

UNIDAD 2 – VANGUARDIA Y CRISIS DEL LENGUAJE

1 – EL CONCEPTO DE VANGUARDIA

- “VANGUARDIA”, “VANGUARDIA HISTÓRICA” Y “EXPERIMENTALISMO”.
- “OTRO MODO DE SOÑAR, PENSAR Y HACER ARTE Y ARQUITECTURA”.
- PROVOCACIÓN Y ACCIÓN
- RUPTURISMO RADICAL. ANTIHISTORICISMO.
- CONSTRUCCIÓN IMPUESTA E INTRANSIGENCIA.
- EL MANIFIESTO COMO EMBLEMA Y COMO PROGRAMA.
- FRECUENTE DIMENSIÓN UTÓPICA

Marcel Duchamp. “Rueda de bicicleta”. Del “extrañamiento” a la “naturalización”, 1913.

Marcel Duchamp (R. Mutt). “Fuente”, 1917. Provocación, mito e ¿inicio del “arte conceptual”?

2 – PRINCIPALES “VANGUARDIAS HISTÓRICAS” Y SUS APORTES A LA ARQUITECTURA

EL FUTURISMO

Principales protagonistas: el poeta Marinetti, el pintor Umberto Boccioni y el maestro de obras y arquitecto Antonio Sant’Elia. Diversos Manifiestos (1909 – 14). Antonio Sant’ Elia. Dibujos de la Citta Nuova y otras propuestas, 1914. Belicismo atrapante.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyó el Futurismo:

- MAYOR TALANTE RUPTURISTA Y PROVOCADOR QUE APORTES FORMALES DIRECTOS.
- BARRIDO DE LAS ANTIGUAS INSTITUCIONES (ANTIPASADISMO).
- TRANSITORIEDAD DE LA NUEVA ARQUITECTURA.
- IDOLATRÍA AMORAL DE LA MÁQUINA.
- IDOLATRÍA DE LA VELOCIDAD.
- LA CIUDAD COMO ÁMBITO DE LA REVUELTA CULTURAL.

EL EXPRESIONISMO

Principales protagonistas: Pintores Emil Nolde y Wassily Kandinsky, Arqs. Bruno Taut, Hans Poelzig y Erich Mendelsohn.

Bruno Taut y Paul Scheerbart. Pabellón de Cristal. Exposición de la Deutscher Werkbund. Colonia, 1914. .

Hans Poelzig. Gran Teatro de Berlín (*Großes Schauspielhaus*), 1919.

Erich Mendelsohn. Torre Einstein. Potsdam, Alemania, 1922.

Erich Mendelsohn. Almacenes Schocken (*Kaufhaus Schocken*), Stuttgart, 1928 (Demolido).

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyó el Expresionismo:

- EXASPERACIÓN DEL OBJETO ÚNICO, NO NORMADO, DE CIERTA SUBJETIVIDAD, DEL INCONCIENTE, en contraposición a lo repetitivo y seriado.
- FRECUENTE DIMENSIÓN UTÓPICA (como las comunidades de la Stadkrone de Taut)

EL PURISMO

Principales protagonistas: Amédée Ozenfant y Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier).

Manifiesto *Après le Cubisme*, Paris, 1918

Matrices pictóricas de la arquitectura: Amédée Ozenfant, Vidrios y botellas, c. 1926. Charles-Edouard Jeanneret, *Naturaleza muerta*, 1920.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyó el Purismo:

- LA MATRIZ MORFOLÓGICA Y DE ORDENACIÓN DE LA ARQUITECTURA FUNDAMENTALMENTE DE LE CORBUSIER.
- NOCIÓN DE ABSTRACCIÓN BLANDA, CON LICENCIAS POÉTICAS

EL NEOPLASTICISMO

Principales protagonistas: pintores Piet Mondrian y Theo Van Doesburg. Arquitectos Gerrit Rietveld y Cornelis van Eesteren.

Revista de *Stijl*. Manifiestos neoplásticos.

Piet Mondrian. Composición, 1921. Theo Van Doesburg. Contra - composición. 1924.

Gerrit Rietveld. Silla rojo y azul, 1917.

Cornelis van Eesteren y Theo van Doesburg con su maqueta de "Casa del artista" (*Maison d'artiste*), a la derecha axonometrías elementaristas. París, 1923.

Gerrit Rietveld y Truus Schröder. Casa Rietveld Schröder (*Rietveld Schröderhuis*).

Utrecht, Holanda, 1924. Espacialidad "anticúbica".

Theo van Doesburg. Café L'Aubette, Estrasburgo, Francia, 1928.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo el Neoplasticismo:

- ABSTRACCIÓN (CONTENCIÓN FORMAS Y COLORES)
- ELEMENTARISMO (Incluye VOLUMEN "DESCOMPUESTO" EN PLANOS)
- CONCEPCIÓN ESPACIAL DINÁMICA Y DE FORMAS ABIERTAS

EL SUPREMATISMO

Principales protagonistas: Kasimir Malévich, El Lissitzky.

