

Rood blauwe stoel

Gerrit Rietveld, 1918

Gerrit Rietveld concebía cada mueble como una composición ideal y abstracta de superficies y líneas en el espacio. El rigor con el que lo puso en práctica hace que el "Roodblauwe stoel" sea un objeto clave en el diseño moderno de muebles. La forma de abstracción que adopta Rietveld en este caso es comparable a la del pintor Piet Mondrian.

Mondrian, y más tarde Rietveld, fueron algunos de los artistas y arquitectos que se agruparon en torno a Theo van Doesburg y su revista "De Stijl", y cuyos conceptos radicales tuvieron un impacto duradero en el arte del siglo XX. Rietveld redujo las realidades dadas a sus características lineales y superficiales. Mientras que Mondrian tomó como modelo los paisajes, Rietveld se centró en el concepto de un sillón tradicional y macizo, que transformó en una entidad geométrica.

Favela

Fernando & Humberto Campana, 1991

La silla armada Favela es una de las obras más llamativas de los diseñadores brasileños Fernando y Humberto Campana. Según una declaración de los hermanos, la arquitectura de los típicos barrios de chabolas de su país natal fue la inspiración para el diseño y el nombre de este extraordinario mueble para sentarse.

Como la mayoría de las viviendas tipo cabaña, la favela también está clavada y pegada a partir de objetos y materiales de desecho. Los Campanas utilizaron para su silla representativa pequeños listones de madera de diferentes tamaños, como los que se producen en abundancia en todas las carpinterías.

En la Favela, demuestran que los objetos de singular elegancia y belleza pueden surgir incluso de materiales aparentemente mundanos y sin valor. Además, la Favela arroja una nueva luz sobre la relación dinámica entre un diseño único y un producto fabricado en serie. Aunque todas las sillas se fabrican con el mismo material y siguiendo un plan de construcción idéntico, cada artículo acabado sigue conservando su individualidad en los detalles.

Chaise Lounge LC4

Le Corbusier, 1928

La Chaise Lounge LC4 diseñado por Le Corbusier en 1928 en colaboración con Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, se ha convertido en una de las piezas de diseño más conocidas del Siglo XX. Esta chaise representa el estilo radical pero purista al mismo tiempo del maestro Suizo. Sus suaves y sencillas líneas curvas hacen de la LC4 una obra de arte contemporánea que no puede faltar en los ambientes más modernos. Esta Chaise Lounge, bautizada por Le Corbusier como la "maquina del reposo", fue presentada al público en el "Salón de Otoño" de París de 1929. La estructura es de acero cromado sobre un base de acero lacado que le proporciona estabilidad, aunque sus diseñadores la crearon para ser utilizada directamente sobre el suelo.

La Chaise Lounge LC4 fue inicialmente creada como prototipo para la Villa Chuch, situada en la ciudad francesa de Ville d'Avray. Este diván cuenta con un mecanismo ajustable que permite que el asiento pueda reclinarsse en el ángulo determinado por el usuario. Lo único que tiene que hacer es activar un mecanismo situado en el lado derecho de la Chaise Lounge y regular el ángulo con su propio peso.

Hoy en día la Chaise Lounge LC4 es parte de la colección intemporal de muebles de Le Corbusier, y es una pieza importante en museos de arte contemporáneo de todo el mundo como el MoMA de Nueva York.

Coconut Chair

George Nelson, 1955

La Coconut Chair, de George Nelson, es una espaciosa silla de sala de estar con una forma que se reconoce al instante y que pone un toque sorprendente en diversos entornos, como vestíbulos, salones y salas de espera. El propio diseñador comparó la silla con un coco cortado en ocho partes, aunque con los colores invertidos. El comfortable acolchado de una pieza está cubierto de cuero o tela, mientras que la espaciosa carcasa ofrece al usuario una gran libertad de movimientos.

Hill House 1

Charles Rennie Mackintosh, 1903

Charles Rennie Mackintosh fue uno de los grandes representantes del Art Nouveau. Junto con su esposa Margaret McDonald, la hermana de ésta, Frances, y su cuñado Herbert McNair, desarrolló un estilo original que se diferenciaba del estilo floral decorativo del Jugendstil. Los diseños geométricos, casi cubistas, de los muebles del grupo muestran la influencia de los conceptos espaciales japoneses y se distinguen por sus formas alargadas y severas. Un aspecto típico de su obra es un esquema formal basado en líneas horizontales y verticales, en ocasiones combinadas con ornamentación lineal ligeramente curvada.

Hill House 1 marca una nueva fase en la obra de Mackintosh. La estricta geometría de la silla recuerda a las Ladderback Chairs de los Shakers y difiere claramente de las formas orgánicas o femeninas de los primeros diseños. Se hizo para la casa de un editor escocés y su esposa y funcionaba más como parte de un entorno artístico que como un mueble de uso cotidiano. La silla ocupaba un lugar fijo en el dormitorio de la pareja, donde cumplía una función puramente decorativa. El respaldo alargado, utilizado por primera vez por Mackintosh en 1897, es un motivo que aparece repetidamente en sus sillas y que les confiere una calidad inconfundible.

La Chaise

Charles & Ray Eames, 1948

Charles y Ray Eames diseñaron la tumbona La Chaise para presentarla a un concurso del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1948. Se inspiraron en la escultura «Figura flotante» de Gaston Lachaise. Esta tumbona es, desde hace tiempo, un icono del diseño orgánico.

