BIALETTI

ITALIANO (1888–1970)

Su apellido estará siempre unido a uno de los productos italianos más famosos, una icónica cafetera. Bialetti comenzó su carrera como ingeniero, abriendo un taller de productos de aluminio en 1919. Se pasó al diseño en 1933, cuando diseñó la Moka Express, una innovadora cafetera que permitió a los italianos disfrutar de auténtico café en sus casas. Obtuvo su inspiración de las tinas usadas en las lavanderías al vapor.

Ayudado por las dotes comerciales de su hijo Renato, que ideó la mascota de la empresa –un simpático hombrecillo bigotudo–, el negocio alcanzó un éxito inmenso. Actualmente aún se le asocia principalmente con el café, aunque también es conocido por su atractiva gama Aeternum de baterías de cocina.

HITOS EN SU CARRERA

1919 Abre un negocio de artículos de aluminio
1933 Crea la cafetera espresso Moka Express

FULVIO BIANCONI

ITALIANO (1915–1996)

Aunque comenzó su carrera como prolífico artista gráfico, hoy es más recordado como diseñador de cristalerías. Su aptitud temprana para el dibujo de caricaturas le llevó al diseño gráfico; creó cientos de ilustraciones y cubiertas de libro para las principales editoriales italianas, así como material comercial para firmas como Fiat y HMV. Sin embargo, un encuentro con el famoso vidriero Paolo Venini, de Murano, le brindó una nueva salida para su talento. Los diseños de Bianconi eran tan coloridos como atrevidos: creó figuras basadas en la Commedia dell'arte, como los vasos Pezzato (de colores), inspirados en el traje de Arlequín, humorísticas gallinas picoteando y los rizados jarrones Fazzoletto (pañuelo).

Scanned with CamScanner

MAX BILL

SUIZO (1908–1994)

A lo largo de su variada carrera se volcó en el diseño gráfico y de muebles, la escultura y la pintura. Se formó como orfebre antes de que una lección impartida por Le Corbusier lo reorientara a la arquitectura. Pasó dos años en la Bauhaus de Dessau, donde las enseñanzas de Gropius tuvieron una profunda influencia sobre él, tanto en la claridad como en la sencillez de su diseño, y en su propio papel como educador. Su enfoque, algo austero, es más evidente a partir de una serie de relojes que diseñó para Junghans. También fue cofundador de la Facultad de Diseño de Ulm, de la que fue su primer rector.

▷ PETER BLAKE

BRITÁNICO (n. 1932)

Más conocido como pintor, Blake ha sido un gran creador del pop art, pero también es diseñador gráfico y escultor. Estudió en la Escuela de Arte Gravesend y en el Royal College of Art de Londres. Desde el principio le fascinó la cultura popular, en especial la incipiente escena musical de la década de 1960, en la que pudo participar diseñando carátulas de discos: el ejemplo icónico es la de *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band*, de los Beatles –por la que no recibió más que 200 libras–, pero también creó otras para Paul Weller, Eric Clapton, Oasis y los Who. Igualmente se ha sentido atraído por la ilustración de libros, entre los que descuella *Bajo el bosque lácteo* de Dylan Thomas.

THEODOR BOGLER

ALEMÁN (1897–1968)

Distinguido alfarero asociado con la Bauhaus, en cuyo taller de cerámica estudió a principios de la década de 1920 y cuyo departamento dirigiría brevemente. Sus obras más conocidas de este periodo eran teteras y juegos de café; se trataba de diseños modulares y, por ello, sumamente adecuados para la producción en masa.

Bogler abandonó Weimar en 1924 para asumir la dirección de la fábrica de gres Velten-Vordamm, cerca de Berlín. Hombre devoto, en 1927 ingresó como monje en la abadía de Maria Laach. Más tarde dirigió la editorial Ars Liturgica de la abadía, aunque también siguió creando diseños cerámicos con fines comerciales.

ACADEMY, 1979, ACUARELA Y COLLAGE, PETER BLAKE (1979)

ANTONIO BONET

ESPAÑOL (1913–1989)

Este notable arquitecto y diseñador de muebles catalán se formó en Barcelona y pasó un tiempo en el despacho de Josep Lluis Sert y Josep Torres Clavé. Juntos reunieron el GATCPAC, un grupo de arquitectos catalanes que promovieron el estilo moderno. Durante la Guerra Civil española, Bonet se trasladó a París para trabajar en el estudio de Le Corbusier. Allí conoció a los arquitectos argentinos Jorge Ferrari-Hardoy y Juan Kurchan. Con las tensiones políticas en ascenso en Europa, Bonet decidió viajar con ellos a Buenos Aires; su diseño más importante de mobiliario fue la silla BKF (nombrada por las iniciales del trío).

TORD BOONTJE

HOLANDÉS (n. 1968)

Diseñador industrial especializado en mobiliario, iluminación y cristalería. Se formó en la Academia de Diseño de Eindhoven y en el Royal College of Art de Londres. En 1996 estableció estudio propio, trabajando inicialmente en jarrones de vidrio realizados a partir de botellas recicladas y en su colección de muebles Rough-and-Ready. En muchos de sus diseños hay un elemento de fantasía; su instalación Felices para siempre (2004), evocadora de un mágico país de las maravillas, rezumaba romanticismo, aunque nunca ha desatendido por completo el lado oscuro: su gama Cocina de Brujas, por ejemplo, incluye cazuelas negras como calderos, guantes de cocina harapientos y tenedores que recuerdan garras arrugadas.

HITOS EN SU CARRERA

1997 Crea los muebles Rough-and-Ready
2001 Diseña la colección de lámparas Wednesday
2009 Es nombrado profesor y director de Diseño Industrial en el Royal College of Art de Londres

Scanned with CamScanner

▽ RONAN Y ERWAN BOUROULLEC

FRANCESES (n. 1971) (n. 1976)

El meteórico ascenso de los hermanos Bouroullec ha transformado la escena del diseño en Francia. Nacido en un tranquilo pueblo de la Bretaña, Ronan estudió en la Escuela Nacional de Artes Decorativas de París. Una de sus primeras ideas para una cocina modular captó la atención del presidente de Cappellini, que le encargó más diseños. En esta etapa, Ronan recabó la ayuda de su hermano, recién salido de la escuela de arte. Su lema ha sido siempre «El usuario decide»: sus diseños son sumamente adaptables, permitiendo que el comprador personalice su adquisición. Esto queda de manifiesto en sus ingeniosas Algae (2004), compuestas por una serie de piezas de plástico que recuerdan algas. Disponibles en varios colores, pueden distribuirse para formar biombos, doseles o cualquier otro tipo de pantalla. De forma similar, su estante de doble cara Cloud se puede usar horizontal o verticalmente, y reunirse para formar «líneas de nubes».

▷ WILL BRADLEY

ESTADOUNIDENSE (1868–1962)

Hijo de un caricaturista, Bradley fue un artista gráfico sobresaliente, pionero del Art Nouveau en EE. UU. Trabajó como grabador en madera en Michigan antes de abrir estudio en Chicago, donde se benefició de la pasión por los carteles que barría el país. Su estilo de líneas fluidas y sinuosas recordaba al de Aubrey Beardsley, pero sin sus decadentes connotaciones sexuales. Participó en la Exposición Universal de Chicago y recibió encargos para ilustraciones de libros, portadas de revistas y carteles publicitarios. Sus diseños para *The Chap Book* son ejemplos típicos. Más tarde fue director artístico para William Randolph Hearst.

MARIANNE BRANDT

ALEMANA (1893–1983)

La mayoría de las mujeres de la Bauhaus se centraron en la alfarería y los textiles, pero Brandt fue una de las pocas que sobresalió en la metalistería. Ingresó en la escuela en 1923 bajo la tutela de László Moholy-Nagy, y en 1928 fue nombrada subdirectora del taller de metal. Trabajó un breve tiempo con Walter Gropius en Berlín antes de incorporarse como directora de diseño en la Ruppelwerk Metallwarenfabrik.

Sus piezas más famosas son una tetera y un cenicero marcadamente geométricos, obras maestras de la síntesis entre funcionalismo y estilo de la Bauhaus, y sus imaginativos diseños de lámparas, fabricados por Körting & Mathiesen. En sus últimos años fue profesora de diseño industrial.

FRANK BRANGWYN

BRITÁNICO (1867–1956)

Probablemente más recordado hoy como muralista, también diseñó muebles, cerámicas, carteles y vitrales. Nacido en Bélgica, hijo de un arquitecto especializado en interiores de iglesia, inició su aprendizaje con William Morris. En la década de 1890 diseñó tapices y alfombras para la galería Art Nouveau de Siegfried Bing en París. Durante la Primera Guerra Mundial creó carteles de reclutamiento tan convincentes que se dice que el Káiser puso precio a su cabeza. Más tarde diseñó pabellones para la Bienal de Venecia y comedores para el transatlántico *Empress of Britain* de la Canadian Pacific.

ANDREA BRANZI

ITALIANO (1938–2023)

Branzi perteneció a una generación de teóricos radicales italianos que desafiaron los valores del diseño moderno. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Florencia y en 1966 fue miembro fundador de Archizoom Associates. El estudio, dirigido por un influyente grupo antidiseño, rechazaba la elegancia y el conformismo del diseño italiano. En su lugar, y tomando elementos del pop y el kitsch, demostraron su enfoque experimental en proyectos como Dream Beds y No-Stop City. Branzi contribuyó a ello, y desde entonces estuvo relacionado con otros dos importantes grupos vanguardistas, Studio Alchimia y Memphis. Fue premiado tres veces con el Compasso d'Oro en reconocimiento a sus logros como diseñador y teórico.

ESTANTERÍA CLOUD PARA CAPPELLINI, RONAN Y ERWAN BOUROULLEC (2004)

Scanned with CamScanner

CARTEL DE BICICLETAS VICTOR, WILL BRADLEY (1896)

PETER BREMERS

HOLANDÉS (n. 1957)

Para Bremers, sus monumentales esculturas en vidrio moldeado son un homenaje personal al «asombroso poder y majestad de la naturaleza». Estudió escultura en la Universidad de Bellas Artes de Maastricht y luego realizó un curso de diseño tridimensional en la Jan van Eyck Akademie. Decidió crear piezas escultóricas adecuadas tanto para interior como para exterior, y se basó en el vidrio como mejor material para su propósito tras observar los procesos utilizados por el maestro vidriero Andries Copier. Los diseños de Bremers son especialmente eficaces cuando representan los extremos de la naturaleza; así, basó su proyecto Icebergs y Parafernalia en una expedición a la Antártida, mientras que su serie Cañones y Desiertos refleja las tórridas temperaturas que experimentó en Arizona y Nuevo México.

MARCEL BREUER

HÚNGARO (1902–1981)

Miembro central de la Bauhaus, Breuer fue además una figura revolucionaria en el campo del diseño de muebles. Se formó en la Bauhaus de Weimar y, tras el traslado de esta a Dessau, dirigió el taller de ebanistería. Allí logró una gran innovación con su silla Wassily (1925, nombrada en honor de Vasili Kandinsky): inspirándose en el manillar de su bicicleta, probó el uso de tubo de acero extruido para el armazón de la silla; ligera y fácil de ensamblar, resultó un éxito inmediato y fue muy copiada por otros diseñadores.

En 1935 emigró a Londres ante el ascenso del nazismo. Allí diseñó la *chaise longue* Isokon –una tumbona sin patas traseras– y el concepto ahorrador de espacio de las mesas nido. Al estallar la guerra se trasladó a EE. UU., donde se concentró en la arquitectura. En este campo destacan las oficinas de la Unesco en París (1952–1958) y el Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York (1963–1966).

HITOS EN SU CARRERA

1925 Dirige el taller de ebanistería de la Bauhaus y diseña la icónica silla B3 (Wassily)
1928 Abre estudio de arquitectura en Berlín junto a Walter Gropius
1935 Emigra a Londres y diseña muebles de contrachapado para Isokon
1952 Comienza el diseño de las oficinas de la Unesco en París

ROGER BRODERS

FRANCÉS (1883–1953)

Diseñador gráfico de gran talento, fue conocido por sus deliciosos carteles de viajes. De procedencia danesa (su apellido original era Brodersen), sus padres eran arquitectos. Tras estudiar en la Escuela Nacional de Artes Decorativas de París diseñó ilustraciones de libros y carteles.

Los aficionados a su obra se han concentrado en particular en su época dorada durante la década de 1920, cuando trabajó para la compañía ferroviaria Paris-Lyon-Mediterranée (PLM). Para ellos produjo 84 carteles que ensalzaban las virtudes de la Riviera francesa. Con sus colores brillantes, formas simplificadas y figuras esbeltas vestidas a la moda, típicamente situadas en el primer plano izquierdo, estas despreocupadas imágenes compendian todo el glamur de la época Art Déco.

HITOS EN SU CARRERA

1920 Diseña carteles para Renault y Peugeot
1922 Conoce al director de PLM y durante los diez años siguientes diseña carteles publicitarios para la compañía ferroviaria
1928 Diseña sus mejores obras, como la de Saint Honoré les Bains

Scanned with CamScanner

AR UP THE PLANS, CONTRIBUCIÓN DE NEVILLE BRODY AL ÁLBUM DEL 150 ANIVERSARIO DE V&A (2007)

Scanned with CamScanner

◁ NEVILLE BRODY

BRITÁNICO (n. 1957)

Habitualmente en la vanguardia del diseño gráfico y la tipografía contemporáneos, Brody se formó en el London College of Printing y empezó a trabajar en portadas de discos y revistas. Creó ilustraciones para Stiff Records y Rough Trade, pero se dio a conocer durante su época en *The Face* (1981–1986). Como editor artístico de esta revista de estilo creó una estética pospunk que captó el espíritu de los tiempos y maximizó su impacto diseñando un tipo de letra para sus diseños. Desde entonces ha creado muchas fuentes nuevas: incluso produjo una para el uniforme de la selección inglesa de fútbol en la Copa Mundial de 2014.

LEE BROOM

BRITÁNICO (n. 1976)

Nacido en Birmingham, Broom es una estrella en ascenso dentro del campo del interiorismo y el diseño industrial. De niño fue actor en la Royal Shakespeare Company antes de formarse como diseñador de moda en el Central Saint Martins de Londres. Mientras estudiaba empezó a diseñar bares y clubs con tal éxito que el interiorismo se convirtió en su principal interés. Sus proyectos incluyen desde los salones de recepción del estadio de Wembley hasta las salas de ventas de Louboutin en los almacenes Harrods. Su primera exposición individual en Milán se montó en un ingenioso remedo del tradicional pub británico. Sus colecciones iniciales de muebles Neo Neon (2007) recibieron grandes elogios, mientras que su sala de exposiciones Electra House en Shoreditch (Londres) se ha convertido en la meca para los buscadores de moda.

CARLO BUGATTI

ITALIANO (1856–1940)

Diseñador de platería, textiles, cerámica e interiores, Bugatti es conocido sobre todo por la excepcional originalidad de sus muebles. Estudió bellas artes en Milán y París, pero desarrolló su interés por los muebles al diseñar un dormitorio para su hermana en 1880. En sus creaciones únicas Bugatti fraguó un excitante cóctel de estilos (árabe, oriental, gótico), combinándolos con materiales inusuales (pergamino, marfil, cobre). Su obra maestra indudable es la silla Cobra, que formó parte de su Sala Caracol, una excéntrica instalación mostrada en la Exposición Internacional de Arte Decorativo de Turín (1902). Su hijo y su nieto también alcanzaron la fama con sus diseños de automóviles.

RENÉ BUTHAUD

FRANCÉS (1886–1986)

Pintor y diseñador gráfico recordado sobre todo por sus soberbias cerámicas Art Déco. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos y empezó a trabajar como pintor y grabador antes de pasarse a la cerámica.

Le gustaba crear efectos superficiales infrecuentes, como el craquelado, los lustres o la llamada piel de serpiente. Sus imágenes eran incluso más distintivas: realizaba grandes desnudos curvilíneos inspirados en parte en modelos neoclásicos y en parte en la escultura africana. Le resultaba sencillo transferir sus diseños de un medio a otro, y se pueden encontrar desnudos similares en sus carteles promocionales de exposiciones o de la industria del vino local.

C

MARGARET CALVERT

BRITÁNICA (n. 1936)

Diseñadora gráfica, tipógrafa y profesora de gran prestigio, Calvert es responsable, junto con Jock Kinneir, de gran parte de la señalización fija de las carreteras británicas actuales. Nacida en Sudáfrica, llegó a Reino Unido en 1950, y estaba estudiando imprenta e ilustración en la Escuela de Arte de Chelsea cuando Kinneir, un profesor visitante, la contrató como ayudante.

Junto con otros creadores, Calvert diseñó nuevos pictogramas para las señales de tráfico, en ocasiones extraídos de su propia experiencia. La de cruce de colegio, por ejemplo, fue modelada a partir de una antigua fotografía suya. También diseñó la fuente Calvert, usada en el Metro de Newcastle. En sus últimos años activos enseñó en el Royal College of Art.

Scanned with CamScanner

HUMBERTO Y FERNANDO CAMPANA

BRASILEÑOS (n. 1953) (n. 1961)

«Brasil es nuestra fuente de inspiración», proclaman los hermanos Campana. Su mobiliario ha causado sensación, lo que resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que llegaron al diseño casi por casualidad. Humberto se formó en Derecho, pero acabó decantándose por la escultura; por su parte, su hermano Fernando estudió arquitectura. Empezaron su andadura a principios de la década de 1980 experimentando con objetos pequeños como marcos de fotos, y realizaron su primera exposición en el Museo de São Paulo en 1988. Tanto su inspiración como sus materiales proceden de residuos de las calles brasileñas. La silla Favela, compuesta con desechos de madera de pino, recuerda los barrios de chabolas de Rio, mientras que sus sillas Sushi están hechas con retales y restos de alfombra.

▷ PIERRE CARDIN

FRANCÉS (1922–2020)

Fue uno de los más famosos diseñadores de moda franceses. Nacido en Italia, a los 14 años comenzó como aprendiz de sastre en Vichy. Al acabar la Segunda Guerra Mundial se trasladó a París, donde trabajó en las casas de moda de Paquin y Schiaparelli. En la película de Jean Cocteau *La bella y la bestia* (1946) aparecieron diseños suyos y, a través del director, conoció a Christian Dior y colaboró en la creación de su New Look.

Cardin abrió su casa de moda en 1950. A menudo sus atrevidas creaciones causaron revuelo, como por ejemplo su línea de la era espacial en la década de 1960. Con los años, su taller se convirtió en un imperio que diseña relojes, perfumes, maletas y muebles.

MATTHEW CARTER

BRITÁNICO (n. 1937)

Hijo de tipógrafo, diseñador de libros e historiador tipográfico, Carter ha liderado el diseño de fuentes para los monitores de ordenador. Pasó un año en el taller de fundición de tipos de Enschede (Países Bajos). Aunque la creación de tipos a mano estaba quedando obsoleta, esta formación imbuyó en él la sensación de ser un artesano, por lo que respondía a las necesidades concretas de cada encargo en lugar de imponer su sello personal.

Con muchos tipos de letra en su haber –Shelley Script (1972), Galliard y Bell Centennial (1978) o, más recientemente, Miller (1997) y Yale (2004), por nombrar solo algunos–, Carter alcanzó la fama al crear Verdana para Microsoft en 1994, como respuesta a la necesidad de una fuente con buena visibilidad en pantalla.

GEORGE CARWARDINE

BRITÁNICO (1887–1947)

Aunque fue diseñador de coches, es mucho más conocido como creador de un objeto icónico del siglo xx: la lámpara Anglepoise®. Nació en Bath, donde fue aprendiz en Whiting Auto Works, y luego ingresó en la Horstmann Car Company. En 1916 ya era diseñador jefe en esta exitosa empresa, que produjo coches para competir en el circuito de Brooklands. En 1924 fundó su propia empresa, en la que diseñó sistemas de suspensión; sin embargo, el negocio fracasó y se hizo consultor de ingeniería autónomo. Entre 1931 y 1934 patentó varias versiones de su lámpara, pero finalmente vendió los derechos a Jacob Jacobsen en 1937. El diseño se convertiría en un éxito de ventas mundial.

ACHILLE Y PIER GIACOMO CASTIGLIONI

ITALIANOS (1918–2002) (1913–1968)

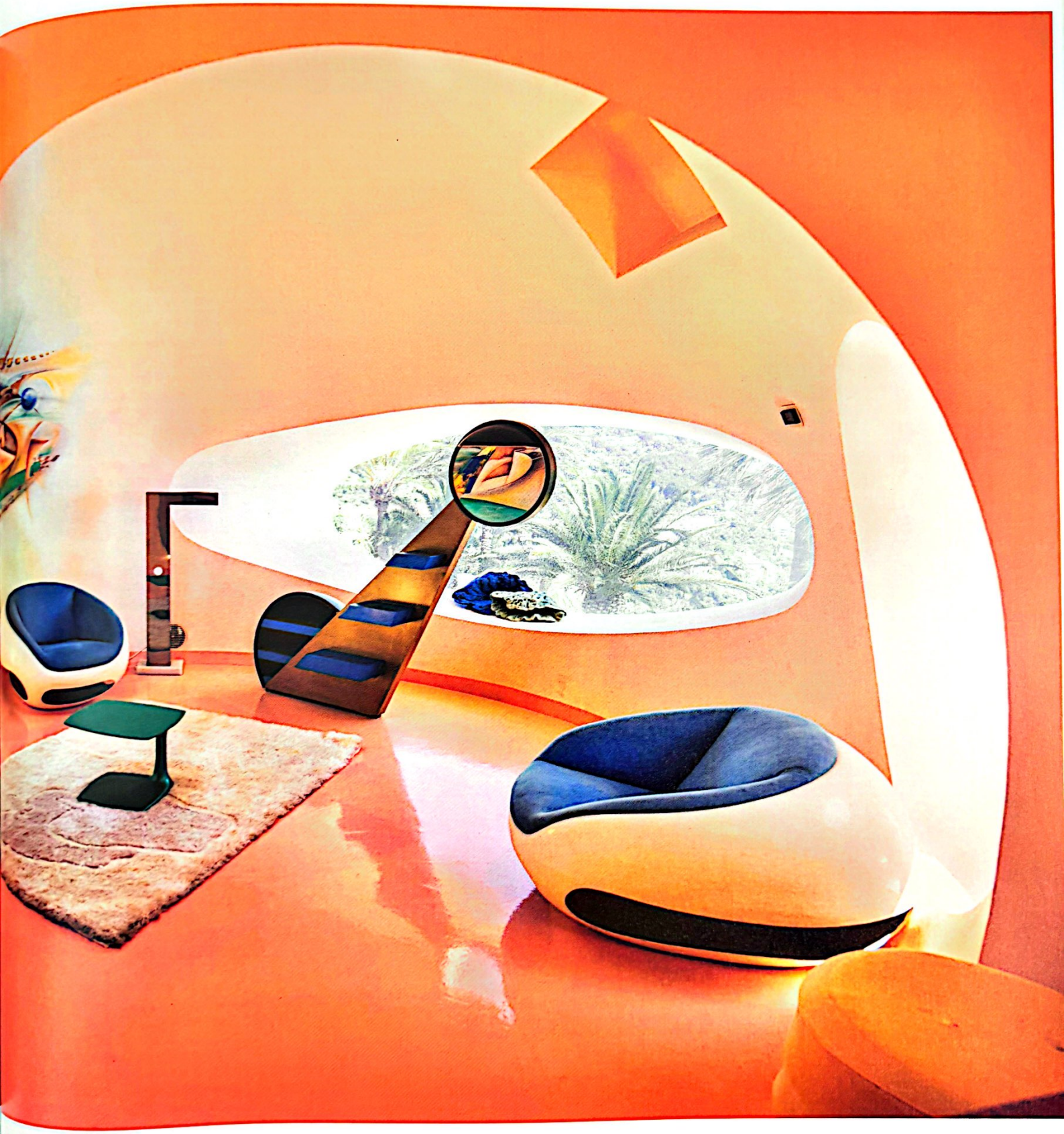
Los hermanos Castiglioni fueron maestros del movimiento moderno italiano, al que aportaron un nuevo enfoque al diseño de muebles y lámparas. Tres hermanos se formaron como arquitectos en la Politécnica de Milán: Pier Giacomo y Livio (1911–1979) establecieron un estudio en 1938, al que más tarde se unió Achille. Lograron un primer éxito con una radio para Phonola antes de que Livio abandonara la sociedad en 1952. En los años siguientes los otros dos hermanos se ganaron una reputación por sus diseños originales y minimalistas, a menudo con un toque de humor. Esto queda de manifiesto en su creación más famosa, el taburete Mezzadro (1957), formado por un asiento de tractor montado sobre una barra de acero en voladizo.

Tras la muerte de Pier Giacomo, Achille continuó con la empresa en solitario. Fue

CASA DE PIERRE CARDIN EN EL SUR DE FRANCIA, ANTTI LOVAG (1990)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

PRIMER PLANO DE LA ARAÑA DE VIDRIO FIORI DI COMO, TECHO DEL VESTÍBULO DEL BELLAGIO (LAS VEGAS), DALE CHIHULY (1998)

miembro fundador de la Asociación de Diseñadores Italianos y enseñó diseño industrial en la Politécnica de Turín. Su estudio es hoy un museo.

HITOS EN SU CARRERA

1957 Diseñan el taburete Mezzadro
1962 Crean la lámpara de mesa Taccia y las lámpara de pie Arco y Toio
1988 Achille diseña la lámpara de techo Taraxacum

WENDELL CASTLE

ESTADOUNIDENSE (1932–2018)

Las suntuosas creaciones de Castle borraron la frontera entre arte y diseño. Expuestas regularmente en galerías de arte, recuerdan esculturas tanto como muebles. Castle estudió diseño industrial y escultura en la Universidad de Kansas antes de trasladarse a Nueva York para enseñar en el Instituto Tecnológico Rochester. Desarrolló nuevas técnicas de laminado de madera que dieron a sus primeras piezas un extraño aspecto orgánico, aunque probablemente su trabajo en plástico moldeado y fibra de vidrio sea aún más conocido. Sus célebres sillas Molar y su estantería Cloud («nube») han sido grandes éxitos comerciales y podrían haber pasado igualmente por esculturas de pop art. Castle obtuvo muchos premios a lo largo de los años, aunque tal vez el más apropiado sea su premio Visionario del Movimiento Americano de Oficios (1994).

SERGE CHERMAYEFF

RUSOBRITÁNICO (1900–1996)

Figura central del Art Déco, Chermayeff fue un prolífico arquitecto y diseñador de muebles. Estudió periodismo, pero cambió su rumbo para unirse a los fabricantes de muebles Waring & Gillow. Sus diseños exhibían los materiales más de moda: vidrio negro, celulosa plateada y ébano de macasar. A principios de la década de 1930 trabajaba como arquitecto: diseñó interiores para la BBC y, asociado con Erich Mendelsohn, el pabellón De La Warr en Bexhill (1934–1935), uno de los ejemplos icónicos de la arquitectura de estilo moderno. En 1939 emigró a EE. UU., donde enseñó arquitectura en Harvard y Yale, y fue presidente del Instituto de Diseño de Chicago.

Scanned with CamScanner

ALBERT CHEURET

FRANCÉS (1884–1966)

Aunque fue diseñador de muebles y relojes, Cheuret es conocido sobre todo por sus exóticas lámparas Art Déco. Se formó como escultor con Jacques Perrin y Georges Lemaire, y ya expuso en el Salon de París de 1907. En la Exposición Internacional de París de 1925 causó especial sensación con su muestra de muebles, lámparas y pequeñas esculturas de bronce.

Su habilidad con el modelado quedaba evidenciada en sus candelabros, lámparas y arañas, que a menudo mostraban representaciones naturalistas de aves, normalmente cisnes, grullas y garzas. También se inspiró en los motivos egipcios que siguieron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, y creó varios relojes de bronce con forma de tocado de faraón.

◁ DALE CHIHULY

ESTADOUNIDENSE (n. 1941)

El artista del vidrio más famoso en activo estudió en la Universidad de Washington y en la Escuela de Diseño de Rhode Island, donde enseñó durante varios años. Una visita a la fábrica de vidrios Venini en Murano avivó aún más su entusiasmo. Allí conoció el sistema del soplado de vidrio, un método que adoptó después de perder la visión de un ojo, y que además le ayudó a crear sus enormes esculturas de vidrio por piezas. Estas se inspiran en elementos naturales como témpanos, formas vegetales y anémonas de mar, así como en patrones de mantas del pueblo navajo. Aunque suele diseñar sus *chandeliers* como elementos de techo, también las exhibe como instalaciones en entornos botánicos. En 1996 instaló en la ciudad de Venecia arañas iluminadas por la luz natural, así como figuras de vidrio que hizo flotar en los canales.

▷ ROMAN CIESLEWICZ

FRANCOPOLACO (1930–1996)

Fue un destacado diseñador gráfico que trabajó en Occidente durante la Guerra Fría. Después de estudiar en la Academia de Bellas Artes de Cracovia empezó a crear carteles para la industria del cine y las agencias del Gobierno. En 1963 se trasladó a París, donde dividió su tiempo entre el trabajo comercial para *Vogue* y *Elle*, y otros más polémicos para la revista de arte *Opus International*. Se describió a sí mismo como un «periodista visual», deseoso de usar sus perturbadoras imágenes para aportar comentarios irónicos sobre temas sociales y políticos. Receloso del ordenador, prefirió usar el fotomontaje y una rotulación arriesgada y expresiva como base para sus diseños.

CLARICE CLIFF

BRITÁNICA (1899–1972)

Fue la diseñadora ceramista más popular de su tiempo, dotada de un estilo vibrante que encarnó la era del jazz. A los 13 años empezó a trabajar como aprendiza de pintura cerámica en una alfarería local, y en 1916 se trasladó a Burslem, donde trabajó como litógrafa en la firma A. J. Wilkinson. Sus capacidades no tardaron en despuntar, por lo que le adjudicaron su propio estudio en la empresa. En 1927 se lanzó la primera gran colección con sus diseños, Bizarre Ware. A los vendedores les desconcertaron sus colores chillones y sus patrones geométricos, pero al público le encantaban.

En 1930 ya había sido ascendida a directora artística, supervisando a más de un centenar de trabajadores, incluido su equipo de pintoras, todas mujeres, apodadas las Bizarre Girls. A lo largo de esa década produjo primorosas vajillas de nombres evocadores como Delicia, Biarritz y Fantasque. También diseñó máscaras cerámicas de pared y sus encantadoras figurillas Age of Jazz: un juego de cinco parejas bailando, diseñadas para exponer alrededor de una radio.

CARTEL PROMOCIONAL PARA *EL AÑO DE LA DANZA*, ROMAN CIESLEWICZ (1988)

HITOS EN SU CARRERA

1927 Se lanza la colección Bizarre Ware
1928 Crea el patrón Crocus
1929 Presenta la gama Fantasque
1930 Diseña las figurillas Age of Jazz

WELLS WINTEMUTE COATES

CANADIENSE (1895–1958)

Arquitecto y diseñador, Coates fue pionero del estilo moderno en Gran Bretaña. Nacido en Tokio, se formó como ingeniero y luego se trasladó a Londres, donde diseñó interiores comerciales.

En 1931 cofundó Isokon, una empresa de diseño de interiores y mobiliario, lo que a su vez engendraría su mayor logro, el edificio Isokon (1934, también conocido como Apartamentos Lawn Road). El edificio era el equivalente británico de la «máquina en la que vivir» de Le Corbusier: pequeños apartamentos modulares con un sencillo mobiliario empotrado de contrachapado. En sus primeros días, el Isokon incluyó entre sus residentes a varios exiliados de la Bauhaus (Walter Gropius, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy), agentes soviéticos y la novelista Agatha Christie. Coates también diseñó radios de baquelita para Ekco, como la famosa Ekco AD65 circular (1934).

HITOS EN SU CARRERA

1931 Empieza a diseñar el edificio Isokon en Hampstead (Londres)
1932 Diseña radios para Ekco

LUIGI COLANI

ALEMÁN (1928–2019)

Exuberante diseñador industrial especializado en mobiliario y automóviles, estudió escultura en Berlín antes de trasladarse a París para realizar un curso sobre aerodinámica en la Sorbona. En la década de 1950 se concentró en el diseño de coches, trabajando sobre todo para Fiat y BMW; en las décadas siguientes su interés se amplió a los muebles y los elementos domésticos, con los cuales demostró su gusto por las bruñidas formas biomórficas. Esto resulta especialmente evidente en los sensuales perfiles de su célebre juego de té Drop («gota»), de 1971, sus lámparas espaciales y su extraordinario piano Pegasus (1997), que recuerda una sección de uno sus diseños de coche deportivo.

Scanned with CamScanner

TAPICERÍA COSTA AZUL, SUSAN COLLIER, CREADA EN 1983

Scanned with CamScanner

▷ SUSAN COLLIER

BRITÁNICA (1938–2011)

Trabajando principalmente en sociedad con su hermana, Sarah Campbell, Collier fue una inspiradora diseñadora textil. Pintora autodidacta, lanzó su carrera en 1961, cuando Liberty le compró seis diseños. En 1968 ya era miembro fijo del equipo de la empresa y tres años después fue nombrada consultora de diseño y color. En 1977, ambas hermanas fundaron el estudio Collier Campbell. En lugar de depender de los ordenadores, las dos preferían pintar sus patrones a mano, incluso dejando visibles las pinceladas en los diseños acabados. Desde el Cote d'Azure inspirado en Matisse hasta el premiado Six Views, sus dibujos pueden encontrarse en prendas de vestir, ropa de cama y una variedad de textiles de hogar.

EDWARD COLONNA

ALEMÁN (1862–1948)

Con una variada carrera como diseñador, Colonna es más conocido por su fina joyería Art Nouveau. Nació en Alemania y se formó como arquitecto en Bruselas antes de trasladarse a Nueva York, donde trabajó para Louis Tiffany. En EE. UU. diseñó vagones para la Canadian Pacific Railway en los años del desarrollo del ferrocarril. También escribió un pequeño pero influyente libro, *Essay on broom corn* (1887), en el que explicaba cómo sus diseños se inspiraban en la atenta observación de la naturaleza. Esto concuerda con la decoración sinuosa, de aspecto vegetal, de la metalistería y joyería de Colonna, gran parte de ella creada para Siegfried Bing, y que culminó en su prestigiosa muestra en la Exposición Universal de París de 1900.

TERENCE CONRAN

BRITÁNICO (1931–2020)

Fue una figura muy influyente del diseño británico moderno. Entre sus vastos intereses se incluían la arquitectura, la edición, la restauración y el interiorismo. Estudió diseño textil en la Central School of Arts & Crafts antes de fundar el Conran Design Group en 1956. Por esta época ya había empezado a construir su imperio industrial: había diseñado muebles con Eduardo Paolozzi, fundado Conran Fabrics y abierto su primer restaurante. Pero su paso más decisivo se produjo en 1964, cuando abrió su primera tienda Habitat, un éxito absoluto e inmediato con el que materializó el propósito de Conran de llevar el buen diseño y el estilo a los hogares británicos.

Habitat se expandió con rapidez, convirtiéndose en una cadena internacional. Mientras, Conran buscaba otros medios para educar al público: fundó Octopus Books, demostrando su interés por la cocina, la jardinería y el interiorismo, y se embarcó en su vieja ambición de crear un museo permanente. La Boilerhouse Gallery (1981–1986) del Museo Victoria & Albert proporcionó una solución temporal hasta la apertura del Museo del Diseño en 1989.

HITOS EN SU CARRERA

1956 Funda el Conran Design Group
1964 Abre en Londres la primera tienda Habitat
1989 Inaugura el Museo del Diseño en Londres

▷ SUSIE COOPER

BRITÁNICA (1902–1995)

Excelente diseñadora de cerámica, fue una de las mejores exponentes del estilo Art Déco. Estudió en la Escuela de Artes de Burslem y empezó a trabajar para un alfarero local, A. E. Gray. En 1929 fundó su propia empresa, produciendo finas lozas pintadas a mano. Sus patrones geométricos de vivos colores, ejemplificados en su gama Moon and Mountain, fueron un éxito inmediato.

También diseñó sus propias formas, en las gamas Curlew, Kestrel y Quail, y empezó a experimentar con patrones litográficos. Produjo vajillas para Imperial Airways, y su diseño Lion and Unicorn fue seleccionado para el Pabellón Real en el Festival of Britain. Su empresa fue finalmente absorbida por Wedgwood.

HANS CORAY

SUIZO (1906–1991)

Escultor, diseñador de muebles y maestro, Coray se hizo famoso con la silla Landi. Creció en Zúrich, en un entorno artístico, y se doctoró en lenguas romances. Inicialmente trabajó como maestro, pero amplió sus intereses para incluir psicología, grafología y astrología. Hacia 1930 empezó también a diseñar muebles. Aun siendo totalmente autodidacta, en 1939 ganó una prestigiosa competición para una silla ligera de exterior: hecha de aluminio y acero perforado, y con un peso de apenas 3 kg, su silla Landi se convirtió en un clásico (Landi era el apodo de la exposición, la *Schweizerische Landesausstellung*). Siguió diseñando muebles y exposiciones para ferias comerciales, pero nunca volvió a alcanzar el mismo éxito.

PLATO DE SUSIE COOPER (c. 1934)

LE CORBUSIER

SUIZO (1887–1965)

Probablemente el arquitecto más influyente del siglo XX, así como fundador del estilo moderno, su nombre de nacimiento era Charles-Édouard Jeanneret. Empezó su formación como grabador de relojes y luego se pasó a la arquitectura. En su juventud fue un gran viajero, lo cual le permitió desarrollar sus teorías radicales sobre construcción y diseño: emprendió una guerra contra el estilo y la decoración, resumida en su famosa máxima: «Una casa es una máquina en la que vivir». Mantuvo ideas similares sobre las artes aplicadas, que reflejó en su libro *El arte decorativo de hoy* (1925).

Diseñó relativamente pocos muebles, siendo sus piezas más importantes tres sillas que produjo en colaboración con Charlotte Perriand: la silla de brazos B301 Grand Confort, la giratoria B302 y la *chaise longue* B306. Estas fueron expuestas en 1929 y se han convertido en diseños clásicos. Perriand confirmó que su prioridad era hacer un mueble «al alcance de todos, fabricado en serie y económico».

D

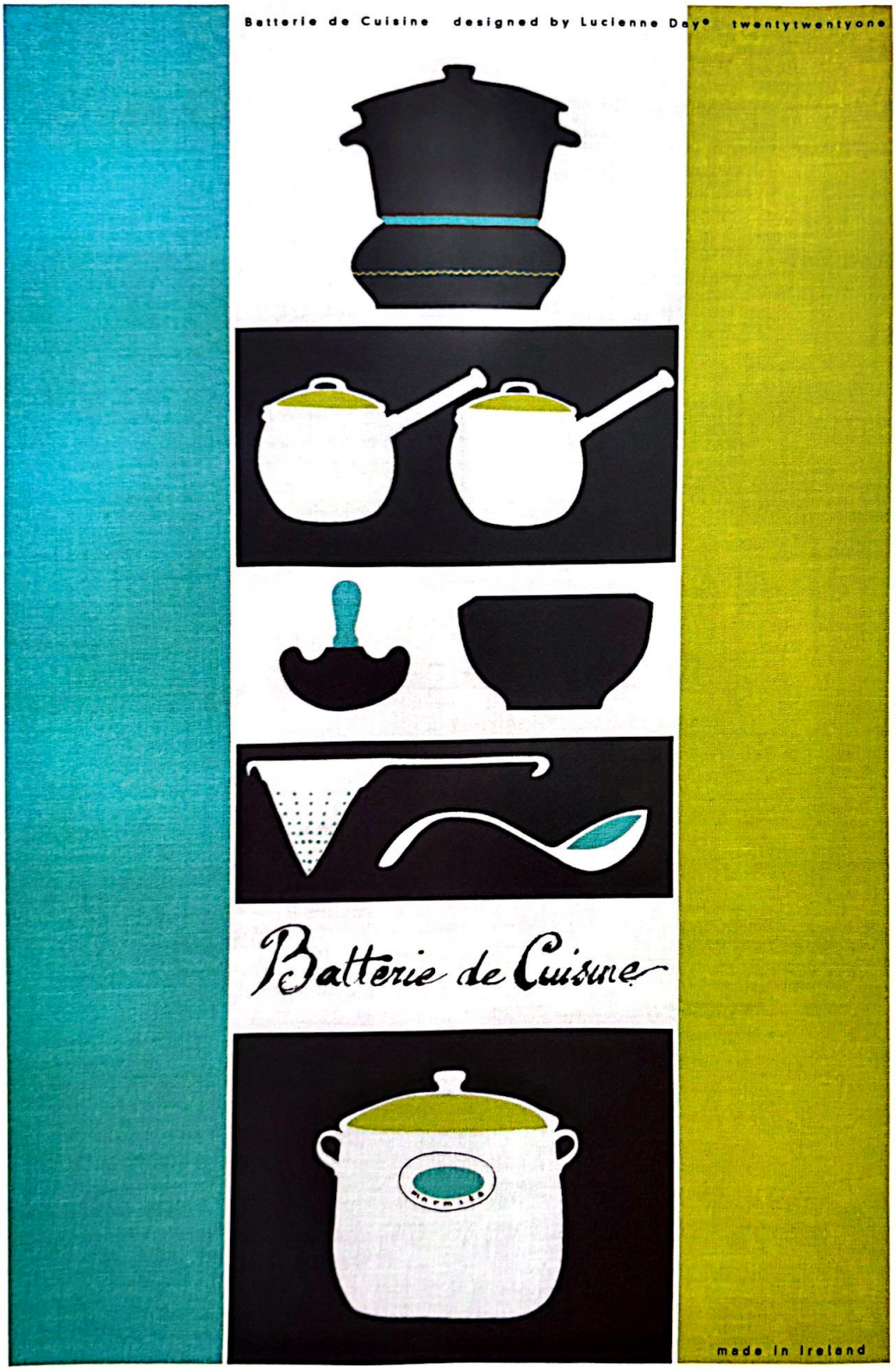
LISBET DÆHLIN

DANESA (1922–2012)

Fue una diseñadora de cerámicas sumamente influyente que elevó el nivel artístico de la alfarería en su patria adoptiva. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Copenhague (hoy Escuela Danesa de Diseño), pero pasó gran parte de su carrera en Noruega, donde se estableció en 1949 como ayudante del escultor Svein Visted.

Dæhlin experimentó con nuevas técnicas de gres que fueron recibidas con entusiasmo cuando ambos expusieron en 1950. Más tarde se trasladó a Oslo, donde se concentró en un repertorio de sencillos objetos cotidianos –jarras,

Scanned with CamScanner

PAÑO DE COCINA *BATTERIE DE CUISINE*, LUCIENNE DAY (1954)

jarrones, juegos de té–, pero dotándolos de una elegancia atemporal. También creó grandes relieves de terracota para edificios públicos, entre ellos el Banco de Noruega, el Hospital Aker y los edificios del Parlamento de Oslo.

AUGUSTE Y ANTONIN DAUM

FRANCESES (1853–1909) (1864–1930)

Tras la muerte de Émile Gallé, Daum se convirtió en la vidriería artística líder en Francia y disfrutó su edad dorada durante el periodo Art Nouveau. La empresa, de Nancy, fue adquirida en 1878 por el notario Jean Daum, padre de Auguste y Antonin. Al principio fabricaba vajillas corrientes, pero bajo el liderazgo de los hijos de Jean el énfasis cambió hacia las piezas decorativas. El éxito de Gallé en la Exposición Universal de París de 1900 resultó toda una inspiración. Los hermanos formaron Daum ese mismo año, reuniendo un excelente equipo de artistas que incluía a Henri Bergé, Jacques Gruber y Amalric Walter.

Usando una amplia variedad de técnicas (camafeo, grabado al ácido, talla, moldeado y esmaltado) los Daum produjeron una asombrosa gama de cuencos, jarros y lámparas de mesa en suaves colores otoñales, decorados con motivos florales espirales e insectos. El departamento artístico se vio obligado a cerrar durante la Primera Guerra Mundial, pero reabrió tras la guerra y se adaptó a la perfección al menos refinado Art Déco.

HITOS EN SU CARRERA

1889 Fundación de la empresa Daum
1900 Ganan el Grand Prix en la Exposición Universal de París
1904 Muere Émile Gallé; los hermanos Daum dominan la industria del vidrio hasta la Primera Guerra Mundial

◁ LUCIENNE Y ROBIN DAY

BRITÁNICOS (1917–2010) (1915–2010)

Esta célebre pareja revitalizó el diseño británico después de la Segunda Guerra Mundial. Robin estudió en la escuela de arte de High Wycombe antes de pasar al Royal College of Art de Londres, donde la pareja se conoció en un baile en 1940, casándose dos años después. A lo largo de sus vidas profesionales compartieron estudio, aunque generalmente trabajaban en proyectos separados. Robin se

Scanned with CamScanner

MESAS POLAR (1984), KRISTALL (1981) Y FLAMINGO (1983), DE MICHELE DE LUCCHI

especializó en muebles, distinguiéndose con sillería y unidades de almacenaje funcionales y de bajo costo. También exploró las posibilidades de los nuevos materiales, usando tubo de acero para los asientos en el recién construido aeropuerto de Gatwick (1958), y asimismo fue pionero en el uso de plásticos, creando una silla apilable de polipropileno (1963) que tuvo un éxito de ventas impresionante.

Por su parte, Lucienne se concentró en los textiles. Empezó trabajando sobre papel pintado y patrones de vestidos, pero su mayor logro fue un diseño para telas de interior, Calyx (1950), llamado así por su parecido con esta parte de las flores, aunque en realidad era un colorido patrón abstracto. Causó sensación en el Festival of Britain, ganó varios premios y se convirtió en el diseño textil más popular de la época.

HITOS EN SU CARRERA

1950 Lucienne diseña el patrón Calyx
1963 Robin diseña su silla apilable de plástico, todo un éxito de ventas

△ MICHELE DE LUCCHI

ITALIANO (n. 1951)

Diseñador vanguardista de muebles y lámparas, se ha vinculado a varios grupos antidiseño. Formado como arquitecto en la Universidad de Florencia, al principio trabajó como maestro. En 1973 fundó Cavart, una efímera asociación de arquitectos, pero sus lazos con dos grupos experimentales –Studio Alchimia y Memphis– resultarían más productivos; para el último creó algunos de sus diseños más coloridos y atrayentes, como la lámpara de techo Sinvola (1979), que recuerda un alfiler, o la extraordinaria mesa Kristall (1981). Junto con estos *tours de forcé*, De Lucchi produjo algunos diseños más convencionales, entre ellos la lámpara de oficina Tolomeo (1986), un gran éxito de ventas durante décadas. También ha diseñado edificios, como el Museo del Diseño de la Trienal de Milán y el Museo Neues en Berlín.

JONATHAN DE PAS

ITALIANO (1932–1991)

Junto con Donato D'Urbino y Paolo Lomazzi, De Pas creó una serie de piezas hoy considerados iconos de la cultura pop. El trío se conoció mientras estudiaban en la Politécnica de Milán, y formó su sociedad en 1966. Trabajaban como arquitectos, consultores de urbanismo y diseñadores industriales, pero se hicieron un nombre con su espectacular mobiliario modular. Su creación más célebre fue Blow (1967), la primera silla hinchable producida en serie. Inspirada en las balsas hinchables y hecha con PVC transparente, capturó el espíritu divertido y desechable de los tiempos. También obligó a ensayar un nuevo proceso de producción, pues la lámina de PVC debía ser soldada electrónicamente para conservar la transparencia. El grupo logró otro éxito con Joe (1970), una silla con forma de guante de béisbol gigante, diseñada como tributo a Joe DiMaggio.

LAURA DE SANTILLANA

ITALIANA (1955–2019)

Diseñadora de vidrio de gran talento, fue continuadora de una tradición familiar en ese campo. Nacida en Venecia, era nieta de Paolo Venini, fundador de una vidriería en Murano en 1921. De Santillana estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York mientras trabajaba como diseñadora gráfica en el estudio Vignelli Associates (Massimo Vignelli había sido diseñador en la empresa Venini). Empezó a diseñar en vidrio desde edad muy temprana, y su Quatro Stagioni (1976) –una edición limitada de bandejas de vidrio soplado– fue adquirida por el Museo Corning del Vidrio de Nueva York.

HITOS EN SU CARRERA

1976 Diseña las bandejas Quatro Stagioni
2014 Se inaugura en la isla de San Giorgio Maggiore de Venecia una exposición de su obra y la de su hermano Alessandro Diaz

Scanned with CamScanner

▽ SONIA DELAUNAY

RUSA (1885–1979)

Pintora, artista gráfica y diseñadora textil vanguardista, su nombre de nacimiento era Sonia Stern. Se casó con el pintor Robert Delaunay en 1910, después de establecerse en París. Ambos experimentaron con las últimas tendencias de la pintura abstracta y con la noción de simultaneidad, según la cual los colores contrastantes adquirían su propio significado y movimiento. Sonia, además, exploró esas ideas en sus diseños de moda y textiles: creó vestidos Simultáneos y vestidos Poema que vendía a través de Casa Sonia, que abrió tienda en Madrid. Tuvo clientas de prestigio, como Nancy Cunard y Gloria Swanson. Usó sus coloridos diseños geométricos en ropa de cama, pantallas de lámpara, cortinas e incluso en su coche (abajo). También expuso sus artículos en una *boutique* Simultanée en la Exposición Universal de París de 1925.

CHRISTIAN DELL

ALEMÁN (1893–1974)

Se formó como platero y fue maestro del taller de metales de la Bauhaus durante su fase inicial en Weimar. Tras abandonar la escuela en 1925, dirigió el departamento de metalistería de la Escuela de Artes de Frankfurt, donde se especializó en el diseño de lámparas de baquelita, muchas de las cuales fueron producidas en serie por fábricas locales. Entre los ejemplos típicos de su obra figuran la lámpara de mesa Rondella-Polo (1927) y la línea de productos Idell, producida por Kaiser & Co. Expulsado de su cargo por los nazis, más tarde abrió una joyería en Wiesbaden (1948) que regentó hasta 1955.

DONALD DESKEY

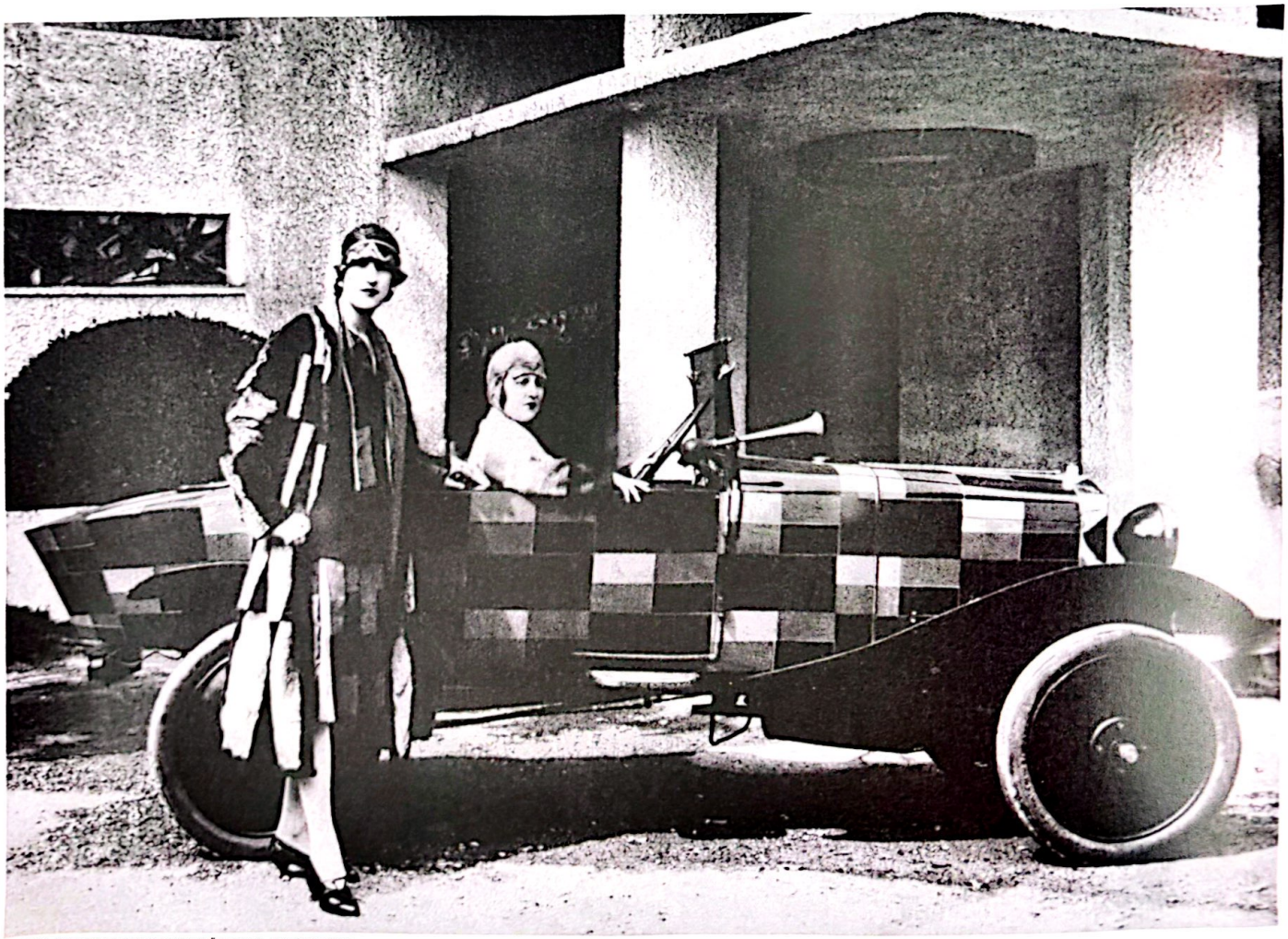
ESTADOUNIDENSE (1894–1989)

Figura pionera del diseño industrial y una de las primeras estrellas del Art Déco americano, Deskey se formó como pintor y arquitecto y estuvo muy influido por los diseños mostrados en la Exposición Universal de París de 1925. Empezó trabajando en publicidad y luego fundó su propia empresa de diseño. Su reputación quedó apuntalada por los opulentos interiores que diseñó para el Radio City Music Hall de Nueva York (1931–1934); con su lustroso mobiliario de aluminio, baquelita y cerezo, era el último grito en modernidad. El gusto de Deskey por los ingeniosos diseños abstractos es más evidente en sus lámparas de despacho y sus textiles.

▷ TOM DIXON

BRITÁNICO (n. 1959)

Considerado en su momento el *enfant terrible* del diseño británico, Dixon es reconocido hoy como una de sus luminarias. Nacido en Sfax (Túnez), estudió brevemente en la Escuela de Arte

SONIA DELAUNAY Y SU CITROËN B12 A JUEGO (1925)

Scanned with CamScanner

de Chelsea, pero al poco la abandonó para trabajar como músico y organizador de fiestas. Su paso al diseño fue casi accidental. Aprendió soldadura por su cuenta para arreglarse la moto y empezó a hacer muebles con chatarra. Así, creó una silla de cocina con sartenes recicladas. Alentado por la reacción positiva obtenida, cofundó el colectivo Creative Salvage y más adelante abrió una tienda llamada Space en Notting Hill (Londres).

El impacto comercial de Dixon se produjo a finales de la década de 1980, cuando Capellini comercializó su silla S y la tumbona Bird. Su repertorio aumentó cuando fue contratado como jefe de diseño en Habitat y director creativo en Artek, la firma fundada por Alvar Aalto en 1935. Dixon siguió creando sus propios diseños mientras trabajaba en estas prestigiosas empresas.

CHRISTOPHER DRESSER

BRITÁNICO (1834–1904)

Figura enormemente influyente, Dresser ha sido descrito a menudo como el primer diseñador industrial británico. Nacido en Glasgow, estudió en la Government School of Design de Londres. Fue un apasionado botánico; durante un tiempo impartió clases de esta materia y obtuvo inspiración de ella para sus diseños. Algunos de estos fueron mostrados en la Exposición Universal de Londres de 1862, en la que Dresser quedó especialmente impresionado con las exposiciones de Japón. Visitó ese país en 1876 y 1877, y luego abrió la empresa Dresser & Holme para comerciar con artículos orientales. Mientras, ya había expuesto sus propias teorías sobre diseño en una serie de influyentes libros, iniciada en 1862 con *The art of decorative design*.

Sus diseños fueron notablemente variados, abarcando muebles, cerámica, papel pintado, vidrio y textiles. Su interés por la botánica y por Japón se refleja a menudo en estos elementos, pero es su distintiva metalistería la que ha resistido el paso del tiempo: sus austeras formas geométricas prefiguran la Bauhaus y el estilo moderno.

HENRY DREYFUSS

ESTADOUNIDENSE (1903–1972)

Versátil diseñador industrial y escritor, conocido por su promoción de la causa de la ergonomía. Nació en Nueva York y empezó como aprendiz de Norman Bel Geddes con la idea de convertirse en escenógrafo. Sin embargo, a finales de la década de 1920 se había pasado al diseño industrial y en 1929 abrió estudio propio; ese mismo año obtuvo un lucrativo contrato con Bell Telephone Laboratories, para los que diseñó varios teléfonos, siendo el más notable el revolucionario Modelo 300 (1937): el primero en alojar micrófono y receptor en una misma pieza. Esto le allanó el camino hacia una fenomenal variedad de encargos. A lo largo de los años diseñó tractores, relojes con alarma, lavadoras, aspiradoras, cámaras Polaroid e incluso dos trenes.

Dreyfuss atribuyó su éxito a su compromiso con la ergonomía. En el primero de sus libros, *Designing for people* (1955), resaltaba la importancia de usar la antropometría (la medida del cuerpo humano) al crear diseños. En 1965 fue nombrado primer presidente de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América.

HITOS EN SU CARRERA

1929 Abre una asesoría de diseño industrial en Nueva York
1937 Diseña el teléfono Modelo 300
1955 Publica *Designing for people*

RAOUL DUFY

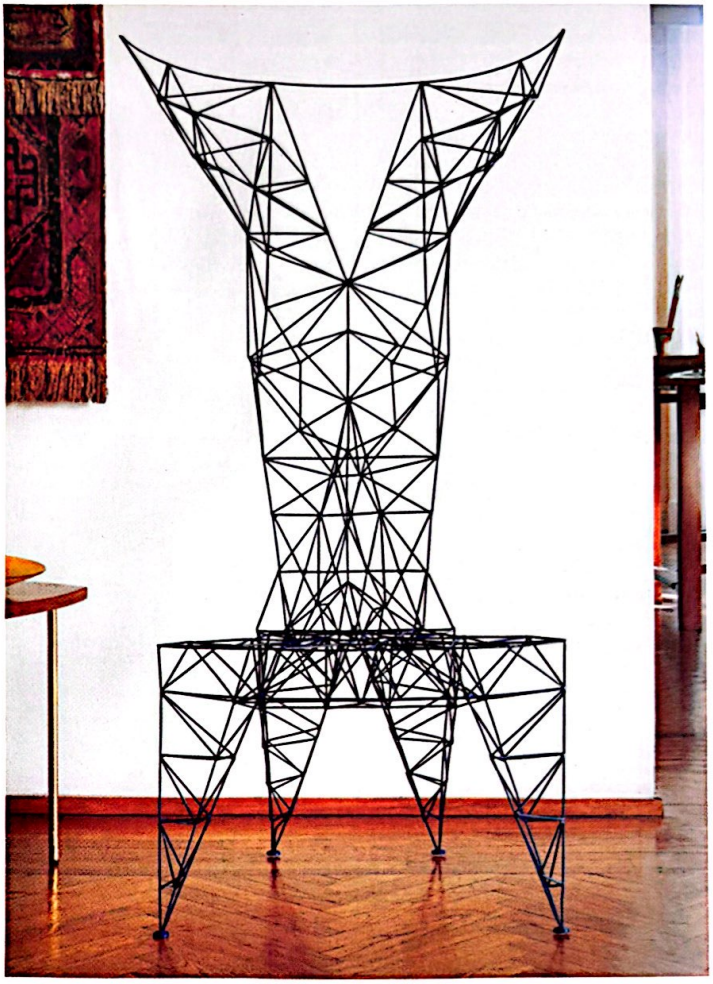
FRANCÉS (1877–1953)

Integrante del grupo de pintores fauvistas, conocidos por sus colores vivos y puros, perspectiva aplanada y simplificación del detalle, Dufy aplicó sus principios artísticos a vívidos diseños teatrales, cerámicas y tapices. También trabajó como impresor e ilustrador, creando vibrantes bocetos que convirtió en aguafuertes y litografías en las décadas de 1920 y 1930.

JAMES DYSON

BRITÁNICO (n. 1947)

Sus inventivos y originales diseños tuvieron tanto éxito que su propio nombre se ha convertido en sinónimo de uno de ellos. Se formó en Londres, en la Escuela de Arte Byam Shaw y en el Royal College of Art, codiseñando su primer producto –el transbordador Sea Truck– cuando aún era estudiante. En 1970 obtuvo renombre con la Ballbarrow (una carretilla mejorada),

SILLA PYLON (TORRE DE ALTA TENSIÓN). TOM DIXON (1992)

pero su invento más importante fue la DC01, una aspiradora revolucionaria: con su sistema de succión ciclónica, que eliminaba la necesidad de bolsa, la «Dyson» fue un éxito de ventas internacional. Y nada ha detenido su inspiración; sus inventos más recientes incluyen el Dyson Airblade (un secador de manos), un ventilador sin aspas y una aspiradora robotizada.

Dyson está totalmente comprometido con el futuro del diseño en Reino Unido. Es miembro del Consejo de Diseño y del Museo del Diseño, y ha establecido la Fundación y el Premio James Dyson para favorecer y apoyar a futuras generaciones de diseñadores.

HITOS EN SU CARRERA

1993 Diseña la aspiradora DC01
2002 Crea la Fundación James Dyson
2009 Lanza el ventilador Air Multiplier
2015 Produce la aspiradora DC50 Multi Floor

E

CHARLES Y RAY EAMES

ESTADOUNIDENSES (1907–1978) (1912–1988)

Un experto remarcó una vez en el *Washington Post* que esta pareja de múltiples talentos «cambió la forma de sentarse del siglo XX». Lo lograron con una impresionante variedad de diseños de asiento que hizo un uso pionero de los nuevos materiales.

Se conocieron en la Academia de Arte Cranbrook en 1940 y se casaron al año siguiente. Hasta ese momento, Charles había sido arquitecto y después había dirigido el Departamento de Diseño Experimental en Cranbrook. Ray, por

Scanned with CamScanner

su parte, se formó como pintora. Después de casarse se trasladaron a Los Ángeles y empezaron a producir camillas de contrachapado moldeado para la Armada de EE. UU. Acabada la guerra, diseñaron muebles del mismo material, cumpliendo su ambición de «ofrecer lo mejor de lo mejor al mayor número de gente y por el menor precio».

Continuando la experimentación, crearon su icónica silla DAR (iniciales en inglés de «silla de comedor con base de varillas», *c.* 1948), hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio. Fue la primera silla de plástico lanzada para la producción en serie.

HITOS EN SU CARRERA

1941 **Charles y Ray se casan**
1945 **Crean las sillas DCM y LCW (silla baja de madera)**
1949 **Construcción de su casa, Case Study House No. 8: un cubo de acero y vidrio sobre pilotes**
1953 **Diseñan el perchero Hang-It-All («cuélgalo todo»)**

EVA ENGLUND

SUECA (1937–1998)

Fue una de las mejores diseñadoras suecas del siglo XX, conocida por la belleza onírica de su cristalería Graal (Grial). Se formó en la Konstfackskolan (hoy Facultad de Artes) de Estocolmo y siguió sus estudios en la escuela de oficios Capellagården. En 1964 creó el servicio Carolina y la colorida gama Malakit para las vidrierías Pukeberg; en 1974 empezó a diseñar para Orrefors, para la que produjo sus famosos jarrones Grial en los que unos rostros parecen flotar en el interior de envolturas de vidrio. A Englund le gustaba representar figuras míticas, como Medea y la Sirena, así como conceptos más enigmáticos, como Dualidad o Sobrecogedor.

▽ LUCIAN ERCOLANI

ITALOBRITÁNICO (1888–1976)

Con sus diseños de bajo coste revitalizó la industria británica del mueble en la posguerra. Nacido en la Toscana, llegó a Londres de niño y estudió en el Instituto Técnico Shoreditch. Trabajó un tiempo en el departamento de carpintería del Ejército de Salvación y en 1920 fundó una empresa; más tarde conocida como Ercol, la firma alcanzaría su mayor éxito al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ercolani diseñó un método para producir en serie sillas Windsor de madera moldeada, tan asequibles como atractivas. Los resultados se mostraron en la exposición Britain Can Make It (1946) y en el Festival of Britain (1951).

F

GERMANO FACETTI

ITALIANO (1926–2006)

Excelente diseñador gráfico conocido por modernizar las cubiertas de Penguin Books. Nacido en Milán, sobrevivió al internamiento en un campo de concentración nazi y luego se unió al estudio de arquitectura BBPR. Allí conoció a la arquitecta británica Mary Crittall, con quien se casó. En 1950 la pareja se estableció en Londres, donde Facetti estudió tipografía y diseñó una sala de exposición para Olivetti y un escenario para el Royal Court. Finalmente se especializó en edición, convirtiéndose en director artístico de Penguin Books en 1960. Reacondicionó la imagen de la empresa, alterando la política sobre cubiertas de libros para crear una versión mucho más actual y visual. Siguió en Penguin hasta 1972, año en que volvió a Italia a trabajar.

HITOS EN SU CARRERA

1950 **Se traslada a Londres**
1960 **Director artístico de Penguin Books**

JORGE FERRARI HARDOY

ARGENTINO (1914–1977)

Arquitecto, urbanista y diseñador de muebles de estilo moderno, Ferrari se formó como arquitecto en Buenos Aires antes de viajar a París para estudiar con Le Corbusier. A su regreso a Argentina en 1938 fundó el Grupo Austral con Antonio Bonet y Juan Kurchan. Obtuvieron su mayor éxito con la silla Mariposa (BKF): hecha con dos varillas de tubo de acero y una funda desmontable de cuero, esta silla increíblemente ligera fue un éxito inmediato; fue exhibida en Buenos Aires en el tercer Salón de Artistas Decoradores (1940), donde una copia fue adquirida para el MoMA de Nueva York y otra para la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright.

VITTORIO FERRO

ITALIANO (1932–2012)

Maestro vidriero que mantuvo la orgullosa tradición veneciana que había prosperado durante siglos. Nació en Murano, en una familia de antiguos artistas vidrieros. A los 14 años entró de aprendiz con sus tíos, Amleto y Armando Zuffi, en la fábrica Fratelli Toso. Durante gran parte de su carrera produjo los artículos normales requeridos por la empresa, pero cuando

SOFÁ-CAMA. LUCIAN ERCOLANI (FINALES DE LA DÉCADA DE 1950)

Scanned with CamScanner

se «jubiló» pudo dar rienda suelta a su imaginación. Su especialidad fueron los vidrios murrinos o mosaico (por las pequeñas teselas que los forman), una técnica tradicional que Ferro revitalizó mediante el uso de figuras abstractas de vivos colores.

▷ PIERO FORNASETTI

ITALIANO (1913–1988)

Fornasetti creó un ingenioso catálogo de imágenes surrealistas que aplicó a una gran variedad de diseños, desde muebles y cerámicas hasta complementos de moda y menaje del hogar.

Hijo de un contable, estudió brevemente en la Academia de Brera, pero al poco fue expulsado y se dedicó a viajar por África. A su regreso diseñó algunas bufandas que captaron la atención de Gio Ponti, quien se convirtió en su colaborador de por vida. Fornasetti volvía una y otra vez sobre los mismos temas: lechuzas, soles, naipes y, sobre todo, la cara de Lina Cavalleri, una cantante de ópera del siglo XIX: la usó en más de 350 diseños, transformándola en serpiente, jeque árabe e incluso globo aerostático.

KAJ FRANCK

FINLANDÉS (1911–1989)

Destacado diseñador industrial especializado en cerámica y vidrio, estudió en la Escuela Central de Artes Aplicadas de Helsinki y luego trabajó en diversos campos, diseñando lámparas, textiles y muebles. En 1945 encontró un empleo más estable al ser nombrado director artístico del fabricante de cerámicas Arabia, cuyo catálogo revisó por completo, añadiendo nuevas líneas propias. Su creación más popular fue la gama de vajillas Kilta (1953), que en la época fue descrita como «una revolución en la mesa»: no existía nada más práctico que esta colección de coloridos elementos apilables y combinables. Franck también mantuvo una larga asociación con Iittala, produciendo para ellos la gama Kartio de artículos de vidrio prensado.

HITOS EN SU CARRERA

1953 Crea los servicios de mesa Kilta
1960 Director artístico del Instituto de Artes Industriales de Helsinki

BANDEJAS DE PORCELANA CON CÚPULAS. PIERO FORNASETTI (c. 1950)

JOSEF FRANK

AUSTRIACO (1885–1967)

Aunque austriaco de nacimiento, a Frank se le asocia sobre todo con los desarrollos de su patria de adopción: para muchos es la mejor personificación de la estética moderna sueca surgida en la década de 1930. Se formó como arquitecto en Viena pero, dada su procedencia judía, emigró a Suecia en 1933. Allí forjó una fructífera relación con la prestigiosa empresa de diseño Svenskt Tenn. Desempeñó un papel principal para ella en la Exposición Internacional de París de 1937, diseñando el pabellón de Suecia; y nuevamente en la Exposición de Varsovia de 1938, así como en la Exposición General de Nueva York de 1939–1940.

Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir de nuevo, esta vez a EE.UU. Allí creó maravillosos diseños de papel pintado y textiles, repletos de aves y plantas exóticas. Muchos las consideran sus creaciones más bellas.

ADRIAN FRUTIGER

SUIZO (1928–2015)

Prolífico tipógrafo y diseñador de fuentes, fue aprendiz de cajista de imprenta en Interlaken antes de estudiar escultura y diseño en la Facultad de Artes Aplicadas de Zúrich. En 1952 se trasladó a París para trabajar en la fundición Deberny & Peignot. Allí creó sus primeros grandes tipos, Méridien (1955) y Univers (1957), diseñados para fotocomposición. En 1962 estableció estudio propio, extendiendo sus actividades a la imagen de marca y logotipos, que incluyó el diseño de tipos de máquina de escribir para IBM.

Diseñó nuevos sistemas de señalización para varios organismos de transportes, como el aeropuerto Charles de Gaulle (para el cual creó la fuente Frutiger, 1974–1976), el Metro de París y las autopistas de Francia. En total, Frutiger creó más de cien tipos de letra, y sus libros sobre el tema se han convertido en obras de referencia.

NAOTO FUKASAWA

JAPONÉS (n. 1956)

Formado en la Universidad de Artes de Tama, inicialmente trabajó como diseñador industrial para Seiko Epson, donde se especializó en microtecnología, diseñando televisores de pulsera y pequeñas impresoras. En 1989 se trasladó a Silicon Valley (San Francisco) y luego regresó a Japón para fundar su propia empresa. Sus diseños reflejan un minimalismo funcional: ha declarado que su objetivo es «reducir el objeto a su esencia, pero manteniendo su poesía». También le gusta que sus diseños sean intuitivos, eliminando la necesidad de prolijos manuales. En 1996 dirigió una serie de talleres Without Thought exponiendo estos conceptos. En uno de ellos tuvo la idea de su diseño más famoso: un reproductor de CD de pared.

ÉMILE GALLÉ

FRANCÉS (1846–1904)

Junto con René Lalique, fue el mayor diseñador de vidriería de la época Art Nouveau. Su padre dirigía un rentable estudio de vidriería y alfarería y, de joven, Émile solía crear decoraciones florales para esos artículos. Estudió botánica y mineralogía en Weimar, antes de pasar un periodo de aprendizaje de fabricación de vidrio en Meisenthal. De regreso a Nancy, en 1873 abrió taller vidriero propio, en el que experimentaba constantemente, desarrollando complejas técnicas nuevas. Creó un tipo diferente de vidrio camafeo y obtuvo novedosos efectos ornamentales usando hojas metálicas, óxidos colorantes, craquelado y burbujas de aire. Sus *verreries parlantes* («vidrios parlantes») –artículos con la línea de un verso inscrita– resultaron especialmente populares.

También diseñó muebles adornados, usando maderas exóticas, incrustaciones de nácar y exquisitas marqueterías. A menudo la decoración era simbólica, como queda de manifiesto en la cama Alba y Crepúsculo. Para 1900, la obra de Gallé ya había alcanzado fama internacional. Dirigió un círculo de diseñadores conocido hoy como Escuela de Nancy.

Scanned with CamScanner

CARTEL PARA LA OFICINA DE GUERRA BRITÁNICA. ABRAM GAMES, IMPRESO ENTRE 1941 Y 1945

◁ ABRAM GAMES

BRITÁNICO (1914–1996)

Este influyente diseñador gráfico fue conocido por sus carteles de guerra. Hijo de un fotógrafo letón, estudió brevemente en la Saint Martin's School of Art, pero la dejó tras dos trimestres y fue básicamente autodidacta. Fue autónomo durante un tiempo, diseñando coloridos carteles para London Transport y Shell, pero su gran oportunidad llegó durante la guerra: en 1941 fue contratado por el Departamento de Relaciones Públicas de la Oficina de Guerra para crear carteles de reclutamiento y mensajes de servicio público. Produjo más de un centenar con un estilo moderno sencillo y salpicados con un toque de humor. Usó la misma fórmula para crear los pósteres y recordatorios del Festival of Britain de 1951.

▷ ANTONI GAUDÍ

ESPAÑOL (1852–1926)

Gaudí fue un arquitecto de fama mundial que, además, diseñó muebles, vidrieras y cerámicas para muchos de sus proyectos de construcción. Aprendió estas técnicas mientras estudiaba en Barcelona; nada más graduarse (1878) se diseñó un elaborado despacho decorado con aves, serpientes e insectos. Produjo sus muebles más impresionantes para el palacio Güell (1886–1888) y la Casa Calvet (1898–1900); los contornos ondulados de sillones y bancos de esta última repiten las formas de su arquitectura. En parte, esto se debe a que Gaudí prefería hacer modelos de arcilla de sus diseños, en lugar de bocetos. Usó *trencadís* (mosaicos hechos con fragmentos de cerámica) como decoración típica en sus edificios, pero también creó detalles de cerámica ornamental en sus interiores. Esto es evidente en la Casa Vicens (1883–1888), encargada por un fabricante de cerámica.

FRANK GEHRY

CANADIENSE-ESTADOUNIDENSE (n. 1929)

Conocido sobre todo como arquitecto, es también un diseñador de muebles de gran inventiva. Nacido en Toronto, se trasladó a Los Ángeles en 1947 y estudió arquitectura en la Universidad del Sur de California. A finales de la década de 1960 hizo su primera incursión en el diseño de muebles con la línea Easy Edges,

Scanned with CamScanner

fabricada con cartón corrugado. Esta resultó muy popular, ganándose el aplauso de los conservacionistas por reciclar la paquetería industrial. Pero Gehry se inquietó al pensar que esto podría deslucir su reputación como arquitecto: no volvió a diseñar muebles hasta la década de 1980, cuando creó la colección Bentwood para Knoll International. Estas mesas y sillas estaban hechas del tipo de tiras de madera de arce usadas normalmente en los cajones de manzanas.

ERIC GILL

BRITÁNICO (1882–1940)

Fue un destacado escultor, rotulista y diseñador de tipos. Se formó inicialmente en la Escuela de Arte Chichester y completó sus estudios en la Escuela Central de Artes y Oficios de Londres, donde fue alumno del maestro calígrafo Edward Johnston, el cual tendría un enorme efecto en su carrera. Gill trabajó sobre todo como escultor, pero también realizó grandes contribuciones al diseño de libros. Creó numerosas letras iniciales y páginas de portada para Cranach Press (1905–1909) y estuvo incluso más implicado con Golden Cockerel Press, ilustrando varias de sus más lujosas ediciones con grabados en maderas finas. También diseñó algunos elegantes tipos de letra para Monotype Corporation, entre ellos Gill Sans-Serif (1928) y Perpetua (1930).

MILTON GLASER

ESTADOUNIDENSE (1929–2020)

Prolífico diseñador gráfico e ilustrador, fue el primero en ser honrado con la Medalla Nacional de las Artes. Estudió ilustración y tipografía en la Escuela de Arte Cooper Union de Nueva York y pasó un año en Bolonia (Italia) con el pintor Giorgi Morandi gracias a una beca Fulbright. En 1954 cofundó Push Pin Studios, grupo que publicó una revista sumamente ecléctica que combinaba ilustraciones de influencia pop con estilos tipográficos *vintage* y que tuvo un enorme impacto en publicidad y paquetería. Mientras, Glaser diseñó gran cantidad de carteles, portadas de discos e ilustraciones para revista. El póster sicodélico de Bob Dylan (1967) y el logo «I love NY» (1977) están entre sus obras más recordadas. En 1968 cofundó *New York Magazine*.

EDWARD WILLIAM GODWIN

BRITÁNICO (1833–1886)

Líder del movimiento esteticista, Godwin fue un arquitecto y diseñador sumamente versátil. Nacido en Bristol, se formó con un arquitecto local e inició su actividad en 1854. Como diseñador de muebles desarrolló un estilo anglojaponés, influido por los grabados japoneses que vio en la Exposición Internacional de South Kensington de 1862. Muchas de sus piezas eran de madera de conífera o caoba ebanizadas con ornamentos dorados. El japonismo de Godwin era igualmente visible en sus diseños para papel pintado y en los vestidos que creó para Liberty & Co. Durante su relación con la actriz Ellen Terry también se dedicó al diseño de escenarios y vestuario.

JEAN GOULDEN

FRANCÉS (1878–1947)

Este destacado esmaltador se hizo un hueco especial en el mundo del Art Déco. Nacido en Alsacia, era médico de profesión. Durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a Macedonia y, al final de las hostilidades, vivió varios meses con los monjes del monte Athos. Mientras estaba allí se quedó fascinado con los esmaltes bizantinos y decidió aprender esa técnica. Tras regresar a Francia, la aprendió de Jean Dunand. Goulden creó piezas exquisitas –sobre todo cajas y placas– combinando el esmaltado *champlevé* con plata. Permaneció en el círculo de Dunand: expuso con ellos y se casó con la hija de otro de los artistas.

MARCEL GOUPY

FRANCÉS (1886–1954)

Notable diseñador de cerámica y vidrio, fue un fino exponente del Art Déco. Nació en París, donde estudió arquitectura e interiorismo en la Escuela Nacional de Artes Decorativas. Durante gran parte de su carrera estuvo empleado como director artístico de Maison Rouard (1909–1954), vendiendo algunas de sus creaciones bajo esa marca. Es más conocido por la creación de jarrones y cuencos de vidrio con decoración esmaltada en vivos colores, normalmente representando aves, flores o escenas mitológicas estilizadas. Expuso su obra en la Exposición Internacional de París de 1925, donde también fue vicepresidente del jurado de vidriería.

KENNETH GRANGE

BRITÁNICO (n. 1929)

Nacido en Londres, este premiado diseñador industrial cuenta con un envidiable registro de logros. Estudió en la Escuela Willesden de Artes y Oficios de Londres y amplió su experiencia trabajando como ilustrador para el Cuerpo de Ingenieros Reales.

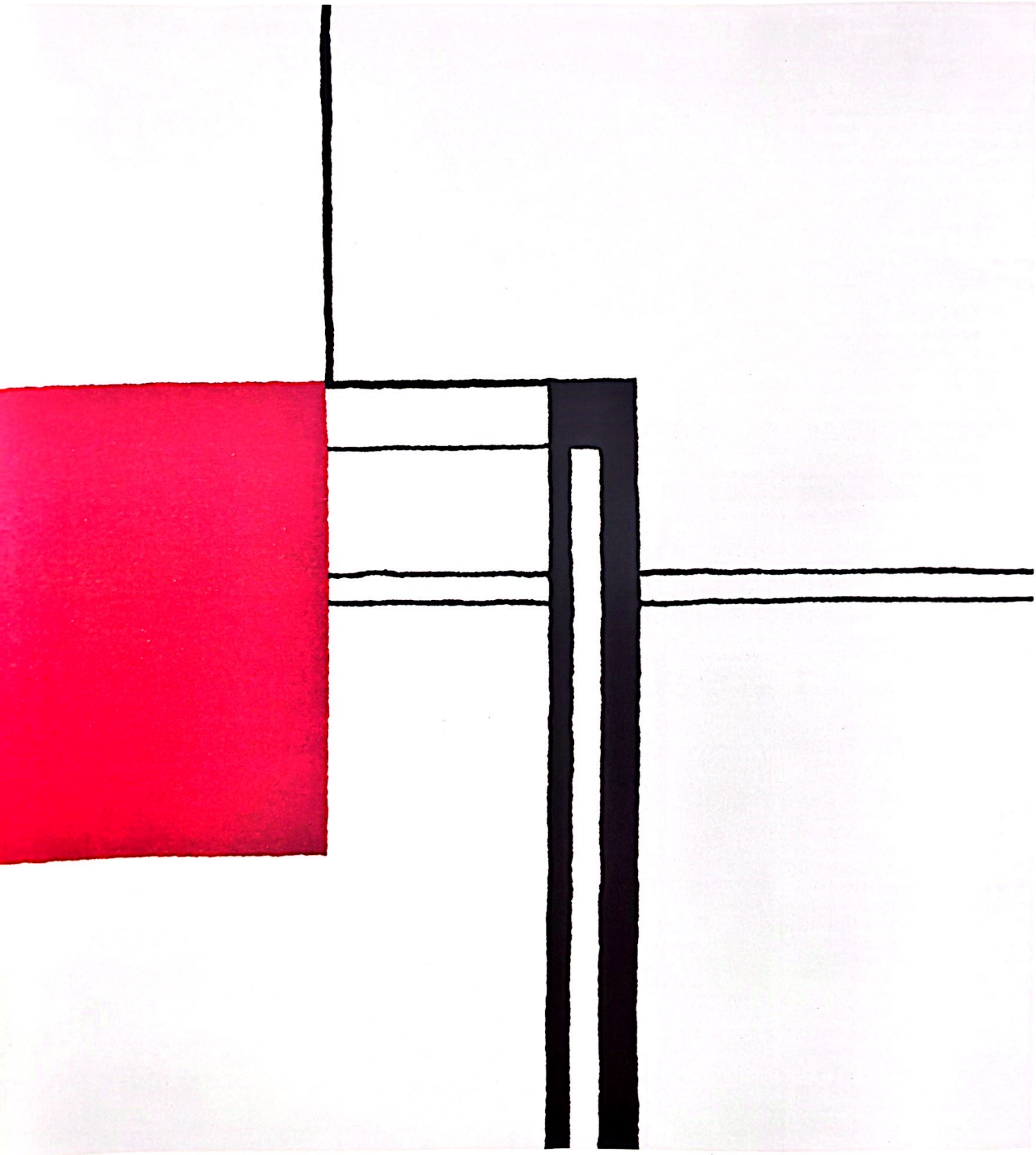
En 1958 fundó su propia empresa y ese mismo año obtuvo un encargo fundamental de Kodak, para la que diseñó varias cámaras, entre ellas la Brownie (1964) y la enormemente popular Instamatic (1970). Al mismo tiempo impulsó el éxito de Kenwood con su batidora de mano Chefette (1966) y su cuchillo eléctrico sin cable (1968).

En 1972 cofundó Pentagram, que con el tiempo se convirtió en la asesoría independiente de diseño más grande del mundo. Originalmente tenía solo cinco socios, pero hoy son 19. Grange permaneció con el grupo hasta 1997, abordando una notable variedad de proyectos. Diseñó trenes (Intercity 125; 1976), modernizó los taxis de Londres (2000) y creó máquinas de coser para Maruzen en Japón. Nunca se ha permitido quedar encasillado en una única área de diseño.

***EL DRAC*, PARK GÜELL. ANTONI GAUDÍ (1926)**

Scanned with CamScanner

ALFOMBRA WENDINGEN. EILEEN GRAY (*c.*1930)

Scanned with CamScanner

MICHAEL GRAVES

ESTADOUNIDENSE (1934–2015)

Aclamado como uno de los pioneros del posmodernismo, llevó color y diversión a la arquitectura y el diseño industrial. Estudió en Harvard y empezó a trabajar como arquitecto en 1964, pero sus diseños posmodernos proceden de la década de 1980. En ellos, Graves se muestra ecléctico, mezclando estilos históricos y combinando caros chapados en madera con laminados en plástico económicos. Produjo sus diseños más escandalosos para el grupo Memphis y para Alessi. Sus piezas solían contener referencias arquitectónicas: el tocador Plaza (1981) recuerda un rascacielos Art Déco, mientras que en su juego Tea & Coffee Piazza (1983) las piezas simulan castillos en miniatura. En todo ello reinaba la ironía, como en su cafetera llamada Big Dripper («el gran colador»).

HITOS EN SU CARRERA

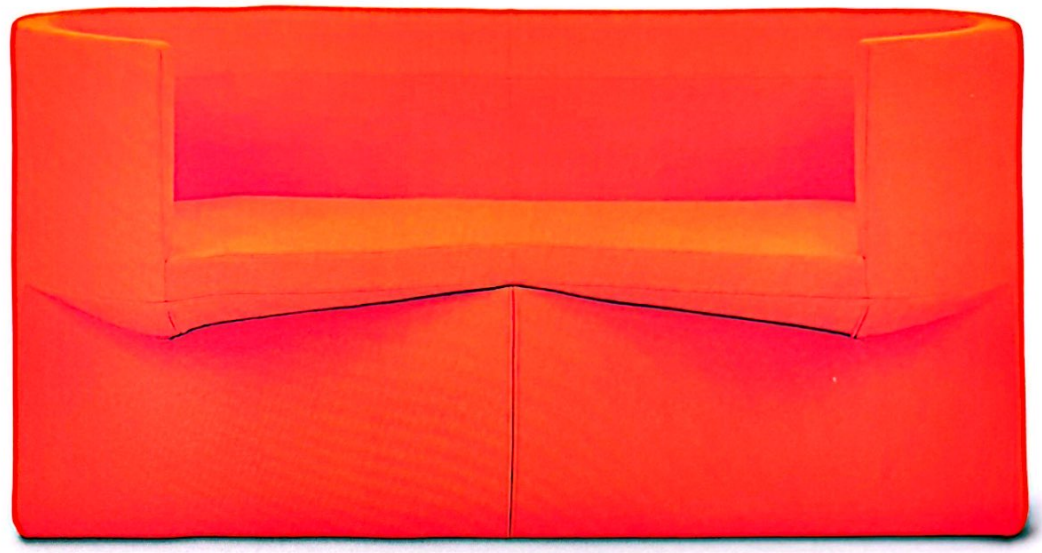
1984 Crea la tetera Bird («pájaro») para Alessi
1985 Crea la cafetera Big Dripper para Swid Powell; también la silla MG2 y la butaca MG3
1989 Diseña el hotel Dolphin en el Disney World de Orlando (Florida)
1994 Crea la jarra térmica Euclides

◁ EILEEN GRAY

IRLANDESA (1878–1976)

Arquitecta y diseñadora pionera conocida por su aproximación inventiva al mobiliario. Hija de un pintor paisajista, inicialmente estudió arte en Londres y París, antes de interesarse por el lacado oriental. Fue instruida en este inusual y laborioso proceso por un maestro japonés, Seizo Sugawara, con quien abrió taller en París en 1910. Gray no tardó en producir piezas notables: su pantalla alegórica *El destino* (1914) y su extraordinaria silla Dragón (1917–1919) le valieron elogios. Espoleada por este éxito abrió tienda propia, la Galerie Jean Désert, en la que vendía biombos lacados, alfombras y lámparas.

También realizó diseño arquitectónico, como el de su casa a orillas del mar (1926–1929), que apodó E1027 (un código referido a ella misma y su pareja). Por esta época había adoptado un estilo moderno en el diseño de muebles, haciendo un uso considerable del tubo de acero y el cromado.

SOFÁ ODÍN. KONSTANTIN GRCIC (2005)

△ KONSTANTIN GRCIC

ALEMÁN (n. 1965)

Premiado diseñador industrial cuyo interés principal es el mobiliario y la iluminación. Nació en Múnich, pero estudió en el Royal College of Art de Londres. En 1991 estableció su estudio de diseño en Alemania, obteniendo encargos de una prestigiosa variedad de clientes (Flos, Plank, Mattiazzi). Su obra se caracteriza por una simplicidad rigurosa y la pasión por la tecnología. Ha comisariado exposiciones en la Serpentine Gallery de Londres (2009) y el Istituto Svizzero de Roma (2010). Entre sus numerosos premios se incluyen el Compasso d'Oro por su lámpara Mayday (1999) y su silla Myto (2008).

WALTER GROPIUS

ALEMÁN (1883–1969)

Arquitecto, diseñador y profesor, difundió el evangelio del estilo moderno. Se formó como arquitecto en Múnich y Berlín antes de entrar en el estudio de Peter Behrens. En 1910 inició su propia actividad en arquitectura junto con Adolf Meyer, aunque también diseñó muebles, interiores y una locomotora diésel. Tras la Primera Guerra Mundial dio el paso trascendental de fundar la Bauhaus en Weimar, donde fusionó las escuelas de bellas artes y artes aplicadas. Allí reunió un sobresaliente equipo de artistas y diseñadores que conformaría el futuro del estilo moderno. Gropius abandonó la Bauhaus en 1928, trasladándose a Londres pocos años después. Allí trabajó para Isokon, creando muebles de contrachapado para sus oficinas centrales en los icónicos apartamentos Lawn Road. En 1936 fue nombrado supervisor de diseño pero, con otra guerra en ciernes, emigró a EE. UU., donde trabajó en sociedad con Marcel Breuer a la vez que enseñaba en la Universidad de Harvard.

HITOS EN SU CARRERA

1919 Funda la Bauhaus y se convierte en su primer director
1926 Diseña el edificio y la casa del director de la Bauhaus en Dessau
1937 Emigra a EE. UU. y obtiene la cátedra de Arquitectura en la Universidad de Harvard

HANS GUGELOT

HOLANDÉS (1920–1965)

Dotado diseñador y arquitecto que personifica el enfoque racional y purista de la escuela de Ulm. Nació en Macasar (en la actual Indonesia), pero creció en Holanda y Suiza. Tras formarse como arquitecto en Zúrich entró en el taller de Max Bill y se unió a él en su proyecto en la Escuela Superior de Diseño de Ulm. Gugelot siguió sus preceptos, rechazando las nociones de estilo e individualismo. Ello es evidente en la obra que produjo para Braun, que incluye radios, televisores y máquinas de afeitar. También colaboró en el desarrollo del metro de Hamburgo y en un proyector de diapositivas para Kodak.

LURELLE VAN ARSDALE GUILD

ESTADOUNIDENSE (1898–1985)

Guild fue un prolífico diseñador industrial e ilustrador, conocido por sus artículos Art Déco en aluminio. Nació en Syracuse (Nueva York) y estudió pintura en la universidad local. Tenía ojo comercial para identificar y suministrar los artículos que deseaba el público. En particular, explotó la moda del aluminio que floreció en la década de 1930. Desarrolló una estrecha relación con la Aluminium Company of America (Alcoa), diseñando más de 300 productos para ella, principalmente de su línea Kensington de artículos domésticos. Sin embargo, su diseño más famoso fue el «lavado de cara» de una aspiradora Electrolux: estilizó el viejo modelo, dándole un aspecto totalmente moderno que permaneció en producción más de veinte años.

HECTOR GUIMARD

FRANCÉS (1867–1942)

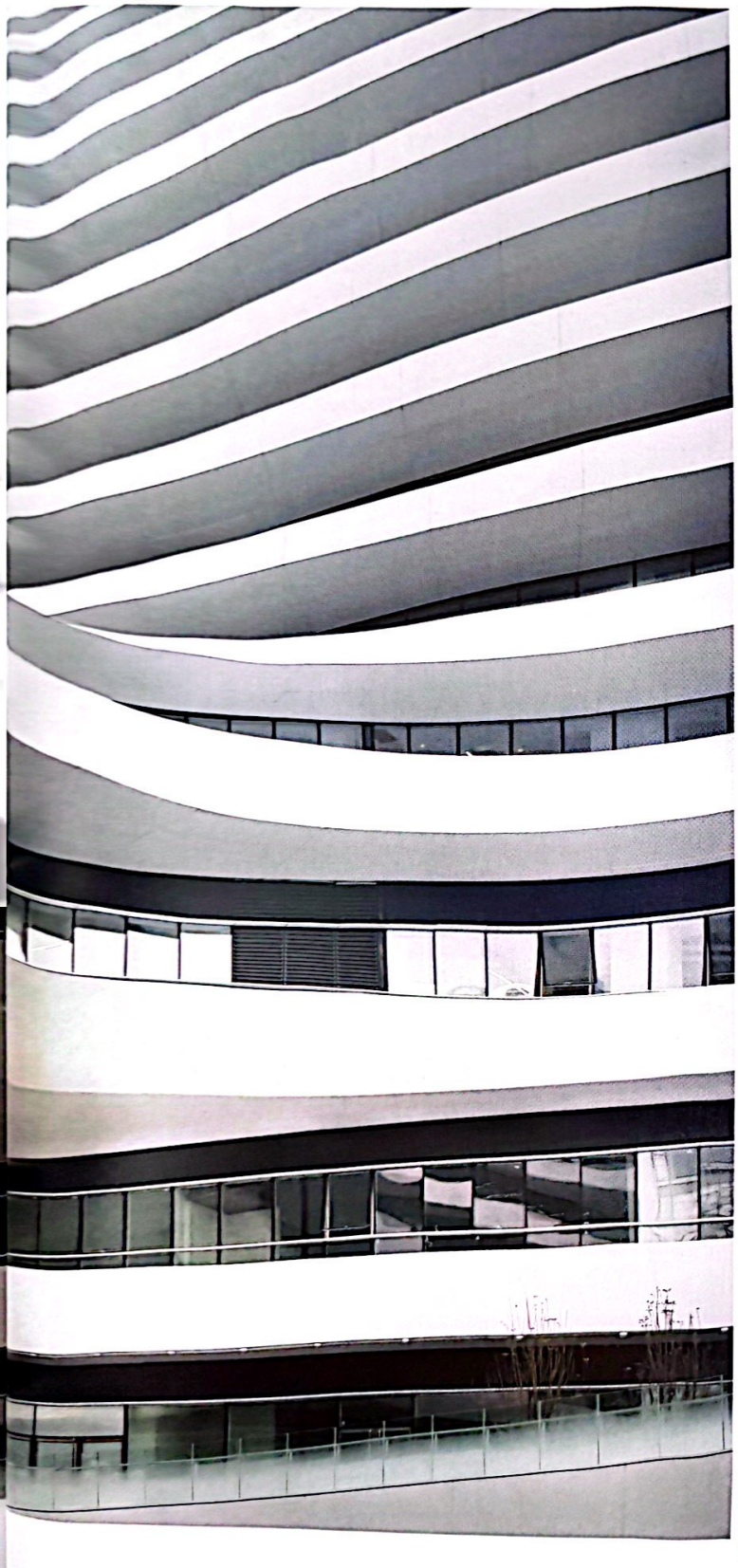
Arquitecto y diseñador, fue uno de los mayores exponentes del Art Nouveau. Nació en Lyon y se formó en la Escuela de Artes Decorativas de París. Su primer gran encargo fue el castillo Béranger, donde la decoración era tan florida que un experto lo apodó *castel dérangé* («castillo loco»). Este condujo a su obra más célebre: los accesos del metro de París. Nada ejemplifica más bellamente el estilo Art Nouveau que estas deliciosas creaciones de hierro forjado y vidrio, con

Scanned with CamScanner

GALAXY SOHO, PEKÍN. ZAHA HADID (2009–2012)

Scanned with CamScanner

sus curvas en latigazo y las lámparas que semejan exóticas flores colgantes.

Guimard fue partidario de la *Gesamtkunstwerk*, y prestaba la misma atención a cada detalle de sus construcciones, hasta llegar a los enseres y picaportes; por ello diseñó una gran variedad de muebles, lámparas y textiles. Todo ello exhibía su gusto por las líneas fluidas y sinuosas. Tristemente, su reputación declinó cuando el Art Nouveau pasó de moda, y para cuando emigró a EE.UU. en 1938 era un hombre olvidado.

MARTÍ GUIXÉ

ESPAÑOL (n. 1964)

Diseñador catalán con un extraño sentido del humor que se describe a sí mismo como exdiseñador para dar a entender que su visión le permite trascender los límites de ese papel. Estudió interiorismo en Elisava (Barcelona) y luego realizó un curso de diseño industrial en la Politécnica de Milán. En 1994 empezó a trabajar como asesor en Seúl (Corea del Sur), antes de regresar a España para diseñar zapaterías y lámparas.

El humor de Guixé es más evidente en sus diseños relacionados con la comida, que incluyen bromas comestibles (galletas con indicaciones para morderlas; las autopista, con marcas de neumático; o las patatas fritas «post-it») y sus encantadoras Plant-me Pets (Mascotas Plántame: chillones contenedores con patas para semillas que se pueden usar como juguetes antes de plantarlos).

H

◁ ZAHA HADID

ANGLOIRAQUÍ (1950–2016)

Arquitecta de fama mundial, también diseñadora de muebles, lámparas y joyas. Nacida en Bagdad, creció en una casa inspirada en la Bauhaus. En 1972 se trasladó a Londres y se formó en la Asociación de Arquitectos antes de establecerse en 1980. Como arquitecta estuvo vinculada al deconstructivismo, y esa misma fluidez radical es visible en sus diseños de muebles. Trabajando para empresas como Cassina y B&B Italia creó sofás y mesas futuristas con forma de ameba. Su sofá Moon System está compuesto por unidades curvilíneas entrelazadas, y para el Zephyr se inspiró en los efectos de la erosión del viento sobre las rocas.

HITOS EN SU CARRERA

1993 **Completa el parque de bomberos para la fábrica de muebles Vitra en Weil am Rhein (Alemania)**

2012 **Comienza a diseñar el 1000 Museum en Miami, edificio de 66 plantas**

FRIDA HANSEN

NORUEGA (1855–1931)

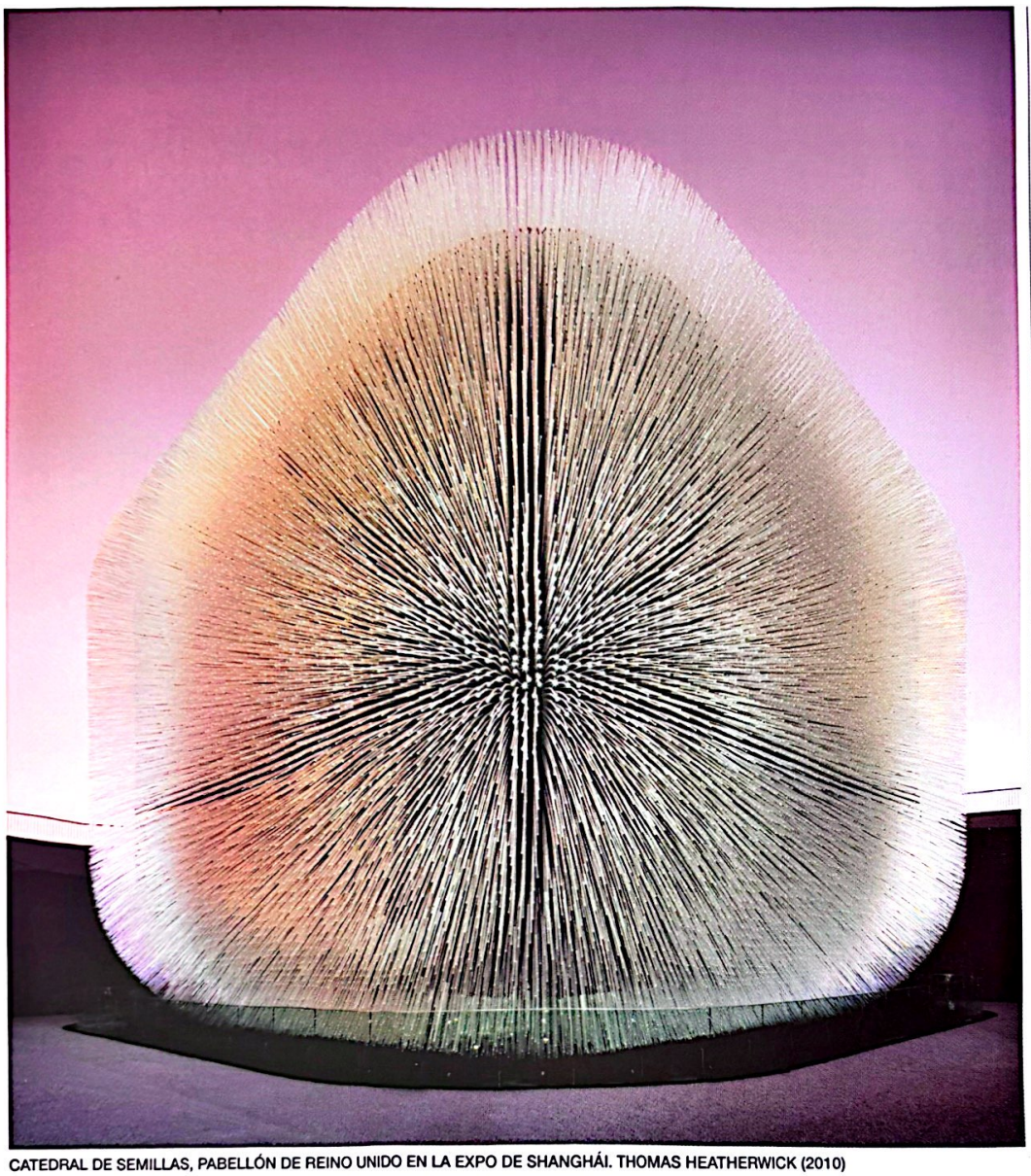
Diseñadora de tapices, se formó como pintora, pero los problemas económicos de su familia le llevaron a interesarse por el textil: su marido se arruinó y huyó al extranjero, dejándola sola para ganarse el sustento. Empezó reparando bordados, decidió aprender la técnica y pronto estuvo diseñando tapices. En 1892 dirigía una academia de tejeduría y exponía su obra, lo que culminó en su éxito en la Exposición Universal de París de 1900, donde fue premiada con un medalla de oro. Su estilo varió con el tiempo: su tapiz más famoso, *La Vía Láctea* (1898) tiene un toque simbolista, mientras que sus patrones florales están más cercanos al Art Nouveau. Su casa en Stavanger es hoy un museo.

KATE HARRIS

BRITÁNICA (SIGLOS XIX–XX)

Desgraciadamente, se sabe poco de esta soberbia orfebre. Estudió arte en el Instituto Hartley de Southampton (antecesor de su universidad). Luego pasó a la National Art Training School (más tarde Royal College of Art) de Londres, donde se formó en escultura con el profesor Lanteri. Ganó muchos premios, destacando el de la Exposición Universal de París de 1900. En 1898 ingresó en William Hutton & Sons como diseñadora. Esta firma, de gran reputación, era proveedora principal de Liberty & Co. Harris creó una amplia gama de artículos exquisitos para ellos, con una fluida ornamentación Art Nouveau. Aunque sumamente elegante, su estilo carecía del erotismo generalmente asociado con el estilo; en lugar de ello, su motivo más distintivo era una encantadora doncella puritana con una ajustada cofia.

Scanned with CamScanner

CATEDRAL DE SEMILLAS, PABELLÓN DE REINO UNIDO EN LA EXPO DE SHANGHÁI. THOMAS HEATHERWICK (2010)

CHARLES HARRISON

ESTADOUNIDENSE (1931–2018)

Reconocido por haber silenciado el estruendo metálico de la recogida de basuras matinal, este diseñador industrial residente en Chicago creía que su mejor obra fue el contenedor plástico de basuras. Como escribió en su obra *A life's design* (2005): «Cuando ese cubo golpeó el mercado, lo hizo con el ruido más grande que se haya oído nunca».

En 1958 Harrison dirigió el equipo de diseño del clásico visor de diapositivas Model F View-Master, y en 1961 se unió a Sears, Roebuck & Co., donde pasó 32 años, hasta su jubilación, diseñando artículos domésticos tan diversos como máquinas de coser, cafeteras con filtro, audífonos, herramientas eléctricas y cortadoras de césped. En 2008, el Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt, del Smithsonian, le concedió el premio a los logros de toda su carrera.

STUART HAYGARTH

BRITÁNICO (n. 1966)

Fotógrafo y diseñador con un talento especial para la creación de belleza a partir de elementos reciclados. Estudió diseño gráfico en la Escuela de Arte y Diseño de Exeter y, en sus años iniciales, trabajó como fotógrafo e ilustrador para clientes como Porsche y Sony. Su interés por el diseño afloró pasado el año 2000, cuando empezó a crear lámparas y arañas con objetos de desecho: la araña Millenium (2005) fue ensamblada con un centenar de petardos lanza-confetis usados, mientras que la chistosamente llamada Twenty Twenty (Visión perfecta; 2006) está hecha con gafas viejas. Tal vez su creación más fina sea la araña Tide (Marea; 2005), realizada con desechos de objetos manufacturados recogidos en una playa de Kent. Siendo hermosa a la vista, transmite a la vez un importante mensaje sobre sostenibilidad.

◁ THOMAS HEATHERWICK

BRITÁNICO (n. 1970)

Nacido en Londres, Heatherwick es el diseñador más prometedor de la escena británica actual. Trabaja en su estudio desde 1994, pero su perfil público se internacionalizó en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, cuando deslumbró a la audiencia televisiva con su Cauldron («pebetero») durante la ceremonia de apertura. Heatherwick tenía el diseño en sus genes: su madre era esmaltadora y orfebre, y su abuela fue fundadora del taller textil de Marks & Spencer. Heatherwick estudió en la Politécnica de Manchester y en el Royal College of Art de Londres, donde conoció a Terence Conran, quien tuteló al joven a quien luego describiría como «el Leonardo da Vinci de nuestro tiempo».

Saltó a la palestra en 1997 con un llamativo expositor en la London Fashion Week, que fue seguido por una sucesión de diseños asombrosos, entre ellos la Catedral de Semillas de la Expo 2010, un futurista café de playa en Littlehampton y el último modelo de bus Routemaster de Londres. Siempre audaz, es la fuerza creativa que ideó el controvertido Garden Bridge (puente jardín) sobre el Támesis.

HITOS EN SU CARRERA

1994 Abre el Heatherwick Studio en Londres

2012 Diseña el pebetero olímpico para los Juegos de Londres

POUL HENNINGSEN

DANÉS (1894–1967)

Diseñador, arquitecto y escritor de talento, su campo principal fue la iluminación. Después de estudiar en la Facultad de Tecnología de Copenhague trabajó como arquitecto y periodista. Como crítico, deploraba la falta de imaginación con que la gente ilumina sus hogares. Él había crecido en la época de la iluminación de gas, prefiriéndola al áspero resplandor de la eléctrica. Su solución consistió en el diseño de su célebre serie PH de lámparas: estaban compuestas por varias filas de «hojas» de metal reflectante que difundían la luz de forma más suave y uniforme. El ejemplo más conocido es la lámpara Alcachofa (1958), llamada así por su parecido con este vegetal.

Scanned with CamScanner

▽ RENÉ HERBST

FRANCÉS (1891–1982)

Este pionero del diseño de muebles fue un abanderado del estilo moderno en el periodo de entreguerras. Estudió arquitectura en Londres y Frankfurt pero, al regresar a Francia, se concentró en los muebles y el interiorismo. Se distinguió con cinco puestos expositores en la Exposición Internacional de París de 1925, pero el verdadero impacto lo obtuvo con la revolucionaria silla Sandows (1928). Para ella prescindió de la tapicería y usó bandas elásticas expuestas enganchadas al armazón de tubo de acero (*sandow* es «pulpo« o «tira elástica» en francés). Esta acomodable creación causó sensación en el Salón de Otoño de 1929, el mismo en que Le Corbusier expuso sus sillas. Herbst fue miembro fundador, y luego presidente, de la UAM (Union des Artistes Modernes).

PAVEL HLAVA

CHECOSLOVACO (1924–2003)

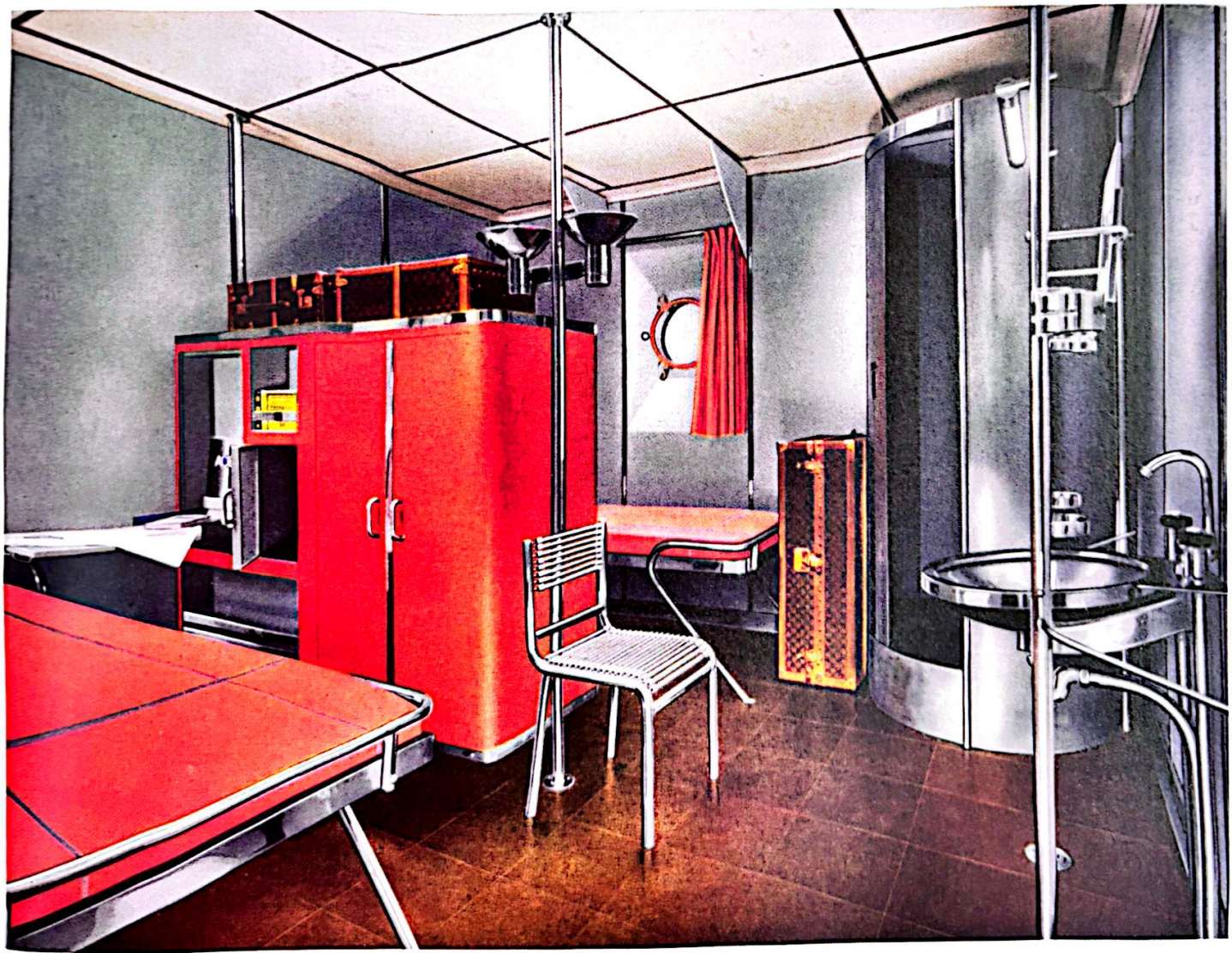
Continuador de la tradición vidriera bohemia durante la Guerra Fría, Hlava se formó en la Escuela Profesional de Vidriería del Estado en Železný Brod y completó sus estudios en la Academia de Artes Aplicadas de Praga. En su país fue más conocido por sus vidrios funcionales de producción en serie, pero expuso a menudo en el extranjero, especialmente en Japón (donde un premio lleva su nombre) y en EE. UU. Los vidrios de estudio de Hlava eran escultóricos y experimentales. Le gustaba en particular el termosensible, que le permitía explorar el color. Exbor («ex» de exportación y «bor» por las vidrierías de Novy Bor) produjo gran parte de su obra.

JOSEF HOFFMANN

MORAVO (1870–1956)

Fue un arquitecto y diseñador muy influyente, miembro fundador de la Secesión vienesa y de los Wiener Werkstätte (Talleres de Viena). Se formó como arquitecto en la Academia de Bellas Artes de Viena y, durante muchos años (1899–1941) enseñó esta materia en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena. En 1900 visitó Reino Unido y fue influido por el Guild of Handicraft de Ashbee, cuyos ideales le inspiraron para cofundar los Talleres de Viena (1903) para los que diseñó mobiliario, metalistería y joyería.

La arquitectura estuvo siempre en el centro de sus actividades, y su obra maestra en este campo fue el Palais Stoclet en Bruselas: trabajando en colaboración con Gustav Klimt y Carl Czeschka, diseñó todo el conjunto, interiores y mobiliario incluidos. Al margen de la arquitectura, Hoffmann es famoso por dos sillas: la Sitzmaschine (Máquina de sentarse; 1908) era un asiento ajustable que creó como parte de su proyecto para el sanatorio de

CAMAROTE DE UN TRANSATLÁNTICO DE LUJO, REVISTA *ACIER*. RENÉ HERBST (1935)

Scanned with CamScanner

Purkersdorf, mientras que Kubus (1910), como su nombre sugiere, se basaba en la forma de un cubo.

HITOS EN SU CARRERA

1903 Funda los Wiener Werkstätte
1905 Empieza el diseño del Palais Stoclet en Bruselas
1908 Diseña la Máquina de sentarse

PETER HOLMBLAD

DANÉS (n. 1934)

Diseñador industrial y emprendedor de éxito, su interés en estos campos le fue inculcado a edad temprana, pues su padrastro era Arne Jacobsen, uno de los más famosos diseñadores daneses. Trabajaron juntos en Stelton, una firma especializada en productos de acero inoxidable. Holmblad ingresó en 1963 –tres años después de su fundación– como director de exportación. Entonces persuadió a Jacobsen de colaborar en un nuevo proyecto excitante. Este fue la línea Cylinda-Line de menaje de cocina y cafetería. Sencilla pero elegante, resultó muy popular y ganó varios premios. Holmblad tomó el mando de la empresa a finales de la década de 1970, y siguió en ella hasta que la vendió en 2004.

SAARA HOPEA

FINLANDESA (1925–1984)

Conocida por su joyería y vidriería, Hopea también diseñó muebles y lámparas. Procedía de una familia de orfebres, pero decidió estudiar interiorismo en la Escuela Central de Artes Aplicadas de Helsinki.

Empezó trabajando para una empresa de muebles hasta que, en 1952, Kaj Franck –uno de sus profesores en la universidad– la persuadió para que hiciera diseños en vidrio para él en la vidriería Nuutajärvi: los diseños tuvieron un éxito enorme y ganaron varios premios, pero Hopea cambió de dirección en 1958 cuando, a la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo del negocio familiar. En sus últimos años se concentró en el esmaltado y el diseño de joyas.

▽ VICTOR HORTA

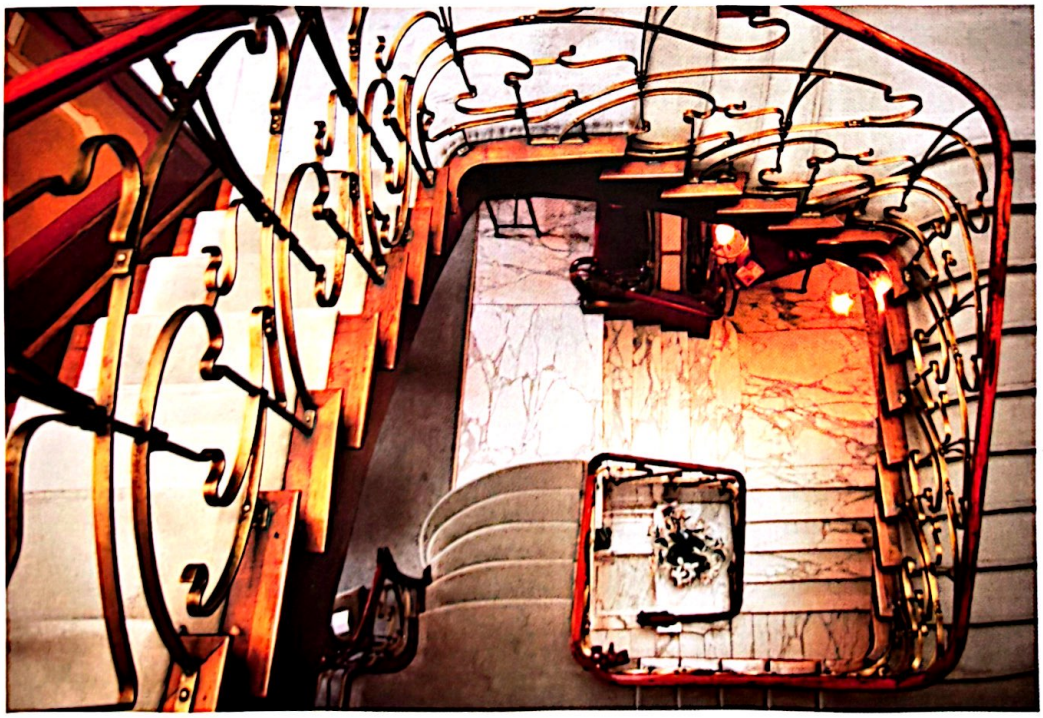
BELGA (1861–1947)

Horta fue uno de los grandes maestros del Art Nouveau. Más conocido como arquitecto, fue también un consumado diseñador de mobiliario, aunque solo diseñó objetos que casaran con sus propios interiores. Estudio dibujo, diseño textil y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Gante y completó sus estudios en Bruselas. Desde el principio se hizo cargo de cada aspecto de sus construcciones, hasta el detalle de los puntos de luz y los picaportes. Según explicó: «Yo no fui el primer arquitecto de mi época en diseñar muebles, pero fui el primero en integrarlos con mi arquitectura».

Empezando por los palacetes Maison Autrique (1893) en Schaerbeek, y Hotel Tassel (1982–1893) en Bruselas, todos los interiores de Horta tenían un aspecto sumamente luminoso y decorativo. Estuvieron entre las primeras casas privadas en usar iluminación eléctrica, y sus curvas de latigazo distintivas eran visibles por todas partes, desde las grandiosas escaleras de caracol hasta los arremolinados detalles de espejos y relojes. Horta también diseñó interiores para estancias públicas: creó una sala de muestras para la fábrica de vidrios Val Saint Lambert en la Exposición de 1896 en Bruselas y el pabellón belga en la Exposición Internacional de Turín de 1902.

HITOS EN SU CARRERA

1892 Empieza a trabajar en el Hotel Tassel, construido para un científico belga
1898 Termina la Maison & Atelier Horta, hoy Museo Horta, en Bruselas
1902 Diseña el pabellón belga para la Exposición Internacional de Turín

ESCALERAS DEL MUSEO HORTA, BRUSELAS. VICTOR HORTA (1898)

I

ANTHONY INGOLIA

ESTADOUNIDENSE (n. 1921)

Activo en el campo del diseño de lámparas, Ingolia estudió en el Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. Su creación más conocida fue una lámpara de despacho adaptable que también se podía montar en la pared y usarse como candelabro. En 1951 la presentó a un concurso de lámparas modernas patrocinado por el MoMA de Nueva York y la empresa Heifetz Manufacturing Co. Hecha con acero cromado y aluminio esmaltado, captó el interés del jurado y obtuvo un premio en la sección de competición Lámparas de bajo coste. Como parte del premio, la lámpara de Ingola pasó a formar parte de la colección permanente del MoMA.

▷ MAIJA ISOLA

FINLANDESA (1927–2001)

Gran diseñadora textil, produjo patrones de brillante colorido que ayudaron a sacar a Finlandia de su pesimismo de posguerra. Estudió en la Escuela de Arte de Helsinki, donde se graduó en 1949; ese mismo año se incorporó a Printex, una empresa productora de hules. La firma quebró a los dos años, pero fue relanzada como Marimekko, una moderna factoría textil, e Isola fue contratada como diseñadora. Resultó ser una colaboración perfecta: siguió trabajando allí hasta 1987, creando más de 500 patrones para la empresa. Sus diseños lucían con grandes motivos vivos, tipificados en su creación más famosa: el diseño Unikko («amapola»), creado en 1964 y aún en producción.

JONATHAN IVE

BRITÁNICO (n. 1967)

Uno de los más importantes diseñadores industriales de la era digital, es famoso por su contribución al meteórico ascenso de Apple. Nació en Chingford, a las afueras de Londres, y estudió diseño

Scanned with CamScanner

industrial en la Politécnica de Newcastle. En 1989 se unió a la asesoría de diseño Tangerine, trabajando en una gran variedad de proyectos, antes de trasladarse a California tres años después, contratado por Apple. El éxito no le llegó de inmediato, pero su suerte cambió con el regreso de Steve Jobs a la empresa en 1997: ambos observaron que estaban en la misma onda, y su colaboración produjo una serie de exitazos tecnológicos.

El iMac de colores dulces de Ives apareció en 1998: una revelación en una época en que los ordenadores eran grises o beis. Fue seguido por el iPod (2001), el iPhone (2007) y el iPad (2012), que han transformado a Apple en una de las empresas de mayor éxito del planeta, y a Ive en una estrella del diseño.

HITOS EN SU CARRERA

1989 Cofundador de la asesoría de diseño industrial Tangerine
1998 Termina el diseño del iMac; con sus colores brillantes y su facilidad de uso, transforma la suerte de Apple
2007 Apple lanza el iPhone

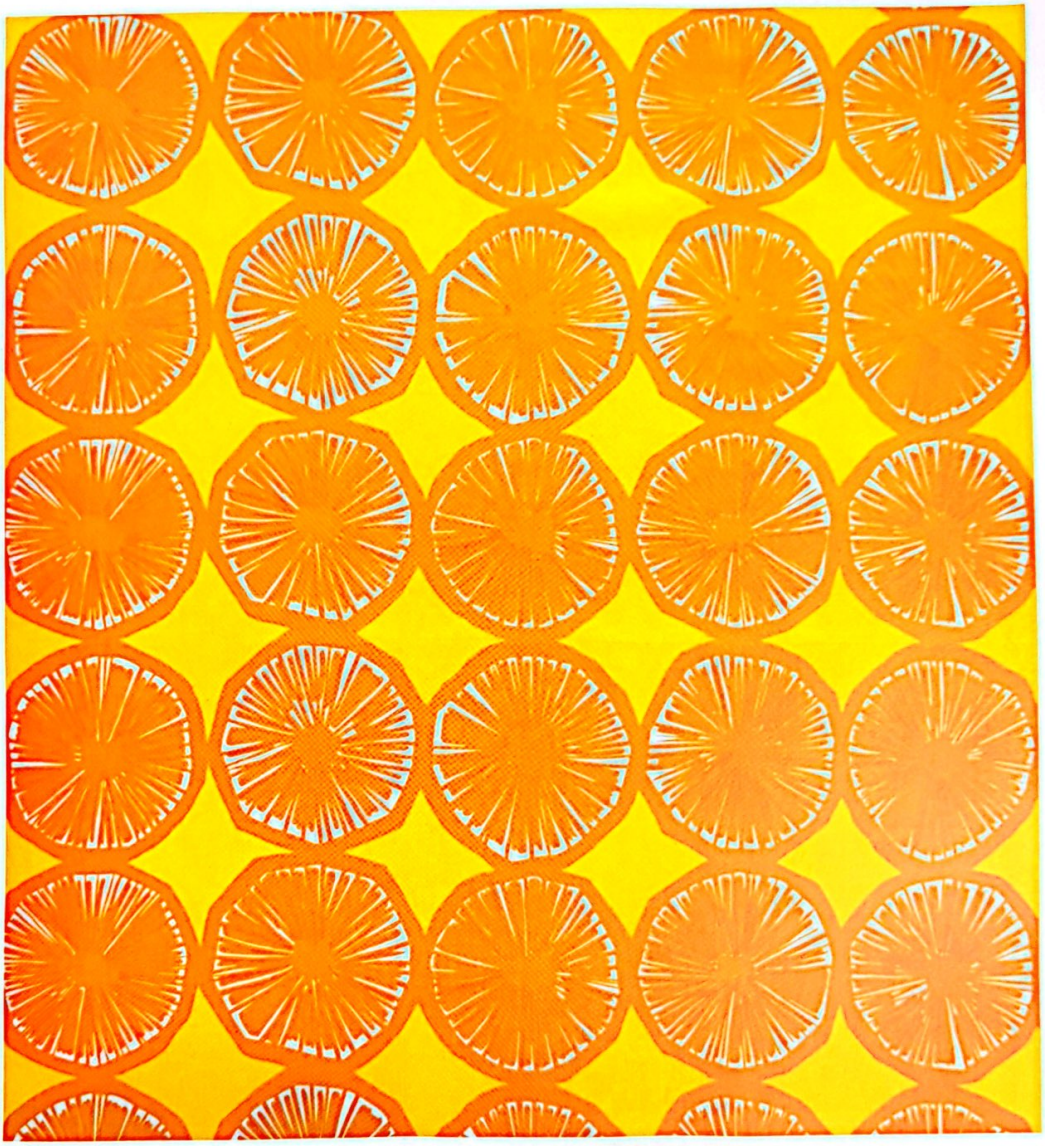
J

ARNE JACOBSEN

DANÉS (1902–1971)

Este gran arquitecto, diseñador textil y de muebles, se formó inicialmente como albañil antes de estudiar arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca. En 1930 se estableció como arquitecto, trabajando en el estilo internacional moderno. Fue un firme defensor de la *Gesamtkunstwerk*, controlando el diseño de cada aspecto de sus proyectos arquitectónicos, hasta la iluminación. Así, fue natural que se implicara en el diseño de los muebles y, de hecho, esta es tal vez la faceta más conocida de su obra.

Expuso por primera vez una silla en 1925, pero su época dorada fue la década de 1950, en la que colaboró con el fabricante Fritz Hansen. Juntos produjeron tres sillas con éxito de ventas: Hormiga (1952), Huevo (1958) y Cisne (1958). La Hormiga, creada originalmente para la cafetería de una empresa farmacéutica, es considerada hoy un clásico.

TELA DE TAPICERÍA APPELSIINI (NARANJA). MAIJA ISOLA PARA MARIMEKKO (1950)

HITOS EN SU CARRERA

1925 Gana un premio por el diseño de una silla en la Exposición Internacional de París
1952 Diseña la silla Hormiga
1958 Crea la silla Huevo para el SAS Royal Hotel de Copenhague

PIERRE JEANNERET

SUIZO (1896–1967)

Aunque a la sombra de su famoso primo Le Corbusier, Jeanneret fue ante todo un influyente arquitecto y una figura clave en la expansión del estilo moderno, pero también un diseñador de muebles de gran talento. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra y completó su formación con Auguste Perret.

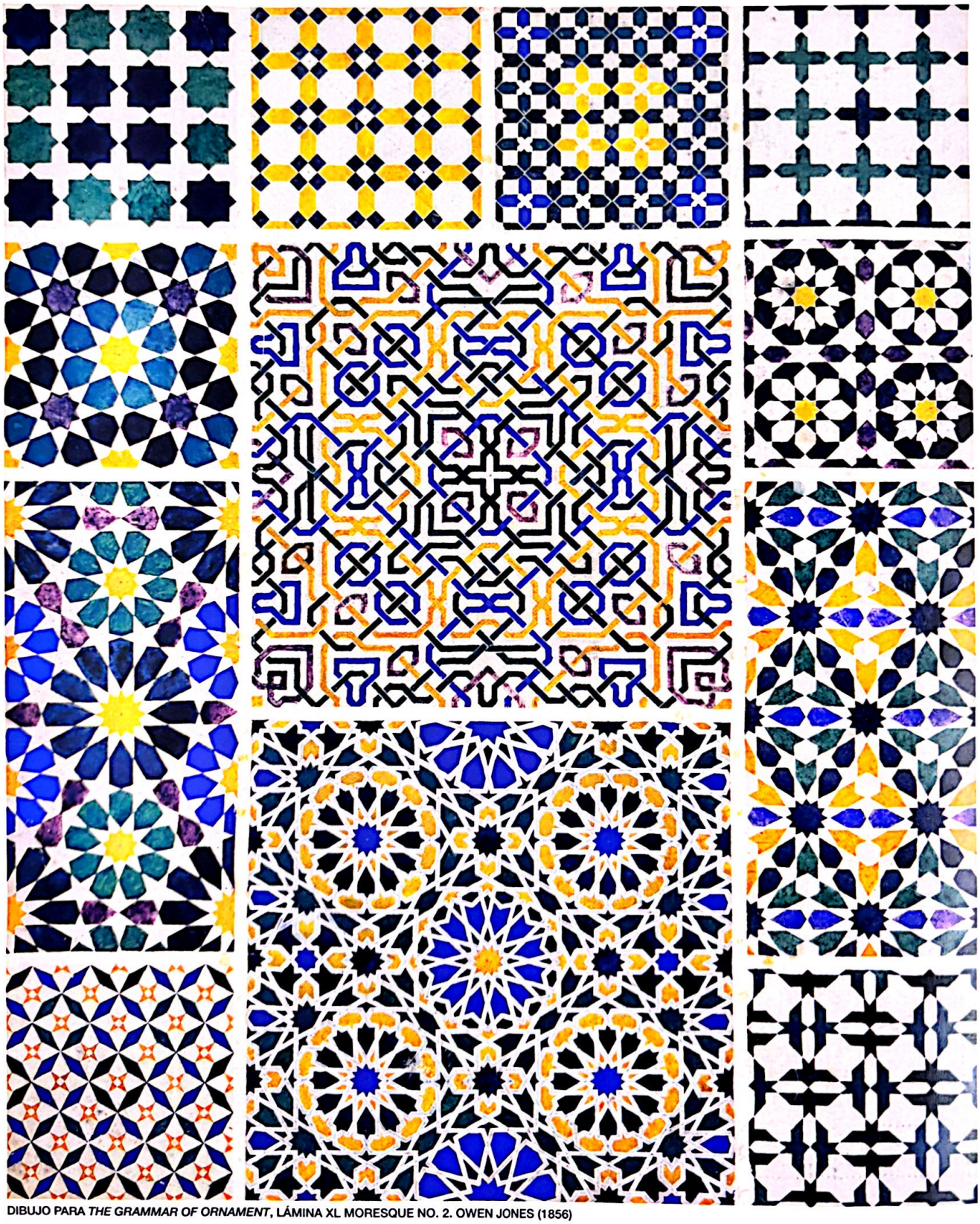
Durante gran parte de su carrera trabajó en colaboración con Le Corbusier. Junto con Charlotte Perriand crearon el impresionante mobiliario que sería expuesto en el Salón de Otoño de 1929. Pierre también diseñó el mobiliario para un gran proyecto del gobierno en Chandigarh (India) en la década de 1950. Estas sillas, mesas y estanterías minimalistas, hechas sobre todo en teca o caña, aún mantenían con firmeza el idioma del estilo moderno.

GEORG JENSEN

DANÉS (1866–1935)

Orfebre de gran talento, llegaría a ser uno de los diseñadores más famosos de Dinamarca. Nacido en Raadvad e hijo de un afilador, empezó a trabajar en la fábrica a los 13 años. Un año después la familia se trasladó a Copenhague, donde Georg fue aprendiz de orfebre y luego se formó como escultor en la Real Academia de Bellas Artes. Trabajó durante un corto periodo de tiempo en un taller de alfarero, pero en 1901 había vuelto a sus orígenes como orfebre. Empezó trabajando para otro platero, Mogens Ballin, pero en 1904 abrió taller propio.

Scanned with CamScanner

DIBUJO PARA *THE GRAMMAR OF ORNAMENT*, LÁMINA XL MORESQUE NO. 2. OWEN JONES (1856)

Scanned with CamScanner

El negocio tuvo un éxito inmediato; al principio se concentró en la joyería, ejecutada en el estilo Art Nouveau de moda. En 1909 abrió su primera tienda en Berlín, seguida de otras en Copenhague, París y Londres.

Al poco tiempo se introdujo en la cubertería y la calderería, gran parte de ella producida en colaboración con Johan Rohde. Sus diseños eran sencillos, a menudo embellecidos con simples motivos frutales o florales. Sus colecciones Magnolia y Bellota fueron especialmente populares.

