

Graduado Superior en Diseño
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

Teoría e Historia del Diseño I: Fundamentos
3 créditos

4 El diseño de la industria: el período victoriano

Oriol Moret Viñals

Teoría e Historia del Diseño I: Fundamentos

Colección de documentos por entrega semanal, realizados para los alumnos del Graduado Superior en Diseño —modalidad semipresencial— de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-2011 (el vínculo de la portada ya desoperó).

Los documentos se entregaron y publicaron (vía campus virtual moodle) con el fin de cumplir el *encargo* docente específico: agitar ligeramente las versiones oficiales, despertar el (interés del) alumno y motivarlo a cuestionarse lugares comunes. Fueron la base para el debate presencial en el aula y el desarrollo de actividades vía foro virtual.

Se presentan aquí en versión apuntes, pendientes de corrección lingüística a fondo, y con resolución rebajada para mitigar el tráfico pirata de imágenes y comodidad de todos.

Deliberaciones y correspondencia: oriolmoret@ub.edu.

versión apuntes

4 El diseño de la industria: el período victoriano

Las historias del diseño acostumbran a iniciar sus páginas en este momento. En algunas (de influencia anglosajona), también puede hacerse referencia a las manufacturas de Wedgwood y Boulton de años atrás, pero siempre se considera que la piedra de toque para el diseño es el período del reinado de Victoria (1837-1901), con la Exposición Universal de Londres (1851) como evento central.

No es sólo una cuestión de patriotismo: Inglaterra es entonces la única que puede emprender y desarrollar lo que se conoce como Revolución Industrial. Lidera el proceso (con sus ventajas e inconvenientes), se erige en "taller del mundo". Y, según parece, recibe el golpe del mal gusto.

versión apuntes

Artesanía

Obtención de una pieza única, modificable durante el proceso de producción.

Criterio estético traducido en Habilidad (y virtuosismo, con tendencia al recargamento), correspondencia con Esfuerzo (límites de las herramientas, límites del artesano).

Producción y consumo por encargo, "a medida": sistema de trabajo sin excedentes.

Innovaciones lentas: cambios estructurales débiles, evolución del objeto hacia la complicación formal o la facilidad de uso.

Diseño

Diseño, hijo de industria: actividad proyectual donde se distingue la fase de ideación de la fase de producción. Definición de objetos a producir en serie.

Los mismos objetos que los creados por la artesanía: de uso cotidiano.

Producción proyectada: el productor se avanza a los gustos del consumidor (que derivará en la creación de necesidades); creación de excedentes: previsión indirecta (sin contacto directo) del número de consumidores.

La noción de serie (producción, producto): el "stock", la tienda

Transformaciones paralelas: productor y consumidor.

El productor (obrero, proletario): desconocimiento gradual del producto en que trabaja (que ya no es suyo: colabora en la producción como pieza engranada).

Chaplin, *Tiempos modernos*.

El consumidor: debe adaptarse a la producción. (Estandarización de necesidades, de productos, de consumidores: el consumidor "ideal".)

La sociedad industrial y la democratización (mismas necesidades para todos): cf la vivienda mínima de los racionalistas del xx, o las propuestas de Cerdá.

La compartimentación de los espacios: "ir a trabajar"

Los transportes

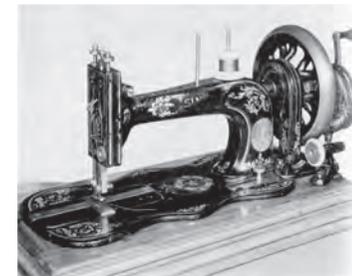
Nuevas arquitecturas: estaciones de ferrocarril, edificios de oficinas, Las nuevas necesidades de la vivienda en relación con la nuclearización progresiva de la familia, unidad social y económica burguesa (distinta de la agraria: hereus, pubilles, espacio plurigeneracional; distinta de la de sirvientes...): las habitaciones, definidas por "su" función, se entienden como unidades, terminales, de acuerdo con el principio organizativo de la Privacidad.

