

De Stijl 1917–1931

INTRODUCCION

En el presente trabajo se analizarán las diferentes etapas por las que pasó el movimiento holandés De Stijl, la cual estaba centrado en la obra de tres hombres: los pintores Piet Mondrian y Theo van Doesburg y el arquitecto Gerrit Rietveld. De igual modo se identificará los principios fundamentales dados por Theo van Doesberg en las dos primeras etapas de dicho movimiento. Y por último, demostrar que el estilo utilizado en sus obras está definido en el marco de la Arquitectura Moderna del siglo XX.

De Stijl era el título de una revista dedicada a las artes plásticas. Fundada por un pequeño grupo, esta revista reuniría a un número de artistas que compartían ciertas ideas y actitudes, y vendría a constituir un foro donde se discutiría el camino que el arte moderno iba a seguir. Este nuevo arte no pretendía ser reproductivo, ilustrativo, anecdótico, tal como lo había sido hasta entonces el arte tradicional. Quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencia del mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa. El racionalismo formal de Stijl está basado en un amplio programa artístico. A partir de los elementos fundamentales de las artes plásticas se pretendía configurar un nuevo mundo ideal.

Es importante destacar a los diferentes artistas la cual estuvieron asociados a De Stijl, como es el caso de los pintores Piet Mondrian, Bart Anthony van der Leck y Friedrich Vondemberge–Gildewart cabe mencionar al pintor y arquitecto Theo van Doesburg (fue quien propuso la fundación de la revista De Stijl), el diseñador de muebles y arquitecto Gerrit Rietveld, a los arquitectos y diseñadores Jacobus Johannes Pieter Oud, Robert van't Hoff, Jan Wils y Friedrich Kiesler, al pintor y diseñador Vilmos Huszár y a la decoradora de interiores Truus Schröder–Schräder.

También es de gran importancia resaltar en este trabajo las numerosas obras arquitectónicas la cual definieron al movimiento; *La villa* construida por Robert van't Hoff Hanny (1914–1919), *La Residencia de vacaciones De Vonk* por J. J. Oud (1917–1918), *El Hotel–restaurante De Dubbele Sleutel* por Jan Wils (1918), *La Barraca de obras* por J. J. Oud (1923), el café *De Unie de Rotterdam* construido por Oud (1925) y la *Casa Rietveld–Schröder* de Utrecht construida por Gerrit Rietveld (1924) puede considerarse como el ejemplo más logrado de una aplicación más resuelta y consecuentes de los principios fundamentales de Stijl. Desde luego se vieron pinturas como la *Composición con rojo, amarillo y azul* de Piet Mondrian (1920), diseños de muebles de Rietveld como es el caso de la *silla rojiazul* (1918–1923), entre otras.

De Stijl crea la renovación de la arquitectura moderna en Holanda, la cual se apoya esencialmente en el desarrollo de la técnica, la higiene, la economía y que persistió la posibilidad de construir más lógica, elemental y puramente que en otros días. Así como resaltó el arquitecto fundador: *Basta de imitar estilos viejos; basta de tipos clásicos que sólo sirven para calcar y copiar indefinidamente los edificios.*

HISTORIA Y DESARROLLO DEL STIJL

De Stijl, que en holandés significa estilo, fue una revista dedicada a las artes plásticas fundada por Piet Mondrian y Theo van Doesburg que surgió en 1917 y duró hasta 1931. El nombre de Stijl también suele aplicársele al artista y arquitectos que alguna vez contribuyeron con él.

Esta revista iba a reunir un número de artistas que compartían ciertas ideas y actitudes, que a la vez, iban a constituir en un foro donde se iba a discutir el camino que el arte moderno iba a seguir e iba a servir, a su vez, como órgano difusor de este nuevo arte. Esta revista que promocionaba el neoplasticismo, fue una de las más influyentes de su tiempo ya que tenía la finalidad de lograr un estilo válido, que sustituyera lo individual por lo universal. En ella, todos los artistas que colaboraban y que abogaban por un progreso radical de las artes,

publicaron en la revista críticas, teorías y manifiestos.