HITOS EN SU CARRERA

1904 Establece taller de platería propio
1907 Convence a Johan Rohde de que diseñe para él
1924 Abre tienda en la Quinta Avenida de Nueva York
1935 Su hijo Jørgen se encarga del negocio

BETTY JOEL

BRITÁNICA (1896–1985)

Aunque fue casi autodidacta, tuvo un gran éxito como diseñadora de muebles y textiles. Nacida en Hong Kong, hija de un diplomático, se casó con un teniente de navío. A su regreso a Reino Unido abrió un taller de muebles en Hayling Island (Hampshire). Sus artesanos procedían de la industria naval local, lo que explica la inusual carpintería de sus piezas. Vendía sus artículos en Londres a través de un distribuidor en el elegante barrio de Chelsea y el negocio se expandió con rapidez. Sus diseños se inspiraban en parte en la colección de arte chino de su padre –y muchas de sus telas eran bordadas en China–, aunque también estaba al día en las últimas tendencias Art Déco. Se retiró en 1937 y su marido se hizo cargo del negocio.

◁ OWEN JONES

BRITÁNICO (1809–1874)

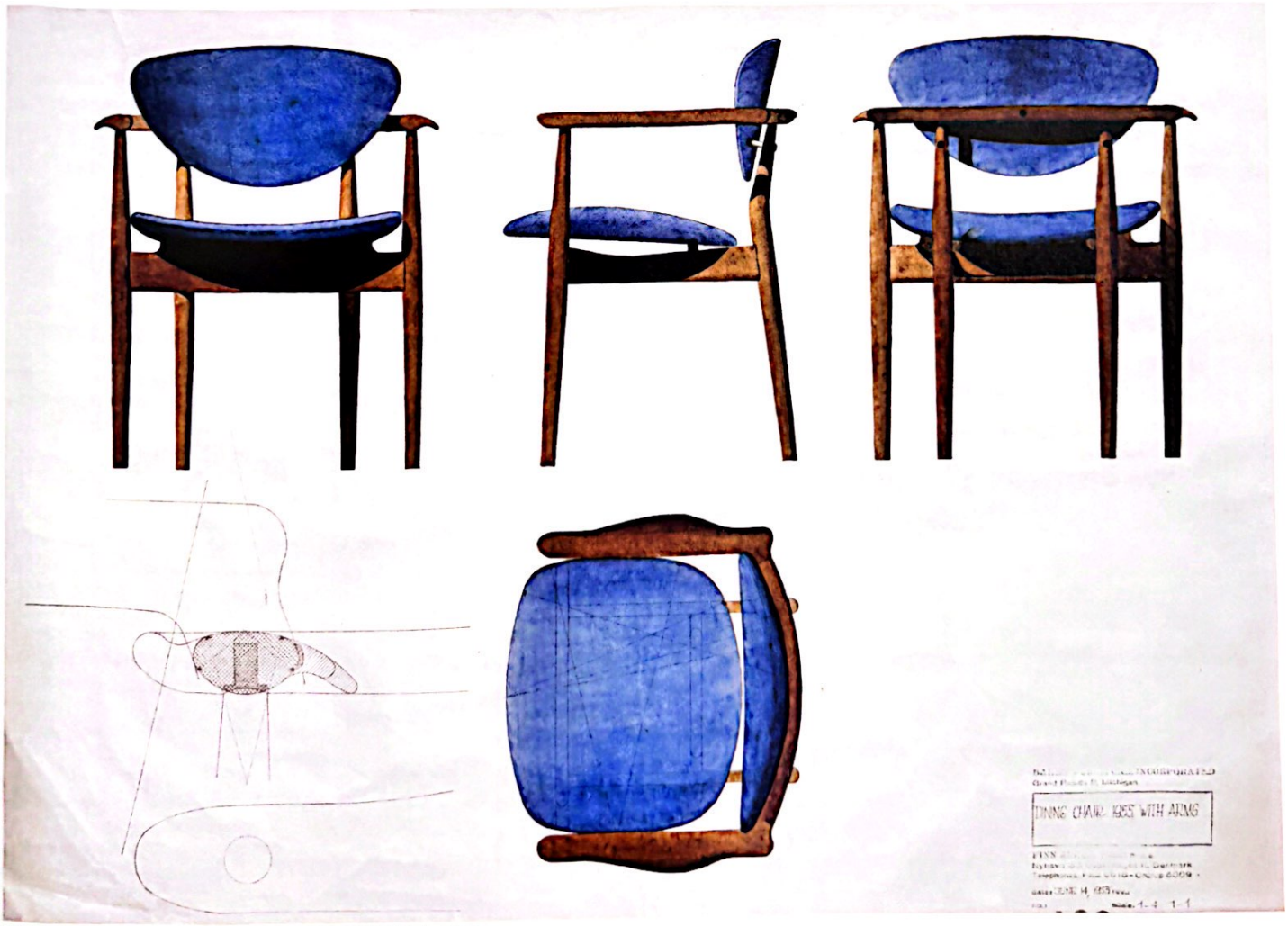
Figura seminal en la historia temprana del diseño británico, Jones se formó como arquitecto antes de embarcarse en largos viajes a través de Europa y Oriente Próximo. Quedó impresionado por la Alhambra de Granada, que inspiró sus diseños de baldosas, mosaicos y papeles pintados. Con una reputación en ascenso, fue nombrado arquitecto adjunto de la Gran Exposición de Londres de 1851. También se le encargó la decoración interior del Palacio de Cristal en Sydenham (1854), donde creó unas imágenes que ilustraban la historia internacional del diseño; algo que complementó con su libro *The Grammar of Ornament* (1856), ilustrado con diseños de todo el mundo, y que se convirtió en referencia esencial para todo diseñador victoriano.

▽ FINN JUHL

DANÉS (1912–1989)

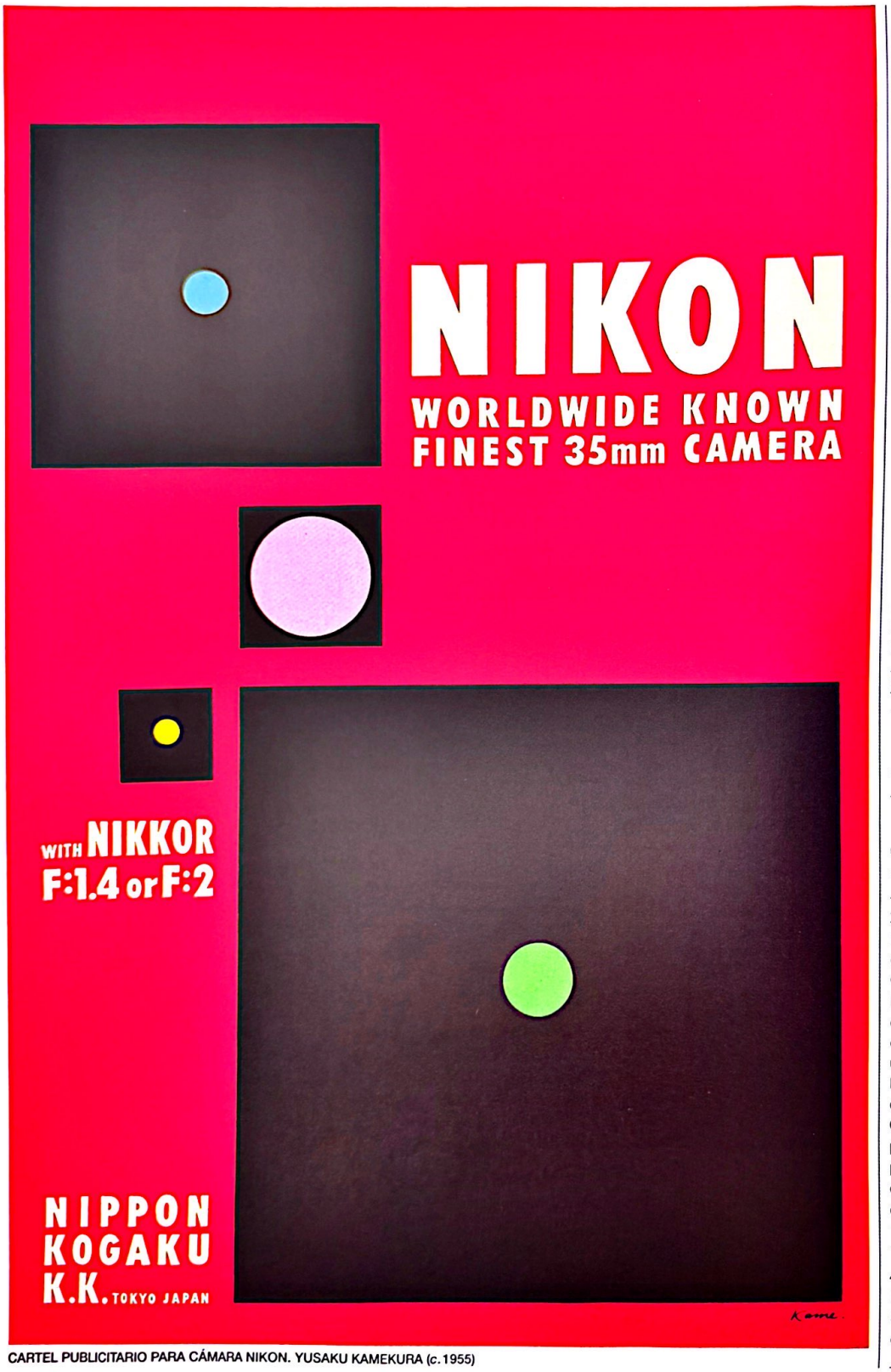
Primer diseñador danés de renombre internacional por sus muebles, Juhl fue poco menos que autodidacta. Se formó como arquitecto en la Academia Real de Copenhague e impartió clases de interiorismo en la Escuela Técnica de Frederiksberg. Empezó a hacer muebles en la década de 1930, al principio solo para su uso personal. Su distintivo estilo debía algo al movimiento moderno, pero también tenía influencias del arte abstracto y la escultura africana.

Su pieza más famosa es la silla Cacique (llamada así porque el rey Federico IX de Dinamarca se sentó en ella). Su simbolismo inspirado en armas provocó un revuelo al ser exhibida en la Exposición Anual del Gremio de Ebanistas de 1949 en Copenhague.

DISEÑOS PARA BUTACA Y SILLA DE COMEDOR. FINN JUHL (c. 1955)

Scanned with CamScanner

CARTEL PUBLICITARIO PARA CÁMARA NIKON. YUSAKU KAMEKURA (c. 1955)

K

WILHELM KÅGE

SUECO (1889–1960)

Más conocido por sus cerámicas, Kåge fue también un destacado diseñador gráfico y pintor. Se formó inicialmente en la Escuela de Arte Valand de Gotemburgo, antes de completar sus estudios en la Plakatschule de Múnich. Inició su carrera como cartelista, pero en 1917 fue contratado como director artístico en la fábrica de cerámicas de Gustavsberg. Trabajó allí durante más de treinta años (1917–1949), colocando la fábrica a la cabeza del diseño sueco. Bastantes de los estilos que introdujo eran para elementos funcionales y cotidianos, pero también fue responsable de la lujosa línea Argenta: aparecida en 1930, esta vajilla de gres verde moteado, adornado con sirenas y monstruos marinos en plata, es un auténtico punto culminante del diseño Art Déco.

HITOS EN SU CARRERA

1930 Diseña el práctico servicio «del horno a la mesa» Pyro y presenta la línea Argenta
1933 Crea la vajilla Praktika

◁ YUSAKU KAMEKURA

JAPONÉS (1915–1997)

Kamekura restauró la reputación del diseño gráfico japonés tras la Segunda Guerra Mundial. Se formó en el Instituto de Nueva Arquitectura y Artes Industriales de Tokio, donde la pura simplicidad del constructivismo soviético tuvo una duradera influencia en su estilo. En la década de 1950 cofundó el Club de Artistas Publicitarios de Japón y el Centro de Diseño Japonés. Trabajó en publicidad, diseño de libros y envases, pero es conocido sobre todo por sus carteles. De ellos, son dinámicos ejemplos los de las Olimpiadas de Tokio 1964, los llamativos diseños para la Expo 70 de Osaka y el conmovedor *Hiroshima Appeals*, con su inolvidable imagen de mariposas cayendo en llamas. En 1999 se estableció el Premio Yusaku Kamekura de Diseño en honor a sus logros.

Scanned with CamScanner

SHOJI KAMODA

JAPONÉS (1933–1983)

Uno de los más reputados alfareros de Japón, se formó con Tomimoto Kenkichi en el Departamento de Oficios de la Universidad Municipal de Arte de Kioto. Al principio obtenía inspiración de los objetos producidos en los periodos Nara (710–794) y Heian (794–1185). Luego estableció su propio horno en Mashiko y, en 1965, presentó en Tokio su primera exposición individual. A partir de ahí mostró una inagotable inventiva, buscando siempre la creación de nuevas formas escultóricas y experimentando constantemente con óxidos de hierro o fosfatos de aluminio, en un intento por crear distintos efectos superficiales en sus piezas.

ILONKA KARASZ

HÚNGARAESTADOUNIDENSE (1896–1981)

Artista extraordinariamente versátil, es conocida por sus diseños gráficos y textiles. Nacida en Budapest, estudió en la Academia Real de Artes y Oficios y en 1913 emigró a EE. UU. Una vez allí, fundó Design Group Inc., una empresa que trabajaba una asombrosa variedad de campos, desde el metal y las cerámicas hasta juguetes y lámparas.

Su estilo era una inusual mezcla de tradición y modernidad. Sus ilustraciones y telas reflejan sus raíces orientales europeas, y muestran afinidades con el arte tradicional; pero sus muebles podrían haber sido hechos en la Bauhaus. Se la recuerda sobre todo por las 186 portadas que ilustró para *The New Yorker*.

MITSUO KATSUI

JAPONÉS (1931–2019)

Excepcional diseñador gráfico famoso por sus deslumbrantes carteles y calendarios. Estudió en la Universidad de Tokio e hizo un curso de posgrado en diseño y fotografía. Inicialmente trabajó para una empresa de comidas, pero en 1957 montó su primera exposición, «Nueva Mirada», y cuatro años después se estableció por su cuenta.

Su estilo inicial estuvo influido por las audaces formas abstractas y el colorido sicodélico del op art y el pop, pero siempre se mantuvo al tanto de las últimas tendencias. En los último años se pusó a la vanguardia de la experimentación con el grafismo digital. Fue director artístico de la Expo 70 de Osaka y de la Expo 85 de Tsukuba.

EDWARD McKNIGHT KAUFFER

ESTADOUNIDENSE (1890–1954)

Diseñador gráfico nacido en Great Falls (Montana), tomó el segundo nombre, McKnight, de un profesor que lo apadrinó para estudiar arte en París en 1913. Después de trasladarse a Reino Unido, en 1915 se le encargó el diseño para un cartel del metro de Londres. Durante los 25 años siguientes produjo numerosos carteles para Transportes de Londres y la Shell Oil, combinando una amplia variedad de estilos. También diseñó telas con su esposa, Marion Dorn, exponiendo alfombras de inspiración cubista en 1929. En 1940 regresó con ella a EE. UU., donde su carrera empezó a declinar.

▷ KAZUO KAWASAKI

JAPONÉS (n. 1949)

Kawasaki traslada una apasionada conciencia social a su obra como diseñador industrial y docente. Estudió en la Escuela de Arte Kanazawa y empezó a trabajar en productos de audio para Toshiba. Luego, a los 28 años, sufrió un grave accidente de coche. Impasible, se diseñó una silla de ruedas de titanio e introdujo un tono de campaña en sus actividades; como declaró: «Quiero cambiar la sociedad a través del diseño». Emprendió diversos proyectos médicos, entre ellos diseños para un corazón artificial y para jeringuillas que no pudieran ser reutilizadas. También ha trabajado en ordenadores, accesorios domésticos y robótica. Irónicamente, sin embargo, su diseño más famoso son monturas de gafas: Sarah Palin llevó unas durante su campaña para la vicepresidencia de EE. UU., proporcionándole publicidad en todo el mundo.

HITOS EN SU CARRERA

1983 Diseña la serie de cuchillos Artus, creados con una pieza única de acero
1996 Crea el monitor CRT FlexScan para Eizo
1999 Obtiene un doctorado por su diseño de un corazón artificial
2008 Sarah Pallin luce sus gafas 704

ISAMU KENMOCHI

JAPONÉS (1912–1971)

Nadie ha hecho más que él para tender puentes entre el mobiliario oriental y el occidental. Se formó en la Escuela de Artes Industriales de Tokio y amplió sus conocimientos con un viaje de estudios por EE. UU. Esto centró su atención en las sillas occidentales: un paso audaz, ya que las esteras *tatami* han sido más comunes en Japón hasta el siglo XX. Obtuvo reconocimiento internacional con su silla Rattan (1960), redondeada y acogedora, mientras que la Kashiwado (1961) ha sido admirada por su elegante aspecto escultórico. Entre los muchos premios recibidos se cuentan una medalla de oro en la Expo 58 de Bruselas y el premio Mainichi en la Expo 70 de Osaka.

JOCK KINNEIR

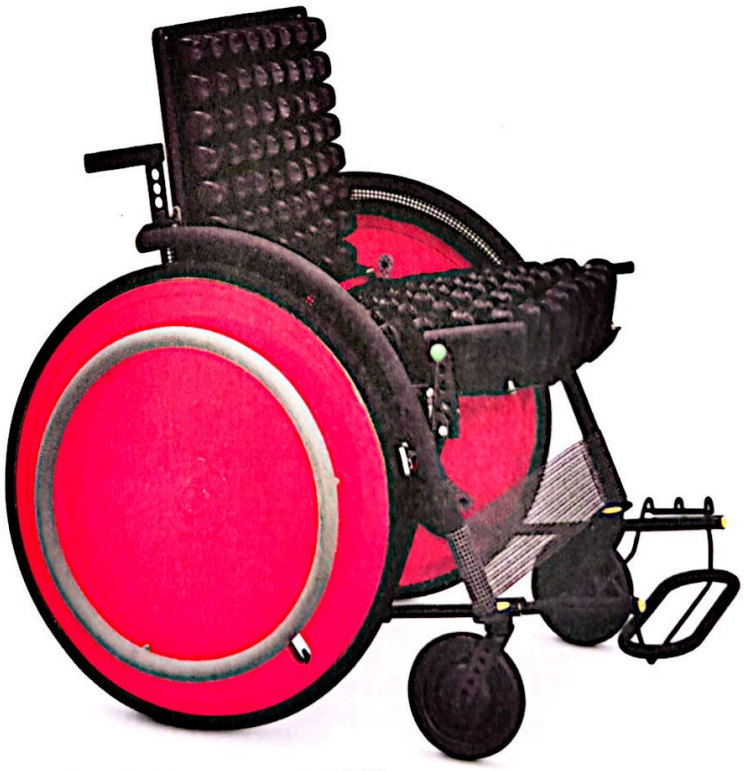
BRITÁNICO (1917–1994)

Influyente autor, diseñador gráfico y tipógrafo, se formó como grabador en la Escuela de Arte Chelsea de Londres antes de unirse a la Unidad de Investigación de Diseño. En 1956 se estableció por su cuenta, logrando un contrato para diseñar la nueva señalización del aeropuerto de Gatwick. Tuvo tanto éxito que se le pidió que creara señales unificadas para la red de carreteras británicas. Acometió este proyecto junto a Margaret Calvert, a la que hizo socia de su empresa: los resultados fueron ampliamente elogiados y han sido muy copiados en todo el mundo. Kinneir trabajó en proyectos similares para los ferrocarriles británicos y las fuerzas armadas antes de pasar a la enseñanza en la Escuela Real de Arte. Compartió sus teorías en su libro *El diseño gráfico en la arquitectura* (1980).

TOSHIYUKI KITA

JAPONÉS (n. 1942)

Distinguido diseñador industrial, más conocido por sus coloridos diseños de muebles, estudió en la Escuela de Diseño Naniwa de Osaka y comenzó a trabajar como director de desarrollo de productos en una empresa de aluminios. En 1967 estableció estudio propio y dos años después comenzó su fructífera asociación con empresas italianas. Para Cassina

SILLA DE RUEDAS CARNA. KAZUO KAWASAKI (1989)

Scanned with CamScanner

INTERIOR CONTEMPORÁNEO CON MOBILIARIO FABRICADO POR KNOLL

Scanned with CamScanner

creó su versátil silla Wink (1980), que fue elegida para la exposición permanente del MoMA de Nueva York: inspirada en los asientos envolventes de los coches, puede convertirse fácilmente en sofá reclinable ajustando el reposapiés. Aunque conocido sobre todo por sus muebles, también ha diseñado televisores LCD o el extraordinario Wakamaru (2005), un brillante robot doméstico amarillo.

KAARE KLINT

DANÉS (1888–1954)

Considerado por muchos como el padre del mueble danés, Klint era hijo de un arquitecto y estudió con él en la Academia de Copenhague. En 1914 diseñó muebles para el Museo de Arte de Faaborg, inspirándose en ejemplos del siglo XVIII inglés. A diferencia de los diseñadores de la Bauhaus, era un firme creyente en los materiales y estilos tradicionales, aunque le gustaba actualizarlos usando sus conocimientos sobre ergonomía. Sus piezas más conocidas son la silla Safari (1933) y el taburete Hélice (1927). También fue un influyente profesor: impartió clases en la Academia de Copenhague y fundó su Escuela de Mobiliario.

◁ FLORENCE KNOLL

ESTADOUNIDENSE (1917–2019)

Destacada diseñadora de muebles y telas, estudió en la Academia de Arte Cranbrock y trabajó un tiempo en los estudios de Walter Gropius y Marcel Breuer, lo que le dio un sólido fundamento en los principios del estilo moderno. En 1943 conoció en Nueva York al fabricante de muebles Hans Knoll y se hizo cargo de la Unidad de Proyectos. La pareja se casó en 1946 y crearon Knoll Associates.

Florence se convirtió de inmediato en la fuerza motriz del equipo de diseño, usando sus contactos con los modernos para encargar trabajos a Mies van der Rohe, Marcel Breuer y Eero Saarinen. También promovió su propia visión de vivienda despejada, de planta abierta, con diseños sencillos y eficaces: el sofá Florence Knoll (1956) es reconocido como un clásico moderno. En 1947 implantó Knoll Textiles, que creaba telas para oficinas, hospitales y escuelas, además de domésticas. Tras la muerte de su marido asumió la presidencia de la empresa hasta su retirada en 1965.

HITOS EN SU CARRERA

1943 Implanta la Unidad de Proyectos Knoll y asume su dirección
1946 Se casa con Hans Knoll; la empresa se convierte en Knoll Associates
1956 Lanza el sofá Florence Knoll

ARCHIBALD KNOX

BRITÁNICO (1864–1933)

Especializado en metalistería y joyería, fue uno de los más refinados diseñadores de Liberty & Co. Nació en la isla de Man y estudió en su Escuela de Arte Douglas. Comenzó trabajando como docente, pero también empezó a diseñar lápidas. En 1897 se trasladó a Londres y empezó a trabajar para Liberty; diseñó artículos diversos, entre ellos alfombras, telas, papel pintado y adornos de terracota para jardín, pero sus piezas más bellas las hizo en plata (línea Cymric) y peltre (línea Tudric). Obtenía inspiración de los antiguos trabajos en piedra celtas que conoció en la isla de Man, pero modificando los patrones para crear una variante británica de Art Nouveau. Siguió trabajando para la empresa hasta 1912; luego diseñaría la lápida funeraria de Arthur Liberty (1917).

Knox combinó sus actividades de diseño con la enseñanza, ocupando puestos en las escuelas de arte de Redhill, Wimbledon y Kingston. En sus últimos años se concentró en la pintura a la acuarela.

HITOS EN SU CARRERA

1899 Liberty pone a la venta la línea de platería Cymric
1900 Se lanza la línea Tudric de artículos de peltre
1912 Diseña alfombras en EE.UU.

HENNING KOPPEL

DANÉS (1918–1981)

Auténtico innovador, Koppel fue platero, escultor y diseñador gráfico. Nacido en una acaudalada familia judía, se formó como pintor en la Real Academia de Bellas Artes danesa y en la Academia Ranson de París. Obligado a huir durante la ocupación nazi de Dinamarca, a su regreso se unió a la empresa de Georg Jensen. Inicialmente se concentró en la joyería, creando extrañas formas biomórficas. Sus collares y pulseras Ameba recuerdan vértebras de ballena. Sus cuberterías y vajillas eran igualmente escultóricas, desafiando cualquier idea de que la forma debía adaptarse a la función. Por el contrario, su elegante línea de cuchillos New York era totalmente práctica y se podía ver en millones de hogares.

JAN KOTIK

CHECOSLOVACO (1916–2002)

Pintor, impresor y diseñador de cristalería, Kotik se formó con su padre, también pintor. Mediada la década de 1930 ya exponía su obra. Sin embargo, su estilo experimental lo enfrentó con las autoridades: fue tachado de degenerado por los nazis y resultó igualmente inaceptable para los comunistas en la época del realismo socialista. Su respuesta fue diseñar vidrio: las formas bulbosas y escultóricas prohibidas en la pintura eran perfectamente aceptables cuando se ejecutaban en jarrones. Él no soplaba ni cortaba el vidrio, pero recabó la ayuda de Emanuel Beránek en la cristalería Škrdlovice. Las piezas de Kotik son hoy mucho más apreciadas por los coleccionistas occidentales.

YRJÖ KUKKAPURO

FINLANDÉS (n. 1933)

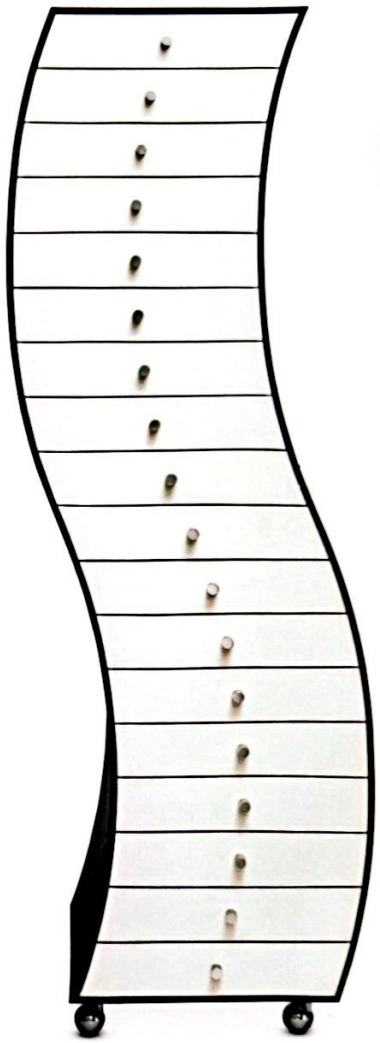
Diseñador de muebles y profesor, fue exponente principal del funcionalismo. Tras formarse en la Escuela de Arte Imatra y en el Instituto de Artes Industriales empezó a trabajar como interiorista. En 1959 estableció su empresa, Design Studio Kukkapuro, aunque siempre ha compaginado esa actividad con la de profesor en varios centros de enseñanza de Helsinki.

Como diseñador, su mayor logro fue la silla Karuselli (1964): compuesta por una lámina de fibra de vidrio con una fina capa de espuma, su genialidad radica en la ballesta de acero de la base, que permite al usuario girar y mecerse. Terence Conran la describió como la silla más cómoda en la que se había sentado nunca.

▷ SHIRO KURAMATA

JAPONÉS (1934–1991)

Especializado en el diseño de muebles, Kuramata combinó inusuales materiales

SIDE 2 EN MADERA LACADA Y ALUMINIO. SHIRO KURAMATA (1970)

industriales con una imaginación poética. Estudió arquitectura en la Escuela Técnica de Tokio y luego se formó como ebanista en el Instituto de Diseño Kuwasawa. Después trabajó como autónomo para grandes almacenes antes de fundar el Kuramata Design Studio en 1965.

Sus muebles fueron desde el principio ligeros y minimalistas, acordes con su propósito expreso: «Mi mayor deseo es liberarme de la gravedad, librarme de ataduras. Deseo flotar». Sus tocadores parecen bailar; la silla How High the Moon (1986; bautizada así por una canción de Duke Ellington) era de malla de acero niquelada; la silla Miss Blanche (1988; nombrada por el frágil personaje de la obra *Un tranvía llamado Deseo*) mostraba rosas de papel en el interior de un armazón transparente.

Scanned with CamScanner

L

▽ RENÉ LALIQUE

FRANCÉS (1860–1945)

Aclamado como el mayor vidriero del Art Déco, Lalique sobresalió también como orfebre e interiorista del Art Nouveau. Mientras era aprendiz del joyero Louis Aucoc, tomó clases nocturnas en la Escuela de Artes Decorativas de París; luego trabajó como artista independiente, diseñando joyas para Cartier y Boucheron, entre otros.

Estableció su propio negocio en 1885, y cinco años después abrió un local de venta. Para entonces ya había creado joyas –como el célebre broche con una libélula y un torso de mujer– para la actriz Sarah Bernhardt, y sus piezas expuestas en la Feria Mundial de 1900 fueron un éxito. Lalique prefería las piedras semipreciosas a las preciosas, y las rodeaba de motivos orgánicos.

Gradualmente su interés viró hacia la vidriería. En 1908 hizo el primero de muchos frascos de perfume para Coty, y al año siguiente compró una fábrica de vidrio. Pronto estaba produciendo una amplia variedad de artículos, desde jarros y arañas a adornos para capós de coche. También se le encargó la cristalería de lujosos interiores, como la del transatlántico *Normandie* y la del Orient Express.

JARRÓN SEPHORA, RENÉ LALIQUE (c.1926)

JACK LENOR LARSEN

ESTADOUNIDENSE (1927–2020)

Influyente diseñador textil, famoso por difundir los estilos étnicos, Larsen estudió arquitectura y diseño de muebles en la Universidad de Washington y tomó un curso de tejido en la Cranbrook Academy of Art. En 1952 montó su estudio en Nueva York. Florence Knoll rechazó sus primeros diseños de telas por ser «demasiado individuales», pero a Marcel Breuer le gustaron, y no tardó en ser imitado por otros diseñadores de muebles. La empresa de Larsen creció rápidamente, y atrajo a grandes empresas como Pan Am y Braniff Airways y a clientes privados como Marilyn Monroe. Su éxito fue el resultado de su apertura a las nuevas ideas; viajó ampliamente por Asia, África y América del Sur, y fue conocido por su entusiasmo a la hora de adoptar nuevos estilos y materiales.

WOLFGANG LAUBERSHEIMER

ALEMÁN (n. 1955)

Diseñador industrial de vanguardia y profesor, Laubersheimer se formó como escultor con Anton Berger en Colonia (Alemania). En 1982 se unió a Reinhard Müller para lanzar la fábrica de muebles Unikate; en 1984 creó el producto más icónico del grupo, la Verspanntes Regal («estantería tensa»), una reinvención radical de la estantería. En 1985 fue miembro fundador del influyente grupo de diseño Pentagon, que expuso en prestigiosas muestras, como Documenta 8 en Kassel (Alemania) y la Bienal de São Paulo (Brasil). Junto a su actividad como diseñador, desde 1992 ha sido profesor de tecnología de la producción en la Escuela Internacional de Diseño de Colonia.

HITOS EN SU CARRERA

1982 **Funda el grupo Unikate junto con Reinhard Müller**
1984 **Diseña la Verspanntes Regal**
1985 **Cofunda el grupo Pentagon**

FERRUCCIO LAVIANI

ITALIANO (n. 1960)

Nacido en Cremona (Italia), Laviani pertenece a una nueva ola de jóvenes diseñadores surgida en Italia en los últimos años. En 1986 se graduó en arquitectura y diseño en el Politécnico de Milán. Por ese tiempo ya había empezado a colaborar con Studio De Lucchi, del que acabaría siendo socio. También participó en las muestras del grupo Memphis «12 nuevos» y «Vivir en la Tierra». Como era de esperar en un miembro de Memphis, los diseños de Laviani son sumamente originales y coloridos, y exhiben un toque de extravagancia posmoderna. Estas cualidades quedan tipificadas en su lámpara de mesa Taj, inspirada en el colmillo de un elefante, y en su aparador Good Vibrations (2013).

PETER LAYTON

BRITÁNICO (n. 1937)

Apodado «gran maestro del vidrio», Layton es un pionero del movimiento del vidrio de estudio. Nacido en Praga, en la actual República Checa, estudió cerámica en la Central School of Art and Design de Londres, pero tras un periodo como profesor en Iowa se pasó al vidrio. En 1969 ayudó a establecer la Glasshouse en Londres, y en 1976 montó su propio taller de vidrio en esta ciudad; fue uno de los primeros estudios de vidrio de Europa, y su influencia ha sido incalculable. Sus diseños son coloridos y muestran sutiles cualidades pictóricas; de hecho, para algunas de sus obras se ha inspirado directamente en cuadros de Van Gogh, Gauguin o su amigo de infancia, David Hockney.

JAN LENICA

POLACO (1928–2001)

Lenica fue un versátil diseñador gráfico y realizador de cine, más conocido por sus siniestros carteles. Se formó como arquitecto en la Politécnica de Varsovia y, siendo aún estudiante, empezó a crear ilustraciones para libros y dibujos satíricos. Trabajó durante un tiempo con el director de cine Walerian Borowczyk, y más tarde realizó sus propias películas animadas, muy aplaudidas. En 1963 se trasladó a París, y luego a Alemania, donde diseñó sellos de correos y carteles para las olimpiadas de Múnich de 1972. Pero sus mejores imágenes estaban reservadas para el teatro y el cine. En sus carteles y animaciones creó una potente mezcla de sicodelia y expresionismo; el ejemplo más famoso es el cartel de *Wozzeck* (1964), en el que la cara de un asesino queda reducida a una boca aullante rodeada por ondas de sangre.

ZDENĚK LHOTSKÝ

CHECOSLOVACO (n. 1956)

Gran diseñador vidriero, mantenedor de la orgullosa tradición checa en este campo, Lhotský se formó en la Universidad de Artes Aplicadas de Praga, donde fue supervisado por Stanislav Libenský, pionero del vidrio de estudio en Europa oriental. En 1987 fue uno de los fundadores de Tvrdohlaví («los Rebeldes»), una influyente asociación

Scanned with CamScanner

de artistas contemporáneos checos. En 1994 estableció su estudio de vidrio en Pelechov, cerca de Železný Brod, un centro de producción de vidrio tradicional de la República Checa, y pronto ganó reputación por la calidad y el diseño de sus piezas, que van desde grandes vasijas y esculturas a relieves arquitectónicos.

▷ ARTHUR LASENBY LIBERTY

BRITÁNICO (1843–1917)

Mediante sus célebres almacenes, Liberty contribuyó a definir el curso del diseño británico moderno. Hijo de un pañero, trabajó en Farmer and Rogers' Oriental Warehouse antes de abrir su propia tienda en Londres, Liberty & Co., en 1875. Al principio se especializó en la venta de sedas y porcelanas de Extremo Oriente, pero pronto amplió el catálogo para incluir muebles y metales. En 1883 montó un estudio de mobiliario y decoración para cubrir la demanda de interiores elegantes, con un estilo que mezclaba el diseño Arts and Crafts con las necesidades comerciales. Liberty tenía la habilidad de identificar y explotar las nuevas tendencias y, para 1900, su emporio era famoso en todo el mundo como líder en la producción de muebles del estilo Arts and Crafts. Fue además un temprano promotor del Art Nouveau; de hecho, en Italia este estilo se conoció como Stile Liberty.

TAPICERÍA DE SIDNEY MAWSON COMERCIALIZADA POR LIBERTY (1909)

STIG LINDBERG

SUECO (1916–1982)

Ya fuera trabajando cerámica, textil o ilustración de libros, Lindberg llevó una genuina *joie de vivre* a sus diseños. Tras graduarse en la facultad de Artes, Oficios y Diseño de la Universidad de Konstfack (Suecia), inició una larga asociación con la prestigiosa fábrica de cerámicas de Gustavsberg, donde permaneció gran parte de su carrera, sucediendo en 1949 a Wilhelm Kåge como director artístico. Su producción fue variada, desde cuencos en forma de hoja a los jarrones texturados Reptil. Muchos de sus diseños son biomórficos: son abstracciones que recuerdan a formas vivas. Este es también un rasgo de sus soberbias creaciones para NK Textile Design Studios.

OTTO LINDIG

ALEMÁN (1895–1966)

Maestro alfarero nacido en Pössneck (Alemania), Lindig estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, se inscribió en la Bauhaus poco después de su apertura y en 1920 entró como aprendiz en el taller de cerámica de Dornburg, donde luego trabajó como oficial.

Fue una figura influyente en la Bauhaus: en 1924 fue nombrado director técnico del taller; fue un entusiasta experimentador de la producción a máquina, y desarrolló moldes que se podían usar para la producción de recipientes en serie. Tras el cierre de la Bauhaus, siguió en su puesto en Dornburg hasta 1930, y luego trabajó como maestro alfarero independiente hasta 1947. Acabó su carrera en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo.

VICKE LINDSTRAND

SUECO (1904–1983)

Nacido en Gotemburgo (Suecia), este talento versátil diseñó vidrio, cerámica y textiles. En 1929 entró como director artístico en la vidriería Orrefors, y captó por primera vez la atención internacional al exponer sus jarrones esmaltados en la Feria Mundial de Estocolmo de 1930. En Orrefors trabajó en la talla de vidrio y en los jarrones Grial. Además, junto con el escultor Edvin Öhrström, desarrolló la técnica Ariel, que atrapa burbujas de aire dentro del vidrio. Después de trabajar con la empresa de cerámica Upsala-Ekeby entre 1943 y 1950, volvió al vidrio como director artístico de Kosta Glasbruk. También creó varias esculturas monumentales en vidrio.

EL LISSITZKY

RUSO (1890–1941)

Lazar Markovich Lissitsky nació en Pochinok (Rusia occidental), estudió arquitectura en Darmstadt (Alemania) y en 1914 se trasladó a Moscú para trabajar como arquitecto. Ardiente defensor de la Revolución Rusa, aplicó los ideales constructivistas al diseño gráfico con el objetivo de crear una forma artística asequible para el proletariado. Sus diseños eran atrevidos, con disposiciones asimétricas, cambios de escala y un uso innovador de la tipografía. Enviado como embajador cultural soviético a Alemania en 1921, tuvo también una profunda influencia en la Bauhaus. Su variada obra incluye carteles, diseños de libros, fotomontajes y proyectos arquitectónicos.

Scanned with CamScanner

▷ RAYMOND LOEWY

FRANCOESTADOUNIDENSE (1893–1986)

Figura dominante en el diseño industrial estadounidense del siglo xx, Lowey nació en París. Tras servir en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, emigró a Nueva York. A finales de la década de 1920 abrió su propia consultoría de diseño, y su primer encargo importante fue una multicopista para Gestetner, en 1929; pero la fama se la daría su diseño del frigorífico Coldspot Super Six (1934). Sus diseños aerodinámicos, desde las locomotoras de vapor para la Pennsylvania Railroad Co. de la década de 1930 hasta el autocar Greyhound Scenicruiser de 1951, contribuyeron a transformar la imagen del transporte en EE.UU.

Otras obras clásicas de Loewy son el paquete de cigarrillos de Lucky Strike (1942), el dispensador de Coca-Cola (1947) y el logotipo de la Shell Oil Company (1971). Su despacho trabajó también en el diseño interior de la estación espacial Skylab para la NASA, a finales de la década de 1960. En 1980 se retiró y regresó a Francia.

HITOS EN SU CARRERA

1934 Diseña el frigorífico Coldspot Super Six

1951 Publica *Never Leave Well Enough Alone* (traducida al castellano como *Lo feo no se vende*)

CARTEL DE EXPOSICIÓN CON EL DISEÑO DE RAYMOND LOEWY PARA LUCKY STRIKE (1942)

HEINRICH LÖFFELHARDT

ALEMÁN (1901–1979)

Löffelhardt fue el diseñador de porcelanas y vidrios más admirado de Alemania en las décadas de 1950 y 1960. Nacido en Heilbronn, comenzó su carrera como escultor antes de dedicarse al diseño industrial en la década de 1930. En 1941 fue llamado a filas, y después de la guerra estuvo en un campo de prisioneros soviético hasta 1947. Desde la década de 1950 diseñó porcelanas para Arzberg y cristalería para Zwiesel.

ADOLF LOOS

AUSTRÍACO (1870–1933)

Nacido en Brno (en la actual República Checa), Loos estudió arquitectura en Dresde (Alemania), pasó varios años en EE.UU. y trabajó como arquitecto en Austria y Francia. Es famoso por su ensayo *Ornamento y delito* (1908), escrito en la Viena finisecular al mismo tiempo que Sigmund Freud desarrollaba sus teorías psicoanalíticas. En esta obra, Loos se oponía con vehemencia al ornamentado estilo Art Nouveau, que consideraba degenerado, y vinculaba moralidad y modernidad con las formas lisas y funcionales. Sus diseños para el Café Museum vienés (1899), apodado por su ausencia de decoración Café Nihilismus, encarnan sus ideas estéticas.

ROSS LOVEGROVE

BRITÁNICO (n. 1958)

Nacido en Cardiff (Gales), Lovegrove es uno de los más innovadores diseñadores industriales contemporáneos. Se graduó en el Royal College of Art de Londres y comenzó su carrera en la década de 1980 en Frog Design, en Alemania, trabajando en proyectos para Apple y Sony. En 1990 estableció su estudio de diseño, Studio X, en Londres. Aunque minimalista y tecnológica, su obra presenta formas orgánicas tomadas de la naturaleza, y abarca desde las maletas Coachline para Connolly (1992) hasta la silla de plástico Go para Bernhardt Design (2001) y el bolígrafo Impronta para Mandarina Duck (2004). En 2005 obtuvo el World Technology Award de diseño.

HANS Y WASSILI LUCKHARDT

ALEMANES (1890–1954) (1889–1972)

Nacidos en Charlottenburg (Berlín), los hermanos Luckhardt trabajaron juntos como arquitectos durante gran parte de su vida. Participaron en el fermento de las ideas estéticas y políticas de la Alemania de la década de 1920, y crearon innovadores edificios de estructura de acero que reflejaban una visión moderna de la sociedad. También crearon elegantes muebles de tubo de acero. El ascenso al poder del partido nazi en la década de 1930 arruinó su carrera.

PER LÜTKEN

DANÉS (1916–1998)

Uno de los grandes maestros del diseño del vidrio danés, Lütken entró en Holmegaard, fábrica de vidrio de largo arraigo en el país, en 1942, y allí permaneció durante el resto de su vida, diseñando más de 3000 artículos. Su reputación floreció con la creación del bol Provenza en 1955 y la bandeja Selandia en 1957, ambos considerados clásicos modernos. Otros diseños notables fueron las líneas Carnaby (1968), Skibsglas (1971), Idéelle (1978) y Charlotte Amalie (1981).

M

CHARLES RENNIE MACKINTOSH

ESCOCÉS (1868–1928)

Mackintosh se formó como arquitecto en su Glasgow (Escocia) natal mientras estudiaba en la escuela de arte de la ciudad. Sus influencias incluyeron el arte japonés, y su obra madura es muy geométrica, como se puede ver en sus diseños de sillas, a menudo con altos respaldos dotados de un patrón de enrejado rectilíneo aliviado a veces con adornos de estilo celta. Contemporáneo del movimiento Arts and Crafts, también estuvo vinculado al Art Nouveau.

En 1896 empezó a trabajar en interiores de salones de té de Glasgow, y se le encargó el diseño de un nuevo edificio para la escuela de arte. Terminada en 1909, la Glasgow Art School se considera su obra maestra. Expuso en la Secesión de Viena en 1900, y sus muebles e interiores fueron admirados en la Europa continental. Sin embargo, en casa fue ignorado, y su otro único gran encargo allí fue la Hill House en Helensburgh, sobre el río Clyde (1904). Pasó sus últimos años dedicado a la pintura.

Scanned with CamScanner

VICO MAGISTRETTI

ITALIANO (1920–2006)

Nacido en Milán, comenzó como arquitecto y destacó por sus idealistas proyectos para la reconstrucción urbana italiana tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue más conocido como diseñador de muebles y lámparas para la producción en serie durante las décadas de 1950 y 1960. Sus diseños más notables son la silla Carimate, encargada por Cassina en 1959, la lámpara Eclisse, de 1967, y la silla Selene, de fibra de vidrio, producida por Artemide a partir de 1968. Todos sus diseños se caracterizan por su sencilla elegancia, practicidad y precio competitivo.

ERIK MAGNUSSEN (1)

DANÉS (1884–1961)

Platero danés emigrado a EE. UU., Magnussen es recordado sobre todo por el servicio de café cubista que diseñó en 1927 inspirado por el perfil de Nueva York tras volar sobre la ciudad y verla «convertida en un cuadro de parches triangulares de sol y sombra»; apodado «Luces y sombras de Manhattan», la superficie facetada de las piezas, con partes de plata dorada u oxidada, enfatizan su extrema angulosidad.

ERIK MAGNUSSEN (2)

DANÉS (1940–2014)

Nacido en Copenhague, Magnussen se graduó como ceramista en la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño de esta ciudad. Trabajó para la firma de cerámica Bing & Grøndahl antes de diversificar su obra con el diseño de muebles para Fritz Hansen, vajillas para Stelton, utensilios de cocina para Georg Jensen y peltre para Royal Selangor. Sus diseños, elegantes y funcionales, influyeron en la obra de Arne Jacobsen, por ejemplo en la silla Z (1965) y en el termo cilíndrico Stelton (1977).

YOSHIHISA MAITANI

JAPONÉS (1933–2009)

Nacido en la región japonesa de Shikoku, este diseñador de cámaras fotográficas creó la primera con diez años. En 1956 entró en Olympus, empresa para la que trabajó durante 40 años. Creó cámaras pequeñas con gran calidad de imagen y controles lo bastante grandes como para usarlas cómodamente. Entre sus innovadores diseños, ya clásicos, se cuentan la Olympus Pen (1959), la Pen-F SLR (1963), la OM-1 (1973) y la XA (1979).

LOUIS MAJORELLE

FRANCÉS (1859–1926)

Hijo de un fabricante de muebles de Nancy (Francia), Majorelle se inclinó originalmente por la pintura, pero tras la muerte de su padre en 1879 se volcó en el negocio familiar. En la década de 1890, influido por Émile Gallé, adoptó el estilo Art Nouveau, y creó muebles con formas orgánicas y motivos naturales. Expuso en la Exposición Universal de París de 1900, y al año siguiente contribuyó a fundar la École de Nancy, asociación de fabricantes de estilo Art Nouveau. Majorelle ofrecía sus elegantes muebles a un precio asequible manteniendo bajos los costes de producción. Su fábrica fue destruida durante la Primera Guerra Mundial, pero en la década de 1920 reanudó la producción, esta vez con diseños Art Déco.

HITOS EN SU CARRERA

1879 Se ocupa del negocio familiar de muebles en Nancy
1901 Funda la École de Nancy junto con Émile Gallé
1916 Se incendia su fábrica
1925 Diseña el interior del pabellón de Nancy para la Exposición Internacional de París

KAZIMIR MALIÉVICH

RUSO (1878–1935)

Nacido en Kursk (Ucrania, por entonces parte del Imperio ruso), Maliévich fue ante todo un pintor abstracto. En 1915, influido por el cubismo, ya había establecido su propio estilo, el suprematismo, en el que las figuras geométricas simples son más importantes que el tema.

Después de la Revolución Rusa, y cediendo a la presión política para dar al arte un uso práctico, experimentó con el diseño de productos aplicando sus principios suprematistas de forma y color al menaje cerámico. También llevó a cabo diversos proyectos arquitectónicos.

GERHARD MARCKS

ALEMÁN (1889–1981)

Nacido en Berlín, Marcks estudió escultura antes de servir en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio, se unió a diversos movimientos artísticos radicales en Berlín, y en 1919, fue uno de los primeros artistas invitados para impartir clases en la Bauhaus, cuyo taller de cerámica dirigió hasta 1925. Con el ascenso nazi en 1933, su escultura fue catalogada como degenerada y él fue apartado de la enseñanza. Volvió a ella después de la guerra, y luego trabajó como escultor independiente.

ENZO MARI

ITALIANO (1932–2020)

Nacido en Novara (Italia), Mari estudió en la Academia de Brera, en Milán. Profesor y teórico, tuvo su primer éxito comercial como diseñador con un puzle infantil en 1957. En la década de 1960 diseñó recipientes y jarras de plástico, y en la de 1970 amplió el espectro de su producción con las sillas Sof-Sof y Box (automontable). Resistiendo lo que algunos consideran como excesos del posmodernismo, mantuvo un comedido estilo funcional que, ya en este siglo, le valió encargos de Muji.

▽ JAVIER MARISCAL

ESPAÑOL (n. 1950)

Pintor y diseñador valenciano, Mariscal ha pasado gran parte de su vida activa en Barcelona. Su obra incluye muebles, diseño gráfico, interiorismo e imagen de marca. Su taburete Dúplex (1980) le valió una invitación para exponer en Milán con el grupo posmodernista Memphis. El cómic ha tenido una gran influencia en él, como se puede apreciar en Cobi, la mascota que diseñó para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. También ha diseñado interiores para diversos bares, restaurantes y hoteles, y en 2002 fue el responsable del diseño integral del Gran Hotel Domine Bilbao.

SILLÓN ALESSANDRA, JAVIER MARISCAL PARA MOROSO (1995)

Scanned with CamScanner

RICHARD MARQUIS

ESTADOUNIDENSE (n. 1945)

Nacido en Arizona (EE. UU.), Marquis es uno de los más influyentes vidrieros de estudio contemporáneos. Su obra se caracteriza por el ingenio, la originalidad y la maestría técnica, adquirida en parte gracias a una beca Fulbright para estudiar vidriería en la fábrica Venini de Murano.

▽ DINO MARTENS

ITALIANO (1894–1970)

Nacido en Venecia, estudió en la Academia de Bellas Artes de esta ciudad y en la década de 1920 expuso pinturas en la Bienal de Venecia. Sin embargo, es más conocido por su trabajo como director artístico de la factoría de vidrio de Murano Aureliano Toso de 1939 a 1963. En su gama Oriente de vidrio decorativo, producida durante la década de 1950, empleó un abanico de sofisticadas técnicas tradicionales para crear atrevidos, coloridos, abstractos y asimétricos diseños.

JARRÓN FRAMMENTATI, DINO MARTENS PARA AURELIANO TOSO (1952)

HITOS EN SU CARRERA

1924 Expone pinturas en la Bienal de Venecia
1939 Es nombrado director artístico de Aureliano Toso
1948 Sus exuberantes diseños, equivalentes en vidrio de la pintura expresionista abstracta, causan sensación en la Bienal de Venecia

BRUNO MATHSSON

SUECO (1907–1988)

Hijo de un ebanista, nació en el pequeño pueblo de Värnamo, en la Suecia rural. Aprendió a hacer muebles tradicionales en el taller de su padre, y por sí mismo, a través de libros, estudió el diseño funcional moderno. En 1930 empezó a crear innovadoras sillas con madera laminada curvada y lona trenzada. Su exposición en la Feria Mundial de París de 1937 le dio renombre internacional. En la década de 1940 trabajó como arquitecto, pero en la de 1960 retomó el diseño de muebles.

HITOS EN SU CARRERA

1934 Diseña la silla Eva, con asiento de lona trenzada, un material oculto en el mueble convencional
1968 Diseña la serie de mesas Superellipse con Piet Hein

ROBERTO MATTA

CHILENO (1911–2002)

Nacido en Santiago (Chile), Matta fue ante todo pintor y escultor, con una obra que evolucionó desde su implicación con el surrealismo europeo en la década de 1930 hacia un estilo biomórfico sumamente personal. En la década de 1950 trabajó con Asger Jorn y otros en el taller de cerámica Mazzotti de Albisola (Italia), produciendo un obra distintiva que reflejaba su radicalismo estético y político.

ADOLF MATURA

CHECOSLOVACO (1921–1979)

Diseñador de vidrio, Matura trabajó para los talleres del grupo Czechoslovakian Sklo Union, en especial los de Rosice, Libochovice y Rudolfova. Sus diseños retro para vidrio prensado iban desde jarras y cuencos hasta ceniceros y jardineras. Especialmente apreciadas fueron la serie Praha para Rosice y la serie Head para Libochovice, ambas de principios de la década de 1970. También diseñó la tetera Kavalier, un éxito de ventas internacional.

INGO MAURER

ALEMÁN (1932–2019)

Nacido en la isla de Reichenau (Alemania), en el lago Constanza, Maurer fue inicialmente diseñador gráfico. En 1966 puso en marcha una empresa de iluminación, Design M, y causó un impacto inmediato con la lámpara Bulb, de influencia pop, que fue seguida por otros muchos diseños lúdicos, como la bombilla alada Lucellino (1992). También persiguió la innovación técnica, desde su sistema halógeno YaYaHo de 1984 a los OLED de 2006. Sus proyectos de alumbrado público incluyen la estación de metro de Westfriedhof en Múnich (1998) y el Atomium de Bruselas (2006).

▷ PETER MAX

GERMANOESTADOUNIDENSE (n. 1937)

Nacido en Berlín, Peter Max Finkelstein tuvo una infancia nómada, viajando de Alemania a China, Israel y Francia antes de recalar en Nueva York en 1953.

Tras estudiar en la Art Students League de Manhattan, en 1961 Max abrió un estudio de diseño gráfico. Su estilo colorista y psicodélico se convirtió en uno de los distintivos de la contracultura de la década de 1960, y se empleó en carteles y en la publicidad de diversos productos, desde relojes hasta refrescos. Su obra posterior ha incluido diseños para grandes acontecimientos deportivos, como el Mundial de Fútbol de 1994.

HITOS EN SU CARRERA

1961 Abre un estudio de diseño gráfico en Nueva York
1967 Diseña el cartel de la concentración estudiantil Be-In en Central Park

ALBERTO MEDA

ITALIANO (n. 1945)

Diseñador industrial nacido en Lenno (Italia), a orillas del lago Como, Meda estudió ingeniería mecánica en el Politécnico de Milán. En 1973 fue nombrado director técnico de la empresa de muebles plásticos Kartell, y desde 1979 ha trabajado como asesor y diseñador para Alfa Romeo, Alessi, Omron, Philips, Olivetti y Vitra, entre otros. Desde 1995 ha impartido clases en la Domus Academy de Milán, y ha obtenido los premios Compasso d'Oro y Red Dot.

FRANCO MELLO

ITALIANO (n. 1945)

Mello nació en Génova (Italia) y se formó en el Politécnico de Turín. En 1972 diseñó, junto con Guido Drocco, el colgador Cactus para Gufram; hecho de espuma de poliuretano con un acabado lacado, este colgador de pie ha sido reeditado en distintos colores desde entonces.

Entre la amplia variedad de actividades de Mello se incluyen el diseño de carteles, catálogos y envases, y la fotografía. Enseña diseño industrial en el Politécnico de Turín.

DAVID MELLOR

BRITÁNICO (1930–2009)

Nacido en Sheffield (Inglaterra), Mellor fue el diseñador de cuberterías británico más importante del siglo xx. Se formó como platero en la escuela de arte local antes de trasladarse a Londres en 1950 para estudiar en el Royal College of Art. Siendo aún estudiante, diseñó la elegante línea de cubertería Pride, que aún sigue en producción. Otras gamas de cubiertos creadas por él son Provençal, Café, Savoy y City. En la década de 1960, además de cuberterías de acero inoxidable diseñó alumbrado público, marquesinas de autobús y semáforos.

Desde 1973 fabricó sus propios cubiertos en Broom Hall, en Sheffield, y desde 1990 en Hathersage, en el Peak District. En 1969 abrió en Londres la primera de sus tiendas de artículos de cocina, David Mellor Ironmonger.

HITOS EN SU CARRERA

1953 Diseña la línea de cubiertos Pride, que gana un premio Design Council en 1957
1966 Diseña un buzón para la British Post Office, así como semáforos
1969 Abre su primera tienda en Londres
2003 Diseña la gama de cubiertos Minimal

Scanned with CamScanner

MEMPHIS

ITALIA [1981–1988]

Iniciado por el carismático y extravertido diseñador Ettore Sottsass, Memphis fue un colectivo surgido del grupo vanguardista milanés Studio Alchimia, que a su vez procedía del movimiento italiano Radical Design de finales de la década de 1960.

Los diseñadores de Memphis causaron furor cuando expusieron en la Feria del Mueble de Milán en 1981. Sus muebles, lámparas, relojes y cerámicas, atrevidos, coloristas, y a menudo kitsch, marcaron la pauta del diseño posmoderno de la década de 1980, parodiando los estilos históricos y mezclando materiales de lujo con los laminados plásticos y el pop art.

PAOLO MENDES DA ROCHA

BRASILEÑO (1928–2021)

El arquitecto Mendes da Rocha nació en Vitória, al sureste de Brasil. Se trasladó a São Paulo y en la década de 1950 se incorporó al movimiento brutalista paulista, y proyectó rotundos edificios de vidrio y hormigón. En 1957, como parte de su primer encargo –el diseño del Athletic Club de São Paulo–, creó la silla Paulistano, compuesta por un tubo de acero curvado y una pieza de lona. Entre sus logros se cuentan el pabellón de Brasil para la Expo '70 de Osaka y la capilla de San Pedro en São Paulo (1987).

ALESSANDRO MENDINI

ITALIANO (1931–2019)

Arquitecto y diseñador posmodernista, nacido y formado en Milán, Mendini trabajó en la década de 1960 para Marcello Nizzoli, antes de formar el grupo radical de diseño Global Tools en 1973. Dos de sus diseños más famosos, el sillón Proust y el llamativo sofá Kandissi, los creó para Studio Alchimia en 1978–1979. El sillón era un ejemplo de «diseño banal», en el que Mendini llamaba la atención sobre la naturaleza trivial de los objetos mediante un color vivo y un adorno inesperado, mientras que el sofá se burlaba del arte elevado con sus recortables de madera inspirados en Kandinsky.

Mendini también diseñó platería y plásticos para Alessi. Asimismo, fue el arquitecto jefe del Museo de Groningen (Países Bajos), terminado en 1994.

SIN TÍTULO (BOB DYLAN), PETER MAX (1967)

HITOS EN SU CARRERA

1973 Miembro fundador del grupo de diseño Global Tools
1978 Diseña el sillón Proust y el sofá Kandissi para Studio Alchimia
1979 Gana el Compasso d'Oro
1980 Organiza la exposición «The Banal Object» en la Bienal de Venecia

MAX MIEDINGER

SUIZO (1910–1980)

Diseñador de tipografías, Miedinger trabajó en su juventud como cajista y tipógrafo en su Zúrich natal. En 1946 fue contratado como vendedor por la fundición Haas, y en 1954 diseñó su primera tipografía, Pro Arte. En 1956 se estableció por su cuenta, y Eduard Hoffmann, director de Haas, le encargó el diseño de una nueva tipografía de palo seco: conocida originalmente como Neue Haas Grotesk, la versión romana apareció en 1958 y la negrita en 1959, y en 1960 fue renombrada como Helvetica. Otras fuentes de Miedinger son la Swiss 721 y la Horizontal.

Scanned with CamScanner

EDIFICIO SEAGRAM, NUEVA YORK, LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1954–1958)

Scanned with CamScanner

◁ LUDWIG MIES VAN DER ROHE

GERMANOESTADOUNIDENSE (1886–1969)

Nacido en Aquisgrán, hijo de un cantero, Mies no recibió formación artística, pero su padre le enseñó a tallar la piedra. Se trasladó a Berlín, donde fue aprendiz con el arquitecto Peter Behrens: en 1912 estableció su propio estudio de arquitectura. En la década de 1920 fue una figura prominente de la vanguardia alemana, y en 1929 se le encargó el diseño del pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona: creó un icono de la arquitectura moderna y la famosa silla Barcelona.

En 1930 fue nombrado director de la Bauhaus, y a lo largo de esa década Thonet-Mundus fabricó sus diseños de muebles de acero. En 1937 dejó la Bauhaus y emigró a EE.UU.; se asentó en Chicago, donde se convirtió en el principal exponente del estilo internacional en arquitectura. Sus proyectos incluyeron la Casa Farnsworth en Plano (Illinois, 1946–1950); apartamentos en Lake Shore Drive, en Chicago (1946–1959); el Teatro Nacional de Mannheim (Alemania, 1954–1958); y el edificio Seagram (1954–1958), diseñado con la ayuda de Philip Johnson.

HITOS EN SU CARRERA

1926 Es nombrado vicepresidente de la Deutscher Werkbund
1929 Diseña el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona, que incluye la silla Barcelona para uso del rey de España
1930 Director de la Bauhaus
1937 Emigra a EE.UU. y se establece como arquitecto en Chicago

MIGUEL MILÁ

ESPAÑOL (n. 1931)

Diseñador industrial catalán, Milá nació en una familia relacionada con el arte y a finales de la década de 1950 empezó a diseñar muebles y fundó Tramo, su propia empresa de fabricación. Combinando materiales tradicionales con una estética moderna, creó clásicos como las lámparas TMC (1958) y Cesta (1964).

En la década de 1980 se concentró en el interiorismo, pero en la de 1990 fue reconocido por su mobiliario para espacios públicos, en especial por sus bancos y mesas de la serie NeoRomantico. En 2008 obtuvo el Compasso d'Oro por su contribución al diseño español.

HERMAN MILLER

ESTADOS UNIDOS [desde 1923]

La Star Furniture Company, fundada en 1905 en Michigan, fue adquirida en 1923 por D. J. De Pree, que la renombró Herman Miller en honor a su suegro. Cuando George Nelson fue nombrado director de diseño en 1947, la empresa se convirtió en el fabricante de muebles de estilo moderno líder de EE.UU., con piezas como la famosa mesa de centro de Isamu Noguchi (1947) y el sillón 670 de Eames (1956). Tras incorporar a Robert Propst en 1958, Herman Miller revolucionó el diseño de oficinas con el sistema de cubículos.

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

HÚNGARO (1895–1946)

Moholy-Nagy estudiaba derecho en Budapest cuando estalló la Primera Guerra Mundial y, tras caer herido, empezó a dibujar y pintar. Al final de la guerra se trasladó a Berlín, y entre 1923 y 1928 impartió el curso preliminar de la Bauhaus, fomentando la innovación en el diseño industrial y la tipografía. Con su esposa, Lucia Moholy, experimentó con el fotomontaje, combinando fotografía y tipografía. Todavía en la Bauhaus, relevó a Paul Klee como profesor en el taller de metal, donde dio clases a Marianne Brandt y Wilhelm Wagenfeld. Con el ascenso al poder de los nazis en 1933, tuvo que abandonar Alemania; en 1937 se instaló en Chicago, donde estableció la New Bauhaus y, más tarde, la Escuela de Diseño de Chicago.

▽ CARLO MOLLINO

ITALIANO (1905–1973)

Hijo de un acaudalado ingeniero turinés, su extravagante personalidad encontró expresión en el esquí, los coches de carreras y la fotografía erótica, así como en la arquitectura y el diseño de muebles.

Diseñó su primera casa en 1930, trabajando en el estudio de su padre; a esta siguieron la sede de la Sociedad Hípica de Turín y la estación de esquí del lago Nero, que presentan las líneas que luego serían características de sus muebles. Es conocido sobre todo por el mobiliario biomórfico que diseñó tras la Segunda Guerra Mundial, como la mesa Arabesco (1950) y la silla Lattes (1951). Su última obra maestra fue la reconstrucción del Teatro Regio de Turín, iniciada en 1967.

HITOS EN SU CARRERA

1937 Diseña la sede de la Sociedad Hípica de Turín
1950 Diseña la mesa Arabesco, en madera laminada y cristal
1954 El coche Osca 1100, diseñado por él, gana las 24 horas de Le Mans

MASAHIRO MORI

JAPONÉS (1927–2005)

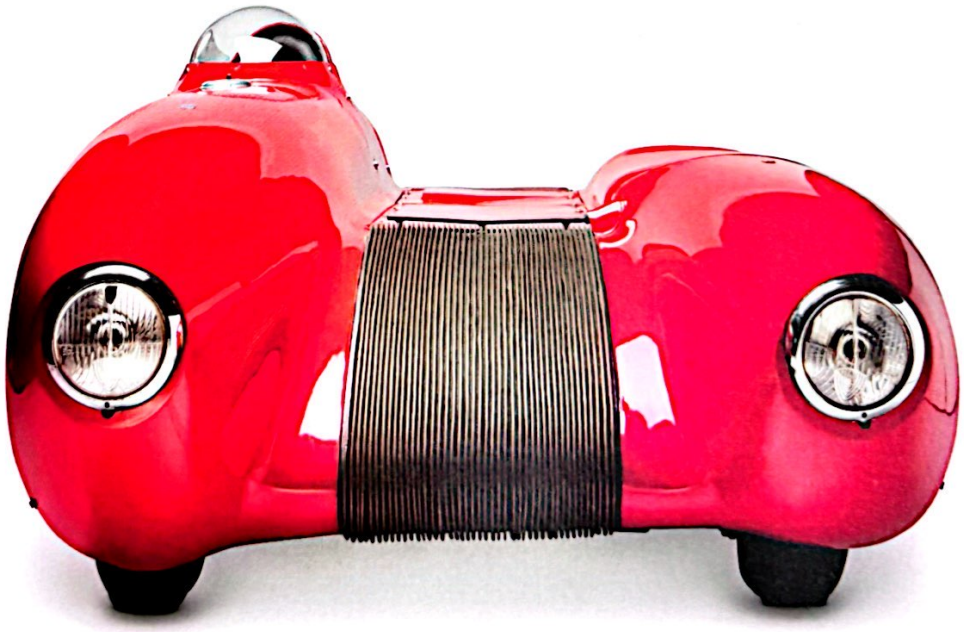
Nacido en la prefectura de Saga, en la isla de Kyushu, Mori estudió en la Escuela de Arte y Diseño Tama. De 1956 a 1978 trabajó para la empresa de porcelana Hakusan de Nagasaki; refinó el diseño de vajillas de porcelana funcionales para la producción en serie, y se ganó una gran reputación con su jarrita para salsa de soja de 1958. En 1960 ganó el Premio al Buen Diseño de Japón, el primero de 111 galardones. Su último trabajo fue la serie Wa para Muji (2004).

STANLEY MORISON

BRITÁNICO (1889–1967)

Influyente tipógrafo, Morison se crió en Londres y dejó la escuela a los 14 años. Aprendió tipografía por su cuenta estudiando la historia de la imprenta, y en 1922 ya era asesor tipográfico de la British Monotype Corporation, donde recuperó tipografías históricas como la Baskerville y la Bembo, y encargó otras nuevas como la Gill Sans (1928).

En 1923 ejerció de asesor tipográfico parar Cambridge University Press, y en 1931 encargó el diseño de la Times New Roman para el periódico *The Times*. Su libro *Principios fundamentales de la tipografía* (1936) fue muy influyente.

BISILURO (DOBLE TORPEDO), CARLO MOLLINO (1955)

Scanned with CamScanner

WILLIAM MORRIS (1)

BRITÁNICO (1834–1896)

Diseñador, escritor y fundador del movimiento Arts and Crafts, Morris empezó a estudiar teología, pero su amor por la arquitectura medieval le llevó a formarse como arquitecto. En 1861 cofundó Morris, Marshall, Faulkner & Co. (más tarde conocida como Morris & Co.) para diseñar y fabricar telas, tapices, muebles, vidrieras y otro artículos decorativos. Todos los muebles se hacían con los mejores materiales, siguiendo técnicas tradicionales, y el propio Morris aportó muchos de los diseños, en especial de papeles pintados y telas.

También fue un prolífico poeta y un polémico escritor, que promovió el socialismo y los valores de la artesanía tradicional. Desde 1891 dirigió su propia editorial, Kelmscott Press, que editó artesanalmente muchos de sus libros.

HITOS EN SU CARRERA

1861 Funda la empresa de diseño Morris, Marshall, Faulkner & Co.
1862 Crea sus primeros diseños de papeles pintados y telas
1866 Diseña el Comedor Verde en el South Kensington Museum (hoy Victoria and Albert)
1891 Funda Kelmscott Press

WILLIAM MORRIS (2)

ESTADOUNIDENSE (n. 1957)

Nacido en Carmel (California), Morris estudió en la California State University y la Central Washington University. Aprendió vidriería en la Pilchuck Glass School de Stanwood (Washington), donde entró inicialmente como conductor en 1978. Allí trabajó para el escultor del vidrio Dale Chihuly, antes de abrir su propio estudio a finales de la década de 1980.

El arte en vidrio de Morris imita a menudo el tallado en piedra o madera. Inspirado en obras de culturas antiguas, como la escultura y las vasijas grecorromanas y las pinturas rupestres, sus formas se basan en las de recipientes rituales como los ritones o en los sonajeros chamánicos, y pretenden expresar la brecha entre el ser humano y sus raíces paganas. La inclusión de animales como aves y ciervos remite a la creciente alienación del hombre respecto al mundo natural. Morris se retiró en 2007.

HITOS EN SU CARRERA

1997 Recibe el premio New York Outstanding Achievement in Glass
2007 Es nombrado miembro del American Craft Council
2011 Realiza el documental *Creative Nature*

JASPER MORRISON

BRITÁNICO (n. 1959)

Nacido en Londres, Morrison se formó en el Royal College of Arts y en 1986 montó una agencia de diseño. Atrajo la atención por primera vez con su silla Ply, minimalista y funcional, para Vitra, en 1989, y al año siguiente con la serie 1144 de tiradores de puerta para FSB. También ha diseñado diversos accesorios domésticos, lámparas y aparatos electrónicos para empresas como Alessi, Magis, Flos y Olivetti.

KOLOMAN MOSER

AUSTRIACO (1868–1918)

Pintor y diseñador vienés, Moser estudió en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, y se mantuvo mediante la ilustración comercial. En 1897 fue uno de los fundadores de la Secesión vienesa, cuya revista *Ver Sacrum* diseñó desde 1898.

En 1903 fundó los Wiener Werkstätte (Talleres de Viena) con Josef Hoffmann y Fritz Wändorfer. Diseñó muebles, cerámica, plata y papeles pintados para los Talleres y para empresas privadas. En 1904 creó mosaicos y vitrales para la iglesia de San Leopoldo en Steinhof de Viena. Dejó la Secesión en 1905 y los Talleres en 1907. Entre sus trabajos posteriores figuran sellos de correos.

HITOS EN SU CARRERA

1898 Se hace cargo de la edición de *Ver Sacrum*, la revista de la Secesión vienesa
1900 Expone muebles y vidriería en la Exposición Universal de París y en la VIII Exposición Secesionista de Viena; ingresa como profesor de pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Viena
1903 Cofunda los Talleres de Viena
1907 Abandona los Talleres de Viena

▽ PASCAL MOURGUE

FRANCÉS (1943–2014)

Pintor y diseñador parisino, Mourgue estudió escultura en la École Boulle y arquitectura de interiores en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas. Interesado sobre todo en las bellas artes, empezó a diseñar muebles como actividad suplementaria en 1962. En la década de 1980 produjo diseños de gran éxito como la cama Mourgue (1985) y el sillón Calin (1994). Su obra posterior incluye el sofá Pas Si Classique para Cinna (2007).

HITOS EN SU CARRERA

1988 Expone en el Victoria and Albert Museum de Londres
1994 Diseña su primera colección para Cinna, incluido el sillón Calin
1996 Recibe el Grand Prix National de diseño industrial

▷ ALPHONSE MUCHA

CHECOSLOVACO (1860–1939)

Artista decorativo del Art Nouveau nacido en Moravia, por entonces parte del Imperio austriaco y hoy en la República Checa, Mucha aprendió el oficio pintando escenarios para los teatros vieneses antes de recibir educación formal en la Academia de Bellas Artes de Múnich y en la Académie Julian de París. El éxito le llegó en 1894 con un aclamado cartel de la actriz Sarah Bernhardt en *Gismonda*. Durante la década siguiente, creó un sinfín de carteles comerciales e ilustraciones de revistas, y diseños para envoltorios, postales, papel moneda, menús, joyería y telas, todo ello en un estilo Art Nouveau prototípico. También diseñó el interior de la joyería de Georges Fouquet en París, desde la iluminación hasta los pomos de las puertas y las vidrieras. Además, Fouquet elaboró las joyas que Mucha había diseñado para Bernhardt.

Su obra decorativa se presentó de forma destacada en la Exposición Universal de París de 1900. Mucha pasó la mayor parte de sus últimos años en Praga, celebrando la historia checa en murales y vidrieras.

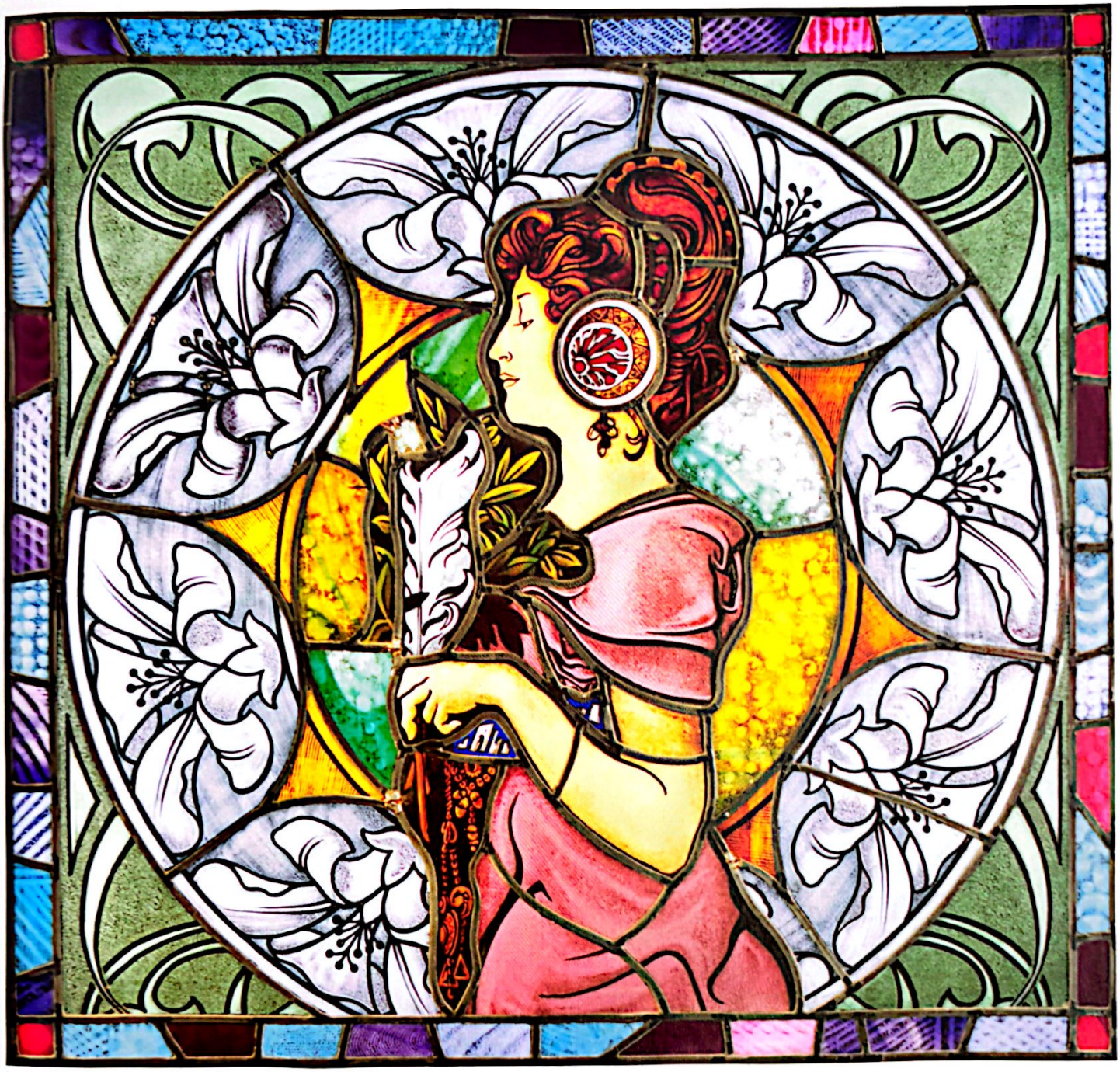
HITOS EN SU CARRERA

1879 Trabaja como pintor teatral en Viena
1892 Crea su primer cartel
1894 Es contratado por la actriz Sarah Bernhardt para hacer los carteles de sus producciones durante los seis años siguientes
1897 Expone su obra en París; viaja al extranjero y consolida su reputación internacional
1900 Diseña el pabellón de Bosnia-Herzegovina para la Exposición Universal de París

SOFÁ SMALA, PASCAL MOURGUE PARA LIGNE ROSET (2000)

Scanned with CamScanner

VITRAL DEL CARTEL *LA PLUME*, ALPHONSE MUCHA (1899)

MÜLLER FRÈRES

FRANCIA (1895–1936)

La vidriería Müller Frères fue establecida por una familia de origen alsaciano en Lunéville, al este de Francia. Cuatro de los nueve hermanos Müller habían aprendido a crear vidrio artístico trabajando para Émile Gallé (1846–1904) en la cercana Nancy. Como él, usaban la técnica del pulido al fuego para eliminar imperfecciones superficiales causadas por el proceso de grabado al ácido. Produjeron vidrieras, vidrio para iluminación eléctrica y artículos de decoración.

Tuvieron gran renombre a principios del siglo XX por su gran variedad de piezas de vidrio decorativo estilo Art Nouveau. Tras la Primera Guerra Mundial crearon una impresionante línea de vidrio Art Déco.

GERD ALFRED MÜLLER

ALEMÁN (1932–1991)

Nacido en Frankfurt (Alemania), Müller estudió en la Escuela de Arte de Wiesbaden. En 1955 fue contratado por Braun y trabajó con Dieter Rams; sus diseños de electrodomésticos y afeitadoras eléctricas para Braun se consideran clásicos. En 1960 estableció su propio estudio de diseño, y entre sus clientes tuvo a la empresa de artículos de escritura Lamy, para la que en 1966 creó la estilográfica Lamy 2000.

HITOS EN SU CARRERA

1955 Empieza a trabajar para Braun
1957 Diseña la batidora KM3, ejemplo de la eficiencia de posguerra
1966 Diseña la estilográfica Lamy 2000

Scanned with CamScanner

CARTEL DE EXPOSICIÓN, JOSEF MÜLLER-BROCKMANN (1958)

△ JOSEF MÜLLER-BROCKMANN

SUIZO (1914–1996)

Diseñador gráfico, Müller-Brockmann estudió arte y diseño en Zúrich, donde abrió su despacho en 1936. Influido por la Bauhaus, el constructivismo y De Stijl, prefería el uso de tipografías sans-serif (de palo seco), las composiciones en retícula y el fotomontaje. Su lema era: «Sans-serif es la expresión de nuestra época».

Es muy admirado por sus carteles, en especial por los anuncios de conciertos en el Zúrich Tonhalle de la década de 1950. Cofundador de la revista trilingüe *Neue Grafik* en 1958, fue un figura clave en la promoción del estilo internacional suizo. En 1967 fue nombrado asesor de diseño para IBM en Europa. Escribió varios libros, entre ellos *Sistemas de retículas: Un manual para diseñadores gráficos* (1981).

BRUNO MUNARI

ITALIANO (1907–1998)

Nacido en Milán, Munari comenzó su carrera artística como pintor futurista en la década de 1930. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedicó al diseño gráfico e industrial, y en 1945 produjo el despertador L'Ora X. Algunos de sus diseños eran prácticos, como el cenicero Cubo para Danese (1957), pero muchos de ellos eran lúdicos, como la Silla para Visitas Brevísimas (1945), el Libro Ilegible (1951) o la lámpara tubular de punto Falkland (1964).

También creó muchos libros infantiles y juguetes innovadores, como Zizi, un mono flexible hecho con la nueva gomaespuma de Pirelli (1953), y la escultura de alambre Flexy (1968). En 1966 publicó el tratado *El arte como oficio*. Su lema fue «claridad, simplicidad, exactitud y humor».

KEITH MURRAY

NEOZELANDÉS (1892–1981)

Nacido en Auckland (Nueva Zelanda), Murray se trasladó a Inglaterra con 14 años y se formó como arquitecto en Londres. Primero trabajó como ilustrador, pero en la década de 1930 empezó a diseñar jarrones y vajillas para su producción en serie. Entre 1932 y 1939 creó más de mil diseños, entre ellos piezas de cerámica para Wedgwood y de metal para Mappin & Webb. Sus jarras de loza, elegantes y sobrias, compendiaban el estilo moderno británico.

HITOS EN SU CARRERA

1933 Empieza a diseñar cerámica para Josiah Wedgwood & Sons
1936 Es nombrado diseñador real para la industria por la Royal Society of Arts

N

KAZUMASA NAGAI

JAPONÉS (n. 1929)

Artista gráfico y cartelista nacido en Osaka, Nagai asentó su reputación en la década de 1960. Desde entonces, sus carteles e ilustraciones han evolucionado de forma radical, mutando de lo abstracto a lo figurativo y de la pintura al arte digital. Varios museos importantes conservan obras suyas, entre ellos el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Tokio.

HARRY NAPPER

BRITÁNICO (1860–1930)

La obra de este influyente diseñador textil está informada tanto por el movimiento Arts and Crafts como por el Art Nouveau europeo. Empezó a trabajar para la empresa de diseño textil Silver Studio en 1893, antes de establecer su propio estudio en 1898. Los patrones florales de sus telas y papeles pintados fueron populares a principios del siglo XX, y se vendieron en tiendas como Liberty & Co. Napper fue también un notable pintor de paisajes.

GEORGE NELSON

ESTADOUNIDENSE (1908–1986)

Nacido en Hartford (Connecticut), Nelson se graduó en la Yale School of Arts, y en 1932 visitó Europa con una beca Prix de Rome. Regresó a EE. UU. entusiasmado por la arquitectura moderna, que promocionó en la revista *Architectural Forum*. Trabajó como arquitecto hasta que en 1945 su Storagewall modular fue publicitado por la revista *Life*. Esto le llevó a incorporarse a la empresa Herman Miller como director de diseño, cargo que ocupó hasta 1966. Sus abundantes e innovadores diseños van desde el reloj Atomic (1949) hasta el sistema de mobiliario modular Action Office (1962). Nelson fue también un influyente autor y profesor, que promovió nuevos conceptos como las zonas peatonales o las construcciones prefabricadas.

HITOS EN SU CARRERA

1949 Diseña el reloj de pared Atomic
1956 Crea el sofá Marshmallow, que anticipa el diseño pop
1965 Crea Action Office, un espacio de trabajo ergonómico, para Herman Miller
1968 Diseña la máquina de escribir Editor 2 para Olivetti

▷ MARC NEWSON

AUSTRALIANO (n. 1963)

Nacido en Sydney, Newson estudió diseño de joyas y escultura en el Sydney College of the Arts. En 1986 expuso la icónica *chaise longue* chapada en aluminio Lockheed Lounge, e inició su meteórica carrera como diseñador. Trabajó en Tokio y París antes de establecer un estudio en Londres en 1997. Sus diseños de muebles incluyen la silla Orgone (1991), la mesa Event Horizon (1992) y la silla Embryo (1998).

Newson también ha diseñado relojes de pulsera para Ikepod, lámparas para Flos, asientos de avión para Quantas o botellas de champán Dom Pérignon. Sus proyectos a mayor escala incluyen interiores de restaurante, un prototipo de coche para Ford, y el estilismo de un jet corporativo para Dassault.

HITOS EN SU CARRERA

1996 Diseña el interior de los estudios de grabación Syn en Tokio
1997 Abre un estudio en Londres
1998 Diseña la silla Embryo

Scanned with CamScanner

INTERIOR CON SILLA EMBRYO, MARC NEWSON (1998)

Scanned with CamScanner

MARCELLO NIZZOLI

ITALIANO (1887–1969)

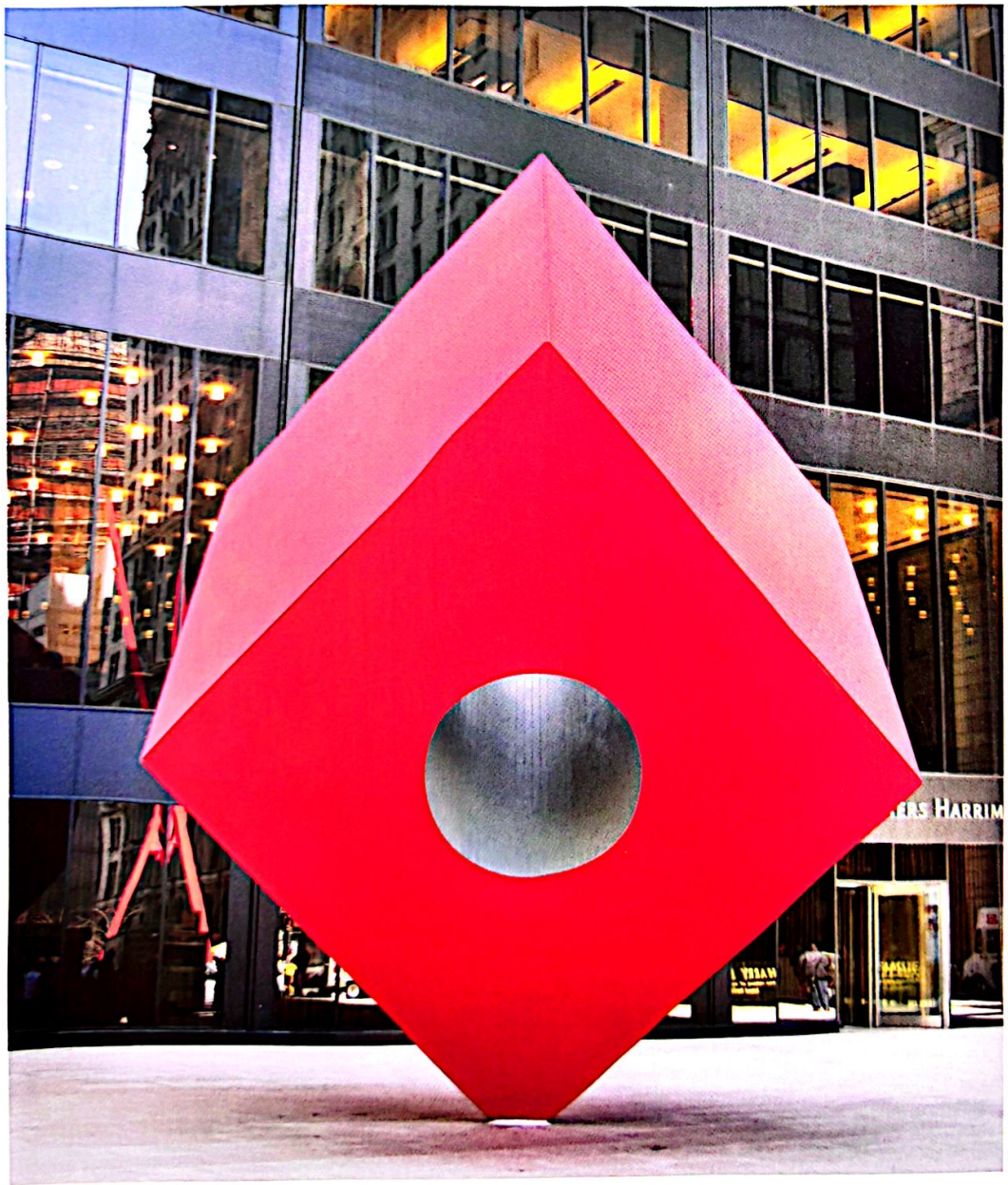
Nacido en Emilia-Romagna (Italia), Nizzoli estudió en la Academia de Bellas Artes de Parma. Como pintor y arquitecto estuvo vinculado al movimiento futurista en la década de 1920. Entró a trabajar en Olivetti en 1932 como diseñador gráfico, y cuatro años después era director de diseño; sus clásicos para Olivetti incluyen la calculadora Summa (1940) y la máquina de escribir portátil Lettera 22 (1950). También diseñó la máquina de coser Mirella para Necchi (1957). Sus diseños suelen tener una escultórica cubierta exterior curva que oculta el mecanismo.

▽ ISAMU NOGUCHI

ESTADOUNIDENSE (1904–1988)

Escultor y diseñador nacido en Los Ángeles, Noguchi estudió ebanistería en Japón y luego trabajó como asistente del escultor Constantin Brancusi en París, antes de regresar a EE.UU. Desde 1929 trabajó como escenógrafo en Nueva York, pero luego aplicaría su talento a una gran variedad de productos, el primero de los cuales fue el intercomunicador Radio Nurse para Zenith (1937), cuyo diseño recuerda a una máscara de guerrero japonés.

En las décadas de 1940 y 1950 diseñó mobiliario escultórico, en especial para Herman Miller. En 1951 creó la primera de sus lámparas de papel Akari. Luego se dedicó dedicó al diseño de jardines.

CUBO ROJO, ISAMU NOGUCHI (1968)

ELIOT NOYES

ESTADOUNIDENSE (1910–1977)

Arquitecto y diseñador industrial nacido en Boston, Noyes estudió en Harvard, donde recibió la influencia del estilo moderno de Walter Gropius. Empezó a trabajar como diseñador en 1947, y desde 1956 dirigió un programa de diseño corporativo para IBM, modernizando todos los aspectos de la marca, desde sus productos y materiales comerciales hasta sus edificios. También actualizó la imagen de marca de Mobil Oil, rediseñando sus estaciones de servicio en 1964. Abanderó la idea de que un buen diseño es un buen negocio.

HITOS EN SU CARRERA

1956 Es nombrado director de diseño corporativo de IBM
1961 Diseña el dictáfono Executary
1964 Es contratado como asesor por Mobil Oil

ANTTI NURMESNIEMI

FINLANDÉS (1927–2003)

Tras estudiar interiorismo en Helsinki, Nurmesniemi trabajó para el arquitecto Viljo Revell, y en 1952 diseñó el distintivo taburete Sauna para el Palace Hotel de Helsinki. En 1956 abrió su propio estudio. Entre sus muchos diseños de éxito de artículos de cocina y muebles se cuentan la cafetera esmaltada Finel (1957) y la silla Triennale, expuesta por primera vez en la Trienal de Venecia de 1960. Estuvo casado con la diseñadora textil Vuokko Eskolin-Nurmesniemi.

GUNNAR NYLUND

SUECO (1904–1997)

Diseñador de cerámica, hijo de una ceramista danesa y un escultor finlandés, Nylund se formó como arquitecto, pero aprendió alfarería con su madre y en 1925 empezó a trabajar en la fábrica de porcelana Bing & Gröndhall de Copenhague. En 1928 abrió su propio taller, Saxbo, y en 1931 se unió al fabricante sueco Rörstand, sobre todo como director de diseño, hasta 1955. Más conocido por sus vajillas, también produjo esculturas y relieves para espacios públicos.

Scanned with CamScanner

O

HERMANN OBRIST

SUIZOALEMÁN (1862–1927)

Nacido en Kilchbert, cerca de Zúrich, Obrist estudió ciencias y medicina en diversas universidades alemanas antes de ingresar en la Escuela de Artes Aplicadas de Karlsruhe en 1888. En 1892 empezó a diseñar tapices y bordados, y en 1894 montó su taller en Múnich. Aprovechando sus conocimientos de botánica, produjo elaborados diseños florales, ejemplificados en su gran tapiz Ciclamen; bordado por Berthe Ruchet, presenta el sinuoso motivo de latigazo por el que Obrist es más conocido, sobre todo tras la exposición de Arts and Crafts de 1896.

Fue uno de los abanderados del Jugendstil en Múnich, y su amplia obra también incluyó muebles, piezas de cerámica y metal y esculturas públicas. La casa que se diseñó en Múnich, que fue destruida en 1944, era todo un escaparate del Jugendstil.

HITOS EN SU CARRERA

1892 Abre un taller de bordado en Florencia con Berthe Ruchet
1895 Crea el tapiz Ciclamen
1897 Expone telas en la VII Exposición Internacional de Arte de Múnich
1902 Cofunda una escuela de diseño en Múnich

▷ YOICHI OHIRA

JAPONÉS (n. 1946)

Artista del vidrio, Ohira se graduó en la Escuela de Diseño Kuwasawa de Tokio en 1969. En 1973 se trasladó a Venecia, donde permaneció 38 años. Mientras estudiaba en la Academia de Bellas Artes de Venecia, creó originales diseños para Vetreria de Majo, una vidriería de Murano, que le valieron el reconocimiento internacional a principios de la década de 1980. En la década de 1990 empezó a crear piezas artísticas únicas en colaboración con maestros vidrieros venecianos, en las que mezclaba ideas tradicionales japonesas con las técnicas y habilidades de los artesanos de Murano.

GEORGE OHR

ESTADOUNIDENSE (1857–1918)

Hijo de un herrero de origen alemán, Ohr nació en Biloxi (Misisipi, EE. UU.). Aprendió alfarería en Nueva Orleans y a principios de la década de 1880 abrió un taller en Biloxi. Usando la arcilla local, creó una cerámica artística de formas naturalistas pero extravagantes, que llamó «bebés de arcilla», y se promocionó como el Alfarero Loco de Biloxi. Apenas obtuvo reconocimiento y, con escasas ventas, se retiró en 1909. Redescubierta a finales de la década de 1960, su cerámica ha gozado de una reputación creciente desde la década de 1980.

HITOS EN SU CARRERA

1879 Aprendiz del ceramista Joseph Fortune Meyer en Nueva Orleans
1884 Expone unas 600 cerámicas en Nueva Orleans
1900 Vuelve a exponer en la exposición de Arts and Crafts de Búfalo

JOSEPH MARIA OLBRICH

AUSTRIACO (1867–1908)

Nacido en Troppau, en el Imperio austro-húngaro, Olbrich estudió arquitectura en Viena y trabajó en el estudio del arquitecto vienés Otto Wagner, antes de viajar a Italia y Túnez.

JARRÓN ASHANTI ESTILO MURRINA, YOICHI OHIRA (1993)

En 1897 fue miembro fundador de la Secesión vienesa y diseñó la sala de exposiciones del movimiento. Como en muchos de sus edificios, la simple geometría de la obra se ve compensada por una elaborada decoración, en este caso con un reluciente globo dorado de hojas de laurel abstractas. Al año siguiente diseñó los interiores de Villa Friedmann, y en 1899 los de Villa Stitt. El uso de figuras rectilíneas y de una estilizada ornamentación botánica refleja la influencia de la obra de Charles Rennie Mackintosh.

En 1899 Olbrich se trasladó a Darmstadt (Alemania) para construir y dirigir una colonia de artistas promovida por el gran duque Ernesto Luis de Hesse. Levantó estudios, salas de exposición y dependencias, y además de los edificios diseñó muebles, cerámica, cubertería, vidriería y telas. En 1907 fundó, junto con otros diseñadores como Peter Behrens, la Deutscher Werkbund, asociación de artesanos alemanes.

HITOS EN SU CARRERA

1897 Cofundador de la Secesión vienesa
1898 Diseña el Pabellón de la Secesión en Viena
1899 El gran duque de Hesse invita a Olbrich y Peter Behrens a fundar una colonia de artistas en Darmstadt
1907 Diseña las casas de los trabajadores de la factoría Opel en Darmstadt

ORREFORS

SUECIA [desde 1898]

La vidriería del pueblo de Orrefors, en la provincia de Småland, al sur de Suecia, se convirtió en una importante productora de vidriería a partir de 1916, cuando empleó como diseñadores a Simon Gate y Edvard Hald. Tras ser aclamada en la Exposición Internacional de París de 1925, Orrefors siguió innovando durante la década de 1960 con diseñadores como Vicke Lindstrand, Nils Landberg, Sven Palmqvist e Ingeborg Lundin.

J. J. P. OUD

NEERLANDÉS (1890–1963)

El arquitecto Jacobus Johannes Pieter Oud nació en Purmerend, al norte de Holanda. En 1917 fue miembro fundador del movimiento De Stijl. En la década de 1920 sus diseños de estilo moderno incluyeron alojamientos para trabajadores en Rotterdam y en Hoek van Holland, el Café de Unie en Rotterdam (1925) y partes del recinto expositivo de la Weissenhofsiedlung en Stuttgart (1927). En la década de 1930 rechazó el estricto funcionalismo del estilo internacional. Su obra posterior incluye el Monumento Nacional de Países Bajos en Ámsterdam (1956).

P

ALBERT PALEY

ESTADOUNIDENSE (n. 1944)

Nacido en Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.), Paley estudió bellas artes en la Temple University de la ciudad. Luego se trasladó a Rochester (Nueva York), donde creó joyería en oro y plata antes de pasarse a la escultura en metal en la década de 1970. En 1972 ganó el concurso para el diseño de las Portal Gates de la Renwick Gallery del Smithsonian.

Desde entonces ha creado más de 50 obras en metal para distintos lugares, muchas de ellas de tamaño monumental, como Synergy (1987), una arcada de acero instalada en Filadelfia, y la escultura Animals Always (2006), en el zoo de San Luis. Además de esculturas, ha diseñado accesorios como picaportes, candeleros y pisapapeles.

HITOS EN SU CARRERA

1972 Diseña las Portal Gates de la Renwick Gallery del Smithsonian
1995 Recibe el Institute Honors Award
2006 Crea la escultura Animals Always para el zoo de San Luis

SVEN PALMQVIST

SUECO (1906–1984)

Palmqvist nació en Lenhovda, al sur de Suecia. Entró en la vidriería Orrefors en 1928 y aprendió el oficio con Simon Gate. Fue uno de los vidrieros técnicamente más audaces de Orrefors: en 1944 introdujo el vidrio con patrón de red Kraka, y en 1948 el de efecto mosaico Ravenna. En 1954 lanzó su aclamada serie de cuencos Fuga, hechos en centrifugadora, que obtuvo el Grand Prix en la Trienal de Milán de 1957. Se retiró en 1971.

Scanned with CamScanner

INTERIOR CON SILLAS PANTON, VERNER PANTON (1967)

Scanned with CamScanner

◁ VERNER PANTON

DANÉS (1926–1998)

Nacido en Gentofte (Dinamarca), Panton es famoso por sus sillas apilables de una pieza en plástico o madera, y por el uso de colores vivos. Estudió en la Academia Real Danesa de Bellas Artes, en Copenhague, y trabajó para el arquitecto Arne Jacobsen antes de establecer su propio estudio en 1955. Empezó a llamar la atención internacional con su silla de estilo pop Cone (1959), que diseñó como parte del interiorismo de un hotel de una isla danesa.

En 1963 se trasladó a Basilea (Suiza) y entró en relación con la empresa Vitra. Sus diseños incluyeron la silla Flying (1964), el primer mueble hinchable; la silla de plástico en voladizo Panton (1967), una reencarnación de la silla S de contrachapado que había hecho para Thonet el año anterior; y la Living Tower (1969). También diseñó lámparas y telas op art, creando psicodélicos «ambientes totales» como el del restaurante del Varna Palace en Aarhus (Dinamarca, 1969). La instalación Visiona 2 (1970) era un entorno sintético y futurista que mostraba la influencia del alunizaje del Apolo el año anterior. La revista danesa *Mobilia* afirmó que las extremas experiencias sensoriales provocadas por Panton iban «de la claustrofobia al deseo erótico». Él mismo, siempre audaz, decía que «un experimento poco exitoso es preferible a una belleza tópica».

HITOS EN SU CARRERA

1959 Diseña las sillas de alambre Cone K2 y Heart K3
1962 Se traslada a Basilea (Suiza)
1969 Diseña interiores de la sede de *Der Spiegel* en Hamburgo
1972 Crea Visiona 2 en la Feria Internacional del Mueble de Colonia

CESARE PAOLINI

ITALIANO (1937–1983)

Nacido en Génova, Paolini se unió a los jóvenes arquitectos turineses Franco Teodoro y Pierro Gatti para fundar la sociedad de diseño Gatti, Paolini, Teodoro en 1965. Su trabajo abarcó el diseño industrial, el interiorismo, la arquitectura y el diseño gráfico. En 1968 lanzaron la silla Sacco, fabricada por Zanotta, que resultó un éxito mundial. La sociedad perduró hasta la muerte de Paolini.

DISEÑO DE PAPEL PINTADO, BRUNO PAUL (1919)

TOMMI PARZINGER

GERMANOESTADOUNIDENSE (1903–1981)

Nacido en Múnich, hijo de un escultor, Parzinger se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Múnich. En 1935 se trasladó a Nueva York, y al principio produjo piezas de cerámica y plata para el hogar. En 1939 fundó una empresa para producir muebles de alta calidad, incluidas piezas de encargo para clientes acaudalados. Sus diseños mezclaban el funcionalismo de la Bauhaus con un suntuoso detalle ornamental. A mediados de la década de 1960 dejó el diseño para dedicarse a la pintura.

△ BRUNO PAUL

ALEMÁN (1874–1968)

Nacido en la Sajonia rural, Paul se trasladó a Múnich en 1894, y se hizo un nombre como ilustrador para las revistas *Jugend* y *Simplicissimus*. También trabajó como diseñador de interiores y muebles, y para 1900 ya era reconocido como el líder del movimiento Jugendstil. Desde 1906 tuvo un papel clave en la reforma de la educación artística en Berlín: en 1907 contribuyó a fundar la Deutscher Werkbund, y en 1924 creó las Vereinigte Staatsschulen (Escuelas Estatales Unidas). Tras la Primera Guerra Mundial, diseñó edificios de estilo moderno, pero su carrera acabó con el ascenso de los nazis al poder en 1933.

HITOS EN SU CARRERA

1892 Se traslada a Múnich
1900 Gana el Grand Prix en la Exposición Universal de París
1907 Cofunda la Deutscher Werkbund

PIERRE PAULIN

FRANCÉS (1927–2009)

Nacido en París, Paulin estudió interiorismo y diseño industrial en la École Camondo. Trabajó para la fábrica de muebles Gascoin en Le Havre y para Thonet en París, antes de unirse en 1958 a la holandesa Artifort. Allí creó los que tal vez sean sus diseños más conocidos, como las sillas Mushroom (1960) y Tongue (1967). En la década de 1970 se le encargó la decoración y el mobiliario del palacio presidencial del Elíseo en París.

HITOS EN SU CARRERA

1960 Diseña los sillones Oyster, Orange Slice y Globe
1967 Crea la silla Tongue
1971 Diseña la silla Elysée, parte del interiorismo de las dependencias privadas de Georges Pompidou

DAGOBERT PECHE

AUSTRIACO (1887–1923)

Nacido en Sankt Michael im Lungau, cerca de Salzburgo (Austria), Peche estudió arquitectura en Viena y se estableció como diseñador de telas, papeles pintados, joyería en metal, muebles y cerámica. En 1914 expuso con la Deutscher Werkbund en Colonia, y al año siguiente se unió a la comunidad artística de los Wienner Werkstätte (Talleres de Viena). Desarrolló un distintivo estilo ornamental, pero su prometedora carrera quedó truncada al morir a los 36 años.

Scanned with CamScanner

JIŘÍ PELCL

CHECOSLOVACO (n. 1950)

Nacido en Postrelmov, en la región checoslovaca de Olomouc (hoy en la República Checa), Pelcl estudió diseño en el Royal College of Art de Londres. En 1987 fundó el grupo Atika de diseñadores posmodernos checos, que desafiaba radicalmente la estética de la Checoslovaquia comunista. Sus diseños han incluido muebles, interiores, cerámica y vidrio. En 2002 fue nombrado rector de la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño de Praga.

GILL PEMBERTON

BRITÁNICA (n. c. 1940)

Formada en la Birmingham School of Art y en el Royal College of Art de Londres, Pemberton empezó a trabajar en Langley Mill para Denby Pottery en 1960. Allí creó los mejores diseños en gres de la década de 1960, en especial el Chevron (1961) y el Arabesque (1962). Su trabajo posterior para Denby incluyó la colección Renaissance de la década de 1970 y piezas diseñadas en colaboración con Glyn Colledge. Desde 1981 trabaja por su cuenta, y ha diseñado también piezas de iluminación, cojines y joyería de cerámica.

JORGE PENSI

HISPANOARGENTINO (n. 1949)

Pensi estudió arquitectura en su Buenos Aires natal y en 1975 se trasladó a Barcelona. Dos años después se unió a otros diseñadores en el Grupo Berenguer, que dejó en 1984 para fundar su propio estudio, concentrándose en mobiliario e iluminación. Sus aclamados diseños incluyen la silla apilable de aluminio fundido Toledo (1988), que se convirtió en algo común en las terrazas de cafetería de toda Europa; la silla Orfilia (1989) para Thonet; y las lámparas Regina y Bluebird para B. Lux. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Diseño español. Además de España, ha trabajado para clientes de Italia, Alemania, Finlandia, Singapur, América del Sur y EE. UU.

HITOS EN SU CARRERA

1977 Cofunda el Grupo Berenguer en Barcelona
1986 Diseña la silla Toledo para Knoll
1988 Crea la lámpara de techo Olympia para B. Lux
2004 Diseña la silla y el reposapiés Tabasco para Perobell

GUSTAVO PÉREZ

MEXICANO (n. 1950)

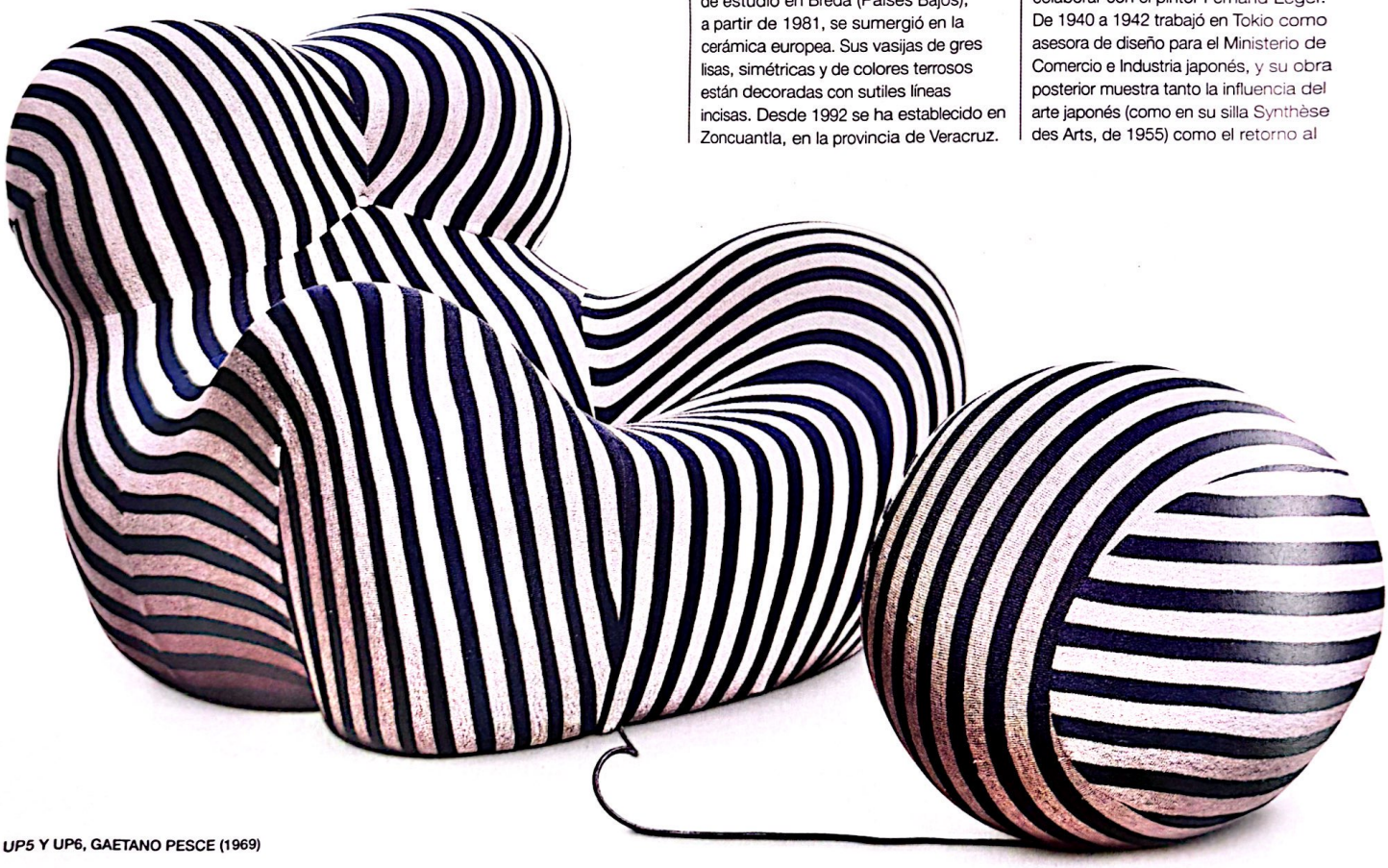
Ceramista nacido en Ciudad de México, Pérez estudió ingeniería antes de aprender a hacer cerámica en la Escuela de Arte y Diseño de Ciudad de México, donde se graduó en 1973. Sin embargo, no descubrió su propio estilo como alfarero hasta que, durante dos años de estudio en Breda (Países Bajos), a partir de 1981, se sumergió en la cerámica europea. Sus vasijas de gres lisas, simétricas y de colores terrosos están decoradas con sutiles líneas incisas. Desde 1992 se ha establecido en Zoncuantla, en la provincia de Veracruz. Su obra figura en grandes colecciones, como la de Los Angeles County Museum y la del Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Ciudad de México.

CHARLOTTE PERRIAND

FRANCESA (1903–1999)

Nacida en París, esta diseñadora de muebles y arquitecta estudió en la École de l'Union Centrale des Arts Décoratifs de 1920 a 1925. Frustrada por la estética de la escuela, basada en los oficios, encontró inspiración en las teorías sobre diseño de Le Corbusier.

En 1927, un bar de estilo moderno que había diseñado para el Salón de Otoño de París llamó la atención de Le Corbusier, que la invitó a unirse a su estudio. En colaboración con él y con Pierre Jeanneret, Perriand creó muebles modernos en tubo de acero cromado, entre ellos el sillón Grand Confort y la Chaise Longue LC4, ambos de 1928. En la década de 1930 diseñó muebles para los edificios de Le Corbusier, además de colaborar con el pintor Fernand Léger. De 1940 a 1942 trabajó en Tokio como asesora de diseño para el Ministerio de Comercio e Industria japonés, y su obra posterior muestra tanto la influencia del arte japonés (como en su silla Synthèse des Arts, de 1955) como el retorno al

UP5 Y UP6, GAETANO PESCE (1969)

Scanned with CamScanner

uso de materiales tradicionales como la madera y la caña.

HITOS EN SU CARRERA

1928 Codiseña el sillón Grand Confort y la *chaise longue* LC4
1931 Empieza a exponer bajo su propio nombre
1951 Diseña un prototipo de cocina para la Unité d'Habitation de Le Corbusier en Marsella

◁ GAETANO PESCE

ITALIANO (n. 1939)

Nacido en La Spezia (Italia), Pesce estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Venecia. En la década de 1960 se integró en la asociación de artistas y diseñadores experimentales Gruppo N, y trabajó con la luz y la cinética. En 1969 diseñó la serie de butacas UP, de espuma de poliuretano y tejido elástico, para C & B Italia.

Desde la década de 1970 trabajó para Cassina, creando extravagantes diseños como el sofá Tramonto a New York (1980) y la butaca Feltri (1987). Ha realizado numerosos encargos de arquitectura en todo el mundo, entre los que destaca el edificio Organic en Osaka (1993), con revestimiento de plantas. Desde la década de 1980 vive en Nueva York.

HITOS EN SU CARRERA

1959 Cofundador del Gruppo N
1971 Empieza a trabajar para Cassina
2005 Retrospectiva de su obra en el Museo de la Triennale de Milán

▷ GIOVANNI PINTORI

ITALIANO (1912–1999)

Diseñador gráfico nacido en Tresnuraghes (Cerdeña), Pintori estudió diseño industrial en Monza y en 1936 entró en el departamento de marketing de Olivetti. Los carteles comerciales que diseñó para la marca, con sus vivos colores y la repetición de patrones visuales, fueron aclamados internacionalmente y se expusieron en el MoMA de Nueva York (1952) y en el Louvre de París (1955). En 1953 se unió a la asociación de artistas gráficos Alliance Graphique Internationale (AGI). En 1967 inició su carrera en solitario, y realizó encargos para Pirelli y Gabbianelli, entre otros.

CARTEL LITOGRÁFICO PARA LA OLIVETTI LETTERA 22, GIOVANNI PINTORI (1955)

WARREN PLATNER

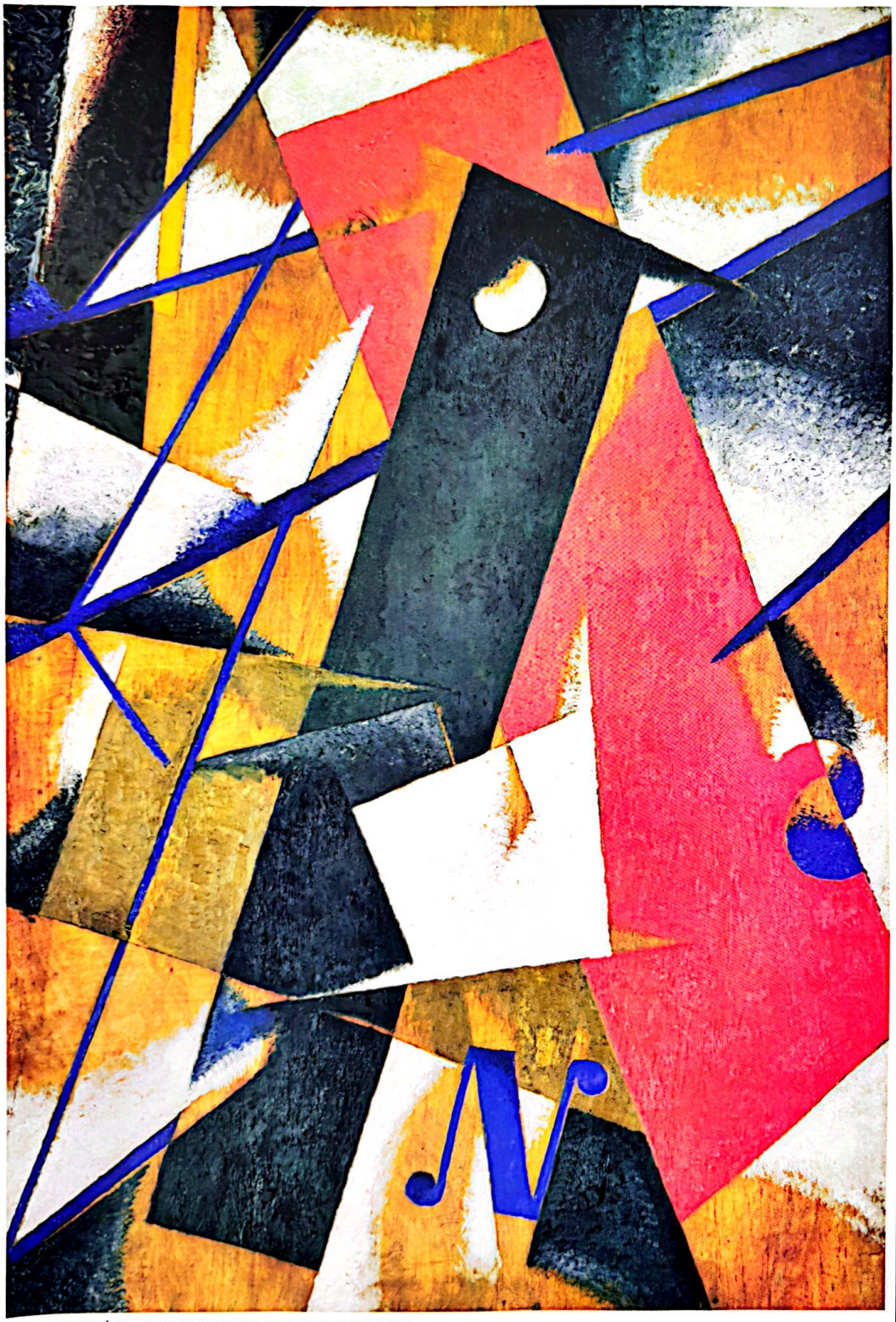
ESTADOUNIDENSE (1909–2006)

Nacido en Baltimore (Maryland, EE. UU.), Platner se graduó en arquitectura en la Cornell University. Desarrolló su talento trabajando para Raymond Loewy e I. M. Pei, y en 1960 ingresó en el estudio del arquitecto finlandés Eero Saarinen. Tras la muerte de este, siguió trabajando allí a las órdenes de Kevin Roche. Sus diseños para Roche, que incluyen el interior de la Fundación Ford en Manhattan (1967), son notables por su comedido uso del color y su informalidad. Platner es conocido sobre todo por las sillas, mesas y otomanas de varillas de acero que creó para Knoll en 1966. Desde 1967 dirigió su propio estudio en New Haven (Connecticut), diseñando interiores, iluminación, telas y muebles. Junto con Milton Glaser diseñó el interior del famoso restaurante Windows of the World del World Trade Center de Nueva York, terminado en 1976.

HITOS EN SU CARRERA

1945 Trabaja para Raymond Loewy
1966 Crea muebles de acero para Knoll
1967 Establece su propio estudio de interiorismo

Scanned with CamScanner

CONSTRUCCIÓN DE FUERZA ESPACIAL, LIUBOV POPOVA (1921)

GIO PONTI

ITALIANO (1891–1979)

Considerado el padre del diseño italiano, Ponti nació en Milán y estudió arquitectura en el Politécnico de esta ciudad. A partir de la década de 1920 se le asoció con el estilo Novecento de arquitectura y diseño, que buscaba casar lo viejo y lo nuevo con motivos neoclásicos y un retorno a la gran tradición artística italiana.

Además de diseñar edificios y muebles, Ponti fundó en 1928 la revista *Domus* para promover el Novecento, y trabajó como director de diseño para los ceramistas Richard-Ginori. De 1936 a 1961 enseñó en el Politécnico de Milán. Los diseños más famosos de su larga y variada carrera son la aerodinámica cafetera cromada La Cornuta, comercializada por La Pavoni en 1948, y la icónica silla Superleggera, de 1957, promocionada por Cassina como «la silla más ligera del mundo».

◁ LIUBOV POPOVA

RUSA (1889–1924)

Pintora y diseñadora, Popova nació en una acaudalada y culta familia de Ivanovskoie, cerca de Moscú. Viajó extensamente por Rusia y Europa occidental, y como pintora se asoció con el cubismo, el futurismo y, desde 1916, el suprematismo. Después de la Revolución Rusa de 1917 volcó toda su energía en la causa revolucionaria, diseñando carteles de propaganda, además de seguir produciendo pintura abstracta. En 1921, bajo la influencia del constructivismo, viró hacia la escenografía y el diseño textil. En 1923, junto con Varvara Stepanova, empezó a diseñar telas para la producción en serie en la primera fábrica estatal de estampado textil de Moscú.

HENRI PRIVAT-LIVEMONT

BELGA (1861–1936)

Cartelista Art Nouveau, decorador y fotógrafo, Privat-Livemont nació en Bruselas, en cuya École des Arts Décoratifs estudió antes de trasladarse a París. En 1883 se unió al estudio de Lamaire, Lavastre y Duvignaud, y participó en la redecoración del Hotel de Ville. En 1889 regresó a Bruselas, y durante la década de 1890 produjo

Scanned with CamScanner

numerosos carteles, siendo el más famoso el de Absinthe Robette (1896). También diseñó artículos decorativos, como baldosas de cerámica, para diversos edificios de Bruselas. Fotógrafo de talento, fue uno de los primeros creadores de autocromos, un tipo temprano de fotografía en color.

JEAN PROUVÉ

FRANCÉS (1901–1984)

Diseñador parisino de estilo moderno conocido por sus muebles de acero. Se describía a sí mismo como un «hombre fábrica», y su meta principal fue la creación de mobiliario funcional. Adoptó las últimas tecnologías para crear asientos que pudieran suministrarse en forma de kit a hospitales, escuelas y oficinas, algunos de ellos en colaboración con Charlotte Perriand.

OTTO PRUTSCHER

AUSTRIACO (1880–1949)

Hijo de un ebanista vienés, Prutscher estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde luego enseñaría durante gran parte de su vida. Se hizo un nombre en los primeros años del siglo xx diseñando interiores de estilo Jugendstil en Londres y París junto con Erwin Puchinger. Luego diseñó edificios e interiores en Viena y sus alrededores, entre ellos la Villa Rothberger en Baden bei Wien (1912) y la Casa Flemmich en Jägerndorf (1914). También diseñó muebles, telas, vidrio, joyería y cerámica, casi siempre en un rectilíneo estilo geométrico. Tras la Primera Guerra Mundial fue el arquitecto de varios proyectos de vivienda pública en Viena.

JEAN PUIFORCAT

FRANCÉS (1897–1945)

Puiforcat nació en una familia parisina de plateros y se unió a la firma familiar tras servir en la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920 transformó la empresa en una productora de diseños Art Déco, usando formas geométricas y mezclando la plata con piedras preciosas y maderas exóticas. En 1929 fue miembro fundador de la Union des Artistes Modernes, y al año siguiente participó en la primera exposición del grupo. En la década de 1930 creó elegantes juegos de mesa en plata, y en la Feria Mundial de París de 1937 expuso platería litúrgica. También trabajó como escultor.

DIETER RAMS SUPERVISA SU SISTEMA DE ESTANTERÍAS UNIVERSAL 606 PARA VITSOE (1960)

R

ERNEST RACE

BRITÁNICO (1913–1964)

Nacido en Newcastle-upon-Tyne (Inglaterra), Race estudió interiorismo en la Bartlett School of Architecture de Londres. A finales de la década de 1930 se labró una reputación diseñando textiles tejidos a mano. En 1946, respondiendo a la necesidad de muebles utilitarios en la Gran Bretaña de posguerra, expuso su serie BA de sillas de aluminio en la exposición Britain Can Make It.

Los muebles metálicos de Race fueron un éxito comercial, que continuó con las sillas de varas de acero Antelope y Springbook, que se expusieron en el Festival of Britain de 1951. Entre sus diseños posteriores se cuentan la tumbona Neptune para la naviera P&O (1953) y el sillón Heron (1955).

HITOS EN SU CARRERA

1945 Diseña las sillas utilitarias BA
1951 Se expone la silla Antelope en el Festival of Britain
1955 Diseña el sillón Heron

△ DIETER RAMS

ALEMÁN (n. 1932)

Rams nació en Wiesbaden (Alemania) y se formó como carpintero, el oficio de su abuelo, pero finalmente se graduó en arquitectura en la Escuela de Arte de Wiesbaden. Desde 1953 trabajó en Frankfurt para el arquitecto Otto Appel, y en 1955 ingresó en Braun, la fábrica de electrodomésticos, como interiorista. No tardó en derivar hacia el diseño industrial, y en 1956 colaboró con Hans Gugelot, de la Escuela de Diseño de Ulm, en la creación de la grabadora Phonosuper SK4. El aerodinámico cuerpo de metal pintado de blanco y la tapa de plexiglás de la SK4 revolucionaron el aspecto de los aparatos eléctricos.

Como director de diseño de Braun desde 1961, Rams aportó a la empresa una sólida filosofía de diseño, expresada en una amplia variedad de productos, desde relojes y secadores hasta batidoras y afeitadoras. Sus escultóricos y minimalistas diseños, con controles simples de uso sencillo, cimentaron la fama de Braun. Todos ellos encarnaban sus diez principios del buen diseño, sobre todo que los productos deben ser útiles, innovadores, estéticamente atractivos y duraderos. En 1959 Rams empezó a diseñar también muebles, comercializados por Vitsoe+Zapf, entre ellos el Sistema de Estanterías Universal 606 (1960).

HITOS EN SU CARRERA

1955 Empieza a trabajar para Braun
1956 Diseña la grabadora Phonosuper SK4 con Hans Gugelot
1959 Crea el equipo estéreo Studio 2 y la radio de bolsillo T3
1960 Produce el Sistema de Estanterías Universal 606
1987 Es nombrado presidente del Consejo Alemán de Diseño

Scanned with CamScanner

CARTEL PARA LA INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE DE ASPEN, PAUL RAND (1966)

△ PAUL RAND

ESTADOUNIDENSE (1914–1996)

Nacido Peretz Rosenbaum en Brooklyn (Nueva York), el diseñador gráfico Paul Rand realizó varios cursos en el Pratt Institute, la Parsons School of Design y la Art Students League, pero lo aprendió casi todo estudiando la obra de los diseñadores europeos modernos contemporáneos. Desde 1936 llamó la atención con sus trabajos de diseño en revistas como *Direction* y *Esquire*. Durante la década de 1940 se pasó al diseño publicitario y, mediada la de 1950, se concentró en la creación de logos de marca, contando entre sus clientes a IBM, Westinghouse, UPS, ABC Television, Enron y Next. Enseñó diseño gráfico en la Universidad de Yale de 1956 a 1969 y de 1974 a 1985.

HITOS EN SU CARRERA

1956 Crea el logotipo de IBM
1985 Rediseña el logo de Yale University Press

KARIM RASHID

EGIPCIOESTADOUNIDENSE (n. 1960)

Nacido en El Cairo, Rashid se crio en Canadá y estudió diseño industrial en la Carleton University en Ottawa. Acumuló experiencia en Italia, trabajando para Ettore Sottsass y Rodolfo Bonetto, antes de abrir su propio estudio en Nueva York en 1993. Se dio a conocer con la papelera Garbo Can (1996) y con la silla de plástico Oh Chair para Umbra (1999). Estos dos diseños asentaron la popularidad de su alegre estilo «blob», que combinaba los colores vivos y las formas curvilíneas. La variedad y cantidad de sus trabajos de diseño es asombrosa, desde la aspiradora Dirt Devil KONE hasta los frascos de perfume para Kenzo. Ha diseñado interiores de restaurante, tapas para el alcantarillado de Nueva York, lámparas para Artemide, e incluso una estación de metro en Nápoles (2011).

HITOS EN SU CARRERA

1985 Empieza a trabajar para KAN Industrial Designers en Canadá
1993 Se traslada a Nueva York
1996 Diseña la Garbo Can
2012 Gana el premio Red Dot por su colección Ottawa para BoConcept

RUTH REEVES

ESTADOUNIDENSE (1892–1966)

Diseñadora textil, Reeves estudió en el Pratt Institute y la Art Students League de Nueva York. En 1921 se trasladó a París y estudió pintura con Fernand Léger. Regresó a EE. UU. en 1928 e inició su carrera como diseñadora textil. Trabajando con el fabricante W & J Sloane, produjo telas estampadas y tapices para una exposición textil en el MoMA en 1930. En 1932 diseñó la alfombra del vestíbulo y un tapiz para el Radio City Music Hall de Nueva York; y sus patrones de inspiración guatemalteca de 1935 fueron muy apreciados. Pasó los diez últimos años de su vida en India.

HITOS EN SU CARRERA

1928 Figura en una exposición en el MoMA
1932 Diseña piezas para el Radio City Music Hall de Nueva York

COLIN REID

BRITÁNICO (n. c. 1960)

Establecido en el suroeste de Inglaterra, Reid trabaja el vidrio a gran escala, a menudo fundiéndolo en un horno. Aparte de esculturas para museos y jardines, ha hecho una serie de mesas en forma de hojas tropicales gigantes, incluida una para la Devonshire Collection de Chatsworth House, en Derbyshire. En 2014 Reid obtuvo el Coburg Glass Prize Alexander Tutsek por su pieza Ring of Fire.

Scanned with CamScanner

PAUL RENNER

ALEMÁN (1878–1956)

Nacido en Wernigerode (Alemania), Renner estudió pintura en Berlín, Múnich y Karlsruhe. En 1909 fundó con Emil Preetorius una escuela de ilustración y producción de libros en Múnich. En 1910 se hizo miembro activo de la Deutscher Werkbund, la asociación de artesanos de Alemania. En la década de 1920 enseñó grafismo y tipografía en Frankfurt y Múnich, y diseñó la tipografía de palo seco Futura (1927), que le hizo famoso. Activo opositor al partido nazi, se vio obligado a huir a Suiza tras el ascenso al poder de Hitler en 1933. Publicó dos grandes obras: *La tipografía como arte* (1922) y *El arte de la tipografía* (1939).

HITOS EN SU CARRERA

1922 Publica *La tipografía como arte*
1927 Diseña la tipografía Futura
1939 Huye de Alemania a Suiza para escapar del régimen nazi

FREDERICK ALFRED RHEAD

BRITÁNICO (1856–1933)

Nacido en una familia de alfareros en Newcastle-under-Lyme (Inglaterra), Rhead aprendió el oficio en Minton con Marc-Louis Solon, que le enseñó la técnica decorativa *pâte-sur-pâte*. Como diseñador y decorador en Wedgwood, desde 1878 creó piezas de exposición muy aplaudidas. También trabajó como director artístico en otras empresas, como Wileman, antes de establecerse por su cuenta en 1905. La quiebra de una fábrica de baldosas que adquirió en 1908 le causó dificultades económicas, pero de 1912 a 1929 encontró refugio como director artístico de Wood & Sons, donde produjo las populares líneas Elers y Trellis.

LOUIS RHEAD

ANGLOESTADOUNIDENSE (1857–1926)

Hermano de Frederick Alfred (arriba), con 13 años fue enviado a estudiar pintura a París. Como su hermano, luego trabajó como ceramista para Minton y Wedgwood. En 1879 obtuvo una beca para estudiar en la National Art Training School de Londres, y en 1883 consiguió un puesto en una editorial neoyorquina y no tardó en conseguir la ciudadanía estadounidense. En la década de 1890 tuvo fama como cartelista e ilustrador, y su obra apareció en *Harper's Bazaar*, *Ladies' Home Journal* y otras revistas. Desde 1902 trabajó principalmente como ilustrador de libros infantiles para Harper Publishers.

GERRIT RIETVELD

NEERLANDÉS (1888–1964)

Arquitecto y diseñador de muebles asociado con el movimiento De Stijl, Rietveld era hijo de un carpintero de Utretch; de su padre aprendió el oficio, y a partir de 1906 estudió arquitectura en clases nocturnas. En 1917 abrió un taller de muebles y diseñó su pieza más famosa, la butaca Roja y Azul. Al año siguiente, tras unirse a De Stijl, empezó a trabajar como arquitecto e interiorista, y en 1924 creó la rigurosamente moderna casa Schröder en Utretch. En 1928 fue miembro fundador del Congreso Internacional para la Arquitectura Moderna.

Sus innovadores diseños de la década de 1930 incluyen la silla sin patas Zig-Zag (1934) y varios proyectos de vivienda social. Más adelante trabajaría principalmente como arquitecto, y entre sus obras se cuentan el pabellón de Países Bajos para la Bienal de Venecia de 1954 y el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que fue terminado después de su muerte.

HITOS EN SU CARRERA

1917 Diseña la butaca Roja y Azul
1918 Se une a De Stijl
1924 Proyecta la casa Schröder
1934 Diseña la silla Zig-Zag

▷ ALEKSANDR RODCHENKO

RUSO (1891–1956)

Nacido en San Petersburgo, Rodchenko estudió pintura en la Escuela de Arte Kazán de Odesa y en el Instituto Stróganov de Moscú. Inicialmente pintor abstracto influido por el suprematismo, adoptó los ideales de la revolución bolchevique de 1917, y en 1921 abandonó la pintura por el productivismo y el constructivismo, movimientos que ponían el arte al servicio de las masas en una sociedad industrial. Sus diseños de la década de 1920 para libros, carteles y revistas, en los que usaba de manera innovadora la tipografía, el fotomontaje y los esquemas asimétricos, fueron enormemente influyentes. También diseñó muebles, cerámica y tejidos, así como decorados para cine y teatro. La llegada del realismo soviético en la década de 1930 le obligó a abandonar el estilo moderno.

SERGIO RODRIGUES

BRASILEÑO (1927–2014)

Natural de Rio de Janeiro, Rodrigues estudió arquitectura antes de dedicarse al diseño de muebles. Usando materiales tradicionales, como maderas tropicales, caña y cuero, se propuso crear muebles que casaran el estilo moderno europeo con la cultura tradicional brasileña. Llamó la atención en la década de 1950, en particular con la premiada Poltrona Mole (1957). Sus diseños fueron muy usados entre 1956 y 1960 para amueblar los edificios de nueva planta de Brasilia, la nueva capital brasileña. Su obra posterior incluye la silla Kilin (1973), con armazón de madera y asiento de cuero, y el sillón de madera Diz (2003).

GILBERT ROHDE

ESTADOUNIDENSE (1894–1944)

Nacido en el Bronx de Nueva York, Rohde era hijo de un ebanista y aprendió el oficio en el taller de su padre. Un viaje a Europa en 1927 despertó su interés por el diseño moderno. En 1929 abrió

ADORADORES DEL SOL, ALEKSANDR RODCHENKO (1933)

Scanned with CamScanner

TERMINAL DE TWA EN EL AEROPUERTO JOHN F. KENNEDY DE NUEVA YORK, DISEÑO ORIGINAL DE EERO SAARINEN (1955–1962)

Scanned with CamScanner

su estudio en Nueva York, donde creó piezas de mobiliario únicas para clientes acaudalados. A principios de la década de 1930 convenció a la empresa Herman Miller para que adoptara una amplia gama de diseños modernos. También diseñó muebles para empresas como Heywood-Wakefield y Widdicomb, y se le suele atribuir la presentación del estilo moderno al público general de EE. UU. Sus innovadoras creaciones incluyen la silla Plexiglass (1939) y el mobiliario modular Executive Office Group (1942), diseñado para Herman Miller.

