

Suiza constructiva

A lo largo de los años veinte comenzaron a plantearse en las artes plásticas, la arquitectura, el diseño y la fotografía suizos los principios de una creación basada en el proyecto y su desarrollo sistemático y objetivo, el compromiso ético, y la búsqueda de soluciones integrales y universales. Inspirándose en el arte de las vanguardias precedentes, sin renunciar a su experimentalismo ni a sus aspiraciones utópicas pero buscando al mismo tiempo la inserción pragmática en la realidad, las manifestaciones de ese arte constructivo llegaron a tener en los años cincuenta una gran difusión e influencia internacional, y se convirtieron en la marca con la que al menos hasta los años ochenta se ha venido identificando el arte y el diseño helvéticos.

Esa tendencia al **arte** sistemático, limitado a las leyes y medios propios (es decir, planos y colores), riguroso en su idea y en su ejecución, define el llamado arte concreto suizo, cuyos representantes se hallaban cercanos a los presupuestos constructivistas, a la Bauhaus y al grupo Abstraction - Création. Pese a ello puede distinguirse una tendencia más intuitiva, visible sobre todo en las obras primeras de los principales artistas -Max Bill, Verena Loewensberg, Camille Graeser, Richard Paul Lohse- frente a otra más sistemática y geométrica que gana terreno en su obra de posguerra. Sophie Taeuber-Arp, profesora en la Escuela de Artes y Oficios de Zurich, representa aquí a artistas de una generación anterior que influyeron en ellos, como Hans Arp, o los profesores de la Bauhaus Paul Klee y Johannes Itten.

Herbert Matter, *En camino de Suiza*,
Cartel para la Oficina de Turismo Suiza, 1935
Huecograbado y tipografía / papel. 101 x 64 cm
Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung

rimentación técnica y formal, que permitió una fértil colaboración tipofotográfica entre diseñadores y fotógrafos. En cuanto al **diseño gráfico**, se distingue por un lado el de los años treinta, con ecos dadaístas y constructivistas, y el de la posguerra, más unitario en el uso riguroso y elemental de tipografía e imagen fotográfica, insertadas en composiciones geométricas en las que la huella de la práctica artística contemporánea es evidente.

En los años sesenta el poderoso y coherente movimiento colectivo iniciado a mediados de los años veinte en Suiza en torno a la arquitectura funcional y al arte abstracto de orientación constructiva fue disolviéndose, y sus protagonistas se concentraron en su propia obra trabajando de manera más individualista. Una nueva generación, de la que dan fe las páginas de *Spirale*, continuó sus enseñanzas. Pero también en esas páginas aparecen signos de rebelión entre aquellos como Dieter Roth que, aún reconociendo las enseñanzas constructivas, se revelaban contra el rigor racionalista de las mismas, y sus limitaciones. Pero el intento de crear "algo original y duradero, no algo novedoso y transitorio" tiene en el esfuerzo realizado por los artistas presentes en esta exposición uno de sus hitos colectivos más logrados, y halla su continuidad en las experiencias ópticas, cinéticas, y minimalistas posteriores.

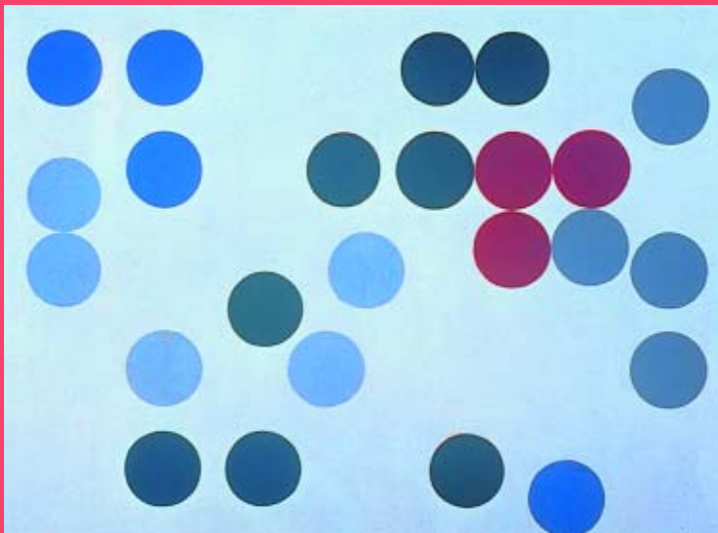
Hans Finsler, *Eier im Spiegel II*
(Huevos ante un espejo II), antes de 1929
Gelatina de plata /papel. 36,6 x 24,3 cm
Schweizerische Stiftung für die Photographie