La tienda como lugar de venta, la fábrica como lugar de producción: la superación del taller-vivienda.

La regulación y compartimentación horaria: 8 horas se duermen en casa; 8 horas se trabajan en la fábrica; 8 horas se pasan haciendo compras ociosas, consumiendo ocio.

Bueno, ya se sabe que esto no ocurrirá hasta bastante más adelante, y con reservas.

La nueva ciudad burguesa, centro comercial (y de edificios monumentales del poder): nuevos servicios especializados (hoteles, restaurantes)

Productos industriales

Un ejemplo muchas veces citado: la máquina de 1851 de Singer ya era eficaz; el modelo "New Family" (c. 1870) es comercializable de acuerdo con el gusto del momento. Esto puede ser una intervención del diseño: hacer la máquina más familiar.

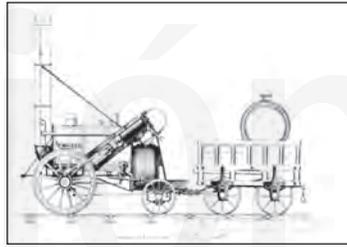
Productos industriales

Silla n° 14 (1859). "La" silla de Thonet, objeto celebrado por su aprovechamiento de las nuevas técnicas de producción (curvar la madera calentada en vapor de agua), su economía e intercambio industrial (estandarización), su sencillez formal.

[El ejemplo sirve para exponer dos perogrullos: que en la producción de los períodos históricos se dan distintos niveles de gusto y corrección; que esto mismo obliga a distintos modos de agrupar los elementos y relatar el cuento de la historia.]

Desarrollo científico y técnico XIX: la vida se explica a partir de fenómenos materiales, no a través de la especulación metafísica. Conocimiento vinculado a Investigación: a partir de la Ilustración, simples artesanos realizan importantes descubrimientos.

Demasiados para enumerarlos aquí: consultar cualquier historia de la tecnología, o cualquier atlas histórico.

¿Cuestión de cómo se mire?

Entre la exposición neutra de la ingeniería y la visión expresiva del arte, hay ese espacio humano de uso de la máquina: fácilmente caricaturizable, a menudo crítico.

El ferrocarril puede ser metáfora del progreso decimonónico por su desarrollo lineal hacia la estación final de la industrialización; en él, caben distintos niveles de relación social: éste de enmedio es el vagón de tercera –o sea, que el vagón puede entenderse como espacio de convivencia en un conjunto segregado.

Ese espacio de transporte, a la vez reducido y común, bien puede orientar posteriores desarrollos en la concepción de espacios mínimos de habitación.

Pincelada al pensamiento decimonónico:

Positivismo

Comte (1798-1857). Sociología. “La historia de la Civilización responde a leyes generales”.

influencia en Mill y Spencer: Utilitarismo

Liberalismo

Taine: la aplicación del método de las ciencias exactas al arte y a la historia

Evolucionismo

Darwin (a partir de Lamarck). La lucha por la existencia, la selección natural, la supervivencia de los más fuertes.

Mendel. Leyes de la herencia biológica.

Socialismo

Socialismo utópico

Saint-Simon

Owen

Fourier (Cerdà y Monturiol), falansterios

Cabet: cf Benguerel. *Icària, Icària*.

(La) otra cara del progreso

La industrialización y el maquinismo conllevan la concentración de proletarios en *slums*, el contrapunto para el idea del hogar y la familia burgueses: parece como si esas gentes fueran tan ruidosas, sucias y feas como las máquinas.

Cada cual propondrá las medidas correctoras pertinentes, desde el asociacionismo combativo a la filantropía bienpensante.

Materialismo histórico

Marx y Engels. La Historia se desarrolla de acuerdo con leyes precisas.

Realismo

Dickens, Flaubert, Galdós, Dostoievsky. Balzac

Courbet (“encanailler l’art”), Millet, Daumier

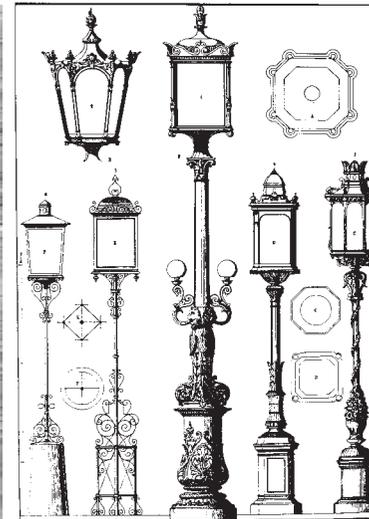
Luz, gas, agua

La nueva ciudad burguesa requiere el acceso cómodo al bienestar derivado del progreso.

Los catálogos industriales son buena muestra, tanto del “nivel artístico” de la industria, como de la exposición de necesidades y comodidades del momento.

El afán por hermanar arte e industria es constante en la segunda mitad de siglo: las exposiciones internacionales, por ejemplo, harán de barómetro del progreso técnico y artístico de los países. (El progreso, está claro, entendido en términos occidentales.)

El catálogo de la derecha puede considerarse de mal gusto sólo a medias: en tanto que ejemplo temprano de mecanización, un mismo molde se decoraba de distinto modo, respondiendo a los gustos y aspiraciones del cliente; en otro sentido, es un ejemplo de objeto poco reconocido en la tradición canónica de historia del diseño, aún cuando éste se formule abiertamente como satisfacción de necesidades.

Los teóricos del periodo victoriano (1837-1901)

Pugin, Cole, Ruskin, Morris.

Inadecuación entre principios teóricos y objetos producidos.
Falta de apreciación del espacio o vacío en favor del detalle.
(La carga ornamental del objeto como carga simbólica: el *status*.)

Cole y Pugin: la lección teórica (errores y diagnóstico) que devendrá leyes o principios para hacer un buen diseño.

[La dimensión religiosa en el revival gótico de Pugin: adaptaciones desenfadadas y recreaciones esmeradas.]

Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852)

Relacionado con el movimiento neogótico.

Del trabajo en mobiliario a la consideración de la vivienda: su casa; arquitectura civil y religiosa (*Oxford Movement*).

Conversión al catolicismo: rito, escenografía, espectacularidad (exterior e interior, indisolubles: la planta determina la fachada).

Decoración *Houses of Parliament* (Charles Barry): eclecticismo, concepción clásica, construcción gótica.

Contrasts (1835)

Comparativa ilustrada de edificios medievales y edificios coetáneos: la ciudad medieval como base de análisis y crítica de la ciudad (sociedad) contemporánea.

La exposición didáctica de ejemplos: lo bueno / lo malo. Cf Le Corbusier. *Vers une architecture*.

The True Principles of Pointed or Christian Architecture (1841)

Principios metodológicos del diseño y la arquitectura.

1. En un edificio no debe haber ningún elemento que no sea necesario por conveniencia (funcionalidad), por construcción (sistema técnico) o por adecuación (relación condicionantes funcionales - técnica).
2. Todo ornamento debe consistir en un enriquecimiento de la construcción ("y no al revés").
3. Todo edificio debe parecer lo que es: debe expresar de forma coherente el propósito al que se lo destina.

Principios presentes en el Gótico: el Gótico deja de ser un "sistema de ornamentación" para adquirir la categoría de proyecto de arquitectura global donde Ornamento, Forma y Estructura constituyen un proceso único e indisoluble.

Pugin y "seguidores": modificación de los criterios de decoración previos, definición del estilo de la siguiente época (2o período victoriano):

- pocos colores, oscuros y sobrios
- recuperación de la estructura (carpintero vs tapicero)
Ingeniería civil: la vanguardia del momento
- ornamento geométrico y plano
estudio de la heráldica: estructura y leyes geométricas de la ocupación de la superficie

Principios ornamentales:

Grammar of Ornament (1856) de Owen Jones, del círculo de Cole.

Las nociones de *gramática* y *principios*.

[Arriba. Lámina del libro, vitrales de catedrales medievales: "Las Artes Decorativas surgen de, y deberían servir adecuadamente a, la Arquitectura".]

Los teóricos del periodo victoriano (1837-1901)

Pugin, Cole, Ruskin, Morris.

Inadecuación entre principios teóricos y objetos producidos.
Falta de apreciación del espacio o vacío en favor del detalle.
(La carga ornamental del objeto como carga simbólica: el *status*.)

Cole y Pugin: la lección teórica (errores y diagnóstico) que devendrá leyes o principios para hacer un buen diseño.

[*Sultan* (1870), de Jones. Seda. La separación de colores contrastados: el color claro perfilado en oro, negro o blanco.]

[*Sutherland* (1872), de Jones. Seda. La repetición como principio de diseño.]

Henry Cole (1808-1882)

El círculo “antineogótico” de Cole: Owen Jones (diseñador y decorador); Richard Redgrave (arquitecto y diseñador industrial), Matthew Digby Wyatt (arquitecto); William Dyce (pintor), Gottfried Semper (arquitecto e ingeniero).

Cole (y Jones y Redgrave), funcionario de la Administración, voluntad reformista en la manufactura.

La revisión de la tradición: a la búsqueda de soluciones nuevas alejadas del historicismo, aceptando necesariamente la máquina.

La cerámica griega como punto de referencia (estructura formal, explicación funcional): el juego de té (ornamento sólo en asa y juntas)

1845. Primer premio de la Society of Arts (de la que será presidente desde los 1850)
[Casi el único objeto diseñado por Cole que hoy día merece la pena mencionar como válido.]
La instauración de premios de diseño a manufacturas para promover el gusto del público.

1846. Felix Summerly Art Manufactures (FS, seudónimo), empresa dedicada a la producción de objetos de diseño: vida doméstica cotidiana, responder a la época.

Las aportaciones:

· *Journal of Design* (1848-1852)

Primera revista de diseño (industrial y gráfico) que se propone reformar el gusto del público: explicar los principios del diseño y demostrar estos principios en objetos de diseño concretos (por qué unos son buenos y otros no).

Difusión de la producción británica

· Red de Escuelas de Diseño Ornamental

Creadas cerca de núcleos industriales, respondiendo al deseo de hermanar Arte e Industria mediante talleres artesanales (conocimiento y comprensión de los materiales, especialización)

cf Arts & Crafts, Bauhaus

· Museo de Artes Decorativas

Punto de referencia para profesionales y estudiantes. Colección de ejemplos de diseño y de artesanía tradicional.

· Exposición Universal de Londres (con el príncipe regente Alberto)

[El juego de té de Felix Summerly o Henry Cole (1845).]

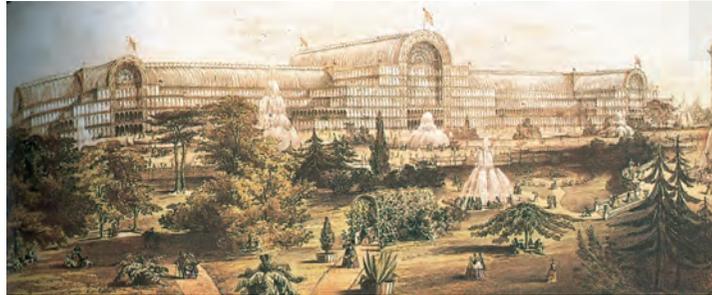
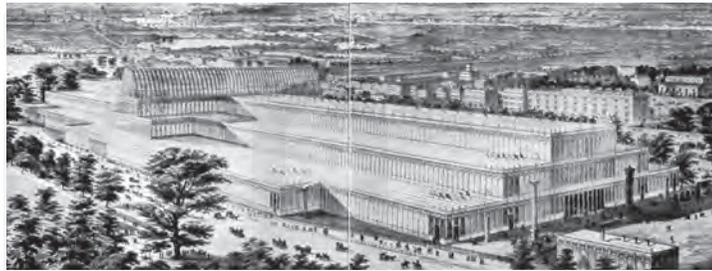
Cole y su círculo: habiendo determinado los criterios estéticos que regulan la artesanía, intentan establecer cuáles son válidos para la industria —“los relativos al ornamento”.

Hay determinados lugares en el objeto que propician ornamentos (juntas...). El ornamento es complementario o secundario al objeto: nunca debe ir en detrimento de la funcionalidad del objeto. Debe haber una correspondencia entre el objeto ornamentado y el tratamiento ornamental. El ornamento es, por definición, bidimensional, plano.

Mal gusto, monstruosidades, diversiones

Un buen ejemplo de uso adecuado de los nuevos tipos de letra: "feos" según la ortodoxia tipográfica, sólo pueden ser convenientes en el entorno vulgar y superficial del anuncio comercial. Carteles o etiquetas juegan a gritar más que el otro anunciante para asegurarse la venta: la mezcla de "estilos" tipográficos y la composición abigarrada del espacio debieron entenderse entonces (y a veces hoy) como "variedad gráfica".

Hierro y vidrio

La nueva arquitectura

Los nuevos espacios

La estructura, la ligereza: airear el *horror vacui* de la época.

Nuevos procesos de fijación y reproducción

Con desigual aceptación y práctica, aparecen distintos procesos técnicos que en algún momento se pretenden "artísticos": la fotografía es uno de esos casos claros en que se mantiene el debate entre arte y técnica.

Exposición Universal de Londres (1851)

Reconocimiento público del Progreso material del momento y del creciente poder del hombre sobre el mundo físico.

El tema: "la solidaridad del mundo", como demostración que la Humanidad había encontrado un camino hacia un estado mejor y más feliz.

Cómo definir esa "solidaridad": la solidez de un objetivo único, común (que seguramente no se podía traducir como "fraternidad").

La exposición como escaparate: mostrar el orden y la solidez del Imperio frente a la fragilidad de las cortes europeas ante las revoluciones de 1848.

Nacionalidades e Imperialismos: Conrad. *El corazón de las tinieblas* (1901).

La primera exposición universal (la más pretenciosa, más criticada, y de peor "gusto doméstico")

- 3 grandes secciones:
- maquinaria
  - instrumentos e inventos científicos
  - objetos (bienes) de consumo

Éxito en las 2 primeras (a notar la aportación norteamericana, de sólo maquinaria agrícola: v. Giedion), fracaso en la tercera: los objetos de consumo de los países civilizados aparecen inferiores a los de los no industrializados: ¿Progreso?

Se entiende objetos producidos mecánicamente con el deseo de emular los artesanales.

Crystal Palace, una especie de gran invernadero de hierro y vidrio de 3 pisos, proyectado por Joseph Paxton (jardinero y "arquitecto" de invernaderos), es la construcción elegida en el concurso, atendiendo a motivos estéticos (de vanguardia), de tiempo (de fácil y rápida construcción en 8 meses) y económicos.

El primer edificio monumental construido exclusivamente con los nuevos materiales (hierro y vidrio), erigido en base a piezas prefabricadas que se engarzan: "sin referente histórico", evidencia de la estructura.

A la estructura se adecuará el proyecto de decoración e interior de Owen Jones: las estructuras de hierro pintadas en los 3 colores primarios y el blanco crean un efecto de claridad (primer nivel perceptivo del visitante), que no se corresponderá con la de los "stands" en su interior (en función de lo expuesto: la sala neogótica, con capiteles, pinturas murales...).

una especie de moraleja

"Algo no va bien": (mala) conciencia, sermones, corrección.

El aumento del bienestar material (expansión de la industria, del comercio...) no comporta la felicidad (explotación de los trabajadores, competitividad económica...): el progreso (ilimitado) en el saber no comporta el progreso humano (si se entiende la felicidad como fin).

Bury, John B. *La idea del progreso*. Madrid: Alianza, 1971.

Algo parecido a la felicidad aparece en el centro del discurso de Ruskin y Morris.