JOHAN ROHDE

DANÉS (1856–1935)

Nacido en Randers (Dinamarca), Rohde se formó como médico antes de dedicarse a la pintura. Se convirtió en una figura eminente del mundo artístico danés, y desde 1891 se vinculó al movimiento Den Frie Udstilling (Exposición Libre). En 1897 empezó a diseñar muebles, y en la Exposición Universal de París de 1900 mostró algunos de ellos. En 1906, después de diseñar alguna pieza de platería para uso propio, empezó a trabajar para Georg Jensen. Su estilo pulido y sobrio tuvo un gran éxito, y su colaboración con Jensen se prolongó durante el resto de su vida. La reputación de su plata eclipsó su pintura.

JACQUES-ÉMILE RUHLMANN

FRANCÉS (1879–1933)

Diseñador de muebles Art Déco nacido en París, adonde su familia había llegado recientemente desde Alsacia, Ruhlmann trabajó de joven en la empresa de pintura y decoración de su padre, que heredó en 1907. Entonces empezó a diseñar muebles de estilo Art Nouveau que atrajeron la atención general en el Salón de Otoño de 1913. Tras la Primera Guerra Mundial fundó una empresa de interiorismo, y creó papeles pintados, alfombras y lámparas, además de muebles. Empleó a los mejores artesanos parisinos y produjo un lujoso mobiliario hecho con costosos materiales como ébano de macasar, palisandro, nudo de amboina y marfil, en un estilo elegante y sobrio.

Junto con el arquitecto Pierre Paout creó, para la Exposición Internacional de París de 1925, el Hôtel du Collectioneur: una majestuosa exhibición de sus diseños de mobiliario e interior. En sus últimos años, entre sus prestigiosos clientes contaba con el gobierno francés y con el marajá de Indore.

HITOS EN SU CARRERA

1913 Expone muebles Art Nouveau en el Salón de Otoño de París
1925 Crea el Hôtel du Collectioneur para la Exposición Internacional de París
1932 Diseña un escritorio para el marajá de Indore

S

◁ EERO SAARINEN

FINÉSESTADOUNIDENSE (1910–1961)

Hijo del famoso arquitecto Eliel Saarinen, Eero Saarinen nació en Kirkkonummi (Finlandia) y a los 13 años emigró a EE. UU. con su familia. Estudió arquitectura en Yale antes de unirse al despacho de su padre en Cranbrook (Michigan). En colaboración con Charles Eames, diseñó las sillas premiadas en el concurso de Diseño Orgánico del MoMA de Nueva York de 1940. Luego diseñó muebles para Knoll, entre los que destacan las sillas Womb (1946) y Tulip (1955–1956).

Como arquitecto, Saarinen acometió grandes proyectos como la terminal de la TWA del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles, ambos en construcción en el momento de su muerte.

HITOS EN SU CARRERA

1946 Diseña la silla Womb
1955 Encargo del diseño de la terminal de la TWA del Aeropuerto John F. Kennedy
1956 Knoll produce su silla Tulip
1958 Encargo del diseño del Aeropuerto de Washington-Dulles

BENTE SAETRANG

NORUEGA (n. 1946)

Artista textil nacida en Oslo, Saetrang estudió en la Academia de Arte de Poznan (Polonia) con Magdalena Abakanowicz (n. 1930). Se labró su reputación en Oslo en la década de 1980, con tapices como Manhattan (1985) y

Scanned with CamScanner

Signal 1, 2 & 3 (1986). Entre sus últimas obras destacan Transformation (1995) y Pink Madder Lake (2010). Entre 1988 y 1993 fue profesora en la Academia Nacional de Artes de Bergen.

▷ ASTRID SAMPE

SUECA (1909–2002)

Diseñadora textil nacida en Estocolmo, Sampe estudió en el Konstfack de su ciudad natal y en el Royal College of Art de Londres. En 1937 empezó a trabajar en el estudio de diseño de los almacenes Nordiska Kompaniet (NK) de Estocolmo. Sus diseños se expusieron de forma destacada en la Exposición Internacional de París de 1937 y en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Fue responsable de diseño textil de NK de 1938 a 1971, y allí promovió el uso de materiales y técnicas nuevos para la producción textil a escala industrial. Algunos de sus diseños de la década de 1950, hechos para otras empresas como Knoll, además de NK, tuvieron especial éxito.

RICHARD SAPPER

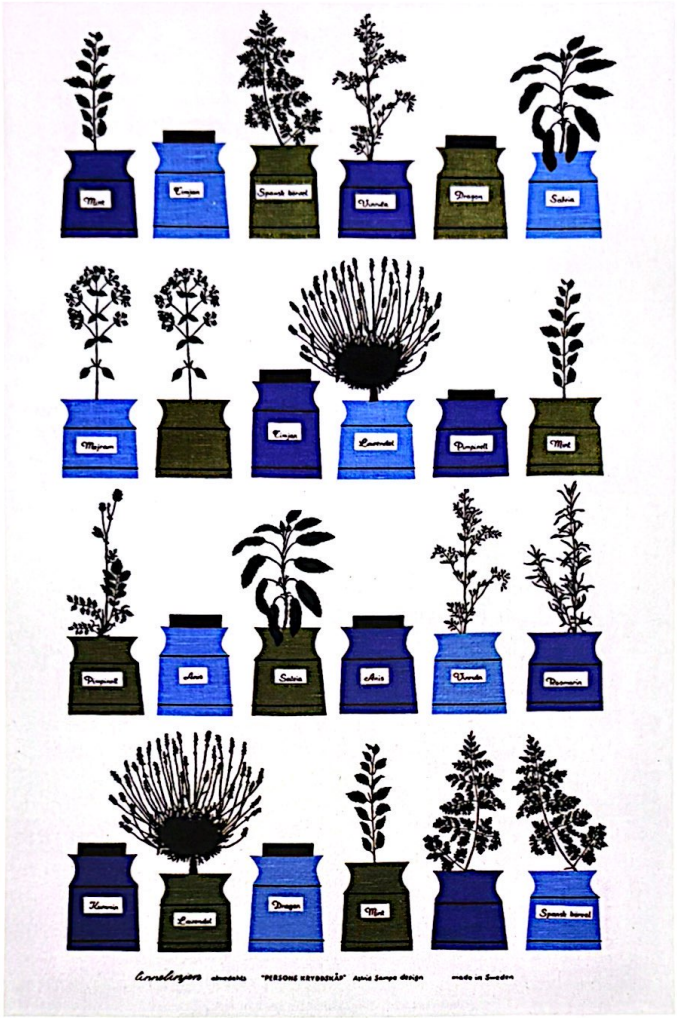
ALEMÁN (1932–2015)

Nacido en Múnich, Sapper estudio ingeniería y empresariales antes de dedicarse al diseño industrial. A finales de la década de 1950 se trasladó a Milán y formó una sociedad creativa con el arquitecto y diseñador italiano Marco Zanuso. Sus exitosas creaciones incluyeron una silla infantil apilable de plástico para Kartell (1964), el teléfono plegable Grillo para Siemens (1966) y una amplia gama de aparatos para la empresa italiana de electrónica Brionvega, entre ellos el televisor portátil Doney (1962).

Otros diseños de Sapper fueron la icónica lámpara de despacho Tizio para Artemide (1972) y la olla Bollitore para Alessi (1984). En 1980 se convirtió en el principal asesor de diseño de IBM, y en 1992 creó el primer ThinkPad.

HITOS EN SU CARRERA

1966 Diseña, junto con Marco Zanuso, el teléfono Grillo para Siemens
1972 Diseña la lámpara Tizio para Artemide
1980 Asesor principal de diseño de IBM

DISEÑO TEXTIL PERSONS KRYDDSKÅP, ASTRID SAMPE (1955)

GINO SARFATTI

ITALIANO (1912–1984)

Nacido en Venecia, Sarfatti estudió ingeniería aeronáutica en Génova, pero no terminó la carrera. En 1936, mientras trabajaba de vendedor, creó su primera lámpara para un amigo. Totalmente autodidacta, en 1939 ya había diseñado todo tipo de lámparas y fundó una empresa, Arteluce, para producirlas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Arteluce se convirtió en la principal empresa de iluminación de Italia. Sarfatti diseñó más de 400 lámparas y contrató a algunos de los mejores diseñadores italianos de las décadas de 1950 y 1960. Su último proyecto antes de retirarse en 1972 fue la iluminación del Teatro Regio de Turín.

TIMO SARPANEVA

FINLANDÉS (1926–2006)

Diseñador del vidrio nacido en Helsinki, Sarpaneva se graduó en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Aalto en 1948. A principios de la década de 1950 su habilidad en el grabado del vidrio le valió un puesto en Iittala.

Para Iittala diseñó numerosas y premiadas vajillas, como la serie i-line de bandejas y botellas (1956) y una icónica olla de hierro fundido (1960). Su cristalería Finlandia (1964) tenía un efecto texturado de madera, logrado vaciando el vidrio en moldes de madera requemada. En sus últimos años creó esculturas de vidrio inspiradas en el paisaje y las formas naturales de Finlandia.

MUNETSUGU SATOMI

JAPONÉS (1904–1996)

Nacido en Osaka, Satomi se trasladó a Francia en 1922 y estudió en la Escuela de Bellas Artes de París. Se vio influido por el Art Déco, en particular por el cartelista Cassandre, y en la década de 1930 se hizo un nombre como cartelista. Fue muy admirado por sus carteles de viajes para clientes como Japanese Government Railways y la línea aérea holandesa KLM. Su trabajo después de la Segunda Guerra Mundial incluyó el divertido póster Golf (1960).

▷ RAYMOND SAVIGNAC

FRANCÉS (1907–2002)

Nacido en París, Savignac dejó la escuela a los 15 años para trabajar como dibujante, y creó diversos personajes de dibujo animado para anuncios. En 1935 fue contratado por el cartelista Cassandre, pero no se dio a conocer hasta 1949, con un ingenioso cartel para el jabón Monsavon, al que siguieron contratos para carteles promocionales de productos de consumo. En la década de 1970 su estilo de humor visual dejó de estar de moda, pero siguió trabajando hasta bien entrada la década de 1990.

CARLO SCARPA

ITALIANO (1906–1978)

Nacido en Venecia, Scarpa se dio a conocer como arquitecto e interiorista tras la Segunda Guerra Mundial. Como Frank Lloyd Wright, mezcló las habilidades artesanales con los materiales modernos en grandes proyectos como el Museo Castelvecchio de Verona (1956), la sala de exposición de Olivetti en la Plaza de San Marcos de Venecia (1957) y el edificio de la Fundación Querini-Stampalia, también en Venecia (1962). A menor escala, creó jarrones y lámparas para la vidriería Venini de Murano.

ARCHIMEDE SEGUSO

ITALIANO (1909–1999)

Nacido en una familia de vidrieros de Murano (Venecia), Seguso fue reconocido como maestro vidriero con 17 años. En

Scanned with CamScanner

1933 fundó su propia empresa de arte en vidrio y tres años después expuso por primera vez en la Bienal de Venecia. En la década de 1950, sus cristalerías de arriesgada técnica, especialmente las series Merletto (1952) y Piuma (1956), fueron aclamadas por la crítica. Siguió produciendo innovadores diseños hasta la década de 1970, entre ellos la serie Op Art (1972). Su obra fue celebrada con exposiciones individuales en Tiffany's, en Nueva York, en 1989, y en el Palacio Ducal de Venecia, en 1991.

PETER SHIRE

ESTADOUNIDENSE (n. 1947)

Ceramista y diseñador nacido en Echo Park, suburbio de Los Ángeles, donde ha permanecido toda su vida, Shire se formó en el Chouinard Art Institute en la década de 1960 y montó su estudio de cerámica en 1972. Las coloridas teteras geométricas que creó a partir de 1974 atrajeron la atención de Ettore Sottsass, que en 1981 lo invitó a unirse al grupo posmodernista Memphis de Milán.

Mientras trabajaba con Memphis, Shire diseñó muebles con el mismo estilo colorista y anguloso, incluidos el sillón Bel Air (1982) y el canapé Big Sur (1986), así como piezas de cerámica, plata y vidrio. Desde la década de 1980 su obra ha incluido esculturas para Los Ángeles y otros lugares de California, murales de azulejos y pinturas sobre cerámica.

HITOS EN SU CARRERA

1972 Establece un estudio en Los Ángeles, su ciudad natal
1981 Ettore Sottsass le invita a unirse a Memphis
1982 Diseña el sillón Bel Air
1986 Diseña el canapé Big Sur

SILVER STUDIO

REINO UNIDO [1880–1963]

En las dos últimas décadas del siglo XIX, Arthur Silver convirtió su estudio de diseño en Londres, que creaba patrones para telas y papeles pintados, en un centro creativo del Art Nouveau británico. Empleó a diseñadores como Harry Napper, John Illingworth Kay y Archibald Knox, así como a sus hijos, Rex y Harry; y encontró un mercado receptivo en el continente y en EE. UU., además de Gran Bretaña.

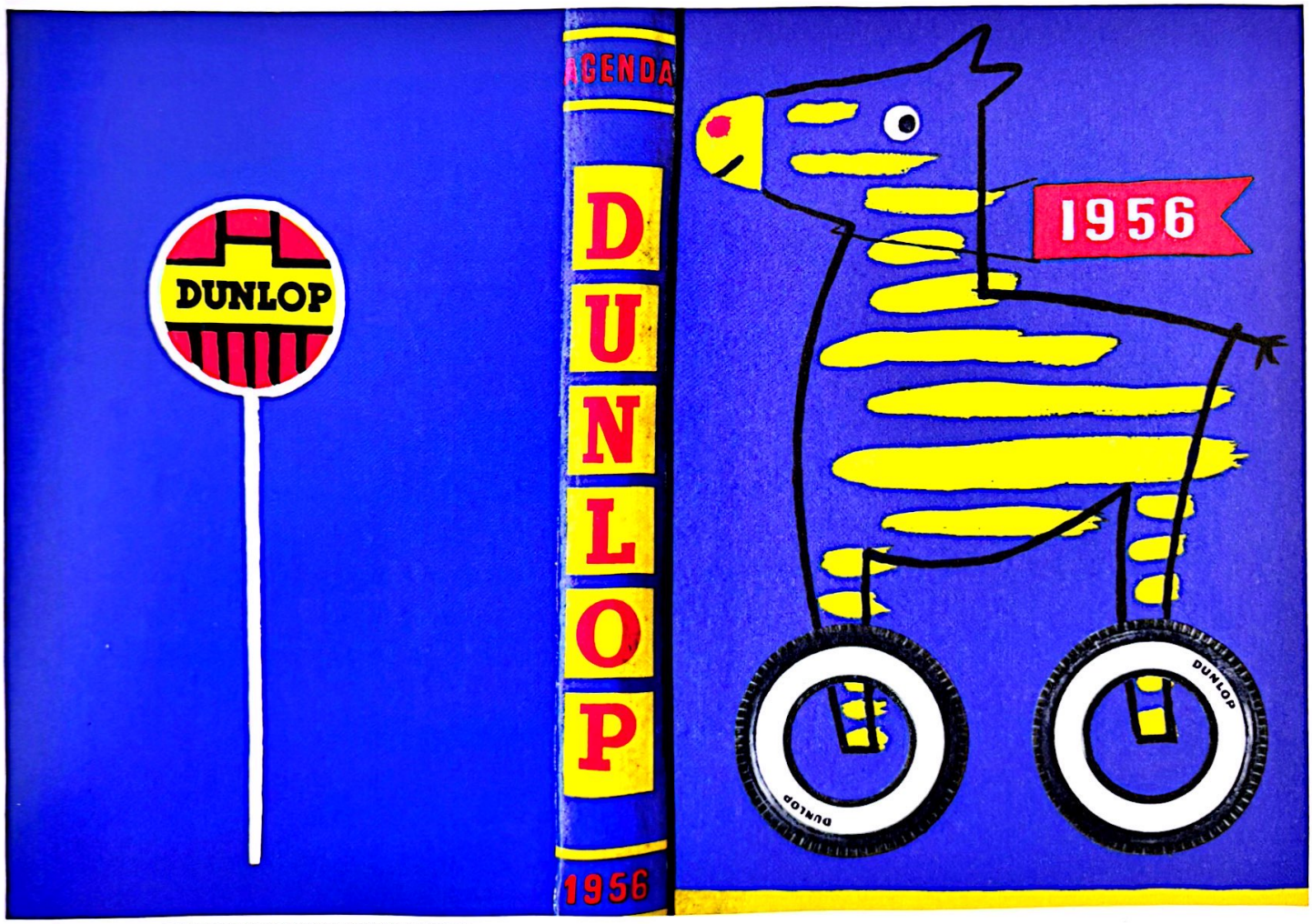
La producción de Silver Studio incluía desde tapicerías y papeles pintados hasta alfombras, manteles y metalistería. Dirigido por Rex Silver, hijo de Arthur, a partir de 1901, el estudio mantuvo su alta producción hasta la Segunda Guerra Mundial, produciendo en total más de 20 000 diseños.

BOŘEK ŠÍPEK

CHECOSLOVACO (1949–2016)

Nacido en Praga, entonces capital de Checoslovaquia, tras la fallida Primavera de Praga de 1968 Šípek huyó a Alemania y estudió arquitectura en Hamburgo. En 1983 abrió un estudio de diseño en Ámsterdam, y creó la silla Bambi, de tubo de acero y seda.

Desde mediados de la década de 1980 obtuvo renombre internacional por sus posmodernos diseños de muebles, cuberterías, porcelana, jarrones y lámparas, promocionados por la firma de diseño italiana Driade y por Steltman en Países Bajos. Aunque según su propia opinión él era ante todo arquitecto, siguió produciendo diseños para muchas grandes empresas, entre ellas Alessi, Munari, Vitra y Rosenthal. Desde 1990 vivió principalmente en su tierra natal.

CUBIERTA DE LA AGENDA DUNLOP, RAYMOND SAVIGNAC (1956)

Scanned with CamScanner

NAUM SLUTZKY

RUSO (1894–1965)

Nacido en el seno de una familia de orfebres en Kiev (Imperio ruso), Slutzki desarrolló su oficio en los Talleres de Viena antes de unirse al taller de metalistería de la Bauhaus de Weimar en 1919. Dejó la Bauhaus en 1923 para trabajar como diseñador independiente en Hamburgo. Creó principalmente joyería en oro y plata, pero también hizo teteras, cafeteras y lámparas. En 1933, tras el ascenso nazi al poder, se trasladó a Inglaterra, donde fue un influyente profesor, sobre todo en Darlington Hall de Devon, en la década de 1930, y en el Royal College of Art de Londres, en la de 1950.

LUDVIKA SMRČKOVÁ

CHECOSLOVACA (1903–1991)

Diseñadora de vidrio nacida en Kročehlavy (entonces en el Imperio austrohúngaro), Smrčková se graduó en la Escuela de Artes Decorativas de Praga. Atrajo la atención por primera vez cuando su obra se mostró en la Exposición Internacional de París de 1925. Diseñando sobre todo para los vidrieros Moser, creó una vidriería elegante y funcional, como el juego de desayuno de 1936. Su trabajo obtuvo un premio en la Exposición Internacional de París de 1937. En la década de 1940 sus diseños fueron producidos también por la vidriería Rückl de Nizbor, y desde 1948 fue directora de diseño de las vidrierías nacionalizadas Inwald.

▽ MICHAEL SODEAU

BRITÁNICO (n. 1969)

Nacido en Londres, Sodeau estudió diseño industrial en el Central St. Martins College of Art and Design. Tras graduarse en 1994, fue cofundador de Inflate, que creaba versiones hinchables de productos tradicionales. En 1997 estableció su propia empresa en Londres: Michael Sodeau Partnership. Sus diseños de muebles incluyen la línea Wing para Isokon Plus (1999), el perchero Corallo para Gervasoni (2001) y la silla Halo, de fibra de carbono, expuesta en 2014. En 2008 se lanzó su línea de artículos de escritorio Anything, desarrollada para la empresa japonesa Suikosha.

ETTORE SOTTSASS

ITALIANO (1917–2007)

Aunque nació en Innsbruck (Austria), Sottsass se crió en Milán. Hijo de un arquitecto, se graduó en arquitectura en el Politécnico de Turín, pero en la década de 1950 se pasó al diseño industrial. Desde 1958 fue asesor de diseño de Olivetti, y su atrevido estilo culminó en la famosa máquina de escribir Valentine (1969), con influencias del pop art. Para la década de 1970, Sottsass se había convertido en un abanderado de la búsqueda de nuevos enfoques en arquitectura y diseño. En 1979 se unió al estudio de diseño radical Alchimia, y al año siguiente fundó su propia empresa, Sottsass Associati, para abordar proyectos a mayor escala. En 1981 fundó Memphis, un grupo de jóvenes diseñadores industriales y de mobiliario con sede en Milán, cuyo estilo posmoderno dominó el diseño en la primera mitad de la década de 1980. La obra de Sottsass para Memphis incluyó los aparadores Casablanca y Carlton (ambos de 1981) y la mesa Tartar (1985). Tras abandonar Memphis en 1985, se concentró sobre todo en proyectos arquitectónicos.

HITOS EN SU CARRERA

1969 Diseña la máquina de escribir Valentine
1981 Funda el grupo de diseño Memphis
1994 Exposición individual en el Centro Pompidou de París

MART STAM

NEERLANDÉS (1899–1986)

Nacido en Purmerend, en el norte de Holanda, Stam se formó como dibujante antes de trabajar como arquitecto en Rotterdam, Berlín y Zúrich. En 1926 diseñó la S43, la primera silla en voladizo de tubo de acero. Al año siguiente participó como arquitecto en el proyecto de la Weissenhofsiedlung en Stuttgart, y entró en contacto con Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. En 1930 viajó a la Unión Soviética con un grupo de arquitectos y urbanistas alemanes para proyectar las nuevas ciudades del Estado comunista. Regresó a Países Bajos en 1934, y siguió su carrera como arquitecto y defensor del estilo moderno hasta su jubilación en 1966.

ANTON STANKOWSKI

ALEMÁN (1906–1998)

Diseñador gráfico nacido en Gelsenkirchen (Alemania), Stankowski estudió en la Universidad Folkwang de las Artes. Entre 1929 y 1934 trabajó en el estudio de publicidad de Max Dalang en Zúrich, donde desarrolló su concepto de «arte gráfico constructivo». Prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, en 1951 estableció su propio estudio en Stuttgart. Durante las décadas siguientes se convirtió en una figura líder del diseño gráfico, admirado por sus carteles para Mercedes-Benz de 1955, su logotipo y gráficos Berlin-Layout (1968) y el logo de Deutsche Bank (1974). También fue pintor y fotógrafo.

▷ PHILIPPE STARCK

FRANCÉS (n. 1949)

Starck nació en París y estudió diseño en la École Nissim de Camondo. Niño prodigio, a los 16 años ganó un concurso de diseño de muebles y a los 20 fue contratado como director artístico en el estudio del diseñador de moda Pierre Cardin. En la década de 1970 se convirtió en un interiorista de moda, y decoró varios bares y clubs de París. En 1982, el presidente francés, François Mitterrand, le pidió que le ayudara a redecorar sus estancias privadas en el Palacio del Elíseo. Dos años después, su decoración para el Café Costes de París, que incluía la silla Costes de tres patas, confirmó su estatus de superestrella del diseño.

Starck ha seguido creando innovadores edificios e interiores, así como ingeniosos y divertidos diseños para varios productos, desde motos y turbinas eólicas hasta zapatos y candeleros. Entre sus diseños más conocidos se cuentan la lámpara de mesa Ara para Flos (1988), el icónico exprimidor Juicy Salif para Alessi (1990) y la silla Louis Ghost para Kartell (2002).

HITOS EN SU CARRERA

1984 Diseña el interior del Café Costes de París
1989 Diseña La Flamme del Asahi Beer Hall de Tokio
1990 Crea el exprimidor Juicy Salif
2002 Diseña la silla Louis Ghost
2007 Colabora en el diseño del hotel de lujo SLS en Beverly Hills
2009 Crea los altavoces inalámbricos Zikmu

THÉOPHILE STEINLEN

FRANCOSUIZO (1859–1923)

Cartelista del Art Nouveau, Steinlen nació en Lausana (Suiza). Aspirante a artista con un banal trabajo de diseño en una fábrica, hacia 1880 se trasladó a París y se estableció en Montmartre. Frecuentó el cabaret Le Chat Noir, guarida favorita de artistas y poetas, y en 1883 recibió el encargo de diseñar carteles publicitarios para el cabaret e ilustraciones para su revista. Sus láminas que representan al gato epónimo le darían una fama duradera. Steinlen produjo cientos de carteles a lo largo de su carrera, y sus ilustraciones aparecieron regularmente en revistas como *Le Rire* y *Gil Blas*. También expuso como pintor.

SOFÁ LIBRARY, MICHAEL SODEAU (2014)

Scanned with CamScanner

RONALD STENNETT-WILLSON

BRITÁNICO (1915–2009)

Natural de Padgate (Inglaterra), Stennett-Willson no tuvo una formación formal en diseño. De joven se apasionó con el vidrio decorativo, y en la década de 1950 dirigió la empresa importadora de vidrio Wuidart. Promocionó los productos de vidrieros suecos como Orrefors y Kosta, y luego empezó a diseñar jarras, jarrones y copas de estilo escandinavo, primero para Wuidart y, desde 1959, para Lemington Glassworks. En 1967 fundó su propia fábrica, King's Lynn Glassworks, que en 1969 fue absorbida por Wedgwood.

Entre sus diseños para Wedgwod están la línea Sheringham y los candeleros Sandringham (década de 1970). Siguió diseñando vidriería hasta 1987.

VARVARA STEPÁNOVA

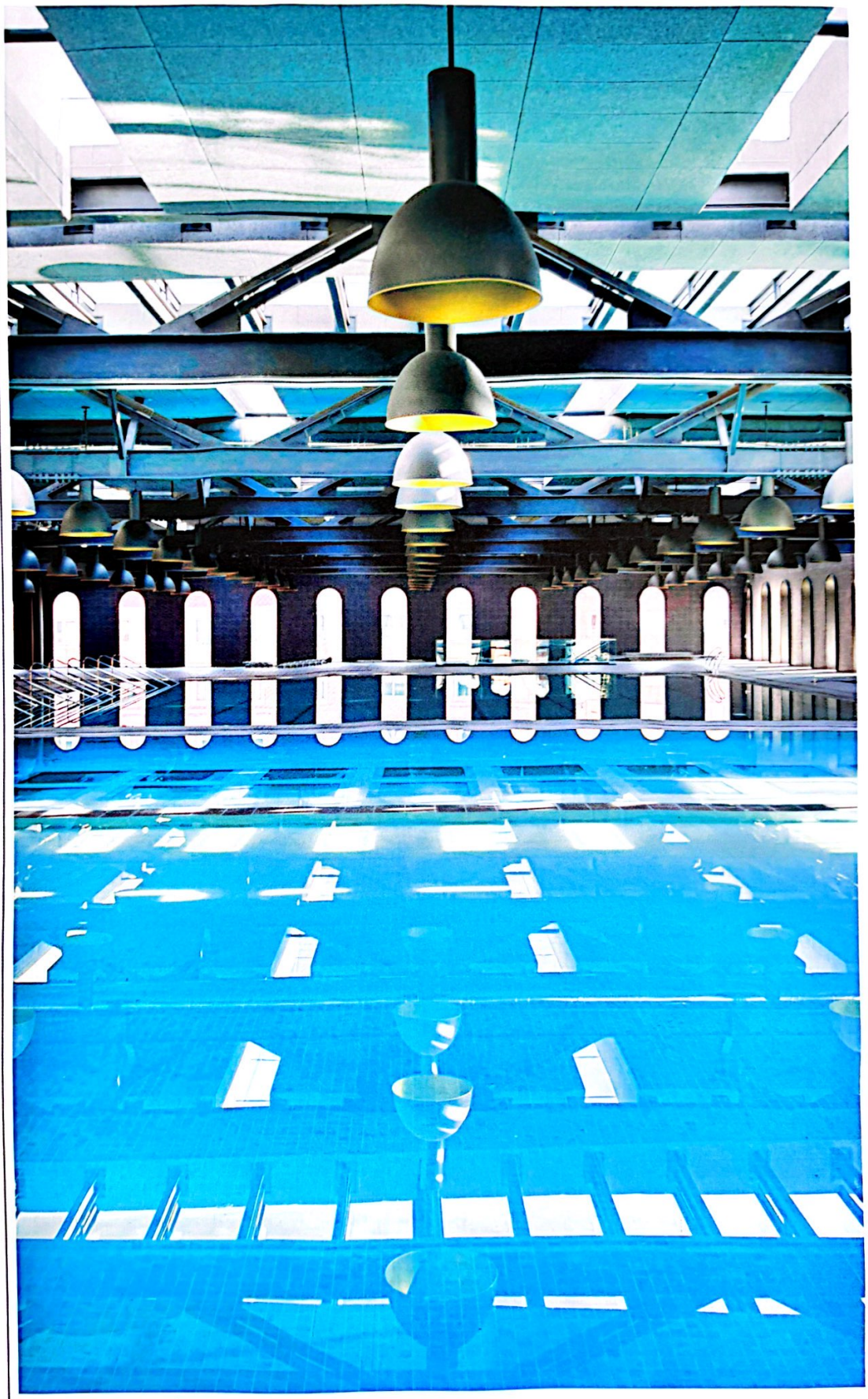
RUSA (1894–1958)

Nacida en Lituania, por entonces parte del Imperio ruso, Stepánova se formó en la Escuela de Arte Kazán de Odesa y luego en la Académie de la Palette de París. Perteneció al grupo de artistas vanguardistas de Moscú que saludó la Revolución Rusa de 1917. Con su marido, Aleksandr Rodchenko, fue fundadora del movimiento constructivista en 1921. En 1922 y 1923 creó diseños textiles geométricos para su producción por la primera fábrica estatal de estampado textil de Moscú. Desde 1925 diseñó carteles, algunos en colaboración con Vladímir Maiakovski. A partir de la década de 1930 trabajó como diseñadora gráfica para revistas soviéticas.

GUSTAV STICKLEY

ESTADOUNIDENSE (1858–1942)

Hijo de inmigrantes alemanes, Gustavus Stoeckel nació en Osceola (Wisconsin, EE. UU.). A los 12 años empezó a trabajar como albañil. En 1875 marchó con su familia a Brandt (Pensilvania), donde fue empleado en la fábrica de sillas de un tío suyo, y en 1883 abrió un taller de muebles con sus hermanos, que al poco se trasladó a Nueva York. Mediada la década de 1890 hizo dos visitas a Europa, y se interesó por las ideas del movimiento Arts and Crafts.

CENTRO AZKUNA (LA ALHÓNDIGA), BILBAO (ESPAÑA), PHILIPPE STARCK (2010)

Scanned with CamScanner

A partir de 1898 dirigió su propia fábrica de muebles en Syracuse (Nueva York), y se convirtió en un difusor de la filosofía Arts and Crafts. En 1900 expuso su línea New Furniture, y al año siguiente lanzó la revista *The Craftsman* como plataforma para sus ideas estéticas y políticas. En 1903 renombró su negocio como Craftsman Workshops. Además de producir muebles, lámparas, telas y metalistería, Stickley promovió la arquitectura autoconstruida.

HITOS EN SU CARRERA

1898 Difunde la filosofía Arts and Crafts en EE. UU.
1901 Lanza la revista *The Craftsman*

GUNTA STÖLZL

GERMANOSUIZA (1897–1983)

Nacida en Múnich, su educación en la Escuela de Artes Aplicadas se vio interrumpida por el servicio como enfermera en la Primera Guerra Mundial. En 1919 entró a estudiar en la Bauhaus de Weimar, y en 1921 colaboró con Marcel Breuer en el diseño de la Silla Africana, de madera y tela. A partir de 1925 fue la figura clave en el desarrollo del taller textil de la Bauhaus de Dessau. Experimentó con nuevas técnicas y materiales sintéticos, y fomentó tanto el tejido a mano como la producción de telas a máquina. En 1931 fue expulsada de la Bauhaus por razones políticas. Entonces se estableció en Zúrich, donde siguió creando tejidos hasta 1967.

NICOLÁI SUETIN

RUSO (1897–1954)

En 1918 Suetin ingresó en el Instituto Superior de Arte de Vitebsk, donde se vio influido por el pintor suprematista Kazimir Maliévich. En 1922 siguió a este a Petrogrado (San Petersburgo), y en la fábrica estatal de cerámica Lomonossov aplicó los principios de la pintura abstracta suprematista a la decoración de porcelana. A pesar de la supresión del arte abstracto por Stalin, en 1932 Suetin fue nombrado director artístico de la fábrica. También trabajó como ilustrador de libros y diseñador de exposiciones, y fue responsable del interior de los pabellones soviéticos en la Exposición Internacional de París de 1937 y en la Feria Mundial de Nueva York de 1939.

BANDEJA CON MOTIVO CARIBEÑO, JESSIE TAIT PARA MIDWINTER POTTERY (C. 1955)

ILKKA SUPPANEN

FINLANDÉS (n. 1968)

Nacido en Kotka, en el golfo de Finlandia, Suppanen estudió en la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki y en la Academia Rietveld de Ámsterdam. Estableció su propio estudio en 1995, y dos años después cofundó la cooperativa de diseño Snowcrash, que se disolvió en 2002. Entre los clientes de sus diseños, de líneas limpias y fácil uso, se cuentan Artek, Cappelini, Lucente, Zanotta, Nokia, Marimekko y Saab. Sus trabajos más conocidos incluyen la silla Rosebud para Vivero (2006), la chimenea Iittala (2008) y el tazón Everyday Holy para Muuto (2006). Su obra ha sido expuesta en todo el mundo, por ejemplo, en Bienales de Venecia y en el MoMA de Nueva York.

LADISLAV SUTNAR

CHECOSLOVACO (1897–1976)

Diseñador gráfico nacido en Pilsen, hoy Plzeň (República Checa), Sutnar estudió pintura y arquitectura en Praga. Allí diseñó libros, revistas, exposiciones y juguetes en las décadas de 1920 y 1930, mientras enseñaba en la Escuela Estatal de Artes Gráficas. En 1939 se trasladó a EE. UU., donde, como director artístico de Sweet's Catalog Service de 1941 a 1960, lideró el desarrollo del diseño informativo empleando pestañas, iconos y cuadrículas para hacer los catálogos más fáciles de usar. También clarificó las guías telefónicas estadounidenses al poner los prefijos entre paréntesis. Escribió varios libros muy influyentes exponiendo los principios del diseño visual.

T

△ JESSIE TAIT

BRITÁNICA (1928–2010)

Nacida en Stoke-on-Trent (Inglaterra), Tait se formó en la Burslem School of Art. A los 18 años entró como diseñadora en Midwinter Pottery, trabajando inicialmente al mando de Charlotte Rhead. Creó sus primeros diseños distintivos para la línea pintada a mano Stylecraft (desde 1953) –que incluía Homeweave, Primavera y Red Domino– y para la línea Fashion (desde 1954) –que incluía Zambesi–. Entre sus diseños posteriores para Midwinter se cuenta Spanish Garden para la gama Fine (1962). También creó patrones para la más pequeña Clayburn Pottery. En 1970 Midwinter fue absorbida por Wedgwood. Tait trabajó para esta y sus filiales hasta su jubilación en 1993.

BRUCE TALBERT

BRITÁNICO (1838–1881)

Natural de Dundee (Escocia), Talbert fue tallador de madera, arquitecto e interiorista, pero es más recordado por sus muebles. Trabajó en el estilo neogótico propugnado por el movimiento esteticista, y aplicó a sus elaborados muebles floridas tallas decorativas de galones, motivos perforados e incrustados como cuadrifolios y bordes biselados. Publicó varios libros sobre mobiliario promoviendo su estilo, entre ellos el influyente *Gothic Forms Applied to Furniture, Metal Work and Decoration for Domestic Purposes* (1868).

ILMARI TAPIOVAARA

FINLANDÉS (1914–1999)

Tapiovaara estudió diseño de muebles en la Escuela Central de Artes Aplicadas de Helsinki, y en 1938 fue nombrado director artístico de Asko Oy, el mayor fabricante de muebles de Finlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, junto con su esposa Anniki, creó muebles para los alojamientos de estudiantes de la Domus Academica de Helsinki, entre ellos la silla Domus de laminado de abedul (1946).

En 1951 la pareja montó un estudio donde diseñaron muebles de buena calidad a precios asequibles, como la silla Mademoiselle (1956), además de interiores para bancos, oficinas y hoteles. Tapiovaara impartió clases en el Illinois Institute of Technology de Chicago (1962–1963), y también diseñó muebles para proyectos de Naciones Unidas en Paraguay y Mauricio.

JANICE TCHALENKO

BRITÁNICA (1942–2018)

Ceramista nacida en Rugby (Inglaterra), Tchalenko estudió en las escuelas de arte de Putney y Harrow. Empezó haciendo gres liso, pero a finales de la década de 1970 introdujo la decoración en su obra

Scanned with CamScanner

PABELLÓN DE LA NATIONAL CASH REGISTER EN LA FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK, WALTER DORWIN TEAGUE (1939)

con patrones vivamente coloreados. En 1984 fue nombrada jefa de diseño de Dartington Pottery, en Devon, y creó vajillas para la producción en taller.

Además de sus afamados diseños para Dartington, en 1986 creó una colección de cerámica para Next Interiors, y en 1993 diseñó una serie de cerámicas sobre los siete pecados capitales con el Spitting Image Workshop. Enseñó en el Camberwell College of Arts de Londres y en 1987 se incorporó al Royal College of Art desde 1987.

△ WALTER DORWIN TEAGUE

ESTADOUNIDENSE (1883–1960)

Padre fundador del diseño industrial en EE.UU., Teague nació en Indiana y estudió pintura en la Art Students League de Nueva York. Inicialmente trabajó en publicidad, pero en 1926 fundó una agencia de diseño industrial. Su primer y más fiel cliente fue Eastman Kodak, para quien diseñó cámaras como la Baby Brownie (1934) y la Bantam Special (1936). En 1935 rediseñó las gasolineras de Texaco. Fue famoso por sus diseños para exposiciones, en especial por sus pabellones para la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Su negocio floreció tras la Segunda Guerra Mundial, época en que creó identidades corporativas para clientes como Polaroid, Boeing y la NASA.

HITOS EN SU CARRERA

1927 Primer encargo de Kodak
1935 Diseña la radio Blue Moon
1954 Diseña el interior del Boeing 707

KAREL TEIGE

CHECOSLOVACO (1900–1951)

Teige nació en Praga, donde su padre era archivero. Aunque no tuvo una formación artística formal, se convirtió en una figura clave de la vanguardia checoslovaca en la década de 1920. Fundó el grupo Devětsil de artistas de izquierdas e, influido por el constructivismo soviético, intentó promover el socialismo a través de la arquitectura y el diseño de libros. Entre 1922 y 1938 diseñó unos cien libros y

Scanned with CamScanner

INTERIOR DE LA ANTIGUA CASA DEL FASCIO, COMO (ITALIA), GIUSEPPE TERRAGNI (1932–1936)

Scanned with CamScanner

revistas, haciendo un uso radical de la tipografía y el *collage*. Fue profesor en la Bauhaus de Dessau, y desde 1934 trabajó con los surrealistas franceses. La ocupación alemana de Praga en 1939 acabó con su carrera artística.

◁ GIUSEPPE TERRAGNI

ITALIANO (1904–1943)

Nacido en Meda (Italia), Terragni estudió arquitectura en Milán, y en 1926 fue miembro fundador de Gruppo 7, una asociación de arquitectos comprometidos con el racionalismo, que consideraban una vía intermedia entre el clasicismo y la modernidad industrial. Terragni obtuvo encargos de las autoridades fascistas italianas, y contribuyó a la Exposición de la Revolución Fascista de Roma en 1932.

Sus principales construcciones terminadas fueron el edificio de apartamentos Novocomum (1928–1929) y la Casa del Fascio (1932–1936), ambos en Como. También diseñó muebles para el interior de estos edificios, como la mesa Novocomum y la silla Follia (1934). En 1938 el gobierno de Mussolini le encargó el Danteum, que Terragni consideraba el equivalente arquitectónico de la *Divina Comedia* de Dante; el proyecto nunca fue construido.

MICHAEL THONET

GERMANOAUSTRÍACO (1796–1871)

Mientras crecía en Boppard (Alemania), a orillas del Rin, Thonet fue aprendiz de carpintero. En 1819 abrió su propio negocio de muebles, y hacia 1830 empezó a experimentar con el curvado de madera laminada. Los muebles resultantes se expusieron en 1841 en una feria de muestras en Coblenza y atrajeron la atención del príncipe de Metternich, principal hombre de estado del Imperio austríaco.

Bajo el patronazgo de la corte austríaca, Thonet abrió un taller en Viena y creó su Silla n.º 1 (1849), que mostró en la Exposición Universal de Londres de 1851. En 1853 fundó Gebrüder Thonet, y en 1856 patentó un proceso para el curvado de madera maciza. Sus sillas eran idóneas para la producción en serie, y Thonet no tardó en producirlas en fábrica. En 1930, de la Silla n.º 14 (1859), de madera maciza curvada, ya se habían vendido más de 30 millones de unidades.

HITOS EN SU CARRERA

1841 Expone sus primeros muebles de madera curvada
1849 Crea la Silla n.º 1
1853 Funda Gebrüder Thonet
1856 Registra una patente para el curvado de madera maciza

LOUIS COMFORT TIFFANY

ESTADOUNIDENSE (1848–1933)

Hijo del famoso joyero Charles Tiffany, Louis nació en Nueva York y se formó como pintor en EE. UU. y Europa, pero alrededor de 1875 se interesó por el vidrio. En 1879 cofundó un negocio de vidriería e interiorismo que, en 1882, recibió el encargo de redecorar las estancias de la Casa Blanca.

En 1885 Tiffany fundó una empresa en solitario, que finalmente sería conocida como Tiffany Studios, para fabricar en EE. UU. vidrio coloreado al estilo Art Nouveau europeo. A partir de 1893 produjo también el vidrio soplado tornasolado llamado Favrile, con el color incrustado en el propio vidrio. Las célebres lámparas de vidrio de colores Tiffany se presentaron en 1895. La empresa dio empleo a cientos de artesanos, y no fabricó solo vidriería, sino también productos decorativos muy distintos, incluidos azulejos y mosaicos. En 1902, Tiffany se convirtió también en director de diseño de la empresa de joyería epónima fundada por su padre.

HITOS EN SU CARRERA

1885 Funda su propia empresa
1893 Empieza a fabricar el vidrio soplado Favrile
1895 Presenta las lámparas Tiffany
1902 Es nombrado director de diseño de la empresa joyera de su padre

OIVA TOIKKA

FINLANDÉS (1931–2019)

Diseñador y artista del vidrio nacido en una granja cerca de Viipuri, en la región finlandesa de Karelia, Toikka estudió cerámica en el Instituto de Artes Industriales de Helsinki y desde 1956 trabajó para la empresa de cerámica Arabia. En 1963 ingresó en la fábrica vidriera de Iittala en Nuutajärvi, donde permaneció 50 años. En la década de 1960 diseñó productos para el consumo masivo como las vajillas Kastehelmi y

Scanned with CamScanner

Flora, pero su interés principal siguió siendo el vidrio soplado artístico, desde la serie Birds iniciada en 1972 hasta la colección Art Works de 2010. También fue un importante escenógrafo para teatros finlandeses.

▷ JAN TSCHICHOLD

ALEMÁN (1902–1974)

Tschichold nació en Leipzig (Alemania), hijo de un rotulista, y se formó como calígrafo y tipógrafo. En la década de 1920, bajo la influencia del constructivismo, adoptó las tipografías de palo seco y el fotomontaje, en particular en sus carteles para el cine Phoebus Palast de Múnich.

En 1928 publicó su influyente libro *La nueva tipografía*, donde abogaba por las tipografías de palo seco y el texto en bandera (sin justificar por la derecha). En 1933 se trasladó a Suiza huyendo de la persecución nazi. De 1947 a 1949 vivió en Londres, donde creó un diseño estándar para las cubiertas de los libros de Penguin en rústica. Sus ideas sobre tipografía fueron cambiando, y en 1966 creó Sabon, una tipografía con serifa.

HITOS EN SU CARRERA

1928 Publica *La nueva tipografía*
1947 Diseña un formato estándar para las cubiertas de los libros de Penguin en rústica
1966 Crea la tipografía Sabon

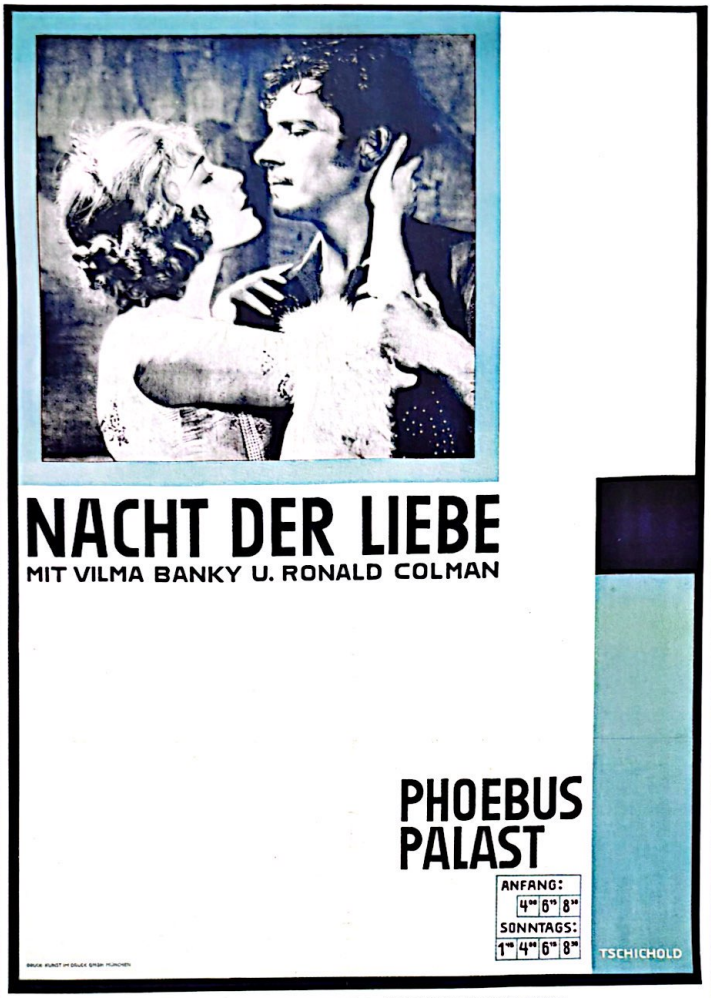
ÓSCAR TUSQUETS BLANCA

ESPAÑOL (n. 1941)

Tusquets nació en Barcelona, donde se graduó en la Escuela Superior de Arquitectura. En 1965 cofundó el grupo radical de arquitectura y diseño Studio PER. En 1972 diseñó, junto con Lluís Clotet, el Belvedere Regas en Gerona, uno de los primeros edificios posmodernistas. Ese mismo año cofundó BD Ediciones de Diseño (luego conocida como BD Barcelona Design) para producir muebles, vajillas y otros productos vanguardistas. Sus propios diseños incluyen un juego de té y café para Alessi (1983), la mesa Alada para Casas (1985) y el banco Perforano (1994).

HITOS EN SU CARRERA

1972 Cofunda BD Ediciones de Diseño (luego BD Barcelona Design)
1985 Diseña la mesa Alada para Casas

CARTEL PROMOCIONAL PARA *NOCHE DE AMOR*, JAN TSCHICHOLD (1927)

U

MASANORI UMEDA

JAPONÉS (n. 1941)

Nacido en Kanagawa (Japón), Umeda se graduó en la Escuela de Diseño Kuwasawa de Tokio en 1962. A finales de la década de 1960 se trasladó a Milán y trabajó con Achille Castiglioni, antes de convertirse en asesor de diseño de Olivetti en 1970.

Dejó Olivetti en 1979, y fue invitado por Ettore Sottsass a unirse al grupo posmodernista Memphis, para el cual diseñó la famosa cama-ring Tawaraya (1981) y el sistema de estanterías de estilo robótico Ginza (1982). En 1986 regresó a Japón y abrió su propio estudio, U-Metadesign. Sus diseños de muebles posteriores incluyen la colección de butacas Flower para Edra (1990–1991).

PATRICIA URQUIOLA

ESPAÑOLA (n. 1961)

Nacida en Oviedo, Urquiola estudió arquitectura en Madrid y luego se trasladó a Milán, en cuyo Politécnico se graduó en 1989. Allí se quedó como profesora auxiliar de Achille Castiglioni mientras dirigía el departamento de desarrollo de producto de la empresa de muebles De Padova. En esta compañía colaboró con Vico Magistretti en diseños como la silla Flower (1996). Tras ser directora del grupo de diseño Lissoni Associati, en 2001 estableció su propio estudio en Milán.

Urquiola también ha trabajado como arquitecta e interiorista, y en 2010 se encargó del espectacular interiorismo del hotel Mandarin Oriental de Barcelona. Entre sus muchos diseños de muebles, elegantes y cómodos, se cuentan la butaca Fjord para Moroso (2002), el sofá Night & Day para Molteni (2009) y el sofá Foliage para Kartell (2011).

V

ARTUS VAN BRIGGLE

ESTADOUNIDENSE (1869–1904)

Van Briggle nació en Felicity (Ohio, EE.UU.) y estudió pintura en la Cincinnati Art School. Después de trabajar como decorador para Rockwood Pottery, pasó tres años en París desarrollando su talento artístico y regresó en 1896 para ser decorador jefe de Rockwood. En 1899, tras luchar contra la tuberculosis, buscó el aire más seco de Colorado Springs, donde abrió Van Briggle Pottery en 1901. Con la ayuda de su esposa Anne, creó una cerámica que combinaba el estilo Art Nouveau con innovadores vidriados mate. Su jarrón Despondency obtuvo el primer premio en el Salón de París de 1903, y su obra fue muy admirada en la Exposición de San Luis de 1904, el mismo año en que murió.

HENRY VAN DE VELDE

BELGA (1863–1957)

Van de Velde, uno de los padres del Art Nouveau, estudió pintura en su Amberes natal y en París, pero desde 1892, influido por el movimiento Arts and Crafts, se consagró a las artes decorativas. Su obra incluye arquitectura, interiorismo, cerámica, tejidos y mobiliario.

En 1895 expuso en la Maison de l'Art Nouveau de París, y al año siguiente terminó la construcción de su propia casa en Bruselas, la Casa Bloemenwerf, de estilo Art Nouveau. En 1898 ya había abierto talleres en Bruselas y Berlín para producir sus diseños, y estaba creando carteles y envases para la empresa de alimentación alemana Tropon. Más tarde se trasladó a Alemania y, en 1902, fundó la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, predecesora de la Bauhaus. Desde 1907 fue un miembro activo de la Deutscher

Scanned with CamScanner

Werkbund, la asociación alemana de artesanos. Durante la Primera Guerra Mundial residió en Suiza. Siguió trabajando hasta la década de 1940, pero nunca recuperó su antigua prominencia.

MAXIM VELČOVSKÝ

CHECOSLOVACO (n. 1976)

Diseñador de porcelana y vidrio, nacido en una familia de artistas en Praga, Velčovský estudió cerámica en la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño de la ciudad, y en 2002 abrió el estudio de diseño Qubus con Jakub Berdych. Desde 2011 ha sido además director artístico de la firma de iluminación Lasvit.

Su cerámica incluye la serie de jarrones Waterproof (2001), en forma de botas de agua, un bol con la forma de la República Checa (2003) y los jarrones Catastrophe (2007). En 2014 presentó la colección de lámparas Frozen para Lasvit. Ha dirigido el taller de cerámica de la Academia de Praga desde 2011.

PAOLO VENINI

ITALIANO (1895–1959)

Vidriero nacido en el pequeño pueblo de Cusano, a las afueras de Milán, Venini trabajaba como abogado en Milán cuando, en 1921, se unió al anticuario Giacomo Cappelin para fundar una vidriería en Murano (Venecia). Tras la salida de Cappelin en 1925, Venini & Co. estableció su reputación como líder en el diseño de vidrio moderno. Venini contribuyó personalmente al diseño de algunas de las líneas más famosas de la firma, como la Diamante de mediados de la década de 1930, creada con Carlo Scarpa, y los jarrones Fazzoletti que diseñó con Fulvio Bianconi tras la Segunda Guerra Mundial.

▷ ROBERT VENTURI

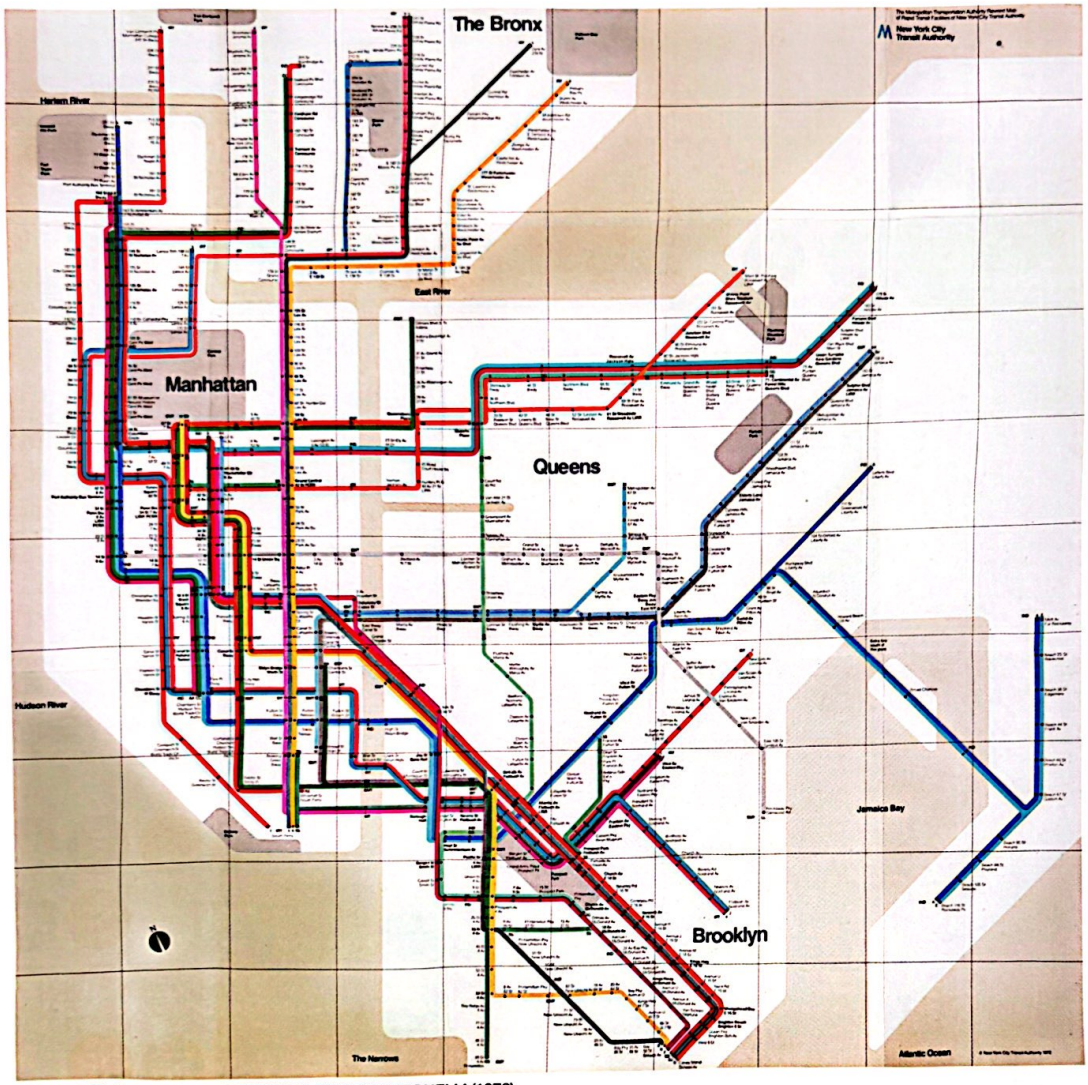
ESTADOUNIDENSE (1925–2018)

Nacido en una familia cuáquera en Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.), Venturi estudió arquitectura en la Universidad de Princeton y trabajó con Eeero Saarinen y Louis Kahn antes de establecerse por su cuenta. En 1964 se dio a conocer con el diseño de la

CASA VANNA VENTURI, FILADELFIA (EE. UU.), ROBERT VENTURI (1964)

Scanned with CamScanner

PLANO DEL METRO DE NUEVA YORK, MASSIMO VIGNELLI (1972)

Casa Vanna Venturi, su primer edificio posmodernista, y la Guild House, ambos en Filadelfia. En 1966 publicó *Complejidad y contradicción en la arquitectura*, texto posmodernista seminal, seguido en 1972 por *Aprendiendo de Las Vegas*.

Entre sus muchos proyectos arquitectónicos se incluyen el ala Sainsbury de la National Gallery de Londres (1991) y el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego (1996). También ha diseñado muebles, entre ellos nueve sillas para Knoll (1979–1984), y cerámica, incluidos un juego de té y café para Alessi (1983) y el Grandmother Mug para Swid Powell (1984). Gran parte de su obra la ha realizado en colaboración con su esposa, Denise Scott Brown.

HITOS EN SU CARRERA

1966 Publica *Complejidad y contradicción en la arquitectura*
1976 Diseña una ampliación del Allen Memorial Art Museum de Oberlin (Ohio)
1991 Diseña el Museo de Arte de Seattle y el ala Sainsbury de la National Gallery de Londres

△ MASSIMO VIGNELLI

ITALOAMERICANO (1931–2014)

Estudió arquitectura en su Milán natal. En 1965 se trasladó a Nueva York con su esposa, Lella Vignelli, y fundó la agencia de diseño Unimark. La pareja dejó Unimark en 1971 y estableció Vignelli Associates.

Vignelli fue principalmente diseñador gráfico, conocido sobre todo por la señalización y el polémico plano del metro de Nueva York que hizo en 1972. También diseñó la imagen de marca de American Airlines, bolsas de compra para Bloomingdale's, libros para Doubleday y la señalización del metro de Washington D. C. También destacó en el diseño de muebles, vidrio y producto.

HITOS EN SU CARRERA

1967 Rediseña el logo de American Airlines
1972 Rediseña el plano del metro de Nueva York
1973 Diseña la «big brown bag» de Bloomingdale's

FRANTIŠEK VÍZNER

CHECOSLOVACO (1936–2011)

Nacido en Praga, Vízner se formó como vidriero en las escuelas de Nový Bor y Železný Brod, y culminó sus estudios en la Academia de Artes Aplicadas de Praga, donde se graduó en 1962. Trabajó como diseñador de vidrio de producción en serie para Sklo Union y, a partir de 1967, creó ediciones limitadas de vidrio artístico para las vidrierías Skrdlovice.

En 1975 fundó su propio estudio y creó las piezas talladas a mano que establecieron su reputación internacional. Su obra figura en las colecciones de varios grandes museos.

PETER VOULKOS

ESTADOUNIDENSE (1924–2002)

Nacido en Bozeman (Montana, EE. UU.), Voulkos sirvió en la Segunda Guerra Mundial antes de estudiar alfarería en el Montana State College y en el California College of Arts and Crafts. En 1954, influido por el movimiento expresionista abstracto, dejó de producir vajillas funcionales y empezó a crear cerámica artística. Dirigió los departamentos de arte cerámico de Los Angeles County Art Institute y, desde 1959, de la Universidad de California en Berkeley, donde siguió enseñando hasta 1985. Se atribuye a sus influyentes esculturas de cerámica el mérito de haber roto la barrera entre la alfarería artesanal y el arte cerámico.

▷ C. F. A. VOYSEY

BRITÁNICO (1857–1941)

Arquitecto y diseñador de muebles y textiles, nació en Hessle (Inglaterra) y se educó en casa antes de ingresar en el Dulwich College. Trabajó para varios estudios de arquitectura, en especial en el de J. P. Seddon, y en 1883 empezó a diseñar papel pintado; al año siguiente se unió al Art Workers' Guild, y en 1888 expuso tejidos y papeles pintados en la primera exposición de Arts and Crafts.

En la década de 1890 ya se había establecido como uno de los diseñadores ingleses líderes del movimiento Arts and Crafts. Aunque es más conocido por sus papeles pintados, también lo fue por el diseño de muebles, piezas de metal y alfombras, en un estilo sencillo y elegante y con materiales de alta calidad.

Scanned with CamScanner

Arquitecto notable, diseñó varias casas de campo en el estilo Arts and Crafts, entre ellas Broad Leys en Windermere (1888) y The Homestead en Essex (1905). En 1924 fue elegido maestro del Art Workers' Guild.

HITOS EN SU CARRERA

1884 Se une al Art Workers' Guild
1888 Expone tejidos y papeles pintados en la primera exposición de Arts and Crafts
1905 Diseña The Homestead en Essex

W

WILHELM WAGENFELD

ALEMÁN (1900–1990)

Diseñador industrial nacido en Bremen (Alemania), Wagenfeld fue aprendiz en un taller de platería antes de unirse al taller de metal de la Bauhaus en Weimar, en 1923. En 1924, en colaboración con Karl Jucker, diseñó la lámpara de mesa clásica de la Bauhaus. Dedicado al diseño funcional para la producción en serie, desde 1931 trabajó en la industria del vidrio, primero en los talleres Schott, en Jena, y luego en los talleres Lausitzer, en Weisswasser. Entre sus diseños destacan un juego de té para Schott (1934) y los contenedores modulares Kubus para Lausitzer (1938). Tras la Segunda Guerra Mundial, trabajó sobre todo por su cuenta, y diseñó muchos artículos domésticos en vidrio, metal, plástico y cerámica.

MARCEL WANDERS

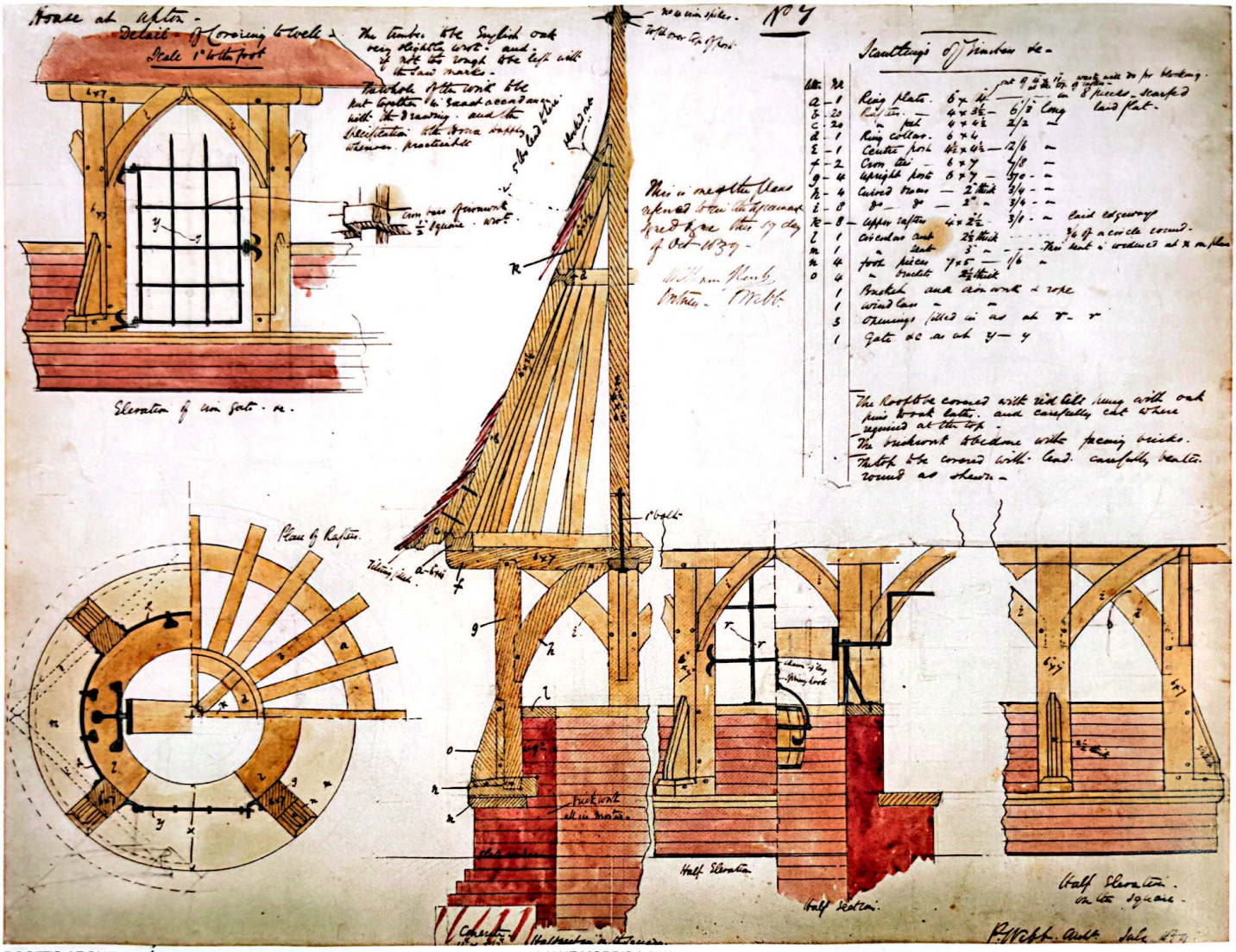
NEERLANDÉS (n. 1963)

Diseñador nacido en Boxtel (Países Bajos) y graduado en el Instituto de las Artes de Arnhem en 1988, Wanders abrió su propio estudio de diseño en Ámsterdam en 1995, y causó un impacto inmediato con su Knotted Chair para DROOG® (1996) –que combina una forma tradicional y la antigua técnica del anudado con la tecnológicamente avanzada fibra de carbono cubierta de resina– y su Egg Vase para Rosenthal (1997). Ha diseñado gran variedad de productos para firmas como Alessi, Flos, Cappellini, Puma y Target, y en 2001

TELA CON PÁJAROS, FRESAS Y HOJAS, C. F. A. VOYSEY (1897–1898)

Scanned with CamScanner

BOCETO ARQUITECTÓNICO PARA LA CASA ROJA, PHILIP WEBB PARA WILLIAM Y JANE MORRIS (1859)

fundó la marca de diseño Marcel Wanders Studio. Sus diseños suelen dar un giro original a las formas tradicionales. Entre sus proyectos de interiorismo se cuenta el Hotel Andaz de Ámsterdam (2012).

RIKI WATANABE

JAPONÉS (1911–2013)

Diseñador industrial nacido en Tokio, Watanabe aprendió a trabajar la madera en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Tokio. A mediados de la década de 1930 trabajó con el arquitecto alemán Bruno Taut en Gunma (Japón) y adoptó los principios del arte moderno. En 1949 estableció su estudio de diseño, y al año siguiente tuvo un éxito con su silla de cuerdas Himo Isu. Otros de sus diseños populares son la banqueta Torii (1956) y la bandeja Uni (1976). En 1952 fue miembro fundador de la Asociación Japonesa de Diseño Industrial. También es conocido por sus diseños de relojes de pulsera y de pared, así como por sus interiores de hotel.

HITOS EN SU CARRERA

1950 Diseña la silla de cuerdas Himo Isu

1956 Crea la banqueta Torii

SIDNEY WAUGH

ESTADOUNIDENSE (1904–1963)

Nacido en Amherst (Massachusetts, EE. UU.), Waugh estudió arquitectura en Massachusetts y arte en Roma, y luego trabajó en París con los escultores Antoine Bourdelle y Henri Bouchard. En 1934 recibió de Steuben Glass el encargo de diseñar los grabados decorativos que elevarían sus productos al nivel de vidrio artístico. Waugh creó diseños como el cuenco Gacela (1935), rodeado de unas gacelas estilo Art Déco que recuerdan a la decoración de la cerámica griega antigua.

△ PHILIP WEBB

BRITÁNICO (1831–1915)

Arquitecto del movimiento Arts and Crafts, Philip Speakman Webb nació en Oxford (Inglaterra) y trabajó como ayudante de G. E. Street antes de abrir su despacho en 1858. En 1859 diseñó la Casa Roja en Bexleyheath, como vivienda y estudio para sus amigos William y Jane Morris. Posteriormente sería socio de Morris en la empresa de mobiliario e interiorismo fundada por este en 1861.

Webb diseñó también la iglesia de St. Martin en Brampton (1878) y la casa Standen en West Sussex (1894). Además

Scanned with CamScanner

diseñó papeles pintados, baldosas, vidrieras y muebles, incluida la famosa silla Morris (1869). En 1877 fundó la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos.

HANS J. WEGNER

DANÉS (1914–2007)

Nacido en Tønder (Dinamarca), Wegner fue aprendiz de carpintero y luego estudió diseño de muebles en la Escuela de Artes Aplicadas de Copenhague. Tras una temporada trabajando para el arquitecto Arne Jacobsen en Aarhus, en 1943 abrió su estudio, y forjó una fructífera relación con el fabricante Johannes Hansen.

Su obra se caracteriza por el respeto a los materiales naturales, la elegancia, la simplicidad y un acabado refinado. En su larga carrera diseñó más de 500 sillas, entre ellas la Pavo Real (1947); las icónicas Y y Redonda (1949), ambas para Johannes Hansen; y la Aro (1965). En 1968 ya había recibido 27 premios del Gremio de Ebanistas de Copenhague.

ROBERT WELCH

BRITÁNICO (1929–2000)

Platero y diseñador industrial nacido en Hereford (Inglaterra), Welch estudió en el Birmingham College of Art y en el Royal College of Art de Londres. Realizó prolongadas visitas a Noruega y Suecia y se vio muy influido por el estilo moderno escandinavo. En 1955 abrió un estudio en Chipping Camden y se convirtió en asesor de diseño de J. & J. Wiggin, fabricantes de vajillas de acero inoxidable. Su producción abarcó desde la platería artesanal hasta diversos diseños industriales, incluidos el candelabro Campden (1957), la vajilla Alveston y el despertador Merlin (ambos de 1962), y el afilacuchillos Chantry (1964).

SUSAN WILLIAMS-ELLIS

BRITÁNICA (1918–2007)

Nacida en Guilford (Inglaterra), Susan Williams-Ellis era la hija del arquitecto que creó Portmeirion, el pueblo de estilo italiano en Gales. Desde pequeña estuvo rodeada de artistas, y aprendió cerámica con los Leach antes de asistir a la Chelsea School of Art. En la década de 1950 regentó la tienda de artículos de regalo de Portmeirion, para la cual encargaba cerámica. En 1960 adquirió uno de sus proveedores para fundar Portmeirion Pottery en Stoke-on-Trent. Entre sus exitosos diseños de vajillas se cuentan las líneas Totem (1963) y Botanic Garden (1972).

TAPIO WIRKKALA

FINLANDÉS (1915–1985)

Nacido en Hanko (Finlandia), Wirkkala estudió escultura en la Escuela Central de Artes Aplicadas de Helsinki, que más adelante dirigiría. En 1946 diseñó los jarrones Kantarelli (Chantarela) para Iittala, en lo que sería el comienzo de una colaboración de por vida con el fabricante de vidrio. Su obra llamó la atención internacional en las Trienales de Milán de 1951 y 1954, donde se alzó con varios premios principales. Wirkkala era asombrosamente versátil: sus diseños van de la bandeja de abedul en forma de hoja de 1951 (típica de las formas naturales y la artesanía tradicional que prefería) al papel moneda, y de los botes de plástico para kétchup a los cuchillos y las piezas de arte únicas.

A partir de 1956 diseñó jarrones, cuencos y vajillas de cerámica como Variación y Composición (ambas de 1963) y Polígono (1973), y cubiertas para Rosenthal. También diseñó cristalería para Venini, de Murano.

HITOS EN SU CARRERA

1946 Gana un primer premio (compartido con Kaj Franck) en el concurso de Iittala y se hace diseñador de vidrio
1951 Diseña el pabellón de Finlandia de la Trienal de Milán y gana tres premios principales
1952 Diseña los vasos Tapio para Iittala y papel moneda finlandés
1966 Crea la colección de botellas Bolla para Venini, de Murano

KENWOOD CHEF, KENNETH WOOD (DESDE 1950)

PHILIPPE WOLFERS

BELGA (1858–1929)

Joyero, escultor y diseñador de vidrio, Wolfers aprendió el oficio en el taller de orfebrería de su padre. En 1892 se hizo cargo de la empresa junto con sus hermanos, Max y Robert. Usando suntuosos materiales procedentes del Congo Belga, combinó el metal con marfil, esmaltes, ópalos y perlas para crear exquisitas piezas simbolistas y Art Nouveau, que presentan sinuosas formas humanas, animales y vegetales. De 1893 a 1903 trabajó también para la vidriería belga Val Saint Lambert, incorporando en el vidrio engastes de metal simbolistas.

▽ KENNETH WOOD

BRITÁNICO (1916–1997)

Nacido en Londres, Wood es conocido por su batidora, la Kenwood Chef. Abrió su negocio en 1947, vendiendo electrodomésticos como tostadoras y la batidora A200, que en 1950 actualizó con la A700, a la que llamó Kenwood Chef y que presentó en la exposición Ideal Homes. Esta fue seguida por toda una gama de productos, entre ellos una versión mini de la batidora llamada Chefette, una nueva tostadora y un cuchillo eléctrico sin cable (1968). Wood tuvo la habilidad de identificar qué tareas eran más laboriosas y desarrollar máquinas para realizarlas.

EDWARD WORMLEY

ESTADOUNIDENSE (1907–1995)

Nacido en Oswego (Illinois, EE. UU.), Wormley estudió en el Instituto de Arte de Chicago y luego entró en el departamento de diseño de los almacenes Marshall Field. En 1931 fue contratado por Dunbar Furniture Co., radicada en Indiana. Director de diseño de Dunbar desde mediados de la década de 1940, dio un toque moderno a los muebles tradicionales de la empresa. El resultado fue un éxito comercial y estético, y la obra de Wormley fue presentada en las exposiciones de diseño del MoMA de Nueva York de 1950 a 1952. Entre 1956 y 1957 creó para Dunbar la popular colección Janus, que incluía mesas con el sobre alicatado. También diseñó tejidos, alfombras y lámparas para otros clientes.

Scanned with CamScanner

MUSEO GUGGENHEIM DE NUEVA YORK, FRANK LLOYD WRIGHT (1943–1959)

Scanned with CamScanner

◁ FRANK LLOYD WRIGHT

ESTADOUNIDENSE (1867–1949)

Nacido en un pueblo de Wisconsin (EE. UU.), Wright estudió ingeniería en la Universidad de Wisconsin-Madison. Aprendió arquitectura trabajando como delineante en Chicago, en especial para el arquitecto Louis Sullivan, que se convirtió en su mentor y le permitió diseñar sus primeros edificios. En 1893 creó su propio estudio de arquitectura y proyectó casas en el que se conocería como «Estilo de la pradera». Influido por el movimiento Arts and Crafts, consideraba el mobiliario como parte integral de la arquitectura, y diseñó muebles de roble con soportes de metal, lámparas, jarras, jarrones, alfombras y vidrieras.

En la década de 1920 empezó a usar el hormigón armado en sus edificios, como la Casa de la Cascada (1935), la famosa casa en voladizo que construyó sobre un río en Pensilvania, y el Museo Guggenheim de Nueva York, iniciado en 1943. Sus ideas sobre urbanismo también eran revolucionarias, y presentó una propuesta para una ciudad compuesta por casas estandarizadas de clase media.

HITOS EN SU CARRERA

1893 Abre su estudio de arquitectura en las afueras de Chicago
1910 Termina la Casa Robie, su obra maestra en el estilo de la pradera
1935 Diseña la Casa de la Cascada
1937 Termina Taliesin West, su casa de invierno en Arizona
1943 Inicia el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York

RUSSEL WRIGHT

ESTADOUNIDENSE (1904–1976)

Nacido en una familia cuáquera en Lebanon (Ohio, EE. UU.), Wright estudió pintura en la Art Academy de Cincinnati y escultura en la Art Students League de Nueva York. Después de trabajar en escenografía teatral, en 1930 abrió un estudio en Nueva York para el diseño de productos de regalo, accesorios de bar y utensilios de cocina, elaborados con aluminio rizado. Luego incluyó la madera y la cerámica, y creó la funcional pero elegante línea American Modern de muebles en 1935, y la de vajilla y cubertería en 1937, que fue un éxito de ventas. Otro éxito posterior fue la vajilla de plástico Residential para Melmac (1953). Se retiró en 1955.

Y

SORI YANAGI

JAPONÉS (1915–2011)

Nacido en Tokio, hijo de un gran experto en arte tradicional japonés, Yanagi estudió arte y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Tokio antes de interesarse por el diseño. A principios de la década de 1940 trabajó como asistente de Charlotte Perriand mientras ella estuvo en Japón, y en 1951 ya se había convertido en un premiado diseñador industrial.

En 1952 fundó el Yanagi Industrial Design Institute, y en 1954 creó sus obras más famosas, los taburetes Butterfly y Elephant. Uniendo lo viejo y lo nuevo, Oriente y Occidente, Butterfly mezclaba una forma tradicional con la madera laminada, mientras que Elephant era un taburete de plástico apilable, suavemente redondeado. Yanagi diseñó una amplia gama de objetos grandes y pequeños, desde puentes y estaciones de metro hasta motocicletas y juguetes.

HITOS EN SU CARRERA

1940 Ayudante en el estudio de diseño de Charlotte Perriand en Tokio hasta 1942
1954 Diseña los taburetes *Butterfly* y Elephant
1977 Es nombrado director del Museo de Oficios Tradicionales Japoneses de Tokio

Z

LADISLAV ŽAK

CHECOSLOVACO (1900–1973)

Nacido en Praga, Žak estudió pintura y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de esta ciudad. Influido por la Bauhaus, fue un arquitecto de éxito en la década de 1930, y diseñó varias villas en el estilo funcionalista checo. Además de edificios, diseñó interiores y muebles. A finales de la década de 1940, con el ascenso comunista al poder, Žak cayó en desgracia y ya no se recuperó.

MARCO ZANUSO

ITALIANO (1916–2001)

Arquitecto y diseñador, Zanuso nació en Milán y estudió en su Politécnico. Tras la Segunda Guerra Mundial, siendo editor de la revista *Domus*, fue una figura clave en los debates sobre diseño en Italia. Desde 1945 dirigió su propio estudio en Milán, y creó muebles con gomaespuma para Arflex, entre ellos las sillas Antropus (1949) y Lady (1951). También diseñó la icónica máquina de coser Borletti (1956).

Cuando el diseñador alemán Richard Sapper se unió a su estudio en 1959, ambos colaboraron en diseños para Brionvega, Kartell y Siemens. Entre los muchos proyectos arquitectónicos de Zanuso están las fábricas de Olivetti en São Paulo y Buenos Aires, de mediados de la década de 1950, y las oficinas de Necchi en Pavía, de 1961.

WALTER ZAPP

GERMANOLETÓN (1905–2003)

El inventor de la diminuta cámara Minox nació de padres alemanes en Riga (Letonia). Se interesó por las cámaras fotográficas de joven, cuando trabajaba para un fotógrafo artístico en Tallinn (Estonia). En 1936, tras 14 años desarrollando la idea, creó la primera versión de la cámara Minox, que entró en producción en 1937 en la Valsts Elektrotechniske Fabrika (VEF) de Riga.

Tras la anexión de Estonia por la URSS en 1940, Zapp se trasladó a Alemania, donde estableció la empresa Minox al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pasó sus últimos años en Suiza.

EVA ZEISEL

HÚNGAROESTADOUNIDENSE (1906–2011)

Nacida en una culta familia judía en Budapest, Zeisel se formó como alfarera antes de trasladarse a Alemania, donde se dedicó a diseñar para fabricantes de cerámica. En 1932 se trasladó a la URSS, y su carrera floreció hasta que fue arrestada en una purga estalinista. En 1938 huyó de los problemas políticos europeos y se estableció en EE. UU.. Allí ganó reputación con su vajilla Museum, de geometría irregular y formas exageradas, que fue expuesta en el MoMA de Nueva York en 1946 y más tarde producida por Castleton. La vajilla Town and Country (1947), creada para Red Wing Pottery, fue otro éxito; sus formas orgánicas eran fáciles de sujetar aun sin asas. Zeisel también diseñó vidrio, muebles y lámparas, continuando su carrera como diseñadora industrial hasta entrado el siglo XXI.

PIET ZWART

NEERLANDÉS (1885–1977)

Nacido en Zaandjik (Países Bajos), Zwart estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Ámsterdam. Adherido originalmente al movimiento Arts and Crafts, tras la Primera Guerra Mundial recibió la influencia de De Stijl y el constructivismo. Arquitecto, diseñador y fotógrafo, es conocido sobre todo por sus diseños gráficos de las décadas de 1920 y 1930. Sus anuncios, folletos y diseños de libros, en especial aquellos para Nederlandsche Kabelfabriek (NKF) y para el servicio de correos de Países Bajos, empleaban la fotografía y el *collage*, además de una tipografía innovadora. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue apresado por los nazis, se concentró en proyectos de diseño industrial.

HITOS EN SU CARRERA

1929 Organiza la muestra neerlandesa en la exposición *Film und Foto* de Stuttgart
1938 Diseña para Bruynzeel una revolucionaria cocina modular, compuesta de unidades prefabricadas independientes

TOOTS ZYNSKY

ESTADOUNIDENSE (n. 1951)

Nacida en Boston (Massachusetts, EE. UU.), la vidriera de estudio Mary Ann «Toots» Zynsky estudió en la Rhode Island School of Design y aprendió el soplado del vidrio en el Pilchuck Glass Center de Stanwood (Washington). Desde 1980 trabajó en el New York Experimental Glass Workshop, combinando el vidrio con el alambre de espino y haciendo recipientes con hilo de vidrio. En 1983 se trasladó a Europa, y abrió estudio en Ámsterdam y luego en París. También trabajó en Murano (Venecia), donde en 1984 diseñó los jarrones Folto para Venini. En 1999 regresó a EE. UU. y se estableció en Providence (Rhode Island).

Scanned with CamScanner

A-Z

índice

Scanned with CamScanner

A

Aalto, Alvar 194–195, 211, 217, 385
  biombo modelo 100 195
  butaca modelo 37 195
  jarrón Savoy 192
  Maison Louis Carré 194
  silla Artek 46
  taburete modelo 60 195
  véase también Artek
Aarnio, Eero 385
  silla Bola 47, 268
Adams, Maurice (mueble bar) 129
Adler, Friedrich 85, 385
Adler, limusinas (Gropius) 196
AEG
  cartel de bombillas (Behrens) 190
  fábrica de turbinas de Berlín 191
  hervidor eléctrico (Behrens) 191
  magnetófono 198
  reloj eléctrico (Behrens) 191
  ventilador (Behrens) 191
aerodinamismo 15, 128–129, 146
afilalápices (Loewy) 145
africano, arte 112, 121, 136
Aicher, Otl 385
  cartel de los Juegos Olímpicos de Múnich 311
Albers, Anni 385
Albini, Franco (silla de mimbre Margherita) 218
Alcoa, mesa Prismatic (Noguchi/Vitra) para 281
Alessi 385–386
  bol Big Love (Mirri) 356
  cenicero Spirale en acero inoxidable (Castiglioni) 285
  exprimidor Juicy Salif (Starck) 359
  hervidor 9093 (Graves) 362
  hervidor eléctrico TYPE HD 2001/A 363
  hervidor Hot Bertaa (Starck) 337
  hervidor Pito (Gehry) 363
  hervidor silbador (Sapper) 363
  molinillo de pimienta 9098 (Graves) 356
  piezas de Hoffmann 91
  rallador Mister MeuMeu (Starck) 356
  reloj de pared sin cifras (Guixé) 363
  sacacorchos Anna G (Mendini) 356
  termo Sherezade (Sottsass) 319
alfombras
  Castellar (Gray) 187
  de Christopher Dresser 61
  de Donegal (Morton) 63
  diseños Liberty 65
  Wendingen (Gray) 410
Alias, silla Light Light (Meda) para 321
alimentos y bebidas
  dispensador de bebidas (Loewy) 144
  sacacorchos Cylinda (Jacobsen/Holmblad/Stelton) 300
  cortadora de carne Streamliner (Arens) 145
  anuncio de Orangina (Villemot) 310–311
Allen, Kate (centro de mesa de plata) 54
Aluminium Cooking Utensil Co., cuenco Wear-Ever para The 134
Amat, silla Toledo (Pensi) para 321
Amazon
  altavoz inteligente Echo 199
  libro electrónico Kindle Voyage 370
Amstrad CPC 464, ordenador 207
Ando, Tadao (Vitra Design Museum) 281
Anglepoise®, lámpara (Carwardine) 12, 100, 154, 155
Apple 209, 317
  Apple Mac M001 (Jobs) 332
  iMac (Ive) 207, 365
  iPad Air 370
  iPhone (Ive) 364, 373
  iPod (Ive) 199, 365, 370
  MacBook Air (Ive) 370
Apple *(Cont.)*
  MacBook Pro (Ive) 333
  reloj (Ive) 365, 371
Arad, Ron 338–339, 386
  estantería Bookworm 338, 386
  silla Fantastic Plastic Elastic (FPE) 339
  silla Little Heavy 324
  silla Tom Vac 339
  silla Voido 339
arañas y lámparas de brazos
  araña (Ponti/Venini) 242
  araña *Fiori di Como* (Chihuly) 398
  lámpara de techo 85 Lamps (Graumans/DROOG) 349
  lámpara Tide (Haygarth) 352–353
  lámpara Sputnik 291
Arens, Egmont 145, 386
Arflex, butaca Lady (Zanuso) para 218
Argenteria Krupp, cubertería plana (Ponti) para 228
Argy-Rousseau, Gabriel 151, 387
Arpke, Otto 387
arquitectura
  Art Déco 132–133, 162–163
  Art Nouveau 76–81, 90–93
  Bauhaus *véase* Bauhaus
  boceto para la Casa Roja de Morris (Webb) 460
  casa de los Eames en California 222
  casa de Vanna Venturi en Filadelfia 457
  Casa Dixcot (Voysey) 34
  Casa Kaufmann (Neutra) 248–249
  casa n.º 8 de la calle Smilšu de Riga 78–79
  Casa para un Amante del Arte (Mackintosh) 80, 81
  Casa Schröder (Rietveld) 172
  catedral de Brasilia (Niemeyer) 278–279
  Catedral de las Semillas de la Exposición de Shanghái 2010 (Heatherwick) 368, 369, 414
  Centro Azkuna de Bilbao (Starck) 451
  Centro Cultural Heydar Aliyev de Bakú (Hadid) 374–375
  decoración del Folies-Bergère 162–163
  edificio Chrysler (Van Alen) 145
  edificio Seagram (Mies van der Rohe) 430
  escalera de caracol de tubo de acero 171
  escalera del Peninsula Hotel de Shanghái 158
  estación de bomberos del Vitra Design Museum (Hadid) 281
  estand de Kodak en la Exposición Universal de Bruselas (Grange) 303
  estilo international 167, 180–181
  estilo moderno 180–183, 194–195
  estilo moderno de mediados de siglo 220–221, 248–249
  estilo posmoderno 316, 340–341, 374–375
  fábrica de turbinas AEG (Behrens) 191
  Festival of Britain 210, 213
  Galaxy Soho de Pequín (Hadid) 412–413
  iglesia de Steinhof (Wagner) 92–93
  Maison La Roche (Le Corbusier) 179
  Maison Louis Carré (Aalto) 194
  Museo Guggenheim (Wright) 182, 183, 462
  Museo Horta de Bruselas 416
  Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona (Mies van der Rohe) 176
  pabellón de conferencias del Vitra Design Museum (Ando) 281
  pabellón de la National Cash Register en la Feria de Nueva York (Teague) 453
  Palacio de Cristal (Paxton) 30–31
  remates de chimenea (Gaudí) 77
  Sagrada Familia (Gaudí) 77
  salón árabe de la casa de Leighton 38
  SAS Royal Hotel de Copenhague (Jacobsen) 220–221
  Shanghái (Sassoon) 159
  terminal de la TWA del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York (Saarinen) 262–263, 446–247
  Union Terminal de Cincinnati 132–133
  Unité d'habitation (Le Corbusier) 178
  Villa Savoye (Le Corbusier) 180–181, 378
arquitectura *(Cont.)*
  Vitra Design Museum (Gehry) 281, 340–341
  pebetero olímpico de Londres 2012 (Heatherwick) 369
Arredoluce, lámpara de mesa UFO (Sottsass) para 290
Art Déco 14–15, 110–163
  aerodinamismo 15, 128–129
  arquitectura 132–133, 145, 162–163
  automóvil Lincoln–Zephyr 146–147, 380
  carteles 156–157
  cerámica 120–123
  cubismo 112, 113
  egiptomanía 112, 148
  influencia 350
  influencia del arte africano 112, 121, 136
  joyería 148–149
  lámparas 154–155
  metal 124–127, 134–135
  muebles 114–119
  plástico 113, 136–137
  productos de la era de las máquinas 113, 144–145
  radios 136, 142–143, 198
  relojes 138–139
  Shanghái 158–159
  telas 160–61
  transatlánticos 117
  vidrio 150–153
  véanse también los diseñadores
Art Nouveau 15, 66–109
  arquitectura 76–81, 90–93
  carteles 106–07
  cerámica 82–83
  Escuela de Nancy 73, 94
  influencia 35, 37, 65, 110
  influencia japonesa 43, 68
  joyas 88–89
  Jugendstil 15, 69, 70, 87, 105
  lámparas e iluminación 92, 93, 98–99
  metal 84–87
  muebles 70–75
  Secesión de Viena *véase* Viena, Secesión de
  telas de tapicería 104–105
  vidrio 69, 94–97, 102–03
  véanse también los diseñadores
Artek 211
  biombo modelo 100 (Aalto) 195
  butaca modelo 37 (Aalto) 195
  silla 69 (Aalto) 46
  silla Domus (Tapiovaara) 217
  silla Lukki 5AR (Tapiovaara) 219
  taburete modelo 60 (Aalto) 195
Arteluce, lámpara de mesa 566 (Sarfatti) para 251
Artificer's Guild, tazón (Spencer) para 54
Artifort, silla Tongue (Paulin) para 14, 267
Arts and Crafts, movimiento 15, 24–65
  cerámica 12, 48–51
  diseño japonés 40, 41, 42–43, 51
  historicismo 28–29
  influencia 57, 77, 183
  metal 54–61
  movimiento esteticista 38–41
  muebles 27, 34–37, 40–41, 44–45
  neogótico 29, 48, 61
  telas y papel pintado 32–33, 62–65
  véanse también los diseñadores
Asbury, Lenore (placa) 50
Ashbee, Charles Robert 387
  broche heptagonal de plata 59
  cuenco de plata con pie 56–57
  Guild of Handicraft 54, 56–57, 59
  portatostadas de plata 54
Asko, silla Bola (Aarnio) para 47, 268
aspiradoras
  Air-Way (Replogle) 237
  Baby Daisy 237
  cilíndrica Electrolux 197, 237
  Dustbuster de Black and Decker (Proett/Gantz) 236
aspiradoras *(Cont.)*
  Dyson 236, 361
  escoba sin cable V11 (Dyson) 237
  evolución 236–237
  Henry (Numatic) 237
  Hoover 236, 237
  Rexair Modelo A (Hill) 237
  Roomba (iRobot Corporation) 237
  Star 236
  vertical Hoover Junior modelo 375 (Dreyfuss) 236
Atelier Martine, diseños textiles del 160, 161
Auböck, Carl 285, 387
audio, aparatos de
  altavoces Bubble Boy (Sugiyama/NAX) 363
  altavoz inteligente Echo 199
  auriculares Beats by Dre 370
  auriculares Momentum (Sennheiser) 370
  equipo musical Beocenter 7000 (Jensen) de Bang & Olufsen 299
  evolución 198–199
  fonógrafo (Edison) 198
  gramófono 199
  iPod (Ive/Apple) 199, 365, 370
  iPod Shuffle de Apple 370
  magnetófono (AEG) 198
  mp3 portátil Diamond Multimedia 199
  radios *véase* radios
  reproductor de CD portátil (Sony) 198
  tocadiscos Braun PC3-SV (Rams) 239
  tocadiscos portátil 199
  Walkman (Sony) 198, 298–299, 363
Aulenti, Gae 387
  lámpara de mesa Pipistrello 290
Austin Mini (Issigonis) 257
automóviles
  Austin Mini (Issigonis) 257
  Benz Patent-Motorwagen 256
  Bisiluro (Mollino) 431
  Buick Modelo 24 257
  cartel de Aero (Zelenka) 200
  cartel de seguridad vial (Müller-Brockmann) 253
  cartel del Salón del Automóvil de París (Privat-Livemont) 106
  Chevrolet Bel Air 257
  Citroën DS (Bertoni) 256
  evolución 256–257
  Ferrari 275 GTB (Pininfarina) 256
  Ford Lincoln-Zephyr (Tjaarda) 146–147
  Ford T (Wills) 257
  GPS TomTom 370
  Hummer H3 (General Motors) 257
  Lamborghini Countach 256
  limusina (Gropius/Adler) 196
  señales de tráfico (Kinneir/Calvert) 310
  smart fortwo (Daimler) 257
  Volkswagen Escarabajo (Porsche) 256
Avarte, butaca Karuselli (Kukkapuro) para 269
Ayao, Yamana (polvera) 159
Azúa, Martín 387
  contenedor de luz 351
azulejos
  Alcachofa (Morris) 33
  De Morgan 38–39, 48

B

Baby Daisy, aspiradora 237
Backhausen, tejido floral (Peche) para 104
Bäckström, Olof 388
  tijeras con ojos ergonómicos 300
Baillie Scott, M. H. (mesa) 35
Baird, John Logie (televisor) 264
Baker, Oliver (hebilla de plata Liberty) 65

Scanned with CamScanner

Baker Furniture, sofá (Juhl) para 224
Ballets Rusos, influencia de los 148, 160, 312
Baluk-Zaborowska, Ewa (cartel de Solidaridad) 367
Bang & Olufsen
  equipo musical Beocenter 7000 (Jensen) 299
  teléfono BeoCom 1000 (Loewy) 333
baquelita 113, 136–137, 142–143, 196, 233
Barman, Christian (plancha eléctrica) 197
Barnack, Oskar (cámara Leica I) 109
Bass, Saul 388
  cartel para *Bonjour tristesse* 304
  cartel para *De entre los muertos (Vértigo)* 388
  cartel para *El hombre del brazo de oro* 253
Bauhaus 15, 21, 166, 167, 168–169
  alfabeto Universal (Bayer) 201
  cartel (Schmidt) 169
  cartel para la exposición del 60 aniversario de Kandinsky (Bayer) 201
  cerámica 184
  diseñadores gráficos 200
  diseño textil (Collier/Campbell/Liberty) 312
  edificio (Gropius) 168
  influencia 192, 225, 269
  lámpara de mesa 169
  lámpara de mesa 24 (Wagenfeld) 189
  lámpara de mesilla de noche Kandem (Brandt) 101
  metal 188
  sillas de tubo de acero (Breuer) 170
  sujetalibros (Brandt) 169
Baxter, Geoffrey 388–389
Bayer, Herbert 389
  alfabeto Universal 201
  cartel para la exposición del 60 aniversario de Kandinsky 201
BD (Barcelona Design)
  sofá Dalilips 294–295
  taburete Duplex (Mariscal) 320
Beall, Lester 389
  carteles sobre la electrificación rural 156, 389
Beats by Dre, auriculares (Beats Electronics) 370
Beauchamp, George (guitarra Electro A-22 Frying pan Rickenbacker) 308
bebidas, dispensador de (Loewy) 144
Bedin, Martine 389
Behrens, Peter 190–191, 389
  cartel para bombillas AEG 190
  reloj eléctrico Synchron 191
  hervidor eléctrico 191
  ventilador eléctrico 191
Bel Geddes, Norman 129, 134, 389
  radio Patriot 233
  sifón Soda King 134
Bell, teléfono modelo 302 (Dreyfuss) para 197
Bellini, Mario 389–390
  calculadora impresora electrónica Divisumma 18 300
Bennett, Ward (cubertería) 337
Benney, Gerald 390
  tetera Saddleback 229
Benouville, Léon 390
  escritorio 70
Benson, W. A. S. (candelabro) 59
Benz Patent-Motorwagen 256
Bernadotte, Sigvard (coctelera) 127
Bernhard, Lucian 390
Bertoia, Harry 390
  butaca Bird 46
  silla Bertoia Bird 327
  sillas Diamond 225, 390
Bertoni, Flaminio (Citroën DS) 256
Bialetti, Alfonso 390
  cafetera Moka 134
Bianconi, Fulvio 390
  jarrón Pezzato 243
bicicleta, evolución de la 52–53
biciclo (Meyer/Starley) 53
Bill, Max 141, 241, 391
Bing, Siegfried 43, 69, 70, 104
Birmingham Guild 54
Birtman Electric Co., tostadora (Dreyfuss) para 135
Bitossi Ceramiche
  esculturas Totem (Sottsass) 283, 319
  jarrón de edición limitada (Londi) 283
Bjerknes, Christian (teléfono DHB 1001) 372
BKF, silla 46, 173, 225
Black & Decker, Dustbuster (Proett/Gantz) para 236
BlackBerry
  6200 373
  Passport 370
Blaisdell, George (encendedor Zippo) 196
Blake, Peter 391
  Academy, 1979 391
Blenko Glass, botella Modelo 6937 (Myers) para 288
Blick Featherweight, máquina de escribir (Blickensderfer) 207
Blomberg, Hugo (Ericofon) 372
Boch Frères Keramis (jarrón) 120
Bofill, Antoine (lámpara figurativa) 98
Bogler, Theodor 391
Bolek, Hans (jarrón camafeo) 95
bolígrafos (Muji) 354
bolso Zip Bag (Heatherwick) 369
Bonancina, silla de mimbre Margherita (Albini) para 218
Bonbright, Howard (Ford Lincoln-Zephyr) 146–147
Bonet, Antonio 46, 173, 391
Boontje, Tord 391
  lámpara Midsummer 349
Borsani, Osvaldo (butaca P40) 219
Bortolani, Fabio (cubertería DeLuxe) 357
Boucheron (pulsera de platino y oro) 148
Bouraine, Marcel (lámpara figurativa) 99, 101
Bouroullec, Ronan y Erwan 392
  cafetera de filtro Aio 363
  estantería Cloud 392
  sofá Alcove de respaldo alto 325
Braddon, Frederick (jarrón) 49
Bradley, Will 392
  cartel de bicicletas Victor 393
Brandt, Marianne 188, 392
  jarra de leche 193
  lámpara de mesita de noche Kandem 101
  sujetalibros 169
Brangwyn, Frank 392
Brannam, jarrón (Braddon) para 49
Branzi, Andrea 392
  asiento Animali Domestici 320
Braun
  proyector de diapositivas PA2 (Rams) 239
  radio T 1000 (Rams) 199
  receptor de radio Regie (Rams) 238
  reloj AB1 (Lubs) 141
  reloj digital DN40 (Rams) 140
  robot de cocina KM3 (Müller) 235
  secador de pelo HLD4 (Rams) 300
  tocadiscos PC3-SV (Rams) 239
  transistor portátil T24 (Rams) 239
Bremers, Peter 393
Breuer, Marcel 171, 174–175, 393
  chaise longue 175
  influencia 187
  silla B3 169
  silla B32 175
  silla de comedor B5 47
  silla Wassily 174
  sillas de tubo de acero Bauhaus 170
  taburete B56 175
Brionvega, televisor portátil Algol (Zanuso/Sapper) para 265, 299
Broders, Roger 393
  cartel de Montecarlo 156
Brody, Neville 395
  cartel *Tear Up the Plans* 367, 394–395
Brompton, bicicleta plegable 53
Broom, Lee (lámpara Eclipse) 351
Buchheim, Thomas (reloj de pared multicolor) 141
Bucknell, Alfred y Norman (candelero de Cotswolds) 59
Budd Co. (tren CB&Q Pioneer Zephyr) 130
Bugatti, Carlo 395
  secreter 70
Buick Modelo 24 257
Burrows, Mike (bicicleta Lotus 108) 53
Burton, jarrón de Lancaster (Joyce) para los hermanos 49
Bush
  televisor TV62 265
  transistor TR82 (Ogle Design) 199, 240
Buthaud, René 121, 395

C

calculadora impresora electrónica Divisumma 18 (Bellini) para Olivetti 300
calendario
  anuncio (Moser) 106
  de Lèfèvre Utile 107
  perpetuo Timor (Mari/Danese) 300
Calvert, Margaret 395
  señales de tráfico 310
cámaras fotográficas
  Brownie (Teague) 196
  Canon 5D 108
  Canon Digital IXUS 108
  cartel publicitario de Nikon (Kamekura) 420
  Contax S (Winzenberg) 108
  de placas 108
  evolución 108–109
  Fuji Finepix 109
  Kodak Bantam Special (Teague) 109
  Kodak Hawkette 136
  Kodak Instamatic (Peterson) 109, 299
  Leica I (Barnack) 109
  Lumix DC-G95/90 (Panasonic) 109
  Nikon 108, 109
  Olympus XA (Maitani) 299
  Pacemaker Speed Graphic (Graflex) 108
  Polaroid SX-70 109
  Riga Minox (Zapp/Valsts) 134
  Rolleiflex (Franke & Heidecke) 109
Campana, Humberto y Fernando 396
  silla Harumaki 23
  silla Sushi III 329
candelabros y candeleros *véase* metal (candelabros y candeleros)
Canon (cámaras) 108
Cannondale, SystemSix Carbon Ultegra, bicicleta 53
Cappellini
  butaca Felt (Newson) 329
  estantería Cloud (Bouroullec) 392
  mesa Pylon (Dixon) 325
  silla Wood (Newson) 331
Carder, Frederick (jarrón Aurene) 95
Cardin, Pierre 396–397
Carlton Ware (tarro de jengibre) 120
Carr, Alwyn
  caja de plata 59
  candelabro 85
carteles
  Aero (Zelenka) 200
  anuncio de un calendario (Moser) 106
  Art Déco 156–157
  Art Nouveau 106–107
  Barack Obama «Hope» (Fairey) 367
  Bauhaus (Schmidt) 169
  bicicletas Victor (Bradley) 393
  Bob Dylan (Max) 429
  bombilla AEG (Behrens) 190
  Bonjour Tristesse (Bass) 304
carteles *(Cont.)*
  British Railways (Eckersley) 252
  cabaret Chat Noir (Steinlen) 106
  calendario de Lefèvre-Utile (Mucha) 107
  de exposición (Yokoo) 306–307
  de exposición (Mavignier) 311
  de exposición (Müller-Brockmann) 434
  de exposición (Nagai) 311
  de *happening* (Yokoo) 305
  de la exposición del 60 aniversario de Kandinsky (Bayer) 201
  de propaganda (Qinq/Li/Ping) 253
  Design Conference de Aspen (Rand) 444
  Editorial estatal de Leningrado (Rodchenko) 204
  editorial estatal Giz (Stepánova) 205
  El año de la danza (Cieslewicz) 399
  El doctor Mabuse (Maliévich) 204
  El hombre de la cámara (Sternberg) 204
  El hombre del brazo de oro (Bass) 253
  electrificación de EE.UU. (Beall) 156, 389
  estilo moderno de mediados de siglo 252–255
  estilo posmoderno 366–367
  etileno BP (McKnight Kauffer) 201
  ferrocarril francés (Cassandre) 157
  ferrocarril japonés (Satomi) 156
  Festival of Britain (Sanders Phillips) 213
  Golpead a los blancos con la cuña roja (El Lissitsky) 204
  IBM (Rand) 366
  Jefferson Airplane y Grateful Dead (Wilson) 304
  Juegos Olímpicos de Múnich (Aicher) 311
  Juegos Olímpicos de Tokio (Kamekura) 310
  La Joie de Paris (Zig) 156
  litografía (Rhead) 106
  London Transport (Games) 253
  Lucky Strike (Loewy) 426
  Marquet (Grasset) 106
  metro de Londres (Taylor) 156
  Montecarlo (Broders) 156
  Morisawa & Co. (Katsui) 366
  Noche de amor (Tschichold) 456
  obra de teatro no Kanze (Tanaka) 304
  Olivetti (Pintori) 252, 441
  ópera *Wozzeck* (Lenica) 305
  Pacific Wave (Greiman) 366
  Perrier (Savignac) 252
  publicidad del metro (Rand) 252
  publicidad y señalización 310–311
  revolución cultural 304–311
  Salón del Automóvil de París (Privat-Livemont) 106
  seguridad vial (Müller-Brockmann) 253
  Solidaridad (Baluk-Zaborowska/Janiszewski) 367
  Tear Up the Plans (Brody) 367, 394–395
  The Lovin' Spoonful (Glaser) 305
  The Modern Poster (Sato) 366
  transatlántico *L'Atlantic* (Cassandre) 117
  Velká Nevera (Hilmár) 305
  Vértigo (Bass) 388
  Voltaire (Cheret) 106
  What Are We Breathing (Wu) 367
  X (Kawahara) 366
Carter, Matthew 396
Cartier, reloj de pulsera de diamantes 149
Carwardine, George 396
  lámpara Anglepoise® 100, 154, 155
Cassandre
  cartel del transatlántico *L'Atlantic* 117
  cartel ferroviario 157
Cassina 293
  silla Wink (Kita) 328
  Up5 y Up6 (Pesce) 266–267, 440
Castelli Ferrieri, Anna (módulos Componibili) 297
Castiglioni, Achille 286–287, 396–397
  cenicero Spirale en acero inoxidable 285
  Lampadina 293
  lámpara de mesa Gatto 287

Scanned with CamScanner

Castiglioni, Achille *(Cont.)*
lámpara de mesa Snoopy 287
lámpara de pie Arco 286
lámpara de pie Luminator 251
lámpara de techo Taraxacum 287, 293
taburete Mezzadro 287
Castle, Wendell 398
lámpara de suelo 290
Castleton China, vajilla Museum (Zeisel) para 227
Catalano, Carol (taburete Capelli) 273
cepillos de dientes (Foley y O'Halloran) 362, 363
cerámica
Art Déco 120–123
Art Nouveau 82–83
Arts and Crafts 48–51
azulejos (de Morgan) 39, 48
bandeja Citrus de Botanical Garden (Williams-Ellis/Portmeirion) 283
bandeja con motivo caribeño (Tait/Midwinter) 452
bandeja de gres (Voulkos) 335
bandejas de porcelana con cúpulas (Fornasetti) 407
caldero (Cliff) 123
cantimplora de la dinastía Ming 39
cazuela de barro (Habitat) 277
cuenco (Cliff) 122
cuenco de gres (Lindig) 185
cuenco Savanna (Tait/Midwinter) 226–227
cuenco Vessels (Tchalenko) 334
esculturas Totem (Sottsass/Bitossi) 283, 319
estilo moderno de mediados de siglo 226–227
estilo posmoderno y contemporáneo 334–335
figura de ciervo (Skeaping/Wedgwood) 120
figurilla (Weiss-Herczeg/Goldscheider) 120
frasco con tapón (Zsolnay) 83
fuente suprematista (Maliévich) 184
influencia oriental 48
jarra de gres (Cooper) 335
jarra de gres (Nylund/Rörstrand) 227
jarra Totem (William-Ellis/Portmeirion) 283
lámpara de mesa (Fulper) 49
Paisaje con hipopótamo (Slee) 335
placa con paisaje (Asbury/Rookwood) 50
plato de gres Argenta (Kåge/Gustavsberg) 121
platos (Cooper) 120, 401
primeras cerámicas modernas 184–185
revolución cultural 282–283
tarro de jengibre (Carlton Ware) 120
técnica del esgrafiado 49
vasija de estudio (Wildenhain) 185
vidriados de lustre 48–49, 83
cerámica (jarrones)
Boch Frères Keramis 120
Braddon 49
Carrot (du Pasquier/Memphis) 335
de gres (Buthaud) 121
de gres (Kamoda) 283
de Lancaster (Joyce) 49
de porcelana (Mimard/Sèvres) 83
de porcelana (Velcovsky/Qubus) 335
Doulton 48
Grayson, Perry 335
Intarsio (Rhead) 48
Juster 48
Lindberg/Gustavsberg 227
Londi/Bitossi 283
Lorelei (Van Briggle) 83
Massier iridiscente 83
Newcomb College 48
Ohr ovoide 82
Poole Pottery (Read) 226
Rookwood (Hurley) 51
Rookwood (Shirayamadani) 51
Rookwood cilíndrico 51
Rookwood con vidriado Vellum (Schmidt) 83
Rookwood indio (Daly) 51
cerámica (vajilla)
azucareros Conical (Cliff) 123
Bersa (Lindberg/Gustavsberg) 282
cafetera Arabesque (Pemberton/Denby) 283
cafetera Big Dripper (Graves/Swid Powell) 335
cafetera de filtro Aio (Bouroullec/Habitat) 363
Casual (Wright/Iroquois China Company) 227
Falcon (Cooper) 185
jarrita para leche Monaco (Habitat) 277
juego de café modelo 2000 (Loewy y Latham/Rosenthal) 227
juego de café Moonstone (Murray/Wedgwood) 185
juego de té (Lachenal) 43
juego de té (Woodfall y Vale/Midwinter) 241
Museum (Zeisel/Castleton) 227
Praktika (Kåge/Gustavsberg) 185
recipiente para salsa de soja (Mori/Hakusan Toki) 227
taza y plato de café Izmir (Villeroy & Boch) 283
taza infantil (Cooper) 121
tetera Crocus (Cliff) 123
tetera de barro cocido (Daehlin/Saetrang) 335
tetera tradicional Hakuji (Muji) 35
Chadwick, Don (silla Aeron) 273
Chanel (broche con forma de rana) 148
Chase Brass & Copper Co. (candeleros cromados) 125
Cheret, Jules (cartel de la sastrería de Voltaire) 106
Chermayeff, Serge 398
Cheuret, Albert 399
reloj Faraón 139
Chevrolet Bel Air 257
Chi, Lu *(Neón en Causeway Bay)* 343
Chihuly, Dale 399
araña *Fiori di Como* 398
Chippendale, silla de comedor 46
Chopper, bicicleta (Oakley) 52
Christofle
candelabro (Ponti) 124
candelabro Sol Lunaire (Wirkkala) 284
juego de té y café Como (Sabattini) 229
Cieslewicz, Roman 399
cine, carteles de *véase* carteles
Citroën DS (Bertoni) 256
Cliff, Clarice 113, 120, 122–123, 399
azucareros Conical 123
caldero 123
cuenco Woodland 122
tetera Crocus 123
Coates, Wells 155, 399
radio Ekco 136, 142–143
coches *véase* automóviles
Colani, Luigi 399
silla Zocker 267
Cole, E. K.
cámara Hawkette 136
lámpara de escritorio (Coates) 155
radio Ekco (Coates) 136, 142–143
Collcutt, T. E. (aparador) 40
Collett, Charles B. (locomotora King Edward II) 130
Collier, Susan (telas) 312, 400, 401
Collinson & Lock, aparador (Collcutt) para 40
Colonna, Edward 104, 401
Columbia Typewriter Co. (máquina de escribir Royal Bar-Lock) 207
Conran, Terence 261, 401
véase también Habitat
constructivismo 14–15, 166, 200, 204–205
contemporáneo, diseño *véase* posmoderno y contemporáneo, estilo
Cooper, Emmnauel (jarra de gres) 335
Cooper, Susie 110, 120, 184, 401
platos 120, 378, 401
taza infantil 121
vajilla Falcon 185
Coray, Hans 401
silla de brazos Landi 171
Corbusier, Le 167, 401
chaise longue LC4 179, 378
influencia 116, 142, 179
Maison La Roche 179
silla giratoria B302 179
Villa Savoye 180–181
cortadora de carne Streamliner (Arens) 145
Craftsman, The (revista de Stickley) 37
Crandall, máquina de escribir 207
Crane, Walter (papel pintado) 62
Craven, Shirley (tela Simple Solar) 17, 312
Craven Walker, Edward (lámpara de lava) 100, 290
Cret, Paul Philippe (Union Terminal de Cincinnati) 132–133
cristal *véase* vidrio
cubiertos *véase* metal (cubertería)
cubismo 112, 113, 166, 185, 200
cultural, revolución *véase* revolución cultural

D

Daehlin, Lisbeth 335, 401–402
Daimler (smart EQ fortwo coupé) 257
Dalí, Salvador (sofá Dalilips) 261, 294–295, 337
Daly, Matthew A. (jarrón indio) 51
Dampt, Jean Auguste (alfiler de corbata) 88
Danese, calendario perpetuo Timor (Mari) para 300
Daum 96, 402
Escuela de Nancy 94
influencia japonesa 43
jarrón con asas 151
jarrón de vidrio camafeo de estilo egipcio 150
lámpara de pie 155
lámparas de mesa (Majorelle) 96–97, 99
lámparas eléctricas 98
pantalla de lámpara figurativa 98
y Louis Majorelle 94, 96–97
Day, Lucienne 213, 402–403
telas 23, 230–231, 402
Day, Robin 213, 214, 402–403
sofá Form 214
televisor Pye CS17 265
Décorchemont, François-Émile (jarrón) 151
Delaunay, Sonia 161, 404
Dell, Christian 404
lámpara de mesa 188
lámpara Rondella 154
Denby, cafetera Arabesque (Pemberton) para 283
Deskey, Donald 114, 160, 404
archivador 115
escritorio 115
lino serigrafiado 161
Desny, Maison 123, 125
Devêtsil, portada de la revista *ReD* (Teige) del grupo 201
Diamond Multimedia (mp3 portátil) 199
diseño
artesanía 12–13
color 16–17
cronología 14–15
ergonomía 19
estética 12
figura y forma 20–21
motivo y textura 22–23
orígenes 12–13
proporción y simetría 18–19
significado 12
diseño industrial
Art Déco 134–135
ergonomía 19, 135
moderno 190–191, 196–197
moderno de mediados de siglo 238–241
posmoderno 316–319, 332–333, 354–355, 358–363, 368–369
revolución cultural 260–261, 286–287, 300–303
dispensador de bebidas (Loewy) 144
Dixon, Tom 325, 404–405
lámpara Jack 101, 350
mesa Pylon 325
silla Pylon 405
vajilla Eco Ware 357
Dobson, Frank (telas estampadas) 160, 161
Dole Valve Company, dispensador de bebidas (Loewy) para 144
Dopyera, John (guitarra National Style O) 309
Dorlyn, candeleros de latón (Parzinger) para 284
Dorn, Marion (tela Avis de algodón y rayón para tapicería) 161
Doulton (jarrón Luna) 48
draisiana (Von Drais) 52
Dresser, Christopher 60–61, 405
alfombras 61
estampado «Navegando por el cuarto de baño» 60
jarra de vino 61
soporte de cartas 61
tetera 61
Dreyfuss, Henry 405
aspiradora vertical Hoover Junior modelo 375 236
teléfono Bell modelo 302 197
tostadora 135
Driscoll, Clara 103
lámpara de mesa (Tiffany) 100, 103
lámpara de techo Glicinia (Tiffany) 103
pantalla colgante (Tiffany) 99
Drocco, Guido (colgador Cactus) 267
DROOG (lámpara de techo 85 Lamps) 349
Dryden, Helen (lámpara máscara) 155
Dufy, Raoul 160, 161, 405
Dyson, James 317, 360–361, 405
aspiradora V11 237
aspiradoras 236, 361
lavadora Contrarotator 361
secador de manos Airblade 361
«The Wrong Garden» del Festival de Flores de Chelsea 360

E

Eames, Charles y Ray 12, 222–223, 405–406
casa en California 222
colgador Hang-It-All 223
estantería ESU 281
influencia 218, 225, 281
mecedora RAR (Rocking Armchair Rod) 223, 380
silla de madera contrachapada 273
sillón 670 223
Easy Edges, silla Wiggle (Gehry) para 269
Echo, altavoces (Amazon) 199
Eckersley, Tom (cartel de British Railways) 252
Edinburgh Weavers, tela Avis de algodón y rayón para tapicería (Dorn) para 161
Edison, Thomas (fonógrafo) 198
Edra, butaca Rose (Umeda) para 329
egiptomanía 112, 138, 148
Ekco, radio 136, 142–143
Eksell, Olle (reloj de pared Önskedröm) 141
electrodomésticos
aspiradora Dyson 361
aspiradora Electrolux 197, 237
aspiradora V11 (Dyson) 237
estilo moderno de mediados de siglo 234–235
frigorífico Smeg 235
hervidor eléctrico (Alessi) 363
hervidor eléctrico (Behrens/AEG) 191
lavadora Contrarotator (Dyson) 361
plancha HMV (Barman) 197
robot de cocina Kenwood Chef (Wood) 234, 461
robot de cocina KM3 (Müller/Braun) 235

Scanned with CamScanner

electrodomésticos *(Cont.)*
secador de manos Airblade (Dyson) 361
secador de pelo Braun HLD4 (Rams) 300
ventilador eléctrico (Behrens/AEG) 191
ventilador Ribbonaire (Languille/Singer) 145
Electrolux
aspiradora (Lurelle) 197, 237
frigorífico de gas 145
Ellis, Harvey (cómoda) 37
encendedores
de sobremesa (Art Metal Works Inc./Ronson) 129
pistola (JYM) 136
Zippo (Blaisdell) 196
Engesvik, Andrea (lámpara de mesa Blom) 349
Englund, Eva 406
jarrón con cabeza femenina 346, 382
Epstein, Harry y Lou
mesas nido 117
mueble bar 115
Ercolani, Lucian 406
Ericsson
Ericofon (Lysell/Blomberg) 234, 372
teléfono de pared 372
teléfono DHB (Heiberg/Bjerknes) 372
escandinavo, diseño 211, 213
estilo moderno de mediados de siglo 216–219
vidrio 246–247
espacial, era 15, 23, 261, 290
estampados *véase* telas y papel pintado
Estampe Moderne, L', litografía (Rhead) para 106
esteticista, movimiento 14–15, 38–41, 48
estilográfica y portaminas Monte Carlo (Visconti) 136
Eurolounge, lámpara Jack (Dixon) para 101, 350

F

Facetti, Germano 406
FADA
radio Art Déco 198
radio bala 136
Fahrner, Theodor
hebilla (Gradl) 88
pulsera 89
Favrile, vidrio (Tiffany) 103, 377
Fellheimer, Alfred T. (Union Terminal de Cincinnati) 132–133
Fender, guitarras 308, 309
Ferrari 275 GTB (Pininfarina) 256
Ferrari Hardoy, Jorge 406
silla BKF 46, 173, 225
Ferro, Vittorio 406–407
jarrón Murrina 347
ferrocarril *véase* trenes
Festival of Britain 210, 212–213, 231
cartel 213
etiqueta de bala de algodón Skylon 213
silla Antelope (Race) 213
tela estampada (Slade) 212
Terence Conran 277
Feuillâtre, Eugène (copa con pedestal) 84
Fiskars, tijeras con ojos ergonómicos (Bäckström) para 300
Flos 261, 292–293
Lampadina (Castiglioni) 293
lámpara de mesa Gatto (Castiglioni) 287
lámpara de mesa Miss Sissi (Starck) 359
lámpara de mesa Snoopy (Castiglioni) 287
lámpara de techo Taraxacum 88S (Castiglioni) 287, 293
lámpara Gun (Starck) 293
lámpara Taccia 292
lámpara Tatou T1 (Urquiola) 293
Foley, Kevin (cepillos de dientes) 363
Foley Pottery, jarrón Intarsio (Rhead) para 48
Follies-Driade, candeleros Salvador (Tusquets) para 337
FontanaArte, lámpara Blom (Engesvik) para 349
Ford Lincoln-Zephyr 146–147, 380
Ford T (Wills) 257
Fornasetti, Piero 407
Foscarini
lámpara de mesa Bague (Urquiola) 351
lámpara de pie Orbital (Laviani) 350
Fouquet, Georges (broche) 89
Franck, Kaj 17, 246, 247, 407
licorera Campanas del Kremlin 247
Frank, Josef 407
Franke & Heidecke (cámara Rolleiflex) 109
Frankl, Paul T.
mesa de comedor 117
tocador 116
frigoríficos
Coldspot Super Six (Loewy) 129, 426
de gas (Electrolux) 145
Smeg 235
Frutiger, Adrian 407
tipografía Univers 252
Fuji Finepix, cámara 109
Fujimori, Kenji (silla sin patas) 225
Fukasawa, Naoto 363, 407
Fulper (lámpara de mesa) 49
futurismo 156, 185, 359

G

Galileo (reloj de péndulo) 141
Gallé, Émile 94, 407
influencia japonesa 43
jarrón camafeo 94, 151
jarrón de adorno 95
jarrón de vidrio 377
lámpara Les Coprins 99
técnicas de vidrio camafeo 151
Games, Abram 252, 408
cartel para London Transport 253
logo del Festival of Britain 213
Gantz, Carroll (Dustbuster de Black and Decker) 236
Gate, Simon 345
Gatti, Piero (silla Sacco) 267
Gaudí, Antoni 76–77, 408
banco de iglesia 77
Casa Batlló 76
El Drac del Park Güell 409
remates de chimenea 77
silla de comedor 77
Gaudin, Louis *véase* Zig
Gavina 269, 293
silla Magritte (Matta) 269
véase también Flos
GEC-Alstom (tren Thalys PBKA) 131
Gehry, Frank O. 408–409
hervidor Pito 363
silla Cross Check 327
silla Wiggle 269
Vitra Design Museum 281, 340–341
General Motors
Hummer H3 257
locomotora GP9 n.º 521 130
Gibson, guitarras 308, 309
Gill, Eric 202, 409
Gillows
escritorio 43
rinconera (Talbert) 41
silla de comedor (Talbert) 41
Gimson, Ernest
candelero de Cotswolds 59
sillón con respaldo de escalera 47
Girard, Alexander (telas) 312, 313
Giroux, Alphonse-Gustave (reloj de carruaje) 140
Gispen, Willem Hendrik (lámpara Giso n.º 23) 188
Giugiaro, Giorgetto (cámara Nikon F4) 108
Glaser, Milton 305, 409
Godwin, E. W. 39, 40, 41, 409
Goldscheider, figurilla (Weiss-Herczeg) para 120
Gorham, servicio de café cubista (Magnussen) para 124–125
Goulden, Jean 138, 379, 409
Goupy, Marcel 151, 409
GPO (teléfono automático) 137
Gradl, Max Joseph (hebilla) 88
grafismo
constructivista 22, 204–205
libros de bolsillo Penguin 202–203
moderno 156, 166, 200–205
véase también carteles; libros; revistas
Graflex Inc. (cámara Pacemaker Speed Graphic) 108
Grammar of Ornament, The (Jones) 63, 418, 419
Grange, Kenneth 261, 302–303, 409
colaboración con Kodak 303
tren InterCity 125 de British Rail 302
Grasset, Eugène (cartel de Marquet) 106
Graumans, Rody (lámpara de techo 85 Lamps) 349
Graves, Michael 316, 411
cafetera Big Dripper 335
hervidor 9093 362
molinillo de pimienta 9098 356, 383
teléfono MG 1000 372
Gray, Eileen 116, 166–167, 186–187, 411
alfombra Castellar 187
alfombra Wendingen 410
biombo Brick 186
mesa E-1027 187
sillón Bibendum 187
sillón Transat 117
Grcic, Konstantin 293, 411
Gregorie, Bob (Ford Lincoln-Zephyr) 146–147
Greiman, April (cartel *Pacific Wave*) 366
Gresley, H.N. (locomotora Mallard) 131
Gropius, Walter 116, 168–169, 191, 196, 411
véase también Bauhaus
Grueby Faience Company (pie de lámpara Tiffany) 103
GTE, teléfono 372
Gufram, colgador Cactus (Drocco/Mello) para 267
Gugelot, Hans 299, 411
Guild of Handicraft 54, 56–57, 59
Guild, Lurelle 411
aspiradora Electrolux 197, 237
cafetera WearEver 189
Guimard, Hector 69, 411–413
jarrón de bronce 84
perchero 70
silla de comedor 47
guitarra, evolución de la 308–309
Guixé, Martí 363, 413
Gustavsberg
jarrón (Lindberg) 227
plato de gres Argenta (Kåge) 121
vajilla Bersa (Lindberg) 282
vajilla Praktika (Kåge) 185

H

Habitat 261, 276–277
butaca Ella 277
cafetera Aio (Bouroullec) 363
cazuela de barro 277
jarrita para leche Monaco 277
Häcker, Reinhold (proyector de diapositivas Carousel-S) 299
Hadid, Zaha 413
Centro Cultural Heydar Aliyev de Bakú 374–375
estación de bomberos del Vitra Design Museum 281
Galaxy Soho de Pequín 412–413
Hagenauer, Taller (máscara de bronce) 124
Hakusan Toki, recipiente para salsa de soja (Mori) para 227
Hald, Edvard (jarrón con peces) 345
Hamilton, Richard *(Pero ¿qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes y atractivos?)* 234
Hammond Multiplex, máquina de escribir 207
Hansen, Frida 104, 413
Hansen, Fritz, silla Ant (Jacobsen) para 46, 219
Hansen, Johannes, silla «sonriente» (Wegner) para 269
Harper, Irving (sofá Marshmallow) 215
Harris, Kate 84, 413
Harrison, Charles 414
Haygarth, Stuart 414
lámpara Tide 352–353
Heal's, tejidos *véase* Day, Lucienne
Heatherwick, Thomas 368–369, 414
asiento Spun 369
autobús Routemaster 369
bolso Zip Bag 369
Catedral de las Semillas de la Exposición de Shanghái 368, 369, 414
pebetero de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 369
Heiberg, Jean (teléfono DHB 1001) 372
Henningsen, Poul 211, 414
lámpara de techo PH50 251
lámpara PH Alcachofa 101
silla Serpiente 21
Henry, aspiradora 237
Herbst, René 415
silla Sandows 171
Heritage, Robert 214
aparador Hamilton 215
Herman Miller 272–273, 431
cómoda (Rohde) 115
escritorio (Rohde) 115
mecedora RAR (Rocking Armchair Rod) [Eames] 223
muebles de oficina 273
silla Aeron (Stumpf/Chadwick) 273
sillón 670 (Eames) 223
tela Toostripe (Girard) 312
Hermes Baby, máquina de escribir (Presioso) 207
Herter Brothers (biombo de chimenea) 63
Hewlett Packard
impresora Laserjet 4L 333
terminal gráfico inteligente 2647A 333
Hill, Richard (bicicleta Lotus 108) 53
Hill, T. Russ (aspiradora Rexair Modelo A) 237
Hille, sofá Form (Day) para 214
Hilmár, Jirí (cartel de la película *Velká Nevera*) 305
Hilton, Robert (lavafrutas) 55
Hlava, Pavel 288, 415
HMV, plancha eléctrica (Barman) para 197
Hobart Manufacturing Co., cortadora de carne Streamliner (Arens) para 145
Hoffmann, Josef 74, 90–91, 415–416
cesta de flores 91
cristalería 91
cubertería plana (Flasches Model) 124
mesas nido 75
silla de haya teñida 91
silla del Cabaret Fledermaus 75
vestíbulo de la 13.ª exposición de la Secesión de Viena 90
Holmblad, Peter 416
sacacorchos Cylinda 300
Holmegaard, jarrón (Lütken) para 247
Hoover, aspiradoras 236, 237
Hopea, Saara 288, 416
jarrón Pantteri 246
Horta, Victor 416
Hour-Lavigne, reloj moderno (Puiforcat) para 139
Howard Miller, reloj de pared Atomic (Nelson) para 141
Hukin & Heath, soporte de cartas (Dresser) para 61
Hull Traders, tela Simple Solar (Craven) para 17, 312

Scanned with CamScanner

Humber, bicicleta de mujer 52
Hummer H3 (General Motors) 257
Hurley, Timothy (jarrones) 51
Hutton & Sons
  centro de mesa (Harris) 84
  centro de mesa de plata (Allen) 54

I

Ibanez, guitarra de siete cuerdas 309
IBM, máquina de escribir Selectric (Noyes) para 206, 300
IDK Design Laboratory Ltd., lámpara Kyo (Kita) para 350
Iittala 211, 217
  jarrón esférico (Sarpaneva) 247
IKEA 322–323
  mesa auxiliar Lövbacken 323
  mesa de almacenaje 323
  reloj de pared Önskedröm (Eksell) 141
  silla Vilbert (Panton) 271
  sillón Poem (Nakamura) 323
  sofá Klippan 323
iluminación *véase* lámparas e iluminación
impresora Laserjet 4L (Hewlett Packard) 333
Ingolia, Anthony 250, 416
interfono para bebés Radio Nurse, altavoz del 145
iRobot (aspiradora Roomba) 237
Iroquois China, porcelana Casual (Wright) para 227
Ishimaru Co., butaca Miss Blanche (Kuramata) para 329
ISKRA, radio Manuela (Savnik) para 298
islámico, arte 26, 63
Isokon, *chaise longue* (Breuer) para 175
Isola, Maija (telas) 312, 416, 417
Issigonis, Alec (Austin Mini) 257
italiano, diseño 218–219
Ive, Jonathan 364–365, 416–417
  véase también Apple

J

Jacobsen, Arne 211, 217, 224, 417
  cubertería AJ 228
  grifo monomando Vola Spout 285
  lámpara de escritorio 251
  sacacorchos Cylinda 300
  SAS Royal Hotel de Copenhague 220–221
  silla Ant 46, 218, 219
  sillas Egg y Swan 220–221, 225
James Couper & Sons, cristalería Dresser para 61
James Dixon & Sons
  candelabro de plata 59
  jarra de vino (Dresser) 61
  tetera (Dresser) 61
Janiszewski, Jerzy (cartel de Solidaridad) 367
japonés tradicional, diseño 40, 41, 42–43, 51, 69
jarrones *véase* cerámica (jarrones); metal (jarrones); vidrio (jarrones)
Jauhiainen, Maria (frutero Lehti) 337
Jeanneret, Pierre 179, 378, 417
Jeffrey & Co., papel pintado Cisne, junco y flor de lis (Crane) para 62
Jensen, Georg 126–127, 211, 417–419
  broche de plata (Malinowski) 127
  coctelera (Bernadotte) 127
  colgante (Koppel) 285
  copa con tapa (Rohde) 127
  cubertería Acorn (Rohde) 127
  jarra de agua (Koppel) 228
  jarra de plata 1075 (Rohde) 188
Jensen, Jacob (equipo musical Beocenter 7000) 299
Jobs, Steve (ordenador Apple Mac) 332
Joel, Betty 419
Johansson, Markus (silla de fibra de vidrio impresa en 3D) 47
John Hills Cutlery, cubertería (Wright) para 229
Johoko Mokko Co., silla Bone-rest (Kita) para 329
Jones, A. E. (centro de mesa de plata) 55
Jones, Owen 63, 419
  The Grammar of Ornament 63, 418, 419
Joyce, Richard (jarrón de Lancaster) 49
joyería
  alfiler de corbata (Dampt) 88
  alfiler y anillo (Van Cleef & Arpels) 149
  Art Déco 148–149
  Art Nouveau 88–89
  brazalete con escarabajo 148
  broche (Fouquet) 89
  broche con forma de rana (Chanel) 148
  broche de libélula 88
  broche de oro (Van de Velde) 88
  broche de plata (Malinowski/Jensen) 127
  broche heptagonal de plata (Ashbee) 59
  broche máscara 136
  colgante (Koppel/Jensen) 285
  colgante (Masriera) 88
  colgante de libélulas (Lalique) 153
  esmalte fenestrado *(plique-à-jour)* 88, 89
  gargantilla de oro (Knox) 65
  hebilla (Gradl) 88
  hebilla de plata (Baker/Liberty) 69
  peineta 89
  pulsera (Fahrner) 89
  pulsera de plata (Nilsson) 149
  pulsera de platino y oro (Boucheron) 148
  reloj de pulsera de diamantes (Cartier) 149
  sílfide de gargantilla (Lalique) 89
Juegos Olímpicos
  cartel de Múnich 1972 (Aicher) 311
  cartel de Tokio 1964 (Kamekura) 310
  pebetero de Londres 2012 (Heatherwick) 369
Jugendstil, movimiento 15, 69, 70, 87, 105
  véase también Art Nouveau
Juhl, Finn (sillas y sofás) 216, 224, 419
Jumo, lámpara de baquelita Bolide (Miklos) para 101, 155
Junghans, reloj de pared (Bill) para 141, 241
Juster, Joe (jarrón) 48
JVC (televisor Videosphere) 265
JYM (encendedor pistola) 136

K

Kåge, Wilhelm 184, 420
  plato de gres Argenta 121
  vajilla Praktika 185
Kamekura, Yusaku 420
  cartel de los Juegos Olímpicos de Tokio (1964) 310
  cartel publicitario de Nikon 420
Kammerer, Marcel (sillón) 75
Kamoda, Shoji 283, 421
Karasz, Ilonka 125, 421
Kartell 296–297, 356
  exprimidores (Columbini) 241
  estantería Bookworm (Arad) 338, 386
  lámpara de mesa Bourgie (Laviani) 297
  módulos *Componibili* (Ferrieri) 297
  plato *Jelly* (Urquiola) 19, 357
  silla Dr. Yes (Starck/Quitillet) 297
  silla Fantastic Plastic Elastic (FPE) [Arad] 339
  silla La Marie (Starck) 297
  silla Louis Ghost (Starck) 325, 358
  silla Masters (Starck) 359
  sofá Foliage (Urquiola) 321
Katsui, Mitsuo 421
Kauffer, Edward McKnight 421
  cartel de etileno BP 201
Kavalier, juego de té (Sutnar) para 193
Kawahara, Toshifumi (cartel X) 366
Kawasaki, Kazuo 421
  silla de ruedas Carna 421
  tijeras X&I 285
Keck, Maxfield (Union Terminal de Cincinnati) 132–133
Kellogg (teléfono candelabro) 136
Kenmochi, Isamu 215, 421
Kenwood
  robot de cocina Chef (Grange) 303
  robot de cocina Chef (Wood) 234, 461
Kersting, Walter Maria (radio del pueblo) 196
Keswick, Escuela de Artes Industriales de 54
  lavafrutas (Hilton) 55
Kikkerland, reloj de pared ultraplano multicolor (Buccheim) para 141
Kindle Voyage, libro electrónico 370
King, Perry A. (máquina de escribir Valentine) 206, 301
King, Robert J. (juego de café Contour) 228
Kinneir, Jock 421
  señales de tráfico 310
Kinsman, Rodney (silla apilable) 47
Kita, Toshiyuki 421–422
  lámpara Kyo 350
  silla Bone-rest 329
  silla Wink 328
Klimt, Georg y Gustav (aparador) 74
Klint, Kaare 173, 423
  lámpara de papel Le Klint 100
Knoll 326–327, 422
  butaca Bird (Bertoia) 46
  butaca Florence Knoll 327
  butaca Westside (Sottsass) 319
  butaca Womb (Saarinen) 225
  mesa de centro (Platner) 274–275
  silla Cross Check (Gehry) 327
  silla Reina Ana (Venturi/Scott Brown) 329
  sillón Tulip (Saarinen) 46, 326
Knoll, Florence 214, 225, 327, 423
Knox, Archibald 65, 423
  cubitera 54
  decantador de vino 55
  gargantilla de oro 65
  jarrón de peltre 69
  motivos celtas 26, 54, 55
  objetos de metal Liberty 54, 55, 58, 68, 69
  reloj Liberty 58
  reloj Liberty Tudric 140
  tetera con soporte 55
Kodak
  cámara Bantam Special (Teague) 109
  cámara Hawkette n.º 2 136
  cámara Instamatic 109, 298, 299
  colaboración con Kenneth Grange 303
  proyector de diapositivas Carousel-S (Gugelot/Häcker) 299
Kohn, J. & J.
  mesas nido (Hoffmann) 75
  silla de haya teñida (Hoffmann) 91
Koho, Seppo (lámpara Octo) 348
Koike Art Shop (papelero con incrustaciones) 43
Komet, mueble combinado 264
Kopecký, Vladimír (jarrón con forma de botella) 288
Koppel, Henning 228, 285, 423
Kosta, cuenco (Lindstrand) para 247
Kotík, Jan (jarrón) 243, 423
Krantz, Julia (butaca Poltrona Suave) 329
Křehký, jarrón Cactus (Pelcl) para 347
Kukkapuro, Yrjö 423
  butaca y otomana Karuselli 269
Kuramata, Shiro 423
  butaca Miss Blanche 329
Kurchan, Juan (silla BKF) 46, 173, 225
Kusama, Yayoi (butaca Accumulation núm. 1) 269
Kybal, Antonín (sillón Siesta) 171
Kyohei, Fujita (caja de vidrio soplado) 342

L

Lachenal, Raoul (juego de té) 43
Lalique, René Jules 68, 71, 88, 152–153, 377, 424
  bol Nemours 153
  colgante de libélulas 153
  frasco de perfume 153
  influencia 151
  jarrón Sephora 424
  panel del Orient Express 152
  silfide de gargantilla 89
Lambeth, Escuela de Arte de 48
Lamborghini Countach 256
lámparas e iluminación
  aplique Lucellino (Maurer) 349
  Art Déco 154–155
  Art Nouveau 92, 93, 98
  Cestita (Milá/Santa & Cole) 251
  contenedor de luz (Azúa) 351
  de banquero (McFaddin) 101
  de concha de nautilo 98
  de escritorio (Coates/E. K. Cole Ltd) 155
  de escritorio (Jacobsen) 251
  de escritorio Bolide (Miklos) 101, 155
  de escritorio Jazz (Porsche/PAF) 349
  de escritorio Tizio (Sapper) 101
  de lava (Craven Walker) 100, 290
  de mesa (Ingolia) 250
  de mesa (Majorelle/Daum) 96–97, 99
  de mesa (Ruhlmann) 119
  de mesa 566 (Sarfatti/Arteluce) 251
  de mesa Anglepoise® (Carwardine) 100, 154, 155
  de mesa Bague (Urquiola/Foscarini) 351
  de mesa Bauhaus (Wagenfeld) 189
  de mesa Blom (Engesvik/FontanaArte) 349
  de mesa Bourgie (Laviani/Kartell) 297
  de mesa Bulb (Maurer) 290
  de mesa con trípode de latón (Robsjohn-Gibbings) 101
  de mesa Corona (Paley) 350
  de mesa Dell 169, 188
  de mesa Eclisse (Artemide) 100
  de mesa Gatto (Castiglioni/Flos) 287
  de mesa línea Lantern (Nelson) 290
  de mesa Miss Sissi (Starck/Flos) 359
  de mesa Pipistrello (Aulenti/Martinelli-Luce) 290
  de mesa Rondella (Dell/Schwintzer & Gräff) 154
  de mesa Snoopy (Castiglioni/Flos) 287
  de mesa Tatou T1 (Urquiola/Flos) 293
  de mesa Tiffany (Driscoll) 100, 103
  de mesa UFO (Sottsass/Arredoluce) 290
  de mesilla de noche Gun (Starck/Flos) 293
  de mesilla de noche Kandem (Brandt) 101
  de papel Le Klint 100
  de piano (Oud) 188
  de pie (Castle) 290
  de pie (Daum) 155
  de pie (Nessen) 155
  de pie Arco (Castiglioni) 286
  de pie Luminator (Castiglioni) 251
  de pie Orbital (Laviani/Foscarini) 350
  de pie Triennale (Sarfatti) 250
  de techo (Tynell) 250
  de techo Eclipse (Broom) 351
  de techo Flowerpot (Panton) 290
  de techo Giso (Gispen) 188
  de techo Glicinia (Driscoll/Tiffany) 103
  de techo Midsummer (Boontje) 349
  de techo Octo (Koho/Secto Design) 348
  de techo PH Alcachofa (Henningsen) 101
  de techo PH50 (Henningsen) 251

Scanned with CamScanner

lámparas e iluminación *(Cont.)*
de techo Small Bell (Wanders/Moooi) 349
de techo Taraxacum (Castiglioni/Flos) 287, 293
de vidrio de escoria (Parker) 98
escultura de luz (Noguchi) 251
estilo moderno de mediados de siglo 250–251
estilo posmoderno 348–353
evolución 100–101
figurativa (Bofill) 98
figurativa (Bouraine) 99, 101
figurativa (Rousseau) 98
Il Cestello (Pesce) 350
Jack (Dixon/Eurolounge) 101, 350
Kyo (Kita/IDK Design Laboratory) 350
Lampadina (Castiglioni/Flos) 293
lámpara máscara (Dryden/Revere) 155
lámparas eléctricas 98–99
Les Coprins (Gallé) 99
pantalla Tiffany (Driscoll) 99
Pillola 260
revolución cultural 290–293, 296
Taccia (Flos) 292
véase también arañas y lámparas de brazos
Landberg, Nils (copas Tulpan) 345
Lane, Danny (silla de vidrio laminado) 324
Languille, W.O. (ventilador Ribbonaire) 145
Lardent, Victor (tipografía Times New Roman) 201
Larsen, Jack Lenor 312, 424
Latham, Richard (juego de café modelo 2000) 227
Laubersheimer, Wolfgang 424
Lausitzer Glasswerke, recipientes Kubus (Wagenfeld) para 193
Laviani, Ferruccio 424
lámpara de mesa Bourgie 297
lámpara de pie Orbital 350
Lawson Time Inc.
reloj Zephyr (Weber) 129, 140
Layton, Peter 424
gran forma orgánica Ariel 347
Leica I, cámara (Barnack) 109
Leighton, salón árabe de la casa de Frederick 38, 39
Lenica, Jan 305, 424
cartel para la ópera *Wozzeck* 305
Lepape, Georges (portada de *Vanity Fair*) 156
Lévy-Dhurmer, Lucien (vidriados de lustre) 83
Lhotský, Zdeněk 424–425
Li Pingfan (cartel de propaganda) 253
Liberty 64–65, 104, 425
cubitera (Knox) 54
decantador de vino (Knox) 55
gargantilla de oro (Knox) 65
hebilla de plata (Baker) 65
jarrón de peltre (Knox) 65
línea Cymric 55, 58, 65
línea Tudric 54, 65
reloj (Knox) 58
reloj Tudric (Knox) 140
tela Bauhaus (Collier/Campbell) 312
tela con estampado de cardo (Napper) 105
tela Hera (Silver) 64
tetera con soporte (Knox) 55
Voysey 65, 459
Liberty, estilo 57
véase también Art Nouveau
Libeskind, Daniel (juego de té) 336–337
libro electrónico Kindle Voyage 370
libros
diseño de cubierta (Rodchenko) 204
libros de bolsillo Penguin (Young) 202–203
Limbert, Charles (revistero de roble) 35
Lindberg, Stig 425
jarrón 227
vajilla Bersa 282
Lindig, Otto 185, 425
Lindstrand, Vicke 425
cuenco Kosta 247
linterna de baquelita 136
Linthorpe Pottery, cerámicas de Dresser para 61
Lipofsky, Marvin (escultura IGS VII) 342, 343
Lissitsky, El 425
cartel *Golpead a los blancos con la cuña roja* 204
Lloyd Loom, butaca (Lusty) 47
Lobmeyr
cristalería (Hoffmann) 91
cristalería n.º 248 (Loos) 193
Loetz (jarrones) 94, 95
Loewy, Gideon (teléfono BeoCom) 333
Loewy, Raymond 129, 144, 426
afilalápices 145
aspiradora cilíndrica 237
cartel con diseño de Lucky Strike 426
dispensador de bebidas 144
juego de café modelo 2000 227
Löffelhardt, Heinrich 426
Lomazzi, Paolo
butaca hinchable Blow 267
sofá Joe 266
Londi, Aldo (jarrón de edición limitada) 283
Loos, Adolf 75, 192, 193, 426
Lorenzl, Josef (reloj con estatuilla) 139
Lotus 108, bicicleta (Burrows/Hill) 53
Lovegrove, Ross 426
Lu Chi (escultura de vidrio *Neón en Causeway Bay*) 343
Lubs, Dietrich (reloj Braun AB1) 141
Lucchi, Michele de 403
mesa Flamingo 320, 403
Luckhardt, Hans y Wassili 172, 426
silla Siesta Medizinal 173
Lundin, Ingeborg (jarrón Manzana) 217
Lunds, grifo monomando Vola Spout (Jacobsen) para 285
Lunning, Premio para diseñadores nórdicos 217
Lusty, William (butaca Lloyd Loom) 47
Lütken, Per 247, 426
Lysell, Ralph (Ericofon) 234, 372

M

Mackintosh, Charles Rennie 80–81, 426
Casa para un Amante del Arte 80
influencia 35, 63, 73, 74, 91, 183
puerta con vidriera 81
reloj Dominó 81
silla 81
Magis
asiento Spun (Heatherwick) 369
Cu-Clock (Fukasawa) 363
silla Voido (Arad) 339
Magistretti, Vico 427
lámpara de mesa Eclisse (Artemide) 100
Magnussen, Erik 427
juego de café cubista 124–125
Maitani, Yoshihisa 427
cámara XA 299
Majorelle, Louis 70, 72–73, 427
aparador 73
comedor de la Villa Majorelle 72
escritorio 73
Escuela de Nancy 94
lámpara de mesa (Daum) 99
lámpara de pie (Daum) 155
rinconera 71
silla 73
y los hermanos Daum 93, 96–97
Maliévich, Kazimir 185, 204, 427
cartel para *El doctor Mabuse* 20
fuente suprematista 184
Malinowski, Arno (broche de plata) 127
Mappin & Webb (reloj de chimenea) 141
máquina de coser Mirella (Nizzoli) 235
máquinas de escribir
Blick Featherweight 206
cartel para Olivetti (Pintori) 252, 441
Columbia Royal Bar-Lock 207
Crandall 207
evolución 206–207
Hammond Multiplex 206
Hermes Baby (Presioso) 207
IBM Selectric (Noyes) 206, 300
Olivetti Lettera 22 (Nizzoli) 207, 241
Olivetti Valentine (Sottsass/King) 206, 301
Sholes and Glidden 206
Underwood modelo n.º 5 (Wagner) 207
Marcks, Gerhard 184, 427
cafetera Sintrax 193
Mari, Enzo 427
calendario perpetuo Timor 300
Marimekko, tela Unikko (Isola) para 312, 427
Marioni, Dante (cuenco de vidrio Skulls) 342
Mariscal, Javier 427
sillón Alessandra 427
taburete Duplex 320
Marks, Bruce (jarrones Pájaros) 347
Marquis, Richard 342, 428
Martens, Dino 428
jarrón Oriente 244–245
Martinelli-Luce, lámpara de mesa Pipistrello (Aulenti) para 290
Masriera, Lluís (colgante) 88
Massier, Clément 82, 83
Mathsson, Bruno 428
silla Vilstol 173
sofá Pernilla de tres plazas 225
Matisse, Henri (seda estampada japonesa) 160
Matta, Roberto 428
silla Magritte 269
Matura, Adolf 243, 428
Maurer, Ingo 349, 428
aplique Lucellino 349
lámpara de mesa Bulb 290
Mavignier, Almir (cartel de exposición) 311
Mawson, Sidney (tela de tapicería Liberty) 425
Max, Peter 428
cubierta de las Páginas Amarillas de Manhattan 311
Sin título (Bob Dylan) 429
Maxim, Geo (reloj de chimenea) 139
Mayer, Albert 87
McDonnell Aircraft Corp. (asiento de torreta) 145
McFaddin, H.D. (lámpara de banquero) 101
Meda, Alberto 428
silla Light Light 321
Mello, Franco 428
colgador Cactus 267
Mellor, David (cubertería) 229, 285, 428
Memphis, grupo 316–317, 350, 429
estantería Carlton 318
influencia 328–329
jarrón Carrot (du Pasquier) 335
mesa Flamingo (de Lucchi) 320, 403
tetera Anchorage (Shire/Rossi & Arcandi) 337
Mendes da Rocha, Paulo 429
silla Paulistano 225, 381
Mendini, Alessandro 356, 429
mesas *véase* muebles (mesas)
metal (candelabros y candeleros)
candelabro (Ponti/Christofle) 124
candelabro de cobre y latón (Benson) 59
candelabro de plata (James Dixon & Sons) 59
candelabro Sol Lunaire (Wirkkala/Christofle) 284
candelero (Ramsden and Carr) 85
candelero cónico (Karasz/Paye & Baker) 125
candelero de Cotswolds (Gimson) 59
candeleros cromados (Chase Brass & Copper Co.) 125
candeleros de latón (Parzinger/Dorlyn) 284
candeleros Salvador (Tusquets/Follies-Driade) 337
metal (cubertería)
Acorn (Rohde/Jensen) 127
AJ (Jacobsen) 228
Bennett/Supreme Cutlery 337
Chinese Ivory (Mellor) 285
cubiertos para ensalada (Auböck/Neuzeeughammer) 285
Hommage à Madonna (Thun/WMF) 337
plana (Hoffmann/Talleres de Viena) 124
Ponti/Argenteria Krupp 228
Pride (Mellor/Walker and Hall) 229
Wright/John Hills Cutlery Corporation 229
metal (jarrones)
American Beauty de Roycroft 59
de bronce (Guimard) 84
de peltre (Knox/Liberty) 69
de peltre (WMF) 87
metal (vajilla y artículos para el hogar)
Art Déco 124–127, 134–135
Art Nouveau 84–87
Arts and Crafts 54–61
batería de cocina Centre Line (Sambonet) 300
cafetera (Slutzky) 188
cafetera Campden para Old Hall (Welch) 284
cafetera Moka Express (Bialetti) 134
cafetera WearEver 189
caja de plata (Ramsden y Carr) 59
caja de té (Escuela de Newlyn) 54
centro de mesa (Harris) 84
centro de mesa de plata (Allen) 54
centro de mesa de plata (Jones) 55
cesta de flores (Hoffmann) 91
coctelera (Bernadotte/Jensen) 127
coctelera (Knox/Liberty) 54
cofre de mesa (WMF) 87
copa con pie (Feuillâtre) 84
copa con tapa (Rohde/Jensen) 126
copa de cóctel (Maison Desny) 125
cubo de basura con pedal Vipp (Nielsen) 189
cuenco con pie (Harris) 84
cuenco de acero inoxidable (Yanagi) 229
cuenco de plata con pie (Ashbee) 56–57
cuenco Wear-Ever 134
decantador (Adler) 85
decantador de vino (Knox/Liberty) 55
decantador de vino (WMF) 85
dulcera con bandeja (Olbrich) 84
encendedor de sobremesa 129
exprimidor Juicy Salif (Starck/Alessi) 359
estilo moderno 166, 188–189
estilo moderno de mediados de siglo 228–229
estilo posmoderno 336–337
florero (WMF) 87
frutero Lehti (Jauhiainen) 337
frutero Murmansk (Sottsass/Rossi & Arcandi) 337
grifo monomando Vola Spout (Jacobsen/Lunds) 285
hervidor 9093 (Graves/Alessi) 362
hervidor Hot Bertaa (Starck/Alessi) 337
hervidor Magnalite (Rideout/Wagner) 134
hervidor Pito (Gehry/Alessi) 363
hervidor silbador (Sapper/Alessi) 363
jardinera (WMF) 87
jarra de agua (Koppel/Jensen) 228
jarra de metal plateado 39
jarra de plata (Rohde/Georg Jensen) 188
jarra de vino (Dresser) 61
jarra plateada 39
juego de café Contour (Van Koert/King/Towle) 228
juego de café cubista (Magnussen/Gorham) 124–125
juego de té (Libeskind/Sawaya & Moroni) 336–337
juego de té y café (Sabattini/ Christofle) 229
lavafrutas (Hilton) 55
máscara de bronce (Taller Hagenauer) 124
olla a presión (Welden/Revere) 134
portatostadas de plata (Ashbee) 54
portatostadas Oriana (Welch) 229

Scanned with CamScanner

metal (vajilla y artículos para el hogar) *(Cont.)*
recipientes para mantequilla (Guild of Handicraft) 57
revolución cultural 284–285
servicio de té (Wolfers) 124
sifón Soda King (Bel Geddes/Paxton/Walter Kidde) 134
soporte de cartas (Dresser) 61
tazón de cobre y plata (Spencer) 54
termo Sherezade (Sottsass/Alessi) 319
tetera (Dresser) 61
tetera Anchorage (Shire/Rossi & Arcandi/Memphis) 337
tetera con soporte (Knox/Liberty) 55
tetera Saddleback (Benney) 229
tijeras s (Bäckström/Fiskars) 300
tijeras X&I (Kawasaki/Takefu Knife Village) 285
Meyer, Eugène (biciclo) 53
Michelin, Édouard (bicicleta con neumáticos) 53
Midwinter 452
bandeja con motivo caribeño (Tait) 452
cuenco Savanna (Tait) 226–227
juego de té moderno (Woodfall/Vale) 241
Miedinger, Max 429
tipografía Helvetica 254–255
Mies van der Rohe, Ludwig 167, 431
edificio Seagram 430
influencia 191, 214, 225
mesa auxiliar MR 327
Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona 176
silla Barcelona 176–177
silla de brazos MR 171
Miklos, Gustave (lámpara de escritorio baquelita Bolide) 101, 155
Milá, Miguel 431
lámpara Cestita 251
Milán, Trienal de
lámpara de pie Triennale (Sarfatti) 250
militar, diseño
asiento de torreta (McDonnell Aircraft Corp.) 145
Miller, Herman *véase* Herman Miller
Mimard, L. (jarrón de porcelana de Sèvres) 83
Ming, cantimplora de la dinastía 39
Mira-X, estampado Curve (Panton) para 312
Mirri, Miriam (bol Big Love) 356
modernismo *véase* Art Nouveau
moderno, estilo 14–15, 164–207
arquitectura 180–183, 194–195, 278–279
Bauhaus *véase* Bauhaus
cerámica 184–185
constructivismo 14–15, 166, 200, 204–205
cubismo 166, 185, 200
De Stijl 14–15, 172, 200
muebles 167, 170–179, 183, 186–187, 195
vidrio 192–193
grafismo 166, 200–205
metal 166, 188–189
diseño industrial 190–191, 196–197
suave 211, 214–217
véanse también los diseñadores
moderno de mediados de siglo, estilo 208–257
arquitectura 220–221, 248–249
carteles 252–255
cerámica 226–227
diseño industrial 238–241
diseño italiano 218–219
electrodomésticos 234–235
estilo escandinavo 211, 216–219, 246–247
estilo moderno suave 211, 214–217
Festival of Britain 212–213
lámparas 250–251
metal 228–229
muebles 214–225
plástico 232–233
telas 230–231
vidrio 242–247
véanse también los diseñadores
Modus, sofá Library (Sodeau) para 325, 450
Moholy-Nagy, László 431
Molinard, frasco de perfume (Lalique) para 153
Mollino, Carlo 431
Bisiluro 431
mesa de centro Arabesco 218, 381
MoMA, concurso de Diseño de Mobiliario de Bajo Coste del 223
Momentum, auriculares (Sennheiser) 370
Monotype Corporation, tipografía Times New Roman (Morison/Lardent) para 201
Moooi, lámpara Small Bell (Wanders) para 349
Morgan, William de 48
azulejos 39, 48
jarrón (Juster) 48
Mori, Masahiro 227, 431
Morison, Stanley 431
tipografía Times New Roman 201
Morley Fletcher, lino listado (Reeves) para 161
Morris, William (artista vidriero) 432
jarrón Orkney Island 342
Morris, William, y Morris & Co. 26–27, 32–33, 432
azulejo Alcachofa 33
biombo 35
boceto arquitectónico para la Casa Roja (Webb) 460
influencia 33, 34, 54, 62
silla de brazos (Rossetti) 41
sillón abatible 33
tela Evenlode 33
tela Ladrón de fresas 63
tela Loddon 32
vitrales 26, 33
Morrison, Jasper 293, 432
Morton, Gavin (alfombra de Donegal) 63
Moser, Koloman 104, 432
anuncio de un calendario 106
portada de la revista *Ver Sacrum* 75
tapiz Scylla 104
vitral 92–93
Motorola Inc., teléfonos móviles 372, 373
Moulton, bicicleta de ruedas pequeñas 53
Mourgue, Pascal 432
Moya, John Hidalgo (Dome of Discovery del Festival of Britain) 213
Mucchi, Gabriele (tumbona Genni) 171
Mucha, Alphonse 106, 432
calendario Lefèvre-Utile 107
vitral *La Plume* 433
muebles
aparador (Collcutt) 40
aparador (Godwin) 41
aparador (Klimt) 74
aparador (Loos) 75
aparador (Majorelle) 73
aparador Hamilton (Heritage/Shine) 215
archivador (Deskey) 115
Art Déco 114–119
Art Nouveau 70–75
Arts and Crafts 27, 34–37, 40–41, 44–45
biombo (Morris & Co.) 35
biombo Brick (Gray) 186
biombo modelo 100 (Aalto/Artek) 195
cabecero y pie cama de estilo ecléctico 28
colgador Cactus (Drocco/Mello/Gufram) 267
colgador Hang-It-All (Eames/Vitra) 223
cómoda (Ellis) 37
cómoda de caballero de pino (Riemerschmid) 35
cómoda (Rohde) 115
cómoda de caoba (Schoen) 114
cómoda historicista Sheraton 28
diseño italiano 218–219
escritorio (Benouville) 70
escritorio (Deskey/Widdicomb Furniture) 115
escritorio (Gillows) 43
escritorio (Majorelle) 73
escritorio (Rohde) 115
muebles *(Cont.)*
escritorio Scheidemantel (Van de Velde) 70
escritorio y papelero historicista Luis XV 29
estantería Bookworm (Arad/Kartell) 338, 386
estantería Carlton (Sottsass) 318
estantería Cloud (Bouroullec/Cappellini) 392
estantería ESU (Eames/Vitra) 281
esteticismo 40–41
estilo escandinavo 216–219
estilo moderno 167, 170–179, 183, 186–187, 195
estilo moderno de mediados de siglo 214–225
estilo moderno suave 214–215
estilo posmoderno 318–331, 338–339, 355
librería Penguin Donkey (Riss and Pritchard) 173
módulos Componibili (Ferrieri/Kartell) 297
mueble bar (Adams) 129
mueble bar (Epstein) 115
papelero con incrustaciones (Koike Art Shop) 43
perchero (Guimard) 70
revistero (Limbert) 35
revolución cultural 266–277, 280–281, 294–297
rinconera (Ruhlmann) 119
rinconera (Talbert) 41
rinconera en *demi-lune* (Ruhlmann) 115
secreter (Bugatti) 70
soportes de maceta 41
tocador (Frankl) 116
tocador/escritorio de abedul 115
muebles (mesas)
auxiliar (Van de Velde) 70
auxiliar Lövbacken (IKEA) 323
auxiliar MR (Mies van der Rohe/Knoll) 327
Baillie Scott 35
Cla-Cla (Ruhlmann) 117
de almacenaje (IKEA) 323
de centro (Noguchi) 214
de centro (Platner/Knoll) 274–275
de centro (Rosel) 117
de centro Arabesco (Mollino) 218
de comedor (Frankl) 117
de comedor para la Casa Robie (Wright) 183
de comedor Peninsula (Shire) 329
de guardería (Terragini) 171
de salón historicista Luis XV 28
E-1027 (Gray) 187
Flamingo (de Lucchi/Memphis) 320, 403
mesa nido (Epstein Brothers) 117
mesa nido (Hoffmann) 75
mesa para lámpara (Roycroft) 35
mesa Taburete (Stickley) 37
Noguchi/Herman Miller 273
octogonal 41
Prismatic (Noguchi/Vitra) 281
Pylon (Dixon/Cappellini) 325
Sansone (Pasce) 320
velador trípode 41
muebles (sillas y asientos)
asiento Animali Domestici (Branzi/Zabra) 320
asiento Living Tower (Panton/Vitra) 271
asiento Spun (Heatherwick/Magis) 369
asientos de madera curvada (Thonet) 44, 45, 75
banco (Rohlfs) 35
banco de iglesia (Gaudí) 77
butaca (Paul) 70
butaca (Summers) 173
butaca Accumulation núm. 1 (Kusama) 269
butaca Bird (Bertoia/Knoll) 46, 214
butaca hinchable Blow (De Pas/D'Urbino/Lomazzi/Zanotta) 267
butaca Crinolette (Tapiovaara) 217
butaca Cubo (Stickley) 37
butaca de influencia japonesa 41
butaca Ella (Habitat) 277
butaca Fauteuil de Salon (Prouvé/Vitra) 281
butaca Felt (Newson/Cappellini) 329
butaca Florence Knoll (Knoll) 327
muebles (sillas y asientos) *(Cont.)*
butaca Lady (Zanuso/Arflex) 218
butaca Lloyd Loom (Lusty) 47
butaca Miss Blanche (Kuramata/Ishimaru Co.) 329
butaca modelo 37 (Aalto/Artek) 195
butaca P40 (Borsani) 219
butaca «para ella» (Rohde) 117
butaca Roja y Azul (Rietveld) 172
butaca Rose (Umeda/Edra) 329
butaca Tulipán (Wanders) 19
butaca Westside (Sottsass/Knoll) 319
butaca Womb (Saarinen/Knoll) 225
canapé neorrenacentista 28
canapé neorrococó 28
chaise longue (Breuer/Isokon) 175
chaise longue (Perriand/Le Corbusier/Jeanneret) 179, 378
chaise longue Lockheed Lounge (Newson) 331
evolución de las sillas 46–47
mecedora (Thonet) 45
mecedora de cuero labrado 41
mecedora RAR (Rocking Armchair Rod) [Eames/Herman Miller] 223
silla Artek 69 (Aalto/Artek) 46
silla Aeron (Stumpf/Chadwick/Herman Miller) 273
silla Amoebe (Panton) 271
silla Ant (Jacobsen/Hansen) 46, 219
silla Antelope (Race) 213
silla apilable (Kinsman/OMK) 47
silla B32 (Breuer) 175
silla Barcelona (Mies van der Rohe) 176–177
silla BKF (Bonet/Kurchan/Ferrari Hardoy) 46, 173, 225
silla Bola (Globo) [Aarnio/Asko] 47, 268
silla Bone-rest (Kita/Johoko Mokko Co.) 329
silla Cisne (Voysey) 34
silla Cone (Panton/Vitra) 271
silla Cross Check (Gehry/Knoll) 327
silla Daniela (Pelcl) 324
silla de brazos (Rossetti) 41
silla de brazos Landi (Coray) 171
silla de brazos MR (Mies van der Rohe) 171
silla de comedor (Gaudí) 77
silla de comedor (Guimard) 47
silla de comedor (Napper) 35
silla de comedor (Talbert) 41
silla de comedor B5 (Breuer) 47
silla de comedor Chippendale 46
silla de fibra de vidrio impresa en 3D (Johansson) 47
silla de haya teñida (Hoffmann) 91
silla de madera contrachapada (Eames) 273
silla de mimbre Margherita (Albini/Bonancina) 218
silla de nogal (Majorelle) 73
silla de oficina (Wright/Van Dorn Iron Works) 183
silla de vidrio laminado (Lane) 324
silla del Cabaret Fledermaus (Hoffmann) 75
silla Diamond (Bertoia) 225, 390
silla Domus (Tapiovaara/Artek) 217
silla Dr. Yes (Starck/Quitllet/Kartell) 297
silla Embryo (Newson) 435
silla en voladizo (Stam) 170
silla Fantastic Plastic Elastic (FPE) [Arad/Kartell] 339
silla galán de noche (Wegner) 218
silla giratoria (Perriand/Le Corbusier/Jeanneret) 179
silla Indochine (Perriand) 179
silla La Marie (Starck/Kartell) 297
silla Light Light (Meda/Alias) 321
silla Little Heavy (Arad/One Off Ltd) 324
silla Louis Ghost (Starck/Kartell) 325, 358
silla Lukki 5AR (Tapiovaara/Artek) 219
silla Magritte (Matta/Gavina) 269
silla Masters (Starck/Kartell) 359
silla n.º 14 (Thonet) 45, 47
silla Nomad (Suppanen) 324
silla Orgone (Newson) 331
silla para la Hill House (Mackintosh) 81
silla Paulistano (Mendes da Rocha) 225

Scanned with CamScanner

muebles (sillas y asientos) *(Cont.)*
silla Poltrona Suave (Krantz) 329
silla Pretzel (Nelson) 214
silla Pylon (Dixon) 405
silla Reina Ana (Venturi/Scott Brown/Knoll) 329
silla S (Panton/Vitra) 233
silla Sacco (Gatti/Paolini/Teodoro/Zanotta) 267
silla Sandows (Herbst) 171
silla Shell (Wegner/Johannes Hansen) 269
silla Siesta Medizinal (Luckhardt) 173
silla sin patas (Fujimori/Tendo Mokko) 225
silla Standard (Prouvé/Vitra) 46
silla Sushi III (Campana) 329
silla Toledo (Pensi/Amat) 321
silla Tom Vac (Arad/Vitra) 339
silla Tongue (Paulin/Artifort) 267
silla Vilbert (Panton/IKEA) 271
silla Vilstol (Mathsson) 173
silla Voido (Arad/Magis) 339
silla Wassily (Breuer) 174, 175
silla Wiggle (Gehry/Easy Edges) 269
silla Wink (Kita/Cassina) 328
silla Wood (Newson/Cappellini) 331
silla Zocker (Colani/Top-System Burkhard Lübke) 267
sillas de comedor neogóticas 28
sillas Egg y Swan (Jacobsen) 220–221, 225
sillas y sofá (Juhl) 216, 224, 419
sillón (Kammerer) 75
sillón (Olbrich) 75
sillón (Ruhlmann) 119
sillón 670 (Eames) 223
sillón abatible (Webb) 33
sillón Alessandra (Mariscal) 427
sillón Bibendum (Gray) 187
sillón con respaldo de escalera (Gimson) 47
sillón historicista Luis XV 28
sillón Karuselli (Kukkapuro/Avarte) 269
sillón Pavo real (Wegner/PP Møbler) 47
sillón Poem (Nakamura/IKEA) 323
sillón Siesta (Žák y Kybal) 171
sillón Transat (Gray) 117
sillón Tulip (Saarinen/Knoll) 46, 326
sillón y reposapies Up5 y Up6 (Pesce/Cassina) 267, 440
sofá cama (Ercolani) 406
sofá Dalilips 294–295
sofá de respaldo alto Alcove (Bouroullec/Vitra) 325
sofá esquinero Unit (Muji) 355
sofá Float (Rashid/Sancal) 321
sofá Foliage (Urquiola/Kartell) 321
sofá Form (Day/Hille) 214
sofá Joe (De Pas/D'Urbino/Lomazzi/Poltronova) 266
sofá Klippan (IKEA) 323
sofá Library (Sodeau/Modus) 325, 450
sofá Marshmallow (Harper/Nelson) 215
sofá Odín (Grcic) 411
sofá Pernilla de tres plazas (Mathsson) 225
sofá Tonico (Rodrigues) 269
taburete B56 (Breuer) 175
taburete Capelli (Catalano/Herman Miller) 273
taburete Duplex (Mariscal/BD Barcelona Design) 320
taburete mariposa (Yanagi) 225
taburete Mezzadro (Castiglioni/Zanotta) 287
taburete modelo 60 (Aalto/Artek) 195
taburete modelo S-302 (Kenmochi) 215
taburete Sauna (Nurmesniemi) 218
taburete tapizado 115
tumbona (Klint) 173
tumbona Genni (Mucchi) 171
Muji 354–355
bandejas de escritorio 355
bolígrafos 354
sofá esquinero Unit 355
tetera tradicional Hakuji 355
Mullard (mueble televisor) 265
Müller, Gerd Alfred 235, 433
Müller-Brockmann, Josef 252, 434
cartel de exposición 434
cartel de seguridad vial 253
Müller Frères 94, 433
Munari, Bruno 434
Murano 210, 242
jarrón modelo Oriente 5380 (Martens) 244–245
vaso de vidrio soplado (Venini) 193
Murray, Keith 184, 185, 434
Myers, Joel Philip (botella Modelo 6937) 288

N

Nagai, Kazumasa 434
cartel de exposición japonesa 311
Nakamura, Noboru (sillón Poem) 323
Nancy, Escuela de 73, 94
Napper, Harry 434
silla de comedor 35
telas 104, 105
Nash, Arthur J. 103
NAX, altavoces Bubble Boy (Sugiyama) para 363
Nelson, George 214, 281, 434
lámpara de mesa de la línea Lantern 290
reloj de pared Atomic 141, 241, 281
silla Pretzel 214
sofá Marshmallow (Harper) 215
neogótico 29, 48, 61
Nessen, Walter von 154
lámpara de pie 155
Neutra, Richard (Casa Kaufmann) 248–249
Neuzeughammer Ambosswerk, cubiertos para servir ensalada (Aubóck) para 285
Newcomb College (jarrón) 48
Newlyn, Escuela de (caja de té de cobre) 54
Newson, Marc 293, 330–331, 434
bar de la recepción del hotel Puerta América de Madrid 330
butaca Felt 329
chaise longue Lockheed Lounge 331
silla Embryo 435
silla Orgone 331, 383
silla Wood 331
Next Interiors, cuenco Vessels (Tchaienko) para 334
Niedermoser, sillón (Olbrich) para 75
Nielsen, Holger (cubo de basura con pedal Vipp) 189
Niemeyer, Oscar (catedral de Brasilia) 278–279
Nikon
cámaras 108, 109
cartel publicitario (Kamekura) 420
Nilsson, Anders (pulsera de plata) 149
Nizzoli, Marcello 436
máquina de coser Mirella 235
máquina de escribir Olivetti Lettera 22 207, 241
Noguchi, Isamu 250, 436
altavoz Radio Nurse 145
Cubo rojo 436
escultura de luz 251
mesa 273
mesa de centro 214
mesa Prismatic 281
Nokia 1100, teléfono móvil 373
Nordiska Kompaniet, tela Tattoo (Sampe) para 313
Norske Billedvoeveri, antepuerta (Hansen) para 104
Noyes, Eliot 174, 436
máquina de escribir Selectric 206, 300
Nurmesniemi, Antii 218, 436
Nuutajärvi 247
escultura ovoide (Franck) 246
Isla de piruletas (Toikka) 289
jarrón Pantteri (Hopea) 246
licorera Campanas del Kremlin (Franck) 247
Nylund, Gunnar 227, 436

O

O'Halloran, James (cepillo de dientes) 363
Oakley, Alan (bicicleta Chopper) 52
Obrist, Herman 105, 437
Ogle Design (transistor Bush TR82C) 199, 240
Ohchi, Hiroshi (cartel para jabón Nissan) 252
Ohira, Yoichi 437
Ohr, George E. 82, 437
Olbrich, Joseph Maria 74, 75, 84, 437
Old Hall, cafetera Campden (Welch) para 284
Olivetti
calculadora impresora electrónica Divisumma 18 (Bellini) 300
cartel (Pintori) 252, 441
máquina de escribir Lettera 22 (Nizzoli) 207, 241
máquina de escribir Valentine (Sottsass/King) 206, 301
Olympus XA, cámara (Maitani) 299
OMK, silla apilable (Kinsman) para 47
One Off, silla Little Heavy (Arad) para 324
ordenadores 332–333
Amstrad CPC 464 207
Apple Mac M001 (Jobs) 332
Apple MacBook Air 370
BlackBerry Passport 370
Dell XPS 15, portátil 207
iMac (Ive/Apple) 207, 365
iPad Air 2 (Apple) 370
MacBook Air (Ive) 370
portátil MacBook Pro (Ive/Apple) 333
terminal gráfico inteligente (Hewlett Packard) 333
VAIO E14A (Sony) 207
VAIO serie Y (Sony) 333
Orrefors 289, 344–345, 437
colección Karl Lagerfeld 344
copas Tulpan (Landberg) 345
cuenco Fuga (Palmqvist) 288
jarrón con cabeza de mujer (Englund) 346
jarrón con peces (Hald) 345
jarrón Manzana (Lundin) 217
jarrones Triton (Gate) 345
Otto, Sigismund (n.º 8 de la calle Smilšu de Riga) 78–79
Oud, J. J. P. 172, 188, 437

P

PAF, lámpara de escritorio Jazz (Porsche) para 349
Paley, Albert 350, 437
Palmqvist, Sven 437
cuenco Fuga 288
Panasonic
cámara Lumix DC-G95/90 109
radio R-72 299
radio Toot-a-loop 21, 382
Pandora Design, cubertería de plástico (Bortolani/Paruccini) para 357
Panton, Verner 270–271, 438–439
asiento Living Tower 271
lámpara de techo Flowerpot 100, 290
silla Amoebe 271
silla Cone 271
silla Panton 270
silla S 233
tela Curve (Mira X-SET) 312
Paolini, Cesare 439
silla Sacco 267
papel pintado *véase* telas y papel pintado
París
Exposición de 1900 71, 390, 401, 402, 413
Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas 112, 119
Paris-Roubaix, bicicleta 53
Parker, Charles (lámpara de vidrio de escoria) 98
Paruccini, Donata (cubertería de plástico) 357
Parzinger, Tommi 284, 439
Pas, Jonathan de 403
butaca Blow 267
sofá Joe 266
Pasquier, Nathalie du (jarrón Carrot) 335
Paul, Bruno 70, 439
Paul, Les
guitarra Gibson Les Paul 309
guitarra The Log 308
Paulin, Pierre 439
silla Tongue 14, 267
Paxton, Joseph (Palacio de Cristal) 30–31
Paxton, Worthen (sifón Soda King) 134
Paye & Baker, candelero Manufacturing Co. (Karasz) para 125
Peche, Dagobert 104, 439
Pelcl, Jiří 440
jarrón Cactus 347
silla Daniela 324
Pemberton, Gill 440
cafetera Arabesque 283
Penguin, cubiertas (Young) para libros de bolsillo 202–203
Pensi, Jorge 440
silla Toledo 321
Pérez, Gustavo (jarrón de gres) 383
Perkins, Danny *(Amarillo sobre púrpura)* 342
Perriand, Charlotte 166–167, 178–179, 440–441
chaise longue 179, 378
silla Indochine 179
silla giratoria 179
Unité d'habitation de Berlín 178
Perry, Grayson (jarrones de cerámica) 335
Pesce, Gaetano 321, 441
lámpara Il Cestello 350
mesa Sansone 320
sillón y reposapiés Up5 y Up6 266–267, 440
Peterson, Dean M. (cámara Instamatic) 109, 299
Philco, televisor Tandem Predicta de 264
Philips, televisor 264
Picaud, Maurice (Pico) [decoración del Folies-Bergère] 162–163
Pilkington, jarrón de Lancaster (Joyce) para 49
Pillola, lámparas 260
Ping Ye (cartel de propaganda) 253
Pininfarina (Ferrari 275 GTB) 256
Pintori, Giovanni 441
cartel para Olivetti 252, 441
plástico
baquelita 136–137, 142–143, 233
bol Big Love (Mirri/Alessi) 356
broche máscara 136
cámara Hawkette (Kodak) 136
cubertería (Bortolani/Paruccini/Pandora Design) 357
diseño moderno de mediados de siglo 232–233
diseño posmoderno 356–357
encendedor pistola 136
estilográfica y portaminas Monte Carlo 136
linterna 136
molinillo de pimienta 9098 (Graves/Alessi) 356
plato Jelly (Urquiola/Kartell) 357
radio bala (FADA) 136, 198
radio Ekco 136, 142–143
radio Patriot (Bel Geddes/Emerson) 233
rallador Mister MeuMeu (Starck/Alessi) 356
sacacorchos Anna G (Mendini/Alessi) 356
silla S (Panton/Vitra) 233
teléfono automático (GPO) 137
teléfono candelabro (Kellogg) 136, 373
termo amarillo (Thermos) 356
Tupperware 232, 233, 240
vajilla Eco-Ware (Dixon) 357
Platner, Warren 274–275, 441
PlayStation (Sony) 370, 383

Scanned with CamScanner

Plessey, televisor (Baird) para 264
Poiret, Paul 160
Polaroid SX-70, cámara 109
Poli, Flavio (jarrón de vidrio *sommerso*) 17, 243
Poltronova, sofá Joe (De Pas/D'Urbino/Lomazzi) para 267
polvera (Ayao) 159
Ponti, Gio 442
  araña 242
  candelabro 124
  cubertería 228
  licoreras de vidrio *incalmo* 243, 380
Poole Pottery, jarrón (Read) para 227
pop art 15, 23, 260, 289, 306, 350
Popova, Liubov 442
  Construcción de fuerza espacial 442
  portada de *Nueva tierra musical* 204
Porsche, Ferdinand
  lámpara de escritorio Jazz 349
  Volkswagen Escarabajo 256
Portmeirion
  bandeja Citrus de Botanical Garden (Williams-Ellis) 283
  jarra Totem (Williams-Ellis) 283
posmoderno y contemporáneo, estilo 15, 314–375
  arquitectura 316, 340–341, 374–375
  artículos de plástico para el hogar 356–357
  carteles 366–367
  cerámica 334–335
  diseño industrial 316–319, 332–333, 354–355, 358–363, 368–369
  lámparas 348–353
  metal 336–337
  muebles 318–331, 338–339, 355
  nuevas tecnologías 364–365, 370–371
  vidrio 342–347
  véanse también los diseñadores
pósteres *véase* carteles
Powell, Philip (Dome of Discovery del Festival of Britain) 213
PP Møbler, sillón Pavo real (Wegner) para 47
Preiss, Ferdinand (reloj con figura de chica arrodillada) 139
Presioso, Giuseppe (máquina de escribir Hermes Baby) 207
Presta (despertador Asteroid) 140
Pritchard, Jack (librería Penguin Donkey) 173
Privat-Livemont, Henri 442–443
  cartel del Salón del Automóvil de París 106
Proett, Mark (Dustbuster de Black and Decker) 236
Prouvé, Jean 443
  Fauteuil de Salon 281
  silla Vitra 46
proyectores de diapositivas
  Carousel-S (Gugelot/Häcker/Kodak) 299
  PA2 (Rams/Braun) 239
Prutscher, Otto 443
Puiforcat, Jean 138, 443
  reloj moderno 139

Q

Qian Juntao (portada de *Un gran amor*) 159
Qinq Lingyu (cartel de propaganda) 253
Qubus, jarrón de porcelana (Velcovsky) para 335
Quezal (jarrón Jack in the Pulpit) 94
Quitllet, Eugeni (silla Dr. Yes) 297

R

Race, Ernest 443
  silla Antelope 213
radios
  bala (FADA) 136
  Braun Regie 308 (Rams) 238
radios *(Cont.)*
  Braun T 1000 (Rams) 199
  catedral 199
  del pueblo (Kersting) 196
  Ekco 136, 142–143
  FADA Art Deco 198
  Manuela (Savnik/ISKRA) 298
  Panasonic R-72 299
  Patriot (Bel Geddes/Emerson) 233
  R 786 Coronation Twin (Ultra Electric Ltd) 241
  Sled de sobremesa (Teague/Sparks-Withington Co.) 134
  Toot-a-loop 21, 382
  transistor Braun T24 (Rams) 239
  transistor Bush (Ogle Design) 199, 240
  transistor Roberts 199
  transistor Sony TR-63 198
Radius Toothbrush Co., cepillo de dientes (Foley/O'Halloran) para 363
Rams, Dieter 238–239, 261, 443
  proyector de diapositivas Braun 239
  radio Braun T 1000 199
  receptor de radio Regie Braun 238
  reloj digital Braun 140
  secador de pelo Braun 300
  tocadiscos Braun 239
  transistor portátil T24 Braun 239
Ramsden, Omar
  caja de plata 59
  candelero 85
Rand, Paul 444
  cartel de IBM 366
  cartel de publicidad del metro 252
  cartel para la International Design Conference de Aspen 444
Rashid, Karim 444
  sofá Float 321
Read, Alfred B. (jarrón contemporáneo) 227
Reeves, Ruth 160, 161, 444
Reid, Colin 346, 444
relojes
  AB1 (Lubs/Braun) 141
  Apple (Ive) 365, 371
  Art Déco 138–139
  con caja de ónice 139
  con estatuilla (Lorenzl) 139
  con figura de chica arrodillada (Preiss) 139
  Cu-Clock (Fukasawa/Magis) 363
  de bolas Vitra (Nelson) 281
  de carruaje (Giroux) 140
  de chimenea (Mappin and Webb) 141
  de chimenea (Maxim) 139
  de cuco 141
  de doble campana (Westclox) 140
  de pared Atomic (Nelson/Howard Miller/Vitra) 141, 241, 281
  de pared con carillón 139
  de pared Junghans (Bill) 141, 241
  de pared Önskedröm (Ekseil/IKEA) 141
  de pared sin cifras (Guixé/Alessi) 363
  de pared ultraplano multicolor (Buchheim) 141
  de péndulo (Galileo) 141
  de pulsera con diamantes (Cartier) 149
  despertador Asteroid (Presta) 140
  despertador de cartero 141
  digital DN40 (Rams/Braun) 140
  digital Zephyr (Weber) 140
  Dominó (Mackintosh) 81
  eléctrico Synchron AEG (Behrens) 191
  eléctrico Zephyr (Weber/Lawson Time) 129
  evolución 140–141
  Faraón (Cheuret) 139
  Liberty Tudric (Knox) 140
  Lorenz Static (Sapper) 141
  moderno (Puiforcat/Hour-Lavigne) 139
  plateado francés (Goulden) 138
Renner, Paul 445
Rensch, tándem 52
Replogle, Daniel Benson (aspiradora Air-Way) 237
Revere Copper & Brass
  lámpara máscara (Dryden) 155
  olla a presión (Welden) 134
revistas
  Domus 317
  Kuangwu (baile salvaje), ilustración en *The Shanghai Sketch* (Zhang) 159
  portada de *Nueva tierra musical* (Popova) 204
  portada de *ReD* (Teige) 201
  portada de *Vanity Fair* (Lepape) 156
  Typographische Mitteilungen (Tschichold) 201
  Ver Sacrum (Moser) 75, 432
revolución cultural (1960-1979) 258–313
  arquitectura 262–263, 270–271, 278–279
  carteles 304–311
  cerámica 282–283
  diseño industrial 261, 286–287, 300–303
  influencia de la era espacial 15, 261, 290
  influencia del pop art 23, 260, 289, 306, 350
  lámparas 290–293, 296
  metal 284–285
  muebles 266–277, 280–281, 294–297
  publicidad y señalización 310–311
  tecnología audiovisual 298–299
  telas 312–313
  vidrio 288–289
  véanse también los diseñadores
Rexair Modelo A, aspiradora (Hill) 237
Rhead, Frederick Alfred 48, 445
Rhead, Louis John 106, 445
Rickenbacker, guitarra Frying pan (Beauchamp) para 308
Rideout, John G. (hervidor Magnalite) 134
Riemerschmid, Richard (cómoda) 35
Rietveld, Gerrit 445
  butaca Roja y Azul 172
  casa Schröder 172
  silla Zig-Zag 173
Riss, Egon (librería Penguin Donkey) 173
Rivaud, Charles, alfiler de corbata (Dampt) para 88
Roberts, transistor 199
Robsjohn-Gibbings, T.H. (lámpara de mesa con trípode de latón) 101
Rodchenko, Aleksandr 17, 445
  Adoradores del Sol 445
  cartel para la Editorial literaria estatal de Leningrado 204
  diseño de cubierta de libro 204
Rodrigues, Sergio 445
  sofá Tonico 269
Rohde, Gilbert 115, 273, 445 – 447
Rohde, Johann 447
  copa con tapa 126
  cubertería Acorn 127
  jarra de plata 188
Rohlfs, Charles (banco) 35
Ronson, encendedor de sobremesa 129
Rookwood, cerámica de 50–51
  jarrón con vidriado Vellum (Schmidt) 83
  jarrón indio 51
  paisaje con vidriado Vellum 50
Rörstrand, jarra de gres (Nylund) para 227
Rosel (mesa de centro) 117
Rosenthal, juego de café (Loewy/Latham) para 227
Rossetti, Dante Gabriel (silla de brazos) 41
Rossi & Arcandi
  frutero Murmansk (Sottsass) 337
  tetera Anchorage (Shire) 337
Rousseau, Victor (lámpara figurativa) 98
Roycroft
  jarrón American Beauty 59
  mesa de roble para lámpara 35
Ruchet, Berthe (bordado de latigazo) 105
Ruhlmann, Jacques-Émile 113, 114, 116, 118–119, 447
  lámpara de mesa 119
  mesa auxiliar 117
  mesa Cla-Cla 117
  rinconera 115
  rinconera 119
  Salón de África de la Exposición de París 118, 119
  sillón 119

S

Saarinen, Eero 217, 274, 447
  butaca Womb 225
  sillón Tulip 46, 326
  terminal de la TWA del aeropuerto John F. Kennedy 262–263, 446–447
Sabattini, Lino (juego de té y café Como) 229
Sabino, Marius-Ernest (figura de vidrio) 151
Saetrang, Bente 335, 447–448
Sambonet, Roberto (batería de cocina Center Line) 300
Sampe, Astrid (telas) 313, 448
Samsung
  móvil Galaxy S20 333
  televisor de pantalla curva 265
Sancal, sofá Float (Rashid) para 321
Sanders Phillips (cartel del Festival of Britain) 213
Santa & Cole, lámpara Cestita (Milá) para 251
Santillana, Laura de 403
Sapper, Richard 448
  hervidor silbador 363
  lámpara de escritorio Tizio 101
  reloj de mesa Lorenz Static 141
  teléfono Grillo 373
  televisor portátil Algol 265, 299
Sarfatti, Gino 448
  lámpara de mesa 566 251
  lámpara de pie Triennale 250
Sarpaneva, Timo 448
  jarrón 247
Sassoon, Victor (arquitectura de Shanghái) 159
Satō, Kōichi *(The Modern Poster)* 366
Satomi, Munetsugu 448
  cartel del ferrocarril japonés 156
Savignac, Raymond 448
  cartel para Perrier 252
  cubierta de la agenda Dunlop de 1956 449
Savnik, Davorin (radio y tocadiscos Manuela) 298
Sawaya & Moroni, juego de té (Libeskind) para 336
Scarpa, Carlo 337, 448
  jarrón Occhi 243
Scheel, Heinrich (n.º 8 de la calle Smilšu de Riga) 78–79
Scheffel, Friedrich (n.º 8 de la calle Smilšu de Riga) 78–79
Schimkowitz, Othmar (ángeles de la iglesia de Steinhof) 92–93
Schmidt, Carl (jarrón con vidriado Vellum) 83
Schmidt, Joost (cartel de la Bauhaus) 169
Schoen, Eugene (cómoda de caoba) 114
Schott & Genossen, jarra de leche (Brandt) para 193
Schwintzer & Gräff, lámpara Rondella (Dell) para 154
Scott Brown, Denise (silla Reina Ana) 329
Secesión de Viena *véase* Viena, Secesión de
Secto Design, lámpara de techo Octo (Koho) para 348
Seguso, Archimede 448–449
Seguso Vetri d'Arte
  cenicero de vidrio *sommerso* 243
  jarrón de vidrio *sommerso* (Poli) 243
Sèvres, jarrón de porcelana (Mimard) para 83
Shanghái, arquitectura de 159
Shanghai Sketch, The (ilustración de Zhang) 159
Shepard, Fairey (cartel de Barack Obama) 367
Shine, Archie (aparador Hamilton) 215

Scanned with CamScanner

Shirayamadani, Kataro (jarrón de cerámica de Rookwood) 51
Shire, Peter 449
  mesa Peninsula 329
  tetera Anchorage 337
Shiseido, polvera (Ayao) para 159
Sholes and Glidden, máquina de escribir 206
Siemens (Neophone) 373
silla de ruedas Carna (Kawasaki) 421
sillas *véase* muebles (sillas y asientos)
Silver Studio 449
Singer, ventilador Ribbonaire (Languille) para 145
Šípek, Bořek 449
  jarrón Ajeto 346
Skeaping, John (figura de ciervo) 120
Skylon, etiqueta de bala de algodón con la torre 213
Slade, S. M. (diseño textil inspirado en la cristalografía) 212
Sled, radio de sobremesa (Teague) 120
Slee, Richard *(Paisaje con hipopótamo)* 335
Slutzky, Naum 188, 379, 450
smart EQ fortwo coupé (Daimler) 257
Smeg, frigorífico 235
Smrčková, Ludvika 450
Sodeau, Michael 450
  sofá Library 325, 450
Sony
  ordenador portátil VAIO E14A 207
  ordenador portátil VAIO serie Y 333
  Playstation 370, 383
  reproductor de CD portátil 198
  televisor Trinitron KV 265
  televisor TV-8-301 235, 264
  Walkman 198, 299, 363
  TR-63 198
Sottsass, Ettore 318–319, 450
  esculturas Totem 283, 319
  estantería Carlton 318
  frutero Murmansk 337
  influencia 325
  lámpara de mesa UFO 290
  máquina de escribir Valentine 206, 301
  termo Sherezade 319
  butaca Westside 319
Spencer, Edward (tazón de cobre y plata) 54
Stam, Mart 170, 450
Standard-Möbel, sillas de *véase* Breuer, Marcel
Stankowski, Anton 450
Star, aspiradora 236
Starck, Philippe 358–359, 450
  Centro Azkuna de Bilbao 451
  cepillo de dientes 362, 363
  exprimidor Juicy Salif 359
  hervidor Hot Bertaa 336
  lámpara de mesa Miss Sissi 359
  lámpara Gun 293
  rallador Mister MeuMeu 356
  silla Dr. Yes 297
  silla La Marie 297
  silla Louis Ghost 325, 358
  silla Masters 359
Starley, James (bicicio) 53
Steinberger, bajo 308
Steinlen, Théophile-Alexandre 450
  cartel del cabaret Chat Noir 106
Stelton, sacarcorchos Cylinda (Jacobsen/Holmblad) para 300
Stennett-Willson, Ronald 451
Stepánova, Varvara 451
  cartel para la editorial estatal Giz 205
Stephenson, Robert (locomotora Rocket) 130
Sternberg, Gueorgui Augustóvich (cartel de *El hombre de la cámara*) 204
Steuben
  cuenco con gacela (Waugh) 151
  jarrón Aurene (Carder) 95
Stickley, Gustav 36–37, 451–452
Stijl, De 14–15, 22, 172, 200
Stölzl, Gunta 452
Stumpf, Bill (silla Aeron) 273
Suetin, Nicolái 185, 452
Sugiyama, Tomoyuki (altavoces Bubble Boy) 363
sujetalibros (Brandt/Bauhaus) 169
Summers, Gerald (butaca) 173, 380
Sunbeam (bicicleta Road Racer) 52
Suppanen, Ilkka 452
  silla Nomad 324
suprematismo
  constructivismo gráfico 204
  fuente de porcelana (Maliévich) 184
  véase también Maliévich, Kazimir
Supreme Cutlery, cubertería (Bennett) para 337
Sutnar, Ladislav 452
  juego de té (Kavalier) 193
Swatch, teléfono 372
Swid Powell, cafetera Big Dripper (Graves) para 335
SystemSix Carbon Ultegra (bicicleta) 53

T

Tagliapietra, Lino (vidrio soplado Hopi) 346
Tait, Jessie 452
  bandeja con motivo caribeño 452
  cuenco Savanna 226
Takamizawa, xilografía 42
Takefu Knife Village, tijeras X&I (Kawasaki) para 285
Talbert, Bruce 41, 452
Tanaka, Ikko (cartel para el teatro no Kanze) 304, 355
Tapiovaara, Ilmari 452
  butaca Crinolette 217
  silla Domus 217
  silla Lukki 5AR 219
Taylor, Horace, (cartel del metro de Londres) 156
Tchalenko, Janice 452–453
  cuenco Vessels 334
Teague, Walter Dorwin 129, 453
  cámara Brownie 196
  cámara Kodak Bantam Special 109
  pabellón de la National Cash Register en la Feria de Nueva York 453
  radio de sobremesa Sled 134
Teige, Karel 453–455
  portada de la revista *ReD* 201
telas y papel pintado 62–63
  algodón floral (Dufy/Bianchini-Férier) 161
  Art Déco 160–161
  Art Nouveau 104–105
  Arts and Crafts 32–33, 62–65
  bordado de latigazo (Obrist) 105
  diseño Bleuette (Atelier Martine) 161
  diseño Curve (Panton/Mira X) 312
  diseño floral (Peche) 104
  diseño textil (Lindberg/Sampe) 448
  diseño textil basado en la cristalografía (Slade) 212
  estampado «Navegando por el cuarto de baño» (Dresser) 60
  estampado de cardo Liberty (Napper) 105
  estampado Liberty (Silver) 68
  estampado Perpetua (Day/Heal's) 230
  estampado Tattoo (Sampe/Nordiska Kompaniet) 313
  estampados Liberty (Voysey) 65, 459
  estilo moderno de mediados de siglo 230–231
  funda de cojín (Wheeler) 63
  lino linografiado Mujeres bailando (Dobson) 161
  lino listado (Reeves/Morley Fletcher Ltd) 161
  lino serigrafiado (Deskey) 161
  panel de biombo (Herter Brothers) 63
  paño de cocina (Day) 402
  papel Cisne, junco y flor de lis (Crane) 62
telas y papel pintado *(Cont.)*
  revolución cultural 312–313
  seda estampada japonesa (Matisse/Atelier Martine) 160
  tapiz de antepuerta (Hansen) 104
  tapiz Scylla (Moser) 104
  tejido de seda simultáneo n.º 46 (Delaunay) 161
  tela Ballets Russes (Larsen/Belle Fabrics) 312
  tela Bauhaus (Collier/Campbell/Liberty) 312
  tela Costa Azul (Collier) 400
  tela de tapicería (Napper) 104
  tela de tapicería Appelsiini (Isola) 417
  tela de tapicería Avis (Dorn/Edinburgh Weavers) 161
  tela de tapicería Calyx (Day/Heal's) 231
  tela de tapicería de seda (Colonna) 104
  tela de tapicería Liberty (Mawson) 425
  tela Evenlode de Morris 33
  tela Ladrón de fresas de Morris Strawberry 63
  tela Loddon de Morris 32
  tela Ma (Wakisaka/Wacoal Interior) 313
  tela Rig (Day/Heal's) 231
  tela Simple Solar (Craven/Hull Traders) 312
  tela Small Hours fabric (Day/Heal's) 231
  tela Unikko (Isola/Marimekko) 312
  telas de rayas (Girard) 312, 313
teléfonos
  automático (GPO) 137
  Bell Type 302 (Dreyfuss) 197
  BeoCom (Loewy/Bang & Olufsen) 333
  BlackBerry 6200 373
  candelabro 136, 373
  DHB 1001 (Heiberg/Bjerknes/Ericsson) 372
  Ericofon (Lysell/Blomberg/Ericsson) 234, 372
  Ericsson de pared 372
  evolución 372–373
  Grillo (Sapper/Zanuso) 373
  GTE 372
  iPhone (Ive/Apple) 364, 373
  MG 1000 (Graves) 372
  móvil Nokia 1100 373
  móvil Samsung Galaxy 333
  móviles Motorola 372, 373
  Neophone (Siemens) 373
  Swatch 372
televisores
  de John Logie Baird 264
  evolución 264–265
  LCD 265
  mueble integrado Komet (Kuba Imperial) 264
  mueble televisor (Mullard) 265
  Philips 264
  portátil Algol (Zanuso/Sapper/Brionvega) 265, 299
  portátil Ferguson (Thorn Industries) 264
  portátil National Commando 505 (Matsushita) 264
  Pye CS17 (Day) 265
  Samsung de pantalla curva 265
  Tandem Predicta (Philco) 264
  Trinitron KV (Sony) 265
  TV-12 (Bush) 265
  TV-8-301 (Sony) 235, 264
  Videosphere (JVC) 265
Tendo Mokko, silla sin patas (Fujimori) para 225
Teodoro, Franco (silla Sacco) 267
termo amarillo (Thermos) 356
Terragini, Giuseppe 171, 454–455
Thermos (termo amarillo) 356
Thomson-Houston (locomotora NER) 131
Thonet, Michael 44–45, 455
  mecedora 45
  silla de madera curvada 44, 45, 75
  silla del Cabaret Fledermaus (Hoffmann) 75
  silla n.º 14 45, 47
  sillón (Kammerer) 75
Thorn Industries (televisor portátil Ferguson) 264
Thun, Matteo (cubertería Hommage à Madonna) 337
Tiffany 92, 102–103, 455
  jarrón de ágata 103
  lámpara de techo Glicinia (Driscoll) 103
  lámparas de mesa (Driscoll) 100, 103
  lámparas eléctricas 98
  pantalla (Driscoll) 99
  vitral Bola de nieve 102
tipografía
  alfabeto Universal (Bayer) 201
  Gill Sans (Penguin Books) 202
  Helvetica (Miedinger) 254–255
  nueva tipografía (Tschichold) 201
  Times New Roman (Morison/Lardent/Monotype) 201
  Univers (Frutiger) 252
Tjaarda, John (Ford Lincoln-Zephyr) 146–147, 380
Toikka, Oiva 455–456
  escultura *Isla de piruletas* 289
TomTom, GPS 370
Top-System Burkhard Lübke, silla Zocker (Colani) para 267
Torres, Antonio (guitarra cásica) 309
tostadora (Dreyfuss/Birtman Electric Co.) 135
Towle, juego de café Contour (Van Koert/King) para 228
transporte, medios de
  anuncio de Lufthansa (Arpke) 387
  autobús Routemaster (Heatherwick) 369
  camarote de transatlántico (Herbst) 415
  cartel de etileno BP (McKnight Kauffer) 201
  cartel de publicidad del metro (Rand) 252
  cartel del metro de Londres (Taylor) 156
  cartel para London Transport (Games) 253
  plano del metro de Nueva York (Vignelli) 311, 458
  smart EW fortwo coupé (Daimler) 257
  terminal de la TWA del aeropuerto John F. Kennedy (Saarinen) 262–263, 446–447
  transatlánticos Art Deco 117
  véase también automóviles; bicicletas; trenes
trenes
  anuncio de la SNCF 310
  cartel ferroviario francés (Cassandre) 157
  cartel ferroviario japonés (Satomi) 156
  CB&Q Pioneer Zephyr (Budd Co.) 130
  Coronation Scot 128, 129
  evolución 130–131
  GP9 n.º 521 (General Motors) 130
  InterCity 125 de British Rail (Grange) 302
  King Edward II (Collett) 130
  locomotora americana 131
  locomotora eléctrica NER (Thomson-Houston) 131
  locomotora Mallard (Gresley) 131
  locomotora Rocket (Stephenson) 130
  panel del Orient Express (Lalique) 152
  Thalys PBKA (GEC-Alstom) 131
  tren bala serie 0 (Ferrocarriles Nacionales de Japón) 130
  tren suspendido de Wuppertal 131
Tschichold, Jan 200, 456
  cartel para *Noche de amor* 456
  nueva tipografía 201
Tupperware 232, 233, 240
Tusquets Blanca, Oscar 337, 456
  sofá Labios 294–295
Tynell, Paavo (lámpara de techo modelo 10130) 250

U

UFO, lámpara de mesa (Sottsass/Arredoluce) 290
Ultra Electric (radio R786 Coronation Twin) 241
Umeda, Masanori 456
  butaca Rose 329
Urbino, Donato D' (butaca Blow) 267
Urquiola, Patricia 456
  lámpara de mesa Bague 351
  lámpara Tatou T1 293

Scanned with CamScanner

Urquiola, Patricia *(Cont.)*
plato Jelly 19, 357
sofá Foliage 321

V

vajilla *véase* cerámica (vajilla); metal (vajilla y artículos para el hogar); vidrio (vajilla)
Vale, John (juego de té) 241
Valsts, cámara Riga Minox (Zapp) para 134, 135
van Allen, William (edificio Chrysler) 145
Van Briggle, Artus 82, 83, 456
Van Cleef & Arpels (alfiler y anillo de platino) 149
van de Velde, Henry 456–457
broche de oro 88
escritorio Scheidemantel 70
mesa auxiliar 70
Van Erp, Dick (lámpara de mesa) 59
Van Koert, John (juego de café Contour) 228
Vanity Fair, portada de (Lepape) 156
Velcovsky, Maxim 335, 457
Venini
araña (Ponti) 242
jarrón Occhi (Scarpa) 243
jarrón Pezzato (Bianconi) 243
licoreras de vidrio *incalmo* (Ponti) 243
Venini, Paolo 457
vaso de Murano 193
Venturi, Robert 457–458
casa de Vanna Venturi en Filadelfia 457
silla Reina Ana 329, 382
Ver Sacrum, revista 75
vidrieras y vitrales
Bola de nieve (Tiffany) 102
iglesia de Steinhof (Moser) 92–93
Mackintosh 81
William Morris 26, 33
vidrio
Amarillo sobre púrpura (Perkins) 342
arañas *véase* arañas y lámparas de brazos
Art Déco 150–153
Art Nouveau 69, 94–97, 102–103
botella modelo 6937 (Myers/Blenko) 288
botella escultural (Hlava) 288
cafetera Sintrax (Marcks) 193
caja de vidrio soplado (Kyohei) 342
cenicero de vidrio *sommerso* (Seguso Vetri d'Arte) 243
checoslovaco 192–193, 242–243, 288–289
cigarrera (Argy-Rousseau) 151
colección Orrefors by Karl Lagerfeld 344
cristalería (Hoffmann) 91
cristalería n.º 248 (Loos/Lobmeyr) 193
cuenco Fuga (Palmqvist/Orrefors) 288
cuenco grabado (Waugh/Steuben) 151
cuenco Kosta (Lindstrand) 247
cuenco Nemours (Lalique) 153
cuenco Skulls (Marioni) 342
escandinavo 246–247
escultura (Lipofsky) 21, 343
escultura ovoide (Franck/Nuutajärvi) 246
estilo moderno 192–193
estilo moderno de mediados de siglo 242–247
estilo posmoderno 342–347
figura (Sabino) 151
forma piramidal (Reid) 346
frasco de perfume Molinard (Lalique) 153
inspiración pop art 289
Isla de piruletas (Tolkka/Nuutajärvi) 289
jarra de leche (Brandt/Schott & Genossen) 193
jarra y vasos de refresco (Matura) 243
licorera (Viking Glass) 288
licorera Campanas del Kremlin núm. 1500 (Franck/Nuutajärvi) 247
vidrio *(Cont.)*
licoreras de vidrio *incalmo* (Ponti/Venini) 243
método de la cera perdida 153
Neón en Causeway Bay (Chi) 343
panel del Orient Express (Lalique) 152
pasta de vidrio 151
recipientes Kubus (Wagenfeld/Lausitzer) 193
revolución cultural 288–289
técnicas de camafeo 69, 94–95, 96, 151
tetera con cáliz (Marquis) 342
vasos de cóctel (Hopea) 288
vidrio de escoria 98
vidrio emplomado *véase* vitrales y vidrieras
vidrio Favrile (Tiffany) 96
vidrio *incalmo* 243
vidrio *sommerso* 243
vidrio soplado Hopi (Tagliapetra) 346
vidrio (jarrones)
Ajeto (Šípek) 346
Alcor (Sottsass/Memphis) 346
Ariel (Layton) 345, 347
Art Nouveau 94–95
Ashanti (Ohira) 437
Aurene (Carder) 95
Cactus (Pelcl/Křehký) 347
camafeo (Bolek) 95
camafeo (Gallé) 94
camafeo (Müller Frères) 94
camafeo de estilo egipcio (Daum) 150
clásico (Décorchemont) 151
con cabeza de mujer (Englund/Orrefors) 347
con forma de botella (Kopecký) 288
con peces (Hald/Orrefors) 345
de adorno (Gallé) 95
de ágata (Tiffany) 103
de Murano (Venini) 193
esférico (Sarpaneva/Iittala) 247
Jäävuori (Wirkkala) 23, 246
Jack in the Pulpit (Quezal) 94
Kotik/Borske sklo 243
Las bañistas (Goupy) 151
Lundin/Orrefors 217
Lütken/ Holmegaard 247
Murrina (Ferro) 347
Occhi (Scarpa/Venini) 243
Oriente (Martens) 244–245
Orkney Island (Morris) 342
Pájaros (Marks) 347
Pantteri (Hopea/Nuutajärvi) 246
peinado (Loetz) 94
Pezzato (Bianconi/Venini) 243
Savoy (Aalto) 192
Sephora (Lalique) 424
sommerso (Poli/Seguso Vetri d'Arte) 243
soplado en molde (Vízner) 288
Triton (Gate/Orrefors) 345
Tulpan (Landberg/Orrefors) 345
Wirkkala 247
Viena, Secesión de
8.ª exposición (Mackintosh) 80
13.ª exposición (Hoffmann) 90
cartel (Moser) 106
influencia 35, 82, 116, 190
joyería 89
muebles 74–75
tapiz Scylla (Moser) 104
véase también Art Nouveau
Viena, Talleres de *véase* Wiener Werkstätte
Vignelli, Massimo 458
mapa del metro de Nueva York 311, 458
Viking Glass (licorera) 288
Villemot, Bernard
anuncio de la SNCF 310
anuncio de Orangina 310–311
Villeroy & Boch (taza de café y plato Izmir) 283
Visconti (estilográfica y portaminas Monte Carlo) 136
Vitra 261, 280–281
butaca Fauteuil de Salon (Prouvé) 281
colgador Hang-It-All (Eames) 223
estantería ESU (Eames) 281
Living Tower (Panton) 271
mesa Prismatic (Noguchi) 281
reloj de bolas Atomic (Nelson) 141, 241, 281
silla Amoebe (Panton) 271
silla Cone (Panton) 271
silla Panton 270
silla S (Panton) 233
silla Standard (Prouvé) 46
silla Tom Vac (Arad) 339
sofá de respaldo alto Alcove (Bouroullec) 325
tienda VitraHaus 280
Vitra Design Museum (Gehry) 281, 340–341
Vizner, František 288, 458
Volkswagen Escarabajo (Porsche) 256
Von Drais, Karl (draisiana) 52
Vossloh (tren suspendido de Wuppertal) 131
Voulkos, Peter 458–459
bandeja de gres 335
Voysey, Charles 34, 458–459
alfombras y diseños textiles Liberty 65, 459
Casa Dixcot 34
influencias 26, 54, 62
silla Cisne (Swan) 34

W

Wacoal, tela Ma (Wakisaka) para 313
Wagenfeld, Wilhelm 459
jarra con plato 193
lámpara de mesa Bauhaus 21, 189
recipientes Kubus 193
Wagner, hervidor Magnalite (Rideout) para 134
Wagner, Franz Xaver (máquina de escribir Underwood) 207
Wagner, Otto (iglesia de Steinhof) 92–93
Wagner, Steward (Union Terminal de Cincinnati) 132–133
Wakisaka, Katsuji (tela Ma) 313
Walker and Hall, cubertería Pride (Mellor) para 229
Walter Kidde, sifón Soda King (Geddes/Paxton) para 134
Wanders, Marcel 459–460
butaca tulipán 19
lámpara Small Bell 349
Wank, Roland (Union Terminal de Cincinnati) 132–133
Ward, J.W. & C., tela de tapicería (Napper) para 104
Wassil, Oswald (n.º 8 de la calle Smilšu de Riga) 78–79
Watanabe, Riki 460
Waugh, Sidney 151, 460
Webb, Philip 460–461
boceto para la Casa Roja de Morris 460
sillón abatible 33
Weber, Kem
relojes Zephyr 129, 140
Wedgwood, figura de reno (Skeaping) para 120
Wegner, Hans 461
silla galán de noche 218
silla «sonriente» 269
sillón Pavo Real 47
Weiss-Herczeg, Claire (figurilla) 120
Welch, Robert 461
cafetera Campden 284
portatostadas Oriana 229
Welden, W. Archibald (olla a presión) 134
Westclox (despertador de doble campana) 140
Wheeler, Candace 62, 63
Whitefriars, vidrio de (jarrón de peltre de Knox) 65
Widdicomb Furniture, escritorio (Deskey) para 115
Wiener Werkstätte 14–15, 62, 91, 124
cesta de flores (Hoffmann) 91
cubertería plana (Hoffmann) 124
silla para el Cabaret Fledermaus (Hoffmann) 75
Wildenhain, Frans (vasija de estudio) 185
Wilkinson, A.J.
azucareros Conical (Cliff) 123
caldero (Cliff) 123
tetera Crocus (Cliff) 123
William Watt, aparador (Godwin) para 41
Williams-Ellis, Susan 282, 283, 461
Wills, Childe Harold (Ford T) 257
Wilson, Wes (cartel de Jefferson Airplane y Grateful Dead) 304
Winzenberg, Wilhelm (cámara Contax S) 108
Wirkkala, Tapio 461
bandeja de abedul 217
candelabro Sol Lunaire 284
jarrón 247
jarrón Jäävuori 23, 246
WMF 86–87
bandeja de estilo Art Nouveau 86
cofre de mesa 87
cubertería Hommage à Madonna (Thun) 337
decantador de vino 85
florero 87
jardinera 87
jarrón de peltre 87
Wolfers Frères 124, 461
Wood, Ken 461
robot de cocina Kenwood Chef 234, 461
Woodfall, A. H. (juego de té moderno) 241
Wormley, Edward 461
Wright, Frank Lloyd 182–183, 463
muebles de comedor para la Casa Robie 183
Museo Guggenheim de Nueva York 182
silla de oficina 183
Wright, Russell 226, 227, 229, 463
Wu Ouxiang (cartel *What Are We Breathing*) 367

Y

Yanagi, Sori 463
cuenco de acero inoxidable 229
taburete mariposa 225
Yokoo, Tadanori
cartel de exposición 306–307
cartel de *happening* 305

Z

Zabro, asiento Animali Domestici (Branzi) para 320
Žák, Ladislav 171, 463
Zanotta
butaca Blow (De Pas/D'Urbino/Lomazzi) 267
taburete Mezzadro (Castiglioni) 287
silla Sacco (Gatti/Paolini/Teodoro) 267
Zanuso, Marco 463
butaca Lady 218
teléfono Grillo 373
televisor protátil Algol 11 265, 299
Zapp, Walter 463
cámara Riga Minox 134
Zeisel, Eva 463
vajilla Museum 227
Zelenka, František (cartel de Aero) 200
Zenith Radio, altavoz de Radio Nurse (Noguchi) para 145
Zhang Zhengyu (*Kuangwu*, ilustración de *The Shanghai Sketch*) 159
Zig (Louis Gaudin) [cartel de *La Joie de Paris*] 156
Zippo, encendedor (Blaisdell) 196
Zsolnay (frasco con tapón) 83
Zwart, Piet 463
Zynsky, Toots 463

Scanned with CamScanner

Agradecimientos

Los editores desan manifestar su agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: Mark Hill por su ayuda editorial; Pam Langdown y Katherine Pell, Museum of Design in Plastics, Arts University Bournemouth; Jan Van Den Bosch, Van Den Bosch (platero), Londres; Mark Gorringe, Gorringe (antigüedades), Londres; Benjamin Macklowe y Antonio Virardi, galería Macklowe, Nueva York; Alioscia Re, Omar Barbati y Federica Paleari, Knoll International; Gary Ombler por sus fotografías; Margaret McCormack por el índice; Diane Kidd, especialista en divulgación, departamento de Educación, National Air and Space Museum por su asesoramiento; Suhita Dharamjit, Harish Agarwal y Saloni Singh por el diseño de la cubierta; Pooja Pipil por su ayuda en el diseño; Antara Moitra y Tejaswita Payal por su ayuda en la edición; Kathryn Hennessy y Christine Stroyan por su ayuda en la coordinación del proyecto.

Edición revisada: DK desea dar las gracias a Suefa Lee (edición), Vikas Sachdeva (edición de arte), Shipra Jain (edición de arte), Jaypal Chauhan y Syed Md Farhan (diseño de maqueta); y Suhita Dharamjit (diseño de cubiertas), Harish Aggarwal (diseño de maqueta), Priyanka Sharma (coordinación de cubiertas) y Saloni Singh (dirección de cubiertas) por su ayuda con la cubierta.

Los editores agradecen a las siguientes personas e instituciones el permiso para emplear sus imágenes:

Clave: a-arriba; b-abajo; c-centro; e-extremo; i-izquierda; d-derecha; s-superior

01 Cassina. **02–03 Cortesía de Marc Newson Ltd:** Fabrice Gousset. **04 Corbis:** The Gallery Collection (sd). **Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller (sc). **05 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (sd); Von Zezschwitz / Judith Miller (esd); Sloan's / Judith Miller (esi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (si). **06 Dorling Kindersley:** Freeman's / Judith Miller (sd); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (esi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (esd). **www.classicon.com:** Bajo licencia de Aram Designs (si). **07 Corbis:** Diego Lezama Orezzol (si). **Stuart Haygarth:** (esd). **Kartell Spa:** (sd). **Herman Miller:** (esi). **08 Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU. **12 Imagen por cortesía de Anglepoise®**. **13 Wright**. **14 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York. **17 1stdibs.com:** (bd). **Bridgeman Images:** Colección privada / Calmann & King Ltd / © Rodchenko & Stepanova Archive, DACS, RAO, 2015. / DACS, Londres 2015 (sd). **Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller (cdb). **Marimekko:** (cib). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Shirley Craven (bc). **Wright:** (cda). **Dennis Zanone:** (cia). **18 Corbis:** (bd). **iStockphoto.com:** Ministry Of Joy (bi). **19 Bridgeman Images:** Museum of Fine Arts, Houston, Texas / Donación del Houston Astros Baseball Club y de Drayton McLane (sd); galería Tretyakov, Moscú, Rusia (bi). **Cappellini Design Spa:** (si). **Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (ci). **Herman Miller:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / DACS, Londres 2015 (cd). **21 Alessi (UK) Ltd:** (ci). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Design20c (sd). **Marvin Lipofsky: Photo:** M. Lee Fatherree (bc). **Photo Scala, Florencia:** (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** DACS, Londres 2015 (si). **Dennis Zanone:** DACS, Londres 2015 (cd). **22 Dreamstime.com:** Halyna Kavun (13); Lorasutyagina (7); Pomah (11); Juris Sturainis (12); Vitaly Korovin (16); Daniil Peshkov (19). **Getty Images:** Kyoshino (17); RapidEye (10); malerapaso (15). **iStockphoto.com:** Bartosz Hadyniak (4); ivanastar (3); Frank van den Bergh (8); Stuart Renneberg (9, 14); Tortoon (18). **23 Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images (sd). **Edra Spa:** (cd). **Flos S.p.A.:** (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (si, bd). **Wright:** (ci). **26 Dorling Kindersley:** Judith Miller / David Rago Auctions (bi); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bc, bd). **27 Corbis:** Andreas von Einsiedel (bc). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bi, bd). **28 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Sloans & Kenyon (bc, bd); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (si, bi); Judith Miller / Wallis and Wallis (sd); Judith Miller / Sloan's (eci); Judith Miller / The Design Gallery (ci, cd); Dreweatt Neate / Judith Miller (ecd). **29 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (main). **30–31 Corbis:** Historical Picture Archive. **32 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Gift of Cowtan & Tout, Inc.. 1935-23-25. **33 Alamy Images:** V&A Images (bc). **Corbis:** Bettmann (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller (bi); Woolley and Wallis / Judith Miller (bd). **34 akg-images:** A.F.Kersting (bd). **Bonhams Auctioneers, Londres:** (i). **35 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Gallery 532 (ci); Judith Miller / Wallis and Wallis (si); Judith Miller / Geoffrey Diner Gallery (sd); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (cd, bc); Quittenbaum / Judith Miller / © DACS, Londres 2015 (bd). **Collection Paul Reeves:** (bi). **36 The Stickley Museum at Craftsman Farms, Parsippany, Nueva Jersey:** photo by Ray Stubblebine. **37 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc). **The Stickley Museum at Craftsman Farms, Parsippany, Nueva Jersey:** (si). **38 Corbis:** VIEW / Dennis Gilbert. **39 Corbis:** (si). **Dorling Kindersley:** Albaceas del British Museum (bi); Dreweatt Neate / Judith Miller (bc); Judith Miller (bd). **40 Dorling Kindersley:** Dreweatt Neate / Judith Miller. **41 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Puritan Values (sd, ci); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (si, sd, bc); Dreweatt Neate / Judith Miller (c, bi); Judith Miller / The Design Gallery (cd); Judith Miller / Sloan's (bd). **43 Alamy Images:** Interfoto (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Freeman's (si, bd); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bc). **44 Corbis:** Araldo de Luca. **45 akg-images:** (si). **Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller (bd); Von Zezschwitz / Judith Miller (bc). **Getty Images:** De Agostini Picture Library (bi). **46 Artek:** Tuomas Uusheimo (c). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Sloan's (sd); Judith Miller / Freeman's (bd). **Fritz Hansen A/S:** (bc). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd). **Vitra Management AG:** (ci).**47 Alamy Images:** John Hammond (c); V&A Images (sc); Elizabeth Whiting & Associates (bc). **Bridgeman Images:** Saint Louis Art Museum, Misuri (sd). **Dorling Kindersley:** Lyon and Turnbull Ltd. (bi). **Markus Johansson:** (bd). **PP Møbler:** (ci). **Photo Scala, Florencia:** Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution / Art Resource, NY (esd); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si). **48 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Woolley and Wallis (bi, c); Judith Miller / Wallis and Wallis (cd, bc); Judith Miller / David Rago Auctions (bd). **49 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (ci); Judith Miller / Woolley and Wallis (bi); Judith Miller / Geoffrey Diner Gallery (d). **50 Corbis:** Christie's Images. **51 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Dawson & Nye Auctioneers & Appraisers (si); Judith Miller / Wallis and Wallis (bi, bc, br, ebd). **52 Dorling Kindersley:** National Cycle Collection (sd, ci); Jonathan Sneath (c); Philip Gatward (bd). **Science & Society Picture Library:** (cd, bi). **53 Cannondale © Cycling Sports Group, Inc. 2020:** (bd). **Dorling Kindersley:** National Cycle Collection (si); Jonathan Sneath (ci). **Photo Scala, Florencia:** (cd). **Science & Society Picture Library:** (sc, sd, bc). **54 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch (cd, bi); Judith Miller / Van Den Bosch (ci); Judith Miller / The Design Gallery (bc); Judith Miller / Style Gallery (bd). **55 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch (si, ci, d); Judith Miller / The Design Gallery (bi). **56–57 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch. **57 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch (si, sd, cda). **58 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch. **59 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch (sc); Dreweatt Neate / Judith Miller (si); Judith Miller / Van Den Bosch (sd, bi); Judith Miller / Geoffrey Diner Gallery (ci, c); Judith Miller / Woolley and Wallis (bc). **Hart Silversmiths, Guild of Handicraft:** (bd). **60 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Gift of Harry Lyons, 2004-11-1. **61 Dorling Kindersley:** Dreweatt Neate / Judith Miller (bc). **Maull & Polyblank:** (si). **Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bi). **62 Corbis:** The Gallery Collection. **63 Bridgeman Images:** Cleveland Museum of Art, OH / The Severance and Greta Millikin Purchase Fund (bd); Colección privada (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (sc); Judith Miller / John Nicholsons (bi). **Owen Jones:** The Grammar of Ornament, Publ Day & Son 1856 (cd). **Nazmiyal Antique Rugs http://nazmiyal.com:** (ci). **Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art (bc). **64 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Donación de Rex Silver, Esq.. **65 Alamy Images:** Simon Curtis (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Geoffrey Diner Gallery (si); Judith Miller / Van Den Bosch (bc, bd). **68 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (bi); Judith Miller / Titus Omega (bc). **Getty Images:** DeAgostini (bd). **69 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Thomas Dreiling Collection (bi); Judith Miller / Sloan's (bc); Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (bd). **70 Bridgeman Images:** Detroit Institute of Arts / Gift of Gilbert and Lila Silverman (c). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (ci); Quittenbaum / Judith Miller / © DACS, Londres 2015 (bi); Quittenbaum / Judith Miller (bc); Quittenbaum / Judith Miller / © DACS,

Scanned with CamScanner

Londres 2015 (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (cd). **71 Mary Evans Picture Library:** Roger-Viollet / Petit Palais (bd). **Photo Scala, Florencia:** Christie's Images, Londres (i). **72 Alamy Images:** Hemis. **73 Alamy Images:** Photos 12 (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (bi, bd). **Getty Images:** DeAgostini (bc). **74 Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller. **75 Dorling Kindersley:** Wiener Kunst Auktionen / Palais Kinsky / Judith Miller (cd); Quittenbaum / Judith Miller (si, sd, sd); Palais Dorotheum / Judith Miller (c, bc); Dreweatt Neate / Judith Miller (bd). **Wikipedia:** Koloman Moser, Plakatentwurf für die „Erste grosse Kunstaustellung" der Secession, 1897 (bi). **76 Corbis:** Paul Panayiotou. **77 Corbis:** Heritage Images (si); Ramon Manent (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bi, bc). **78–79 Corbis:** EPA. **80 Corbis:** Robert Harding World Imagery / Yadid Levy. **81 Alamy Images:** GL Archive (si). **Bridgeman Images:** Art Gallery and Museum, Kelvingrove, Glasgow, Escocia, © Glasgow City Council (Museums) (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bc). **82 Dorling Kindersley:** Judith Miller / David Rago Auctions. **83 Bridgeman Images:** Indianapolis Museum of Art / El Robertine Daniels Art Fund en recuerdo de su marido y de su hijo / Richard Monroe Fairbanks Sr. & Michael Fairbanks (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (sc, sd); Judith Miller / Freeman's (c); Quittenbaum / Judith Miller (bi); Judith Miller / Wallis and Wallis (bc); Quittenbaum / Judith Miller (si). **84 Dorling Kindersley:** Cortesía de Van Den Bosch (bc, cd); Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (ci, bi); Quittenbaum / Judith Miller (bd). **85 Dorling Kindersley:** Cortesía de Van Den Bosch (bi, d); Quittenbaum / Judith Miller (ci). **86 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images. **87 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bi); Judith Miller / Style Gallery (bc); Judith Miller / The Design Gallery (bd). **88 Alamy Images:** Interfoto (bd). **Corbis Ramon Manent / DACS, Londres 2015:** (cd). **Tadema Gallery:** (ci, bi) / **DACS, Londres 2015:** (c). **89 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (s). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Palais Dorotheum / © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 (bi). **Tadema Gallery:** (bc, bd). **90 akg-images:** Imagno / Josef Hoffmann. **91 akg-images:** Imagno (si); Erich Lessing (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / John Sollo / David Rago (Joint Sales) (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Fine Arts, Boston / Legado de Mrs. Gertrude T. Taft, donación de Edward Perry Warren, donación de Alex Cochrane, donación anónima,donación de Charles Loring, legado de Mrs. William Dorr Boardman como donación de Mrs. Bernard C. Weld, por intercambio. Inv. 1994.238 (bc). **94 Jean-Pierre Dalbéra:** Musée de l'Ecole de Nancy (bi). **Dorling Kindersley:** Gorringe Antiques (bc); Judith Miller / Mike Weedon (c); Quittenbaum / Judith Miller (cd). **Photo Scala, Florencia:** Christie's Images, Londres (bd). **95 Dorling Kindersley:** Judith Miller / David Rago Auctions (si); Judith Miller / Titus Omega (bi); Judith Miller / Thomas Dreiling Collection (d). **96–97 Antonio Virardi de la Macklowe Gallery, Nueva York:** (all). **98 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (c); Quittenbaum / Judith Miller (bi); Judith Miller / Sloan's (bc, bd). **98–99 Dorling Kindersley:** James D Julia Inc / Judith Miller (s). **99 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (bc). **Corbis:** Christie's Images (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Sloan's (bd). **100 Alamy Images:** Andrea Rescigno (bc). **Bridgeman Images:** Colección de la New-York Historical Society (sd). **Dorling Kindersley:** Steve Shott (bi); Tecta / Judith Miller (c). **LE KLINT:** (cd). **Wright:** (bd). **101 1stdibs.com:** (c). **Alamy Images:** Chris Brignell (si). **Bridgeman Images:** El Museo de Israel, Jerusalén, Israel / Donación del fabricante (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Sloan's (sc); Judith Miller / Rosebery (ci). **Made.com:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** Digital Image Museum Associates / LACMA / Art Resource NY (sd, cd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bc). **102 Corbis:** James L Amos. **103 Dorling Kindersley:** Geoffrey Diner Gallery / Judith Miller (bc); James D Julia Inc / Judith Miller (bi); Sloan's / Judith Miller (bd). **The Library of Congress, Washington DC:** LC-USZ62-115996 (si). **104 Corbis:** Austrian Archives (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bi, c, cd, bc). **105 Münchner Stadtmuseum:** Sammlung Mode / Textilien / Kostümbibliothek (s). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Donación de G.P. & J. Baker Ltd (b). **106 Corbis:** Christie's Images (ci); Swim Ink 2, LLC (c); Found Image Press (cd, bd); Leemage (bc). **Dorling Kindersley:** Woolley and Wallis / Judith Miller (bi). **107 Dorling Kindersley:** Lyon and Turnbull Ltd. / Judith Miller. **108 Alamy Images:** Positive image (bi). **Getty Images:** (bd); George Rose (ci). **Science & Society Picture Library:** National Media Museum (cd). **109 Alamy Images:** Antiques & Collectables (sc). **Dorling Kindersley:** (si); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University (ci); (cd). **Cortesía de Fujitsu Ltd:** (bi). **Getty Images:** Science & Society Picture Library (sd). **Cortesía de Nikon:** (bc). **© Panasonic Corporation:** (bd). **Science & Society Picture Library:** Kodak Collection / NMeM (c). **112 Corbis:** Angelo Hornak (bc); Photononstop / Yves Talensac (bd). **113 Corbis:** Norbert Eisele-Hein / JAI (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bc, bd). **114 Dorling Kindersley:** Alan Moss / Judith Miller. **115 Dorling Kindersley:** DeLorenzo Gallery / Judith Miller (si); Jazzy Art Deco / Judith Miller (sc, sd); Eileen Lane Antiques / Judith Miller (ci); John Sollo / David rago (ventas) / Judith Miller (c); High Style Deco / Judith Miller / **DACS, Londres 2015:** (bi, bc); Alan Moss / Judith Miller (bd). **116 Dorling Kindersley:** DeLorenzo Gallery / Judith Miller. **117 Dorling Kindersley:** DeLorenzo Gallery / Judith Miller (sd); Quittenbaum / Judith Miller (si); John Jesse / Judith Miller (sc); High Style Deco / Judith Miller (c); Freeman's / Judith Miller (bc); Jazzy Art Deco / Judith Miller (ci). **© MOURON. CASSANDRE. www.cassandre-france.com:** Lic 2015-17-03-02 (bd). **118 RMN:** Jean-Gilles Berizzi, © ADAGP / DACS, Londres 2015. **119 Alamy Images:** The Art Archive (bc). **Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (bd). **Dorling Kindersley:** DeLorenzo Gallery / Judith Miller (bi). **Getty Images:** Roger Viollet / Albin Guillot (si). **120 Dorling Kindersley:** The Design Gallery / Judith Miller (ci); Moderne Gallery / Judith Miller (c); Gallery 1930 Susie Cooper / Judith Miller (bc); Woolley and Wallis / Judith Miller (bi, cd). **121 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Adquisición del museo gracias a una donación. 1982-8-1 (ci). **Dorling Kindersley:** Gallery 1930 Susie Cooper / Judith Miller (si). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (d, bi). **122 Alamy Images:** James Jenkins – Visual Arts. **123 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (bi); Judith Miller / Gorringes (ebi); Judith Miller / Woolley and Wallis (bc, bd). **Stoke-on-Trent City Archives:** (si). **124 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Adquisición del museo gracias a los Friends of Applied Arts and Industrial Design y a los Morrill Acquisitions Funds. 2002-3-2 (ci). **Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller (c, bc); Judith Miller / Sloans & Kenyon (bi). **125 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Adquisición del museo gracias a una donación. 1993-111-3 (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / High Style Deco (bc). **Rhode Island School of Design:** (s). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bd). **126 Georg Jensen AS, Dinamarca**. **127 Dorling Kindersley:** Judith Miller / The Silver Fund / © DACS, Londres 2015 (bd). Judith Miller / The Silver Fund (bi, bc). **Wikipedia:** Royal Library Copenhagen (si). **128 Science & Society Picture Library:** National Railway Museum. **129 Getty Images:** Gamma-Keystone / Keystone-France (si). **Photo Scala, Florencia:** The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, donación de David A. Hanks, 1986 (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bi, bc). **130 Corbis:** Bettmann (cd). **Dorling Kindersley:** Didcot Railway Centre (ci); The National Railway Museum, York / Science Museum Group (sd); Virginia Museum of Transportation (bi). **Science & Society Picture Library:** National Railway Museum (bd). **131 colour-rail.com:** (bi). **Dorling Kindersley:** B&O Railroad Museum, Baltimore, Maryland (si); National Railway Museum, York (sd, c). **Vossloh AG:** (bd). **132–133 Corbis:** William Manning. **134 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** donación de Paul F. Walter. 1991-30-4 / La fundación Edith Lutyens y Norman Bel Geddes, Inc. (c). **Corbis:** Bettmann (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Edison Gallery (bi); Clive Streeter (sc). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si, ci, cd, sd). **135 Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art. **136 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Ritzy (sc); Judith Miller / Atlantique City (c); Judith Miller / James Bridges Collection (cd, bc); Judith Miller / Sloan's (bd). **Museum of Design in Plastics:** (bi); Kodak Hawkette Camera sus marcas registradas son propiedad de Kodak y se han usado con su consentimiento (sd). **138 Kelly Gallery, Nueva York:** Jeffrey Apoian / © ADAGP, París y DACS, Londres 2015. **139 Alamy Images:** The Art Archive © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 (bd). **Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (sc); Judith Miller / Woolley and Wallis (cda); Judith Miller / Freeman's (bi); Dreweatt Neate / Judith Miller (bc). **Getty Images:** De Agostini Picture Library (ci). **140 Bridgeman Images:** Christie's Images (si, bi); Saint Louis Art Museum, Misuri / Donación de John Roslevich (cd). **Copyright P&G:** (bd). **Dorling Kindersley:** Dave King (c); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (bc). **141 Alamy Images:** UAA (bc). **Bridgeman Images:** Dallas Museum of Art, Texas / Donación de la Alconda-Owsley Foundation en recuerdo de Elizabeth Boeckman (ci). **Copyright P&G:** (bi). **Denhams:** (si). **Dorling Kindersley:** (esi); The Science Museum, Londres (sc). **IKEA UK Ltd:** (bd). **Lorenz s.r.l.:** (d). **Photo Scala, Florencia:** DeAgostini Picture Library (sd). **142 Design C20:** (bi, bc). **142–143 Design C20**. **144 akg-images:** Raymond Loewy™ by Loewy Design LLC. / www.RaymondLoewy.com / Cmg Worldwide. **145 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images / Cmg Worldwide (si). **Getty Images:** Sylvain Grandadam (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc, sd, c, bi, bc). **Science & Society Picture Library:** Science Museum (ci). **146–147 Dorling Kindersley:** Cortesía de Colin Spong. **146 Dorling Kindersley:** Cortesía de Colin Spong (s). **147 Dorling Kindersley:** Cortesía de Colin Spong (si, sd). **148 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Bonny Yankauer (c); Quittenbaum / Judith Miller (bc); Judith Miller / John Jesse (bd); Judith Miller / Cristobal (cd). **149 Dorling Kindersley:** Judith Miller / John Jesse (si); Judith Miller / Freeman's (ci); Judith Miller / Macklowe Gallery (bi); Judith Miller / Somlo Antiques (d). **150 Dorling Kindersley:** Quittenbaum / Judith Miller. **151 Alamy Images:** The Art Archive (si). **Bridgeman Images:** Indianapolis Museum of Art / Carl H. Lieber Memorial Fund (bi). **Dorling Kindersley:** Mallett / Judith Miller (bc); Judith Miller / Macklowe Gallery (sc); **Bridgeman Images** / Colección privada / De Agostini Picture Library / A. Dagli Orti (sd); Judith Miller / Woolley and Wallis (c); Judith Miller / Mary Ann's Collectibles (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ci). **152 Getty Images:** Wolfgang Kaehler. **153 Dorling Kindersley:** Van Den Bosch (bd); Judith Miller / David Rago Auctions (bc). **Musée Lalique:** S. Bandmann y R. Ooi Collection. Photo © Studio Y. Langlois, (bi). **TopFoto.co.uk:** Roger-Viollet (si). **154 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (i). **155 Dorling Kindersley:** James D Julia Inc / Judith Miller (i); Judith Miller / Mark Hill

Scanned with CamScanner

Collection (c); Judith Miller / Deco Etc (bc, sd); Judith Miller / Rosebery / © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc). **156 Alamy Images:** Lordprice Collection (cd). **Bridgeman Images:** Colección privada / DaTo Images (bc); Victoria & Albert Museum, Londres (c). **Corbis:** Found Image Press / © Dumbarton Arts, LLC/ VAGA, NY/DACS, Londres 2015 (bd); (ci); GraphicaArtis (bi). **157 © MOURON. CASSANDRE. www.cassandre-france.com:** Lic 2015-17-03-02. **158 Alamy Images:** Steve Vidler. **159 Bridgeman Images:** Pictures From History (si). **Con permiso de The British Library:** ORB.40 / 404 (2) (bd). **Shanghai Kaiming Book Store:** (bi). **Shiseido Corporate Museum:** (bc). **160 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / © Succession Henri Matisse / DACS, Londres 2015. **161 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** donación del Cincinnati Art Museum; 1990-129-1 (sc); adquisición del museo a Au Panier Fleuri Fund; 1934-14-4 / © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 (c); adquisición del museo gracias al legado de Ida C. McNeil en recuerdo de Lincoln C. McNeil y Catherine McNeil; 1989-86-1. Cortesía de Deskey Associates Inc. (cd); adquisición del museo gracias a una donación de Frederick Rathbone; 1949-13-1 (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bi, bc); (sd, ci). **162–163 Corbis:** Photononstop / Yves Talensac. **166 Bridgeman Images:** The Fine Art Society, Londres, RU / DACS, Londres 2015 (bd). **Dorling Kindersley:** Wiener Kunst Auktionen – Palais Kinsky / Judith Miller (bi). **www.classicon.com:** con licencia de Aram Designs (bc). **167 Cassina:** (bc). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Woolley and Wallis (bd); Wiener Kunst Auktionen – Palais Kinsky / Judith Miller (bi). **168 Corbis:** Hendrik Schmidt / Epa. **169 Alamy Images:** Universal Art Archive / DACS, Londres 2015 (bc). **Dorling Kindersley:** Herr Auctions / DACS, Londres 2015 (bd); Judith Miller / Freeman's (si). **1stdibs.com:** (bi). **170 akg-images:** Les Arts Décoratifs, París / Jean Tholance. **171 Alamy Images:** Andreas von Einsiedel (bi). **Cortesía de Die Neue Sammlung – The International Design cortesía de Die Neue Sammlung - The International Design Museum Munich:** (sd). Dorling Kindersley: Judith Miller / Freeman's (si). **Getty Images:** DeAgostini (c). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc, bd). **Zanotta Spa:** (bc). **172 Alamy Images:** Julian Castle / DACS, Londres 2015 (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / DACS, Londres 2015 (bd). **173 Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images (bi). **Designmuseum Danmark:** DACS, Londres 2015. **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / DACS, Londres 2015 (sd); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ci, bc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (c, bd).**174 Knoll Inc. 175 Corbis:** Arcaid / G. Jackson (bc). **Dorling Kindersley:** Wiener Kunst Auktionen / Palais Kinsky / Judith Miller (bd). **Getty Images:** Fine Art Images / Heritage Images (si). **Knoll Inc.:** (bi). **177 Dorling Kindersley:** Aram store: Stockist and photography location. **178 SuperStock:** Iain Masterton / age fotostock / © FLC/ ADAGP, París y DACS, Londres 2015. **179 Cassina:** (si, bd). **Dorling Kindersley:** Lyon and Turnbull Ltd. / Judith Miller / © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 / © FLC/ ADAGP, París y DACS, Londres 2015 (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc). **180–181 akg-images:** Bildarchiv Monheim / © ARS, Frank Lloyd Wright / DACS, Londres 2015.**182 Corbis:** Atlantide Phototravel / © ARS, NY, Frank Lloyd Wright / DACS, Londres 2015.**183 Alamy Images:** AF Fotografie (si). **Dorling Kindersley:** Andrew Leyerle / © ARS, NY, Frank Lloyd Wright / DACS, Londres 2015 (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / © ARS, NY, Frank Lloyd Wright / DACS, Londres 2015 (bd). **184 Alamy Images:** Heritage Image Partnership Ltd. **185 Alamy Images:** Simon Curtis (sd). **Bridgeman Images:** Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Alemania / DACS, Londres 2015 (cd); galería Tretyakov, Moscú, Rusia / RIA Novosti (bi); Robert Bird Photography (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Woolley and Wallis (si); Judith Miller / Freeman's (c). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bc). **186 www.classicon.com:** con licencia de Aram Designs. **187 Imagen reproducida con permiso del National Museum of Ireland:** (si). **www.classicon.com:** con licencia de Aram Designs (bi, br, bc). **188 Bridgeman Images:** Minneapolis Institute of Arts, MN / The Modernism Collection, donación del Norwest Bank Minnesota (bc). **Museo Nacional de Bellas Artes, Suecia:** (bd). Rijksmuseum Amsterdam: (bi). **Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art (ci); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (c). **189 Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art (ci). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** © ADAGP, París y DACS, Londres 2015 / DACS, Londres 2015 (d). **Vipp A/S:** (bi). **190 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York. **191 akg-images:** Interfoto (bi). **Alamy Images:** Heritage Image Partnership Ltd (bc). **Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images (bd). Corbis: Heritage Images (si). **192 The Corning Museum of Glass, Corning, NY:** (sd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. **193 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Graham Cooley (si). **LOBMEYR:** (bi). **Photo Scala, Florencia:** (ci); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd, br, bc). **194 akg-images:** Archives CDA / St-Genès. **195 Artek:** (bc, bd). Corbis: Bettmann (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Freeman's (bi). **196 akg-images:** (bi). Alamy Images: Givaga (c); Interfoto (bc). John Kratz: (bd). **197 Bridgeman Images:** Dallas Museum of Art, Texas / donación de John T. Howell y Thomas J. Howell en recuerdo de su padre John P. Howell (sd). **Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** (b). Getty Images: Science & Society Picture Library (si). **198 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Atlantique City (ci); The Science Museum, Londres (sd, sd); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (bi, cd). **199 © Amazon.con, Inc.:** Echo Devices 6 Alexa (bd). **Dorling Kindersley:** The Museum of the Moving Image, Londres (si). **200 Museum of Decorative Arts, Prague. 201 Alamy Images:** Universal Art Archive (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si, ci, c, bd). Wikipedia: (sd, bc). **202–202 Dorling Kindersley:** PENGUIN y el logo de Penguin son marcas registradas de Penguin Books Ltd. **204 Alamy Images:** Heritage Image Partnership Ltd (bd); Universal Art Archive (bc). **Bridgeman Images:** Colección privada / Calmann & King Ltd (bi); galería Tretyakov, Moscú, Rusia (c). **Corbis:** Christie's Images (ci). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd). **205 Alamy Images:** AF Fotografie. **206 Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (c). **207 Dorling Kindersley:** Maidstone Museum and Bentliff Art Gallery (sd). **Reproducido con permiso de Dell COPYRIGHT © Dell 2020. ALL Rights Reserved:** (bd). **210 Dorling Kindersley:** Herr Auctions / Judith Miller / © DACS, Londres 2015 (bc). **Knoll Inc.:** (bi). **Orrefors Kosta Boda AB:** (bd). **211 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Bonhams, Bayswater (bi). **twentytwentyone shop:** Robin and Lucienne Day Foundation (diseño original de Thomas Somerset 1950–1960) (bc). **Vitra Management AG / © Eames Office LLC (eamesoffice.com)** (bd). **212 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres. 213 Estate of Abram Games** / © Estate of Abram Games (si). Dorling Kindersley: Judith Miller / © Estate of Abram Games (bd). **Race Furniture Limited:** (bc). **214 Bridgeman Images:** Dallas Museum of Art, Texas / Donación de Herman Miller, Inc. Zeeland, Michigan (ci). **The Robin and Lucienne Day Foundation:** (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Freeman's (cd). **Knoll Inc.:** (c). **twentytwentyone shop:** Robin and Lucienne Day Foundation (bd). **215 Hayloft Mid Century (http://www.midcenturyhome.co.uk):** (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bi). **Vitra Management AG:** (sd). **216 Corbis:** Arcaid / Richard Powers. **217 Artek:** (bi); Aino Huovio (si). Orrefors Kosta Boda AB: (bc). Wirkkala archives: (bd). **218 Bonacina Vittorio Design Srl:** (cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bi, bc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ci). **219 Artek:** Tuomas Uusheimo (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Freeman's (d). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ci). **220–221 Alamy Images:** Hemis. **222 akg-images** / © Eames Office LLC (eamesoffice.com). **223 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis / © Eames Office LLC (eamesoffice.com) (bi) ; Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd / © Eames Office LLC (eamesoffice.com) (bd). **Vitra Management AG:** (bc); (si). **224 Onecollection A/S. Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bi). **225 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (ci). **Knoll Inc.:** (sc, sd, cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (c, bc). **Tendo Co. Ltd:** (bd). **Wright:** (si). **226 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Gary Grant (ci). **227 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Gary Grant (cd, ci); Judith Miller / Freeman's (c); Judith Miller / Art Deco Etc (bi). **Maru:** (bd). **© Rosenthal GmbH GERMANY:** (bc). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si, sd). **228 Bridgeman Images:** El Museo de Israel, Jerusalén, Israel / Donación del fabricante (cd). **Dorling Kindersley:** The Silver Fund / Judith Miller (i). **Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art (bd). **Yale University Art Gallery:** (sd). **229 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Graham Cooley (bc). **Gateway Japan ApS:** (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ci, c, bd). **230 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Robin and Lucienne Day Foundation. **231 Alamy Images:** V&A Images / Robin and Lucienne Day Foundation (bi, bd). **The Robin and Lucienne Day Foundation:** (si). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Robin and Lucienne Day Foundation (bc). **232 The Advertising Archives. 233 Decophobia.com:** (bi). **Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (si, bc, bd). **234 Bridgeman Images:** Kunsthalle, Tubingen, Alemania / © R. Hamilton. All Rights Reserved / DACS, Londres 2015 (bi). Dorling Kindersley: Judith Miller / Manic Attic (c); Judith Miller / Luna (bd). **235 Alamy Images:** David Gee 4 (bc); Interfoto (bd). das programm: (cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sd). Smeg S.p.A: (i). **236 Dorling Kindersley:** Dyson Ltd (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc). **Science & Society Picture Library:** Science Museum (ci, c). **237 Alamy Images:** Huw Jones (cd). **Bridgeman Images:** Dallas Museum of Art, Texas / donación de John T. Howell y Thomas J. Howell en recuerdo de su padre John P. Howell (c). **Dyson Ltd:** (bd). **iRobot Corporation:** (bi). **Numatic:** (bc). **Science & Society Picture Library:** Science Museum (si, sd, sd). **Vacuum Cleaner Museum / Tacony Corporation:** (ci). **238 das programm. 239 Photo Scala, Florencia:** bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin (si); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bi, bc). **Science & Society Picture Library:** Science Museum (bd). **240 Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (i, cd). **241 Dorling Kindersley:** Freeman's / Judith Miller (ci); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (bi, bd). **Photo Scala, Florencia:** DeAgostini Picture Library (cd); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc, c). **242 Wright. 243 akg-images:** De Agostini Picture Lib. / A. Dagli Orti (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (sd); Judith Miller / Auktionhaus Dr Fischer /

Scanned with CamScanner

DACS, 2015 (ca); Judith Miller / Auktionhaus Dr Fischer (bc); Judith Miller / Quittenbaum (bi). **Museo de Artes Decorativas, Praga:** Gabriel Urbanek (ci, bd). **244–245 Wright. 245 Wright:** (bd). **246 Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images / Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation (bd). **Dorling Kindersley:** Kim Thrower / Andy McConnell (i, sd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Nuutajarvi Glassworks (cd). **247 1stdibs.com:** (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Mum Had That (ci, bi); Judith Miller / The Glass Merchant (c). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc). **248–249 Corbis:** Kenneth Johansson. **250 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd). **Wright:** (sd). **251 Corbis:** G. Jackson / Arcaid (cd). **Louis Poulsen Lighting A/S:** (bc). **Santa & Cole:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** (sd). **Vitra Management AG. Wright:** (c). **252 Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images / Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation (cd); Colección privada / Christie's Images (bc, bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ci); © ADAGP, París / DACS, Londres 2015 (c). **Sherbyte:** Univers® (bi). **253 Getty Images:** Movie Poster Image Art / Patrimonio de Saul Bass (si). **The International Institute of Social History (Ámsterdam). Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / DACS, Londres 2015 (ci); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / © Patrimonio de Abram Games y Transport for Londres (d). **256 Dorling Kindersley:** Peter Harris (bd); Rodger Dudding (cd). **257 Barry Hayden:** Mercedes-Benz Cars UK Limited (bd). **Dorling Kindersley:** R. Florio (si). **James Mann:** (sd). **260 Marimekko:** (bc). **Photo Scala, Florencia:** Christie's Images, Londres (bd). **Vitra Management AG:** (bi). **261 Alamy Images:** Adrian Laschi (bc). **Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images (bi). **Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (bd). **262–263 Fotografía por cortesía de The Port Authority of New York and New Jersey:** John Bartelstone (fotógrafo). **264 Alamy Images:** Interfoto (ci, c, cd). **Dorling Kindersley:** Glasgow City Council (museos) (sd); Judith Miller / Luna (bi). **Science & Society Picture Library:** National Museum of Photography, Film & Television (bd); Science Museum (bc). **265 Alamy Images:** V&A Images / Robin and Lucienne Day Foundation (sd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lawrence's Fine Art Auctioneers (si). **Dreamstime.com:** Kitchner Bain / Kitch (bi). Samsung: (bd). **Photo Scala, Florencia:** (ci). **Science & Society Picture Library:** National Museum of Photography, Film & Television (sc); (c); National Museum of Photography, Film & Television / JVC (cd). **266–267 Bridgeman Images:** Indianapolis Museum of Art / Donación del Dr. Michael Sze (bi). **267 Bridgeman Images:** Museum of Fine Arts, Houston, Texas / Donación del Houston Astros Baseball Club y de Drayton McLane (c). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc, sd, bc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Zanotta (si). **Wright:** (bd). **268 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (i). **The Interior Archive:** Edina Van Der Wyck (cd). **269 Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S:** (c). **Photo Scala, Florencia:** (bd); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ci). **Wright:** (cd, bc). **270 Photoshot:** Red Cover / Anastasios Mentis. **271 Vitra Management AG:** (bc, bd); (si, bi). **272 Herman Miller. 273 Herman Miller / ©** Eames Office LLC (eamesoffice.com) (si); Herman Miller: (bi, bc, bd). **276 Dorling Kindersley:** Judith Miller / VinMagCo. **277 Dorling Kindersley:** Judith Miller / China Search (bi). **Getty Images:** Hulton Archive / Jill Kennington (si). **Habitat UK:** (bc, bd). **278–279 Corbis:** Diego Lezama Orezzol / © NIEMEYER, Oscar / DACS, Londres 2015. **280 akg-images:** VIEW Pictures / Edmund Sumner. **281 Vitra Management AG:** (si, bi, bc, bd). **282 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres. 283 Bitossi Ceramiche Srl:** (cd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Festival (si, sd); Judith Miller / China Search (bd). **Getty Images:** DeAgostini (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ci, bc). **284 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Art Deco Etc (cd). **Wright:** Tapio Wirkkala (i); (sd). **285 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Dreweatt Neate (bc). Photo Scala, Florencia: Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ci, c, cd, bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (bi). **286 © Foundation Achille Castiglioni. 287 Flos S.p.A.:** (si, bc, bd). Zanotta Spa: (bi). **288 The Corning Museum of Glass, Corning, NY:** gift of the Steinberg Foundation (i, bc). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (sc, cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (c, sd). **František Vízner Collection:** (bd). **289 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Nuutajärvi Glassworks. **290 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Freeman's (bc). **Mathmos Ltd:** (c). **NASA:** (bi). **R & Company:** Sherry Griffin (si). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (cd). **Wright:** (sc, sd, bd). **291 Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images. **292 Flos S.p.A. 293 Flos S.p.A.:** (bi, bc, br, tl). **294–295 BD Barcelona Design. 295 BD Barcelona Design:** (si, sd). **296 Kartell Spa. 297 Kartell Spa:** (bc, bi); Ferruccio Laviani. **298 Documentación del Museo Técnico de Eslovenia. 299 Alamy Images:** Chris Willson (bi). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Design20c (ci). **Getty Images:** George Rose (sd). **Kev Z:** (cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si, sd, bd). **300 Copyright P&G:** (bi). **Photo Scala, Florencia:** Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution / Art Resource, NY (cd); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc, ci, c). **Stelton A/S:** (sd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (si). **302 Getty Images:** Central Press. **303 Alamy Images:** Kodak (bc). **Getty Images:** Popperfoto (si). **hitchimylius:** (bi). **Imagen por cortesía de Anglepoise®:** (bd). **304 Alamy Images:** Uber Bilder (i). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Posteritati (cd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bd). **305 Alamy Images:** AF Fotografie / © ADAGP, París / DACS, Londres 2015 (ci). **Bridgeman Images:** Colección privada / Peter Newark Pictures (cd). **Lebrecht Music and Arts:** Jan Morek / Forum (bi). **Photo Scala, Florencia:** (bc); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / DACS, Londres 2015 (c); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bd). **306–307 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York. **308 Dorling Kindersley:** The Bate Collection (sd). **309 Alamy Images:** David Lee (bc). **Lebrecht Music and Arts:** Museum of Fine Arts, Boston (sc); Colección privada (bi, bd). **310 Alamy Images:** doti (cib); Peter Etchells (ci); Barrie Harwood Signs (bi); Universal Art Archive (c). **Bridgeman Images:** Colección privada / DaTo Images / © ADAGP, París / DACS, Londres 2015 (bc). **310–311 Photo Scala, Florencia:** Christie's Images, Londres / © ADAGP, París / DACS, Londres 2015. **311 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (bc). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sc, sd, c, bd). **312 Bridgeman Images:** (cd). **Cortesía de Maharam:** (c). **Marimekko:** (ci). Verner Panton Design: (bc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Sarah Campbell Ltd (bd); Shirley Craven (bi). **313 Cortesía de Maharam:** (ci). **Philadelphia Museum Of Art, Pennsylvania:** Donación de Wacoal Interior Fabrics, 1983 (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres. 316 Corbis:** Topic Photo Agency (bi). **Kartell Spa:** (bc). **Dennis Zanone:** Memphis (bd). **317 Alessi (RU) Ltd:** (bi). **Dyson Ltd:** (bc). **Stuart Haygarth:** (bd). **318 Photo Scala, Florencia:** Art Resource / The Metropolitan Museum of Art / Memphis. **319 Bitossi Ceramiche Srl:** (bi). **Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU / Alessi (bd). **Getty Images:** Keystone-France / Gamma-Keystone (si). **Photo Scala, Florencia:** Christie's Images, Londres / Knoll (bc). **320 akg-images:** BD Barcelona Design. **Bridgeman Images:** Colección privada / Christie's Images / Cassina (cd). **Wright:** Zabro (bd). **Dennis Zanone:** Memphis (sd). **321 Kartell Spa:** (bi). **Knoll Inc.:** (cd). **Sancal Diseño S.L.:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** Alias Design (ci). **322 IKEA UK Ltd. 323 IKEA UK Ltd:** (si, bi, bc, bd). **324 Atelier Pelcl:** (bd). **Danny Lane Ltd. Studio Suppanen:** (cd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Ron Arad (sd). **325 Getty Images:** Stuart Wilson (bd). Kartell Spa: (c). **Modus Furniture:** (cd). **Vitra Management AG:** (ci). **Wright:** Cappellini (bc). **326 Knoll Inc. 327 Knoll Inc.:** (si, bc). **Photo Scala, Florencia:** (bi, bd). **328 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / Cassina. **329 akg-images:** Les Arts Décoratifs, París / Béatrice Hatala (si). **Edra Spa:** (cd). **Cortesía de Marc Newson Ltd:** Fabrice Gousset (bi). **R & Company:** © DACS 2015 (bd). **Photo Scala, Florencia:** Knoll (sc); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (c). **Wright:** Estudio Campana (bc). **Dennis Zanone:** Memphis (sd). **330 Cortesía de Marc Newson Ltd:** Rafael Vargas. **331 Cortesía de Marc Newson Ltd:** Romeo Balancourt (si); Carin Katt (bi); Fabrice Gousset (bc, bd). **332 Dreamstime.com:** Alexander Kirch. **333 Alamy Images:** David J. Green (ci); Interfoto; VIEW Pictures Ltd (bd). **Cortesía de Apple:** (c). **Bang & Olufsen:** (sc, sd). **Samsung Electronics:** (bc). **© Sony Corporation:** (bi). **334 Dorling Kindersley:** Mum Had That / Judith Miller. **335 Bridgeman Images:** (ci). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Woolley and Wallis (c). **Qubus Design:** (bc). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Michael Graves (sc); Richard Slee (bi). **Dennis Zanone:** Memphis (si). **Victoria Miro Gallery, Londres:** (bd) **336 Corbis:** Rommel / Masterfile (cd); Bo Zaunders (sd). **Sawaya & Moroni, Milan:** Studio Libeskind / Photo Marirosa Toscani Ballo. **337 Archive Matteo Thun. Oscar Tusquets Blanca:** (bc). **San Lorenzo:** Alberto Parise (cd). **Photo Scala, Florencia:** Alessi (c); Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (si); Museum of Fine Arts, Boston / Memphis (sc, bd). **Dennis Zanone:** Rossi & Arcandi (sd). **338 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Ron Arad. **339 Alamy Images:** Steve Speller (si). **Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (bi). **Magis Spa:** Ron Arad (bd). **Vitra Management AG:** Ron Arad (bc). **340–341 Alamy Images:** imageBROKER. **342 The Corning Museum of Glass, Corning, NY:** Dante Marioni (bi). **Photo Scala, Florencia:** (ci). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Fujita Kyohei (cd); Danny Perkins (bc). **Wright:** Richard Marquis (bd). **343 Lu Chi:** (bc), (d). **Marvin Lipofsky:** Photo: M. Lee Fatherree (ci). **344 Orrefors Kosta Boda AB. 345 akg-images:** Les Arts Décoratifs, París / Jean Tholance (si). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Auktionhaus Dr Fischer (bd). **Orrefors Kosta Boda AB:** (bc). **346 1stdibs.com:** Orrefors (ci). **Adrian Sassoon:** Colin Reid (bd). **akg-images:** De Agostini Picture Lib. (c); Les Arts Décoratifs, París / Jean Tholance (bi). **Borek Sipek:** (cd). **347 Atelier Pelcl:** (bi). **Bruce Marks Glass:** (d). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (si). London Glassblowing – Peter Layton www.londonglassblowing.co.uk (ci). **348 Secto Design Oy. 349 Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum:** Nemo S.r.l. (ci). **FontanaArte Spa:** Andreas Engesvik (bd). **Moooi:** Marcel Wanders (bc). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (c). **Studio Tord Boontje:** (bi). **Wright:** DROOG® (cd). **350 Paley Studios Archive:** Albert Paley (bc). **Studio Laviani:** Photo archive Foscarini (i). **Toshiyuki Kita Design Laboratory Ltd. V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Tom Dixon (cd). **350–351 Wright:** (b). **351 Diseño de Martin Azúa, Barcelona 2013 I Producido por Martin Azúa / numerado I Fotografía de Martin Azúa:** (ci). **Lee Broom Ltd:** (d). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / Foscarini (si). **352–353 Stuart Haygarth.**

Scanned with CamScanner

353 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres: Bente Sætrang (sd). **355 MUJI UK:** (bi, bc, bi/a). **356 Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU / Alessi (ci, c, bi, bc, bd). **357 Dorling Kindersley:** Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU / Pandora Design (si, ci, bi, d). **358 Alamy Images:** Modern Design. **359 Alamy Images:** Hemis (si). **Kartell Spa:** (bc). **360 Alamy Images:** David Sanger Photography. **361 Dyson Ltd:** (si, bi, bc, bd). **362 Dorling Kindersley:** Alessi. **363 akg-images:** Les Arts Décoratifs, París / Jean Tholance / Habitat (bi). **Alessi (UK) Ltd:** (ci, bc). **Dorling Kindersley:** Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum, (sc); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (c). **Magis Spa:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Alessi (si); Sony (cd). **364 Alamy Images:** Stanca Sanda / Apple. **365 Alamy Images:** Chris Wilson / Apple (bi). **Cortesía de Apple:** (si, bc, bd). **366 Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York / Paul Rand; Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (sd, cd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** April Greiman (bd). **367 Obeygiant.com:** Ilustración por cortesía de Shepard Fairey (bi). **Thomas Wimberly:** (bd). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Ewa Baluk-Zaborowska / Jerzy Janiszewski (c); Neville Brody (ci). **Wuouxiang:** (bi). **368 Getty Images:** View Pictures / UIG. **369 Alamy Images:** Justin Kase z12z (bc). **Getty Images:** John Stillwell / AFP (si). **LONGCHAMP:** (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bd). **370 © 2020 Sennheiser electronics GmbH & Co. KG:** (bd). **Alamy Images:** Tony Cordoza / Sony (c); Adrian Lyon (ci). **Amazon.com, Inc.:** (bc). **Cortesía de Apple:** (sc, cd). **Beats Electronics:** (sd). **Blackberry:** (bc). **TomTom:** (si). **371 Alamy Images:** PG Pictures / Apple. **372 Cortesía de Michael Graves Design Group:** (bd). **Photo Scala, Florencia:** DeAgostini Picture Library (cd). **Science & Society Picture Library:** Science Museum (bc). **The Swatch Group (UK) Limited:** (bi). **373 akg-images:** De Agostini Picture Lib. / A. Dagli Orti (c). **Alamy Images:** Chris Willson (cd). **Cortesía de Apple:** (bd). **Blackberry:** (bc). **Nokia Corporation:** (bi). **374–375 Corbis:** Jane Sweeney / JAI / Zaha Hadid Architects. **377 Bridgeman Images:** Colección privada, Photo © Christie's Images (bc). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Sloans & Kenyon (bi); Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd. (ebi); Judith Miller / Van Den Bosch (bd); Judith Miller / Sloan's (ebd). **378 akg-images:** Bildarchiv Monheim (bc). **Dorling Kindersley:** Lyon and Turnbull Ltd. / Judith Miller (ebd); Judith Miller / Gallery 1930 Susie Cooper (bi). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (ebi). **379 Design C20:** (ebd). **Dorling Kindersley:** Aram store: Stockist and photography location (bc). **Kelly Gallery, Nueva York:** Jeffrey Apoian (bi). **Museo Nacional de Bellas Artes, Suecia:** (ebi). **380 akg-images:** De Agostini Picture Lib. / A. Dagli Orti (bc). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (ebd); Cortesía de Colin Spong (bi). **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ebi). **381 The Corning Museum of Glass, Corning, NY:** donación de la Steinberg Foundation (ebd). **Photo Scala, Florencia:** Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (bc, bi. **V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (ebi). **382 1stdibs.com:** Orrefors (bd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Design20c (ebi). **Photo Scala, Florencia:** Knoll (bi). **Wright:** Richard Marquis (ebd). **383 Alamy Images:** Tony Cordoza / Sony (ebd). **Dorling Kindersley:** Judith Miller / Wallis and Wallis (bc); Museum of Design in Plastics, Bournemouth Arts University, RU (ebi). **Imagen por cortesía de Erskine, Hall & Coe Ltd:** Ilustración de Gustavo Pérez / Fotografía de Michael Harvey (bd). **Cortesía de Marc Newson Ltd:** Fabrice Gousset (bi). **385 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York / © Estate of Anni Albers; ARS, NY & DACS, 2015 / DACS, Londres 2015 (bd). **386 GAP Interiors:** Douglas Gibb (i). **387 akg-images:** (sc). **388 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Posteritati (i). **389 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, New York © DACS, Londres VAGA, New York / DACS, Londres 2015 (bc). **391 Bridgeman Images:** Christie's Images / DACS, Londres 2015 (sd). **392 Cappellini Design Spa:** (bi). **393 Bridgeman Images:** Collection Kharbine-Tapabor, París, Francia (sd). **394–395 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Neville Brody. **396–397 Alamy Images:** Hemis. **398 Dorling Kindersley:** Alan Keohane / Cortesía del Bellagio, Las Vegas (i). **399 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** DACS, Londres 2015 (bc). **400 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** Sarah Campbell Limited. **401 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Gallery 1930 Susie Cooper (sd). **402 twentytwentyone shop:** Robin and Lucienne Day Foundation. **403 Dennis Zanone:** Memphis. **404 Bridgeman Images:** Colección privada (b). **405 Cappellini Design Spa:** Tom Dixon. **406 ercol Furniture Ltd:** (b). **407 Fornasetti Immaginazione s.r.l.:** (sc, c). **408 Alamy Images:** Pictorial Press Ltd (i). **409 Alamy Images:** Steve Allen (bd). **410 www.classicon.com:** con licencia de Aram Designs. **411 www.classicon.com:** (sd). **412–413 Alamy Images:** VIEW Pictures Ltd / Zaha Hadid Architects. **414 Getty Images:** View Pictures (si). **415 Bridgeman Images:** Bibliotheque des Arts Decoratifs, París, Francia / Archives Charmet (b). **416 Getty Images:** (bi). **417 Marimekko. 418 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres. 419 Bridgeman Images:** Christie's Images (b). **420 Bridgeman Images:** Christie's Images (i). **421 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York (bd). **422 Knoll Inc.. 423 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York (sd). **424 Dorling Kindersley:** Judith Miller / David Rago Auctions / DACS, Londres 2015 (bi). **425 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (sd). **426 akg-images:** Estate of Raymond Loewy (sc). **427 Moroso S.p.A.. 428 Wright:** (bi). **429 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York (sd). **430 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York. **431 Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnica 'leonardo Da Vinci'. 432 Ligne Roset. 433 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Lyon and Turnbull Ltd.. **434 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York / © DACS 2015 / DACS, Londres 2015 (si). **435 Corbis:** Andreas von Einsiedel. **436 Alamy Images:** Norman Owen Tomalin (bi). **437 akg-images:** De Agostini Picture Library (bc). **438 Alamy Images:** Andreas von Einsiedel. **439 Bridgeman Images:** Museumslandschaft Hessen Kassel / Gabriele Boessert / DACS, Londres 2015 (sd). **440 Bridgeman Images:** Christie's Images (b). **441 Bridgeman Images:** Christie's Images (sd). **442 Bridgeman Images:** Christie's Images (i). **443 Cortesía de the Vitsœ Archive. 444 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York (si). **445 Bridgeman Images:** Christie's Images / DACS, Londres 2015 (bd). **446–447 David Leventi. 448 Hus & Hem Ltd. 449 Photo Scala, Florencia:** White Images / DACS, Londres 2015 (bd). **450 Modus Furniture:** (bd). **451 Alamy Images:** VIEW Pictures Ltd (d). **452 Dorling Kindersley:** Judith Miller / Gary Grant (sc). **453 Corbis:** Underwood & Underwood (s). **454–455 Photo Scala, Florencia:** Pediconi. **456 Bridgeman Images:** Christie's Images (sc). **457 VSBA:** Rollin La France. **458 Photo Scala, Florencia:** Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York (si). **459 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres. 460 V&A Images / Victoria and Albert Museum, Londres:** (s). **461 Frank C. Müller, Baden-Baden. 462 Getty Images:** Philipp Klinger / DACS, Londres 2015

Las demás imágenes © Dorling Kindersley
Para más información: www.dkimages.com

Los editores desean agradecer también a las siguientes personas, empresas, organizaciones y museos su generosidad al permitir a Dorling Kindersley acceder a sus exposiciones y colecciones privadas:

Judith Miller
Miller's Antiques & Collectables
www.millersantiquesguide.com

Dorotheum
www.dorotheum.com

Dreweatts and Bloomsbury
www.dreweatts.com

Im Kinsky
www.imkinsky.com

James D Julia Inc.
www.juliaauctions.com

Kunst & Auktionhaus W. G. Herr
www.herr-auktionen.de

Lyon and Turnbull Ltd
www.lyonandturnbull.com

Quittenbaum
www.quittenbaum.de

Rago Arts and Auction Center
www.ragoarts.com

Von Zezschwitz
www.von-zezschwitz.de

Museum of Design in Plastics, Arts University
Bournemouth, Wallisdown,
Poole, BH12 5HH, Inglaterra
www.modip.ac.uk

Van Den Bosch
Especialista en plata y joyas
123 Grays Antique Centre, 58 Davis Street,
Londres W1K 5LP, Inglaterra
www.vandenbosch.co.uk

Gorringe Antiques
159/160 Grays Antique Centre, 58 Davis Street,
Londres W1K 5LP, Inglaterra
www.gorringeantiques.co.uk

Macklowe Gallery
667 Madison Avenue, Nueva York 10065,
Estados Unidos
www.macklowegallery.com

Knoll International
91 Goswell Road, Londres, EC1V 7EX, Inglaterra
www.knolleurope.com

Scanned with CamScanner

«El diseño es el arte de hacer simple lo complicado.»

La influencia de las principales corrientes del diseño, el progreso de la tecnología y la imaginación de mentes creativas se han aliado para producir una asombrosa diversidad de formas y funciones en todo lo que nos rodea. Aquí se muestran los mejores ejemplos, algunos de sus creadores más famosos y la evolución cronológica de objetos emblemáticos.

Un libro indispensable sobre la historia del diseño, tan exhaustivo como inspirador.

SAUL BASS

DK

Impreso en China
FSC
ISBN: 978-0-2417-2253-4
9 780241 722534

Scanned with CamScanner