diseño finlandés DEL SIGLO XX

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RICARDO EHRLICH

Ministro

MARÍA SIMON

Subsecretaria

PABLO ALVAREZ Director General

HUGO ACHUGAR

Director Nacional de Cultura

ENRIQUE AGUERRE

Director del Museo de Artes Visuales

mnav Museo Nacional de Artes Visuales

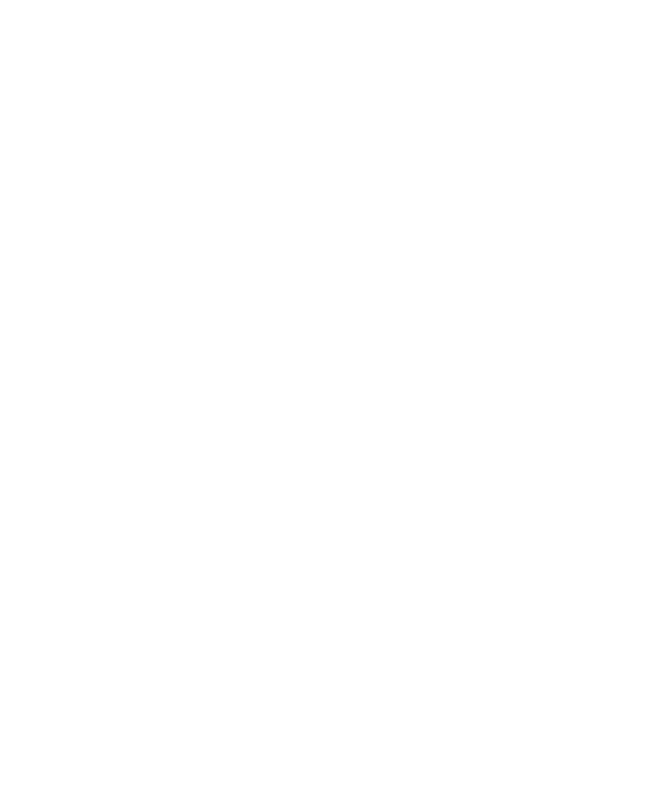
Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi Parque Rodó · Montevideo – URUGUAY · CP: 11300 Telefax: (598) 2711-6054, 2711-6124, 2711-6127

www.mnav.gub.uy secretaria@mnav.gub.uy

LÍNEAS DE ÓMNIBUS:

17/116/117/128/145/149/157/174/182/192/199/300/405/407/522/582

NORTHERN STARS

Estrellas del Norte

El diseño siempre ha sido un aspecto importante de la identidad nacional en Finlandia. Un lenguaje nacional de la forma emergió en una época en la que Finlandia buscaba su lugar como país independiente entre las naciones y buscaba también ponerle fin al mandato ruso. La primera, así llamada, Era Dorada del diseño finlandés a principios del siglo XIX y XX se logró gracias a artistas y arquitectos, quienes también se interesaron en el diseño de objetos, manteniendo el concepto Art Nouveau en la obra de arte integral. Entre otros, el pintor Akseli Gallen-Kallela y el arquitecto Eliel Saarinen contribuyeron al diseño, aplicando características nacionales en el espíritu del Art Nouveau internacional. La organización de la educación del diseño pronto introdujo profesionales en el área. Indudablemente, el diseñador más conocido en los años de guerras internas fue el arquitecto Alvar Aalto, quien combinó un lenguaje orgánico de la forma y el funcionalismo en su arquitectura, en el diseño de muebles y objetos de vidrio similares.

La verdadera historia de éxito en el diseño finlandés comenzó en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Las demandas de la industria y las necesidades de los consumidores coincidieron por casualidad para formar las bases que permitieron que una generación de diseñadores jóvenes entrara a producir diseños durante la etapa de post-guerra. Estos diseños se usaron de manera impresionante para crear una identidad finlandesa. Las empresas industriales como las fábricas de vidrio littala, Nuutajärvi y Riihimäki y la fábrica de porcelana Arabia contrataron con entusiasmo a jóvenes diseñadores. Muchas veces existió una dicotomía en la producción de estas fábricas de vidrio y en el trabajo de los diseñadores. Además de la producción en serie

NACIONAL | INTERNACIONAL

de artículos prácticos, se elaboraron obras de arte para exposiciones o promociones de ventas. Tapio Wirkkala y Timo Sarpaneva, diseñadores de la fábrica de vidrio littala, y Kaj Franck, antiguo director artístico de la fábrica de vidrio Nuutajärvi, ganaron prestigio no sólo como creadores de artículos de uso diario. sino también de obras de arte únicas.