El movimiento de Stijl era considerando como una variante del arte abstracto, que era característico de la modernidad. Este nuevo arte no pretendía ser reproductivo ni ilustrativo, tal como la había sido el arte tradicional, éste quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencias al mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa.

Su racionalismo formal estaba basado en un amplio programa artístico, que a partir de los elementos fundamentales de las artes plásticas, pretendía configurar un nuevo mundo ideal. Para Stijl el arte era un catalizador que debía lograr un estado de armonía ideal, por esto el ideal de Stijl siempre estuvo orientado hacia la realización de obras en todas las artes.

Los ideales estéticos, el lenguaje formal y las intenciones de los artistas que conformaban el Stijl, estaban contenidos en el tratado fundamental de Mondrian, titulado el nuevo modo de concebir la forma en la pintura (el cual se publicó en el primer número de la revista). En este trabajo Mondrian define el nuevo arte no como un nuevo estilo de escuela particular, sino como algo de mayor alcance y significación, como la forma de expresión adecuada al mundo ideal.

La esencia del Stijl puede describirse a través de su intención universalista, el nuevo arte era necesariamente abstracto, expresaba la belleza pura, y por ello debía utilizarse exclusivamente formas puras. Uno de los ejemplos más ilustrativos se aprecian en la obra de Mondrian, donde combinaba su configuración abstracta a través del equilibrio, utilizando los colores primarios, la escala de grises y las líneas rectas, las cuales forman rectángulos que equilibran las apreciaciones entre espacio y tiempo, reposo y movimiento en las relaciones que guardan las superficies entre sí. Es aquí donde el ideal de la armonía absoluta se concretiza.

Los ideales de Stijl abarcaron prácticamente todo, ellos pretendieron configurar la totalidad del mundo en el que se desarrolla la vida del ser humano. Sus artistas trabajaron como arquitectos, decoradores de muebles, artistas gráficos y escenógrafos, los cuales produjeron una gran cantidad de obras.

La arquitectura como tema se trató desde el primer número de la revista en la cual Oud expuso en un artículo ideas sobre un proyecto, que era el diseño de una avenida a lo largo de la playa, proyecto que nunca se realizó. Para Stijl en esta primera etapa de su desarrollo, la obra del arquitecto Frank Lloyd Wright ejerció una función de modelo y fuente de inspiración, ya que para el cuarto número de la revista se presentaron plantas y alzados de una de sus casas (villa Robbie de Chicago), la cual, vino acompañada de un análisis de Oud. De esta forma nos damos cuenta de como un edificio del lenguaje formal de Wright que servía a los propósitos del Stijl se halla convertido en un prototipo para su arquitectura en aquel entonces.

Como la primera obra arquitectónica asociada a este movimiento tenemos la villa Henny creada por Robert van't Hoff quien había conocido a Wright en una visita a Estados Unidos antes de la guerra. A parte de esta casa de van't Hoff pionera en hormigón armado y varias otras obras wrightianas trabajadas por Wills, hubo relativamente poca actividad arquitectónica en esta primera fase del Stijl.

El análisis de la casa Henny le permitió a Vilmos Huszár formular los nuevos principios arquitectónicos. El distinguió en la construcción arquitectónica distintas clases de elementos integrantes: es decir, los arquitectónicos (muros, ventanas, funciones) los elementos pictóricos (color, línea y formas bidimensionales) y los escultóricos (espacio y plasticidad) que era de aquí de donde venían los criterios para la elección de los materiales.

Recordemos que según el ideal intelectual y racional del nuevo arte, debía evitarse el uso de materiales naturales (el ladrillo, la paja y la madera) utilizando en su lugar un material artificial, el hormigón armado. Este es un claro ejemplo de cómo se aplicaban las ideas fundamentales del arte desarrollado en un principio con respecto a la pintura.

A parte de todo esto, la casa Henny va a ser muy importante porque fue uno de los primeros ejemplos arquitectónicos europeos a base de hormigón armado. Esta casa armoniza los elementos plásticos fundamentales, la superficie y el espacio, establece contrastes en las superficies por medio de colores, utiliza los planos horizontales ocultando los soportes y emplea elementos lineales que ponen de manifiesto las formas, creando quietud y movimiento a la vez.

En general la casa entera resulta muy convincente por su completa renuncia a la decoración, y por su estructura compuesta a partir de elementos básicos, superficie, línea y espacio, lo que hace también de esta obra arquitectónica una obra plástica.

En esta primera etapa, Stijl presenta un manifiesto en el segundo número de la revista. Este primer manifiesto pedía un nuevo equilibrio entre lo individual y lo universal así como la liberación del arte respecto a la tradición y el culto de la individualidad.

El manifiesto decía:

- La arquitectura debe ser considerada como una unidad plástica constituida por todas las artes, por la industria y la técnica que den origen a la aparición de un nuevo equilibrio.
- Las leyes del espacio y sus variaciones infinitas pueden conjugarse en una unidad equilibrada.
- Las leyes del color en el espacio y en el tiempo producen una unidad nueva.
- Las relaciones entre el espacio y el tiempo a través del color producen una nueva dimensión.
- Las interrelaciones entre la dimensión, proporción, espacio, tiempo y materiales deben ser válidas para formar una unidad.
- Eliminando los elementos de limitación se eliminan los caracteres opuestos entre el interior y el exterior.
- Se le da al color en la arquitectura el lugar que le corresponde legítimamente, la pintura separada de la construcción arquitectónica no tiene razón de existir.
- La edad de la construcción está en su final.

Con estos ocho puntos, los miembros de Stijl (a excepción de Oud y van der Leck) tratan el tema de la arquitectura. Estas leyes nos llevan a una nueva unidad plástica que conlleva a una unidad nueva de la vida.

El fin de esta primera etapa del Stijl se inicia con la separación de sus miembros y contribuyentes, y con la aparición de Rietveld con su creación de la silla roja azul que es una pieza de mobiliario que aportó la primera oportunidad para una proyección de la estética neoplástica como tal en tres dimensiones y que sería la primera de una serie de piezas de mobiliario diseñadas entre 1918 y 1920.

Con la exposición de algunos trabajos De Stijl, en la Galería de Léonce Rosenberen París y con la participación de van Doesburg, se termina una de las primeras etapas del movimiento, y dando origen así a la segunda etapa de De Stijl, la cual abarca entre los años 1921 hasta 1925. Durante este Período se descartan el uso de columnas, la simetría, la repetición de elementos (en fachadas), etc., que reflejaban el estilo propio de la arquitectura clásica o medieval. Esto llevó al Stijl a una tendencia estética neoplástica: el plano por el plano, el rectangulismo estructural, la ruptura en la convergencia del tejado mediante la inserción de paralelepípedos que emergen equidistantes de la base, entre otros. Estos argumentos sirvieron de base para la realización de una arquitectura nueva y diferente a la cual se venía dando.

Con las ideas que se venían dando en este período y con las inquietudes de Theo van Doesburg, hacia una arquitectura plástica y anticúbica, establece 16 puntos de su movimiento que son:

- Forma; se eliminan las formas preconcebidas, es decir, no se tomarán modelos tipos, de estilos anteriores.
- **La arquitectura se desarrolla partiendo de los elementos de la construcción, en su sentido más amplio (función, masa, plano, tiempo, espacio, luz, etc.), ya que son al mismo tiempo elementos del plasticismo.**
- **La nueva arquitectura es económica, sin derroches de medios o de materiales.**
- La nueva arquitectura es funcional, es decir, se proyecta en un plano claro de fondo.
- **La nueva arquitectura no reconoce ningún tipo de autocontenido, ninguna forma básica; es decir, los espacios funcionales están determinados por planos rectangulares, que no poseen formas individuales en sí mismos.**
- La arquitectura se libera del concepto de monumentalidad de las nociones de grande y pequeño.
- **La nueva arquitectura no reconoce ninguna parte pasiva. Ha conquistado la abertura (la ventana posee un significado activo como abertura en oposición al carácter cerrado del plano del muro).**
- **La Planta. La nueva arquitectura ha horadado el muro y de este modo ha destruido la división entre el interior y el exterior; se une una nueva planta abierta, totalmente distinta a la planta clásica.**
- **La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un solo espacio, subdividido según exigencias funcionales (los planos de separación pueden ser remplazados por pantallas móviles o planchas).**
- **Espacio y tiempo. La unidad del espacio y del tiempo confiere un aspecto nuevo y completamente plástico.**
- **La nueva arquitectura es anticúbica; no aspira a contener las diferentes células del espacio funcional dentro de un cubo cerrado, sino que traza el espacio funcional de modo excéntrico desde el centro del cubo.**
- Simetría y repetición. La nueva arquitectura no conoce la repetición en el tiempo; la simetría propone la relación equilibrada de partes desiguales, es decir, de partes que difieren en posición, proporción y ubicación a causa de sus caracteres funcionales diferentes.
- **El contraste con el frontalismo, ofrece una riqueza plástica de efectos espaciales y temporales múltiples.**
- Color. La nueva arquitectura ha destruido la pintura como una expresión separada, a través de los planos pintados. Los planos cromáticos forman una parte orgánica dentro de la arquitectura. Sin color estas relaciones no son una realidad viviente y por lo tanto no son visibles.
- La nueva arquitectura es antidecorativa. El color no representa elemento decorativo u ornamental, sino orgánico.
- **Arquitectura como una síntesis del nuevo plasticismo; el edificio es entendido como una parte, la suma de todas las artes en su manifestación más elemental, como su esencia; ofreciendo así la posibilidad de pensar en cuatro dimensiones.**

La *Casa Rietveld–Schröder* puede considerarse como el ejemplo más logrado de una aplicación resuelta y consecuente de los principios estéticos de Stijl. En efecto esta casa construida en 1924, es una realización de los 16 puntos de una arquitectura plásticas de van Doesburg, publicados al tiempo que se terminaba la casa. Ésta cumplía su prescripción, ya que era elemental, económica y funcional, antimonumental y dinámica, anticúbica en su forma y antidecorativa en su color.

En la tercera y última fase de la actividad del De Stijl, que duró desde 1925 hasta 1931, fue debido a una disputa entre Mondrian y van Doesburg a causa de la introducción de la diagonal en sus pinturas, en una serie de contraposiciones por él completada en 1924.

Stijl pasó a formar parte de una tendencia que combinó elementos del Constructivismo con ideas de la Bauhaus y de otros grupos, para constituir un lenguaje formal rico en variaciones, aunque básicamente homogéneo.

CONCLUSION

Hemos concluido que el movimiento De Stijl ha demostrado ser el cambio hacia una arquitectura nueva, es decir, una *arquitectura moderna*. La arquitectura nueva descansará esencialmente sobre el cálculo y la simplicidad. La composición especial, proyectada en dos dimensiones por una sección horizontal (la planta) puede remplazarse por un cálculo exacto de la construcción.

El arquitecto moderno suprimirá, no sólo la repetición monótona de los tipos clásicos, sino que destruirá también la igualdad de las dos mitades: la simetría. En lugar de ésta, exigirá equivalencias que mantengan el equilibrio entre esas mitades desiguales. La arquitectura nueva no distinguirá entre fachada y espaldas, costado izquierdo o derecho. Esta será muy rica en el desenvolvimiento en el espacio–tiempo.

En cuanto a los materiales de construcción, los arquitectos modernos utilizan el hierro, el concreto armado, el vidrio, el caucho y demás materiales desnaturalizados producidos por la técnica moderna.

En todas las realizaciones y en los proyectos que se han realizado, esta arquitectura se desenvuelve de los elementos de la construcción: función, luz, plan, masa, tiempo, espacio, materiales, color, etc.

BIBLIOGRAFIA

BALJEU, Joost. **Theo van Doesburg**. Macmillan Publishing, New York, 1974, 232pp.

FRAMPTON, Kenneth. **Historia Crítica de la Arquitectura Moderna**. Editorial Gustavo Gili, S.A., Séptima edición, Barcelona, 1994: 144–150.

RAGON, Michel, **Nacimiento de la arquitectura moderna**. División de extensión Cultural de la Universidad Central de Venezuela Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Edita el N° 15 de la colección espacio y forma, 1971: 88–91.

WARNCKE, Carsten–Peter. **El arte de la forma ideal De Stijl 1917–1931**. Editorial Taschen. Alemania, 1990, 216 pp.