Muestra Del Cubismo al Suprematismo, Moscú y Petrogrado, 1915.

Kasimir Malévich. Pinturas Cuadrado negro sobre fondo blanco, 1915; Suprematismo Nr. 56, 1916; Suprematismo dinámico, 1926.

El Lissitzky, Instalación Proun, 1923.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo el Suprematismo:

- POCA INFLUENCIA EN RUSIA Y EN LA URSS, MAYOR EN EUROPA.
- ABSTRACCIÓN FORMAL.
- USO DE EJES Y PERSPECTIVAS TRIDIMENSIONALES CAMBIANTES (PROUN).

EL CONSTRUCTIVISMO RUSO Y OTRAS INDAGACIONES PARALELAS

El contexto de la Revolución Rusa, el advenimiento del socialismo real, 1917.

Proletkult. Tren Agit-Prop, 1919.

Principales protagonistas: El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Konstantin Melnikov, Moisei Ginzburg, Iván Leonidov, entre otros, agrupados en diversos colectivos.

El Lissitzky. Proyecto para la Tribuna de Lenin, 1920 - 24.

Vladimir Tatlin. Monumento a la Tercera Internacional, 1919-1920.

Konstantin Melnikov. Pabellón Soviético, Exposición de las Artes Decorativas e Industrias Modernas, París, 1925.

Konstantin Melnikov. Club Obrero Rusakov, Moscú, 1930

Moisei Ginzburg. Edificio Narkomfin, Moscú, 1928-30. Un "condensador social."

Iván Leonidov. Instituto Lenin, Proyecto final de carrera, Moscú, 1927.

Iván Leonidov. Proyecto para el Palacio de la Cultura, Moscú, 1930.

Boris Iofan. Palacio de los Soviets. Proyecto ganador, Moscú, 1931. Hacia la nueva arquitectura oficial, un ciclo ecléctico – historicista (Lunacharsky: "columnas para el pueblo")

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo el Constructivismo ruso y otras indagaciones paralelas:

- COMPLEJIDAD EXPRESIVA, CON ORGANIZACIONES ESPACIALES EN ESPIRAL, EN DIAGONAL Y CENTRIPETAS INNOVADORAS.
- TEMPRANA ARTICULACIÓN ENTRE ABSTRACCIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADA.
- LOS LÍMITES POLÍTICOS DE LA ARQUITECTURA Y DE LA TÉCNICA DE VANGUARDIA: "El arquitecto de sujeto indagador a objeto del alto control".

EL SURREALISMO

Algunos protagonistas: André Bréton, Salvador Dalí.

Manifiesto y prácticas. De la excursión Dada a la deambulación surrealista.

El principal tópicos arquitectónico al que contribuyo el Surrealismo fue

- LA INCLUSIÓN DEL DESEO, DE ESTRATEGIAS DE EXTRAÑAMIENTO QUE ALUDAN AL INCONCIENTE, LO CUAL FUE LIMITADO

Le Corbusier. Ático Beistegui. París, 1930

3_INDAGACIONES PROYECTUALES “RACIONALISTAS” DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN

LA BAUHAUS: CONDENSADOR DE LAS VANGUARDIAS Y MEDIADOR CON LA PRODUCCIÓN.

Bauhaus. Proclama fundacional de talante expresionista, 1919. Plan de Estudios. Su antihistoricismo programático. La integración de las artes. Los liderazgos de Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies Van der Rohe, y sus énfasis diferenciales. Del misticismo inicial, al establecimiento de un repertorio de poéticas canónicas de los años 20 y de la Modernidad, a la idea de poéticas seriales más económicas. La arquitectura como construcción.

Walter Gropius. Edificio de la Bauhaus, Dessau, 1926. Vistas múltiples.

Marcel Breuer, Silla Wassily, 1925.

Marianne Brandt. Pintora, escultora, fotógrafa y diseñadora Industrial. Diseños varios.

Bauhaus. Muestra de muebles elaborados bajo la dirección de Hannes Meyer, c. 1928.

Margarete Schütte-Lihotzky. Cocina de Frankfurt, 1926.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo la Bauhaus:

- “MEDIACIÓN ENTRE UTOPIA Y REALISMO” (Tafuri).
- EMERGE EL “DESIGN”, MÁS QUE COMO MODO DE CREAR OBJETOS, COMO UNA OPERACIÓN PARA ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN.
- ENSEÑANZA ANTIACADÉMICA Y EXPERIMENTAL DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA. ARQUITECTURAS Y DISEÑOS ABSTRACTOS.
- CONCEPCIÓN ESPACIAL DINÁMICA Y DE FORMAS ABIERTAS.

LA NUEVA OBJETIVIDAD

Movimiento internacional radical e indagaciones asociadas

El Grupo ABC. Hannes Meyer, Mart Stam y otros creadores.

Hannes Meyer. Proyecto para el Palacio de la Sociedad de las Naciones, Ginebra, 1928.

El concepto de *existenzminimum*. Ernst May y Alexander Klein.