Con piezas reunidas por el Museo del Diseño en Helsinki. Northern Stars es una exhibición que presenta el diseño finlandés de una manera fresca e innovadora. No es una visión cronológica general de la historia en este campo sino un recuento de cómo las características del diseño finlandés han estado presentes a través de su exitosa historia, incluso en la actualidad, transformándose sólo en el tiempo. Las exposiciones de más de 200 artículos enfocan el tema del diseño en cinco perspectivas diferentes: nacional/internacional, en términos de materiales, la naturaleza como punto de partida, innovación y forma pura. Cada grupo contiene ejemplos de reconocidos clásicos del diseño finlandés junto con productos actuales. Las compañías y empresas que participan en la exposición son: Arabia/litala, Fiskars, Marimekko, Nokia, Vivero, Martela, Asko, Vuokko v Metso, Entre los diseñadores destacados están: Akseli Gallen-Kallela, Tapio Wirkkala, Alvar Aalto, Timo Sarpaneva, Oiva Toikka, Eero Aarnio, Ilmari Tapiovaara, Maija Isola, Maija Louekari, Harri Koskinen y Ilkka Suppanen.

Marianne Aav

DIRECTORA DEL MUSEO DEL DISEÑO DE HELSINKI

El diseño finlandés ha estado siempre caracterizado por una tendencia internacional con énfasis en características nacionales. Los inicios de esta tendencia se remontan al siglo XIX cuando Finlandia, en ese momento un Gran Ducado autónomo del imperio ruso, comenzó a desarrollar sus industrias a nivel internacional. Tanto el conocimiento como las habilidades estaban basados en gran medida en los avances y estilos internacionales que llegaron a Finlandia junto con fabricantes y trabajadores calificados de Europa. El nacionalismo que surgió con el cambio de siglo [del XIX al XX] enfatizó las características nacionales que cobraron más notoriedad en Finlandia por el afán independentista. Los principales arquitectos y artistas del país (incluyendo a Akseli Gallen-Kallela, Louis Sparre y Eliel Saarinen) también estaban interesados en el diseño y contribuyeron a reformar la cultura material, combinando las características nacionales con el lenguaje de la forma del art nouveau internacional (también conocido como Jugendstil).

A lo largo de siglo XX, los diseñadores finlandeses continuaron trabajando combinando el diálogo entre lo nacional y lo internacional. En la década de los 30, el modernismo internacional con su estética reducida y simplificada se reflejó en una interpretación que favorecía un lenguaje orgánico de la forma en el trabajo del arquitecto Alvar Aalto. La naturaleza finlandesa fue también en muchos casos una fuente importante de inspiración para diseñadores modernos de objetos de vidrio como Tapio Wirkkala y Timo Sarpaneva que obtuvieron fama internacional en la década de los 50.

Los diseñadores finlandeses hoy en día siguen los avances internacionales y pueden trabajar fácilmente en el extranjero manteniendo a la vez fuertes vínculos con el medio ambiente natural y la cultura de su propio país.

Silla Louis Sparre, 1898 Iris

FRESNO, TELA DE LANA

Louis Sparre, artista sueco, se mudó a Finlandia y fundó la fábrica Iris en 1897. Sparre diseñó muebles que fueron elaborados con el espíritu Arts and Craft [Artes y Oficios].

Aunque hoy en día son muebles clásicos, en ese tiempo no era muy rentable fabricarlos.

La empresa quebró en 1902.

 $\frac{1}{2}$ 10

Jarra, bol, bombonera, plato A. W. Finch, 1897-1902 Iris

ARCILLA

Louis Sparre le sugirió al artista belga A. W. Finch que se mudara a Finlandia y empezara a elaborar objetos de cerámica en la fábrica Iris. Finch diseñó objetos de cerámica al estilo Jugend (estilo Art-Nouveau), que fue muy popular a fines de siglo.

Después de que la fábrica Iris cerrara, Finch continuó haciendo objetos de cerámica y luego fue profesor en la escuela central de artesanías. Finch es considerado el "padre" de la escuela de cerámica finlandesa.