Suiza fue la sede del CIAM, la principal asociación internacional de arquitectos vanguardistas del periodo de entreguerras, fundada en La Sarraz en 1927, y en la que los zuriqueses Sigfried Giedion, Alfred Roth o Werner Moser ocuparon un papel destacado. Hicieron también una importante contribución al diseño industrial, especialmente a través de Wohnbedarf (Artículos básicos para la vivienda), empresa creada en 1931 para amueblar la colonia modelo Neubühl, en Zürich, en la que pusieron en práctica una **arquitectura** elemental, abierta, luminosa y funcional que respondía al "habitar liberado" defendido por Giedion, que aquí se muestra a través de publicaciones, fotografías y películas como "La nueva vivienda", filmada por el cineasta dadaísta Hans Richter por encargo del Werkbund. Wohnbedarf ilustra bien los ideales de colaboración del arte constructivo suizo, en este caso en relación con el **diseño industrial** e interiorismo. Allí trabajaron artistas y diseñadores como Max Bill o Richard Paul Lohse, arquitectos como Marcel Breuer o Flora Steiger-Crawford, y fotógrafos como Hans Finsler o Binia Bill. De su insistencia en crear un mobiliario práctico, racional, seriado, versátil y aceptable para un amplio segmento de la población (los *Volksmöbel* o muebles populares de Werner Moser, Flora Steiger o Max E. Haefeli) se pasó en los años cincuenta al concepto *die gute form* (la buena forma), nombre de un premio anual a los mejores productos, y en el que, conseguido ya el marchamo de calidad y perdurabilidad para el diseño suizo, las cualidades formales cobraban un papel protagonista, como es visible en la obra de Max Bill, Wilhelm Kienzle o Willy Guhl.

En el ámbito de la **fotografía** destacan dos aspectos. Por una parte la visión objetiva, moderna e industrial de los pioneros Hans Finsler y Anton Stankowski (formados en Alemania), y por otra la creación de una nueva imagen de identificación del país -en la que naturaleza, técnica y hombre se dan la mano- visible en la fotografía publicitaria de Herbert Matter. En ambos terrenos existe una gran libertad y afán de expe-

Hans Coray, *Silla Landi*, 1939
Producción MEWA Blattmann.
Silla apilable de aluminio para exteriores.
Museum für Gestaltung Zurich,
Design-Sammlung
Foto: Franz Xaver Jaggy

Sophie Taeuber-Arp,
Cercles mouvementés (Círculos en movimiento), 1934
Gouache/papel. 26 x 35 cm
Fondazione Marguerite Arp, Locarno

4 de febrero a 12 de mayo de 2003
Planta 1ª (Sala A1)

Comisariado
Patricia Molins

Coordinación
Patricia Molins / Concha Calvo

Gestión
Mónica Ruiz Bremón / Paula García /
María Azcoitia

Restauración
Eugenia Gimeno / Ana Iruretagoyena /
José Antonio Hernanz

Registro
Blanca Padilla

Montaje
Diseño: María Fraile y Javier Revillo

Tríptico

Coordinación
Ángel Serrano (MNCARS)

Diseño
Carlos Serrano G.A.H./ AM3

Maquetación
Julio López (MNCARS)

Realización gráfica
Artegraf, S.A.

Ilustraciones
© VEGAP, Madrid, 2003. Sophie Taeuber-Arp

D. Legal: M. - 2001
NIPO: 181-03-010-2

Catálogo disponible en: Librería del Museo
Distribución: Servicio de Distribución y
Publicaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
C/ Abdón Terradas, 7 28015 Madrid
Tel: 91 543 93 66 Fax 91 549 34 18

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52
28012 Madrid
Tels: 91 467 50 62 - 91 468 30 02
Fax: 91 467 31 63

Horario de exposiciones

Lunes a sábado
de 10,00 a 21,00 h.
Domingo
de 10,00 a 14,30 h.
Martes, cerrado

Información del Museo en Internet:
museoreinasofia.mcu.es

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía