

MARCO HISTÓRICO - CULTURAL ART DECÓ

Hay dos definiciones, hoy aceptada por instituciones internacionales (académicas, artísticas y museos), pueden ilustrar qué es el Arte Déco:

- Según Alastair Duncan, en la “Enciclopedia del Art Deco” (Encyclopedia of Art Deco), lo explica así:

“No es fácil definir las principales características del Art Decó, porque el estilo atrajo una multitud de diversas y, con frecuencia, contradictorias influencias. Muchas de ellas vinieron de los estilos pictóricos de vanguardia de los tempranos años del siglo, como el Cubismo, el Constructivismo Ruso y el Futurismo Italiano-abstracción, distorsión y simplificación-, todos evidentes en las artes vernáculas decorativas Art Deco, pero estos no fueron todos: un examen del repertorio de motivos estandarizados del estilo tales como-racimos de flores estilizadas, jóvenes doncellas, geométricos y ubicuos frutos- revelan influencias del mundo de la alta moda, de Egipto, el Oriente, la África tribal y de los Ballets Rusos de Diaghilev. A partir de 1925 el creciente impacto de la máquina puede ser discernido en repetidas y superpuestas imágenes, o más tarde, en los treinta, por formas modernizadas derivadas de principios aerodinámicos. Todo esto resultó en una elevada amalgama de complejas influencias artísticas, definidas por una simple frase, el término Art Decó”.

- En tanto el libro “ART DECÓ, Flights of Artistic, de Fancy Susan Sternau, describe al Art Déco de este modo:

Desarrollado en París y más tarde en Hollywood como el estilo de las estrellas, el Art Decó hizo la transición, en unos pocos años, de un primario estilo francés a un universalmente entendido símbolo del glamour. Art Decó, es un conveniente término usado para describir arte decorativo en el período entre las dos guerras mundiales, y refiere a un estilo clásico, simétrico y rectilíneo. Como movimiento, se desarrolló durante los años 1908 a 1912 y alcanzó un alto punto de 1925 a 1935. Este estilo fue el producto de influencias tan diversas como el Art Nouveau, el Cubismo, el Bauhaus y el arte de Egipto, el Oriente, “África y Américas”:

Respecto a una ubicación en el tiempo, en el libro “Art Decó, el Estilo Europeo” (Art Decó the European Style), Sara Morgan, manifiesta:

“Art Decó es un movimiento no definido claramente: el término cubre un período en la historia de las artes decorativas-incluyendo la arquitectura y una parte de las bellas artes-, como un estilo el cual se desarrolló justamente antes de la 1ra Guerra Mundial y terminó en la década de los treinta, aunque no exactamente en la misma forma. El Art Deco empezó específicamente como una manifestación francesa, específicamente parisina. Inclusive muchos diseñadores esparcidos por Europa, fueron influenciados por el diseño francés y trabajaron en el mismo, o un similar, idioma.... Importantes variantes del Art Decó fueron

producidas en otros países además de Francia, aunque algunos creadores basaron sus diseños con menos influencia del estilo francés, produjeron trabajos que captaron el mismo espíritu.”

El Art Decó en fechas:

- En 1912, en Francia se proyectó celebrarse una Exposición Internacional que se inaugura en 1915.
- Como consecuencia de los acontecimientos que se detectaron desde 1914 hasta 1918 -1ra Guerra Mundial-, se pospuso hasta 1922.
- Por problemas financieros y de reconstrucción económica, se pospuso hasta 1925.
- Para la Exposición Internacional de Artes Decorativas (Art Decó), se construyó en París, un Pabellón que albergó a los 21 países participantes.

Características Generales:

El Art Decó se inspira en las primeras vanguardias, el Art Nouveau, diferenciándose de este con la rigidización y simplificación de formas.

Fue influenciado por el Constructivismo, el Cubismo y el Futurismo, todos ellos producto de la evolución del Art Nouveau; y, de la Escuela de la Bauhaus, el Racionalismo.

- 1) El CONSTRUCTIVISMO es una vanguardia originada en Rusia, con carácter utilitario al servicio de la revolución. Se caracteriza por objetos geométricos y funcionales; rechaza el arte burgués, se emplean motivos suprematistas (abstracción cubista Rusa).
- 2) El CUBISMO (1907-1914) es un arte creado, un replanteamiento integral de la pintura y las artes nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso. Caracterizado por tratar las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas.
- 3) El FUTURISMO se caracterizó por: exaltación de la originalidad; estructuras del movimiento, velocidad, energía, fuerza, etc.; contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así como máquinas, deportes, guerra, etc.; utilización de formas y colores para generar ritmos; colores resplandecientes; transparencias; multiplicación de líneas y detalles.

Características principales de diseño:

Algunas características que se destacan tanto en la arquitectura como en la decoración:

- No presenta exuberancia y exageración como sí lo hacía el Art Nouveau ya que el contexto sociopolítico de la época de entreguerras era muy complejo y suponía una búsqueda de la simplicidad y de las formas más auténticas antes que del lujo y del gasto.
- Busca la decoración por encima de la funcionalidad.
- La característica principal de esta modalidad de arte básicamente es la geometría vigente del cupo, es decir se basa en la línea recta, la esfera y los zigzags, que son una

técnica imprescindible.

- Las formas son más simples y planas, el interés por la belleza y el arte nunca fueron dejados de lado.
- Intenta representar diversas abstracciones que muestren la naturaleza con sus fluidos acuáticos, nubes ondulantes y rayos luminosos producidos por el sol.
- Usa imágenes de fuentes congeladas de manera ascendente.
- Representación faunística haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad y a través del uso de las pieles de cebras, gacelas, galgos, panteras, leopardos, palomas o garzas. También representaban elementos fitomórfos como las flores, los cactus, las palmeras, representados por medio de delineaciones geométricas.
- Comienza a usar nuevos materiales como por ejemplo son el plástico, la madera de ébano, el cromo, las pinturas naturales de zapa, de tiburón, entre otros materiales menos utilizados en otros estilos como la baquelita, el cromo, el palisandro y el carey.
- En la arquitectura, además de usarse de forma continua las figuras geométricas, entre estas formas geométricas es común encontrar rayos o líneas oblicuas, círculos, arcos de medio punto, puntas redondeadas, triángulos, líneas rectas. También se recurre a los acabados escalonadamente y con proas marítimas que son los que sostienen los mástiles. Además de usar puertas ochavadas, arcos y utiliza diversos y lujos materiales como puede ser el aluminio, el mármol y el granito.
- La utilización de figuras humanas. Estas figuras representaban hombres obreros, gimnastas y en general los habitantes de la época, aunque también hacia una grata representación de mujeres que eran partícipes de la producción económica e iban vestidas con una moda mucho más atrevida y con el pelo corto a modo de chico, además en diversas representaciones de mujeres estas fumaban y eran partícipes de cócteles, por lo tanto se podía sentir que la mujer estaba dotada de una gran libertad.
- Motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos de Egipto (tumba de Tutankamón), mesopotamia, vikingo o de los pueblos africanos o indios, y al llegar a América, se utilizan motivos de las culturas prehispánicas de las culturas azteca, maya o inca.

En **Argentina** el estilo Decó tiene una producción significativa. A partir de 1925 y prolongándose hasta 1940, hay un importante producción arquitectónica. En un primer momento surgen algunas obras de relativa importancia que influyen en la actividad constructiva barrial urbana y suburbana.

Este se hace presente en casa de renta de sectores medios, edificios de servicio y en viviendas individuales, pequeños comercios de la clase media y otros sectores de menores recursos (panaderías, farmacias, etc.). Los edificios de servicio que adoptaron el estilo fueron en general algunos bancos privados, compañías aseguradoras, sociedades mutuales, clubes populares y los siempre presentes garajes y mercados. Los cines también son un ejemplo (coincidiendo su aparición en el país- en versión silente y sonora- con los años de difusión del Art Decó). El fuerte mensaje de las fachadas, el tratamiento de los foyers y bocas de escenario denuncia la mano de Hollywood, casi sin excepción. La identificación del cine Arte Decó es

casi excluyente en los años '30.

En **Rosario**, particularmente en la arquitectura, el Decó se expresó principalmente en las fachadas de los edificios, lo que no exime de contar con verdaderos monumentos que incluyen en sus interiores tratamientos totalizadores o acentos puntuales importantes en la lectura del espacio. Registrados en las revistas “Edilicia” y El Constructor Rosarino” distintas adhesiones y propuestas urbanas en base a una interpretación casi textual de lo que llegaba de los centros extranjeros de gestación, una agilidad formal y distributivo de los elementos, que aseguraban el ingreso al mundo moderno a través de esta expresión.