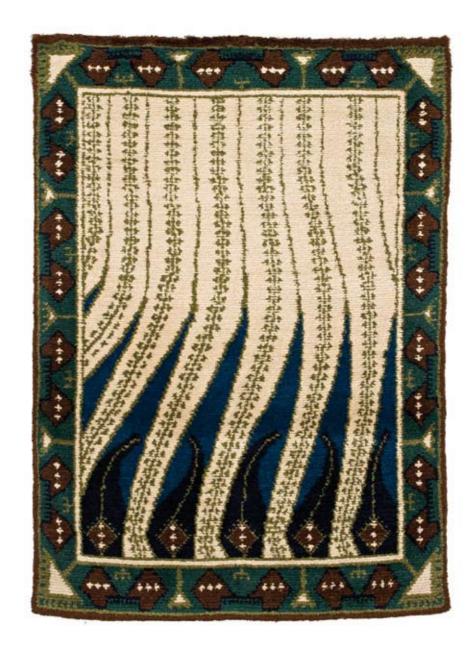

Alfombra Liekki Akseli Gallen-Kallela, 1900 SKY (Amigos de las Artesanías Finlandesas)

LANA

En la exposición mundial de 1900 en París, Finlandia tuvo su primer pabellón propio. El pabellón tenía un significado simbólico muy importante. Aunque, Finlandia todavía era parte del Imperio ruso, el pintor A. Gallen-Kallela diseñó alfombras para la exposición. La más conocida es Liekki (Ilama). Las alfombras se usaban tradicionalmente en invierno como mantas, pero en el siglo XX se convirtieron en objetos de diseño interior.

Gallen-Kallela empezó la tradición del diseño de alfombras. Diseñadores y artistas diseñaron modelos modernos realizados por tejedores profesionales.

Jarrón y plato, jarra y vasos Aino Aalto, 1932 Karhula-littala

VIDRIO PRENSADO

La fábrica de vidrio Karhula lanzó un concurso en 1932. El objetivo era encontrar nuevos modelos para el vidrio prensado.

El ganador del concurso fue la arquitecta Aino Aalto, esposa de Alvar Aalto. Existían muchas razonas por las que sus diseños eran tan prácticos: como por ejemplo, los "anillos" en la superficie exterior cubrían las burbujas, que a veces se podían presentar en la masa de vidrio; y los objetos se podían apilar y guardar fácilmente.

El nombre de la serie es Bölgenblick, cuyo significado es que las olas provenientes de la caída de agua llegan a la superficie del agua. Estos vidrios representan la ideología del funcionalismo de los años 30, fácil de usar y sin decoraciones innecesarias.

Hoy en día, se siguen produciendo los diseños de Aino Aalto.

LA NATURALEZA Y SUS FORMAS

La naturaleza ha sido tradicionalmente una fuente inagotable de arte y diseño en Finlandia. La urbanización del país propiamente dicha comenzó recién en los 50 y los 60, lo que significó que la mayoría de finlandeses tiene aún fuertes vínculos con el campo. En el cambio de siglo, el panorama rural finlandés de belleza agreste y cambiante con las estaciones tenía un valor simbólico particular.

Los motivos naturales siempre han pertenecido a la imaginería popular del diseño, tanto en su forma concreta como abstracta. Los motivos de plantas y animales han inspirado a los diseñadores de telas estampadas de Marimekko a lo largo de la historia de la empresa y en las manos de la diseñadora Oiva Toikka, el vidrio se ha transformado en cientos de pájaros finlandeses. Se ha visto referencias a las delicadas formas de los paisajes de lagunas finlandesas en el modernismo orgánico de Alvar Aalto, mientras que muchos trabajos en vidrio de Tapio Wirkkala y Timo Sarpaneva nos recuerdan inevitablemente los paisajes del gélido invierno del norte. La naturaleza tiene también una fuerte presencia en el diseño contemporáneo tanto como motivos visuales como conceptos referenciales de forma.

EL MATERIAL COMO PUNTO DE PARTIDA

El respeto por el material y el trabajo según sus condiciones son vistos como una de las principales características del diseño finlandés. El uso de material local siempre ha involucrado tanto valores simbólicos como factores estéticos y económicos. La fábrica Iris, que producía piezas de cerámica funcional en el cambio de siglo empleaba la arcilla roja finlandesa para subrayar la identidad local, para los efectos de color y la impresión artesanal del material. El abedul blanco o de color claro empleado por Alvar Aalto en sus muebles enfatizaba la escala de color claro preferido por el funcionalismo nórdico.

El uso del material como punto de partida en la cerámica artística finlandesa puede ser visto, por ejemplo, en superficies deliberadamente toscas así como en los trabajos de cerámica de Kyllikki Salmenhaara y Franscesca Lindh o en el uso de porcelana translúcida refinada, por ejemplo en la porcelana de arroz de Friedl Kjellberg. El diseño de vidrio finlandés, a su vez, da importancia al uso de materiales claros empleando la transparencia del vidrio.

Los diseñadores también han buscado exitosamente nuevas aplicaciones para materiales tradicionales, como por ejemplo el papel como tela de interiores en el trabajo de Ritva Puotila y el audaz e innovador uso de materiales nuevos en busca de formas innovadoras y características como los muebles que emplean plástico en la obra de Eero Aarnio, Yrjö Kukkapuro y Sari Anttonen.

Jarrones Savoy (Aalto), platos y jarrones Alvar Aalto, 1936 littala

VIDRIO SOPLADO EN MOLDE

La fábrica de vidrio Karhula-littala realizó otro concurso en 1936. Alvar Aalto ganó el concurso con una serie de jarrones y platos. El jarrón más conocido actualmente, el jarrón Aalto, se conocía como jarrón Savoy hasta los años 80. Alvar y Aino Aalto diseñaron conjuntamente el interior del restaurante Savoy en Helsinki y el jarrón se usó en el restaurante.

La forma libre de los jarrones también se puede ver en la arquitectura de Alvar Aalto, así como en el techo de la biblioteca Viipuri.

La forma también se puede interpretar como formas naturales, incluso como lagos vistos desde el avión.

Jarra y vasos, bol y plato Ultima Thule Tapio Wirkkala, 1969, littala

VIDRIO EN MOLDE CENTRÍFUGO

Desde 1946, Tapio Wirkkala ha diseñado vidrio para la fábrica littala, tanto para hogares como para fines artísticos.

Wirkkala ha interpretado muchas veces las formas del hielo (1951, 1960). En 1969, Finnair, la aerolínea nacional abrió una nueva ruta a Nueva York. Los diseñadores finlandeses más famosos fueron contratados para diseñar el interior y la vajilla que se usó en el avión. Los vasos y frascos Ultima Thule fueron diseñados originalmente para ser usados en los aviones. Posteriormente, la serie Ultima Thule fue incorporada a la producción de la empresa littala y ha sido la más popular de la empresa.

El interés de Wirkkala por las formas de la naturaleza se puede ver en Ultima Thule: el objeto es como un pedazo de hielo derretido, el agua derretida cae cubriendo la superficie inferior.

Aves Oiva Toikka, 1992-2009 (Nuutajärvi) littala

VIDRIO SOPLADO LIBRE

En 1963, Oiva Toikka se convirtió en diseñadora de la fábrica de vidrio Nuutajärvi. Desde esa fecha, Nuutajärvi pasó a ser parte de la empresa littala. Toikka diseñó varias series de vidrio en los años 60 y 70, pero sus diseños más famosos son las aves. Las primeras aves fueron elaboradas en 1972 y desde 1981 se han agregado casi cada año muchas especies nuevas a la colección. Se usan diferentes métodos y técnicas en la producción de aves, algunas técnicas tienen cientos de años, y provienen de antiguas tradiciones de la fabricación de vidrio de Venecia.

Set de vajilla Kilta Kaj Franck, 1948-51 Arabia Fayenza

En 1948, Kaj Franck empezó a trabajar en la fábrica de vidrio Arabia. La empresa necesitaba diseños nuevos, y aunque el nuevo diseño revolucionario de Franck, Kilta, causó una fuerte resistencia, finalmente se hizo popular. Franck rechazaba las formas anteriores de hacer vajillas. Todos los platos, bols y tazas podían usarse para servir o comer. Se podían usar diferentes colores en la misma mesa. Todas las piezas se podían empilar y almacenar en espacios pequeños, que eran comunes después de la guerra.

FORMAS PURAS

Durante mucho tiempo, Finlandia fue un país principalmente agrícola, donde el desarrollo de una cultura material estuvo influenciado por las duras condiciones del norte y por la ubicación periférica del país con relación a los centros de cultura europea más avanzada. Los objetos del hogar, que a comienzos del siglo XX todavía se fabricaban de manera tradicional en casa o se adquirían a artesanos que viajaban y que vivían en el campo, eran sencillos y sobre todo pensados para el uso diario.

También resulta evidente en el diseño contemporáneo de Finlandia una estética rural donde destaca la funcionalidad. El origen del diseño ha buscado a menudo ser actual y estar libre de las tendencias y la naturaleza multifuncional de los objetos. Así, Kaj Franck llegó a simplificar el diseño de la vajilla Kilta para la fábrica de cerámica de Arabia. También se evidencia esta tendencia hacia las formas simples y poco recargadas en el diseño de muebles de Finlandia.

Durante la década de los años 50, Marimekko adoptó el concepto de lo actual en el diseño de las telas y la ropa. La ropa de Marimekko se basaba en un corte simple y recto, en el que los diseños geométricos prominentes de las telas demostraron su validez. Planos simples de color se hicieron también populares en textiles artísticos y de interior.