Ernst May. Siedlungen Romerstadt, Frankfurt, 1927 - 29.

Brinkman y van der Vlugt. Fábrica Van Nelle. Rotterdam, 1925-31. (Director: Mart Stam).

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo la Nueva Objetividad:

- EXTREMAR LA ESTANDARIZACIÓN Y EL CONOCIMIENTO “CIENTÍFICO”, “OBJETIVO”, DE LAS NECESIDADES, FUNCIONES Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
- EXPRESIVIDAD EXTREMA, FRECUENTEMENTE ASCÉTICA, DE REDUCCIÓN DE MEDIOS.

LE CORBUSIER. EL GRAN OPERADOR CULTURAL Y SUS CERTEZAS ADQUIRIDAS.

Le Corbusier. Algunas claves biográficas.

Le Corbusier. Estructura Domino, 1914. Una estructura independiente de las funciones y de las muraciones.

Le Corbusier. Estudios sobre la Casa Citrohan, 1920 – 1925.

Le Corbusier. Libro “Hacia una arquitectura”, 1923.

Le Corbusier. Inmueble Villa, 1925, potencial urbanístico de la asociación de células Citrohan.

Le Corbusier. Villa Stein. Garches, París, 1929. Vistas múltiples.

Le Corbusier. Ville Savoie, Poissy, París, 1928-29. Vistas múltiples. (“La planta como orden.”)

Le Corbusier. Ville Savoie, y Buckminster Fuller. Dymaxion House.

Le Corbusier. Le Petit Cabanon. Saint-Martin-Vésubie, 1952.

Le Corbusier. Cité de Refuge. (Ejército de Salvación), París, 1932-33.

Fue el PRINCIPAL IMPULSOR Y GENERADOR DE NUEVAS “IDEAS Y FORMAS” PARA LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, contribuyendo, entre otros asuntos con:

- UNA ARQUITECTURA DE VOLUMENES PUROS, CON MÚLTIPLES “PROFUNDIDADES”
- EL ANDAR COMO PRACTICA (LA ARQUITECTURA DE “CUATRO DIMENSIONES”)
- LA PLANTA LIBRE

- LA CONCILIACION ENTRE UN CIERTO FUNCIONALISMO, LA TECNICA, LA HISTORIA PROFUNDA Y EL REFINAMIENTO POETICO

MIES VAN DER ROHE.

Ludwig Mies van der Rohe. Algunas claves biográficas.

Mies van der Rohe. Proyecto para el Concurso de Rascacielos de la Friedrichstrasse, Berlín, 1921. Esbozos posteriores. Vistas varias. Sobre el rascacielos de vidrio.

Mies van der Rohe. Pabellón de Alemania, Exposición Internacional de Barcelona, 1929. Vistas varias de época y de la reconstrucción de los 80.

Mies van der Rohe. Casa Tugendhat. Brno, República Checa, 1929-30. Vistas varias.

Algunos tópicos arquitectónicos a los que contribuyo Mies van der Rohe:

- UNA ARQUITECTURA MODERNA DE PIEL Y HUESOS, DE PIELES TRANSPARENTES LIGERAS.
- INNOVÓ EN DOS GRANDES TIPOS: EL EDIFICIO EN ALTURA Y EL PABELLÓN DE PIEL Y HUESOS EMBLEMÁTICOS DEL SIGLO XX.
- EL ESPACIO FLUIDO, CONTINUO, UNIVERSAL, MÍNIMO EN COMPARTIMENTACIONES.
- LA NOCIÓN DE "BAUKUNST", UN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN PERFECTO, DE INTENSIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MATERIALES.

EPÍLOGO: HACIA OTRAS FORMULACIONES Y REELABORACIONES CONTINGENTES.

Sobre asuntos comunes y trayectorias diversas.

Eileen Grey. Casa E-1027. Roquebrune-Cap-Martin, 1926-27.

Giuseppe Terragni. Casa del Fascio, Como, 1932-36.

Erik Gunnar Asplund. Crematorio de Estocolmo, Suecia, 1934.

Alvar Aalto. Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia, 1933.

Oscar Niemeyer y Lucio Costa. Pabellón de Brasil. New York, 1939.

Frank Lloyd Wright. Casa de la Cascada. Bear Run, Pensilvania, 1936-39.

Cierre. Rem Koolhaas. "Elementos de arquitectura" y "Absorbiendo la Modernidad: 1914-2014", Bienal de Arquitectura de Venecia, 2014.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA

HEREU, Pere et al, ed., Textos de arquitectura de la Modernidad. Madrid: Nerea, 1994 (Selección de escritos y manifiestos citados en clase).

CURTIS, William, *La Arquitectura Moderna desde 1900*. Madrid: Blume, 1986.

Introducción, p. 8/11. Parte 2: La cristalización de la arquitectura moderna en el período de entreguerras, p. 104 / 256.

FRAMPTON, Kenneth, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Barcelona, GG 1987.

Capítulo 15, La Nueva Objetividad: Alemania, Holanda y Suiza, 1923 - 33, . p. 132/143. ▲