INNOVACIONES

Nuevas ideas e inventos desarrollados conjuntamente por los diseñadores y la industria han jugado un papel importante en la historia exitosa del diseño de Finlandia. Estos han tenido la misma importancia en el proceso del diseño de objetos de arte y productos industriales parecidos, creando así oportunidades para nuevas soluciones estéticas, utilidad mejorada e incluso nuevas áreas sin precedentes para el diseño.

No hubiera sido posible comprender el lenguaje orgánico de la forma utilizado por Alvar Aalto en sus muebles sin una nueva técnica de la madera curvada desarrollada por Aalto y el fabricante de muebles (la fábrica Korhonen) a finales de los años 30. El éxito extraordinario del diseño de cristal finlandés, que comenzó en los años 50, fue posible gracias al desarrollo de soluciones técnicas por parte de diseñadores como Timo Sarpaneva y Tapio Wirkkala que trabajaron con la industria. Ello tuvo como origen un nuevo y completo lenguaje en cuanto a la forma se refiere. La colección Ambiente de Timo Sarpaneva de tela de algodón se basaba en una nueva tecnología de tintura desarrollada por el propio diseñador.

La compañía Fiskar, fabricante de distintos tipos de herramientas, ha invertido especialmente en la utilidad y las características ergonómicas de sus productos, sobre todo desde los años 60.

Objeto de arte Nukkuva lintu, Timo Sarpaneva, 1957, littala

VIDRIO SOPLADO (CON CAÑA)

Timo Sarpaneva estudió diseño gráfico en la Escuela Central de Artes Aplicadas. Comenzó a trabajar para la fábrica de vidrio litala en 1950. A inicios de la década de los 50, Sarpaneva comenzó a trabajar con una técnica conocida como "soplado con caña". En esta técnica, una caña de madera húmeda se introduce en una masa de vidrio caliente y el vapor proveniente de la caña hace que el aire burbujee dentro del vidrio.

Sarpaneva empleó esta técnica en muchas piezas de arte que fabricó en los 50, la más conocida es Orquídea. En 1954, la revista American House Beautiful eligió a Orquídea como el objeto más bonito del año.

Jarrones Finlandia, Timo Sarpaneva, 1954, littala vidrio soplado (A600, x)

Otra innovación de littala fue realizada por Timo Sarpaneva. En la década de los 50 y 60, el diseño, y en especial el diseño del vidrio llegó a un punto muerto. Parecía que todo había sido hecho.

Aún así en 1960, parecía que todos los objetos de vidrio eran soplados en los moldes de madera. Antes del soplado, el molde era colocado sobre el agua de tal manera que cuando la masa del vidrio caliente fuera soplada, el vapor proveniente del molde evitaba que el vidrio se pegue. De esta manera, el vidrio no se adhería al molde y el molde no se quemaba.

Timo Sarpaneva estaba fascinado con esta superficie quemada que algunas veces se podía ver en la cristalería. Los moldes no eran conservados en agua y el molde ardiente daba una nueva apariencia al vidrio. La serie "Finlandia" inició una nueva moda en el diseño de vidrio; la superficie tosca, áspera e indefinida comenzó el cambio a finales de los 60 y los 70.

Los jarrones y bols de Finlandia no eran fáciles de fabricar. Cada pieza, que era soplada, quemaba el molde de manera que cada una era diferente, de una manera única. Cada molde podía ser usado sólo de 5 a 10 veces, después se tenía que fabricar un nuevo molde.

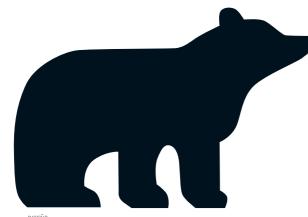
Tijeras, Olof Bäckström, 1967, Fiskars

PLÁSTICO, ACERO

Fiskars (fundada en 1949) es la empresa finlandesa más antigua aún en funcionamiento. Se hizo conocida durante siglos por sus productos de metal, herramientas agrícolas y cuchillos. En los 60, Fiskars amplió la gama de sus productos a maquinaria y equipos, desde exprimidores de jugo hasta secadoras de cabello y hornos microondas. Olof Bäckström, que era diseñador de Fiskars, experimentó cómo las sobras del plástico podían ser empleadas en tijeras. El desarrollo de este experimento tuvo como resultado las mejores tijeras del mundo: leves, económicas y siempre filudas. El color naranja no fue diseñado originalmente para las tijeras, sino para otros

El color naranja no fue diseñado originalmente para las tijeras, sino para otros productos. Hoy en día las tijeras de Fiskars probablemente representan el diseño finlandés más copiado.

DISEÑO Bettina Díaz Piedrabuena