Sillón LC2 y LC3

Le Corbusier, 1928

El sillón LC2 fue diseñado en 1928 por el gran maestro de la arquitectura moderna Le Corbusier, como parte de una serie de sofás y butacas denominada «Grand Comfort», que proyectó junto a la ayuda de sus colaboradores, la interiorista Charlotte Perriand y su primo Pierre Jeanneret. La serie fue presentada en 1929 en el Salon d'Automne de París.

Esta serie se repartió en 2 modelos, que llevan las dos iniciales de Le Corbusier: «Le Petit Modèle» (LC2) estaba estudiada para acoger las formas masculinas, y «le Grand Modèle» (LC3), de formas más anchas, era más apta para las formas femeninas. Ambos fueron el resultado de estudios exhaustivos sobre el cuerpo humano para garantizar máxima comodidad del asiento, aunque las diferencias entre ambos son pequeñas (la LC2 es un poco más estrecha, con forma más cúbica, y la LC3 un poco más baja).

La característica principal de las butacas LC2 y LC3 es que «abrazan» al usuario: en ellos no se distingue el respaldo de los apoyabrazos sino que ambos se funden para rodear al cuerpo de forma ergonómica.

Además, la serie a la que pertenecen el LC2 y LC3 supuso una revolución en la época al «sacar hacia fuera» la estructura de las butacas (no tienen estructura interna): Básicamente se componen de una estructura tubular de acero cromado (inicialmente lacado) muy utilizada en la época de la Bauhaus, y unos cojines que en sus inicios eran de plumas de ganso para que el asiento fuera más confortable, pero que luego se cambió a espuma de poliuretano y fibra de poliéster tapizados en piel para obtener un diseño más compacto.

Marshmallow Sofa

George Nelson, 1956

George Nelson es una de las personalidades más influyentes del diseño estadounidense después de 1945. A partir de 1946 fue durante muchos años jefe del Departamento de Diseño de la empresa Herman Miller, en cuyo nombre contrató a diseñadores apenas conocidos en la época, como Charles Eames , Isamu Noguchi y Alexander Girard. Y también se inspiró en otros ámbitos de la cultura: además de su trabajo como arquitecto, se ocupó de temas sociológicos y artísticos.

El sofá "Marshmallow" de Nelson debe considerarse uno de los primeros diseños de mobiliario "Pop Art": la transformación de un sofá tradicional en una estructura tridimensional hecha de un suave cojín. El asiento y el respaldo se apoyan en una construcción de acero y el conjunto tiene la forma de un gofre plegado de forma axialmente simétrica.

MR 90 Barcelona

Mies van der Rohe, 1929

Mies van der Rohe diseñó el pabellón alemán y el mobiliario correspondiente para la feria mundial de 1929 en Barcelona. Entre otras cosas, su pabellón sirvió de escenario para la ceremonia inaugural protagonizada por la pareja real española, Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Mientras que Mies van der Rohe puso en práctica sus ideas de arquitectura vanguardista de acero y cristal para el diseño del edificio, se inspiró en modelos históricos para el mobiliario.

Mies van der Rohe tomó como punto de partida la antigua silla plegable en forma de tijera, que ya era un símbolo de poder entre los gobernantes egipcios. En consonancia con la ocasión, adoptó las cualidades representativas de la silla de tijera, aunque prescindió de la función de plegado y la interpreta de nuevo. Para que el pabellón diera una impresión general de lujo, Mies van der Rohe optó por no utilizar madera como en los modelos históricos, sino que empleó tiras de acero cromado y tapicería de cuero con costuras de botones.

El pabellón fue derribado después de la feria. Sin embargo, junto con el mobiliario, fue reconocido retrospectivamente como un escaparate del "Estilo Internacional" que se había impuesto en todo el mundo. El pabellón de Barcelona fue reconstruido en 1986.

Organic Chair

Charles Eames & Eero Saarinen, 1940

La Organic Chair —un pequeño y cómodo sillón de lectura— se presentó en 1940, en varias versiones, en el concurso «Organic Design in Home Furnishings» organizado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Las formas escultóricas de este diseño se adelantaban a su tiempo, aunque en ese momento no pudo fabricarse en serie porque no existían las técnicas de producción adecuadas. Hasta 1950 no fue posible fabricar y comercializar en grandes cantidades carcasas de asiento curvadas con formas orgánicas, como la conocida Plastic Armchair de Charles y Ray Eames o la Tulip Chair de Saarinen.

Silla Diamond

Harry Bertoia, 1952/53

Harry Bertoia, procedente de Italia, se dedicó originalmente a la escultura. Creó una serie de sillas y asientos utilizando técnicas que conocía de la orfebrería y la escultura con alambre de hierro. Hasta 1953 desarrolló estas ideas junto con especialistas de la empresa Knoll hasta que estuvieron listas para la producción en serie.

La estructura de la "Silla Diamante" separa claramente las distintas funciones de la silla: la carcasa de alambre transparente se dobla en un entramado cuadrático en forma de diamante orgánico como una red congelada en el espacio, y la base de hierro redondo la abraza como un diamante pulido.

Bertoia consideraba que sus muebles se asemejaban a sus esculturas y explicaba: "En las sillas hay que resolver primero muchos problemas funcionales, pero básicamente las sillas son también estudios de espacio, forma y metal. Si se observan de cerca, queda claro que están compuestas principalmente por aire. El espacio fluye a través de ellas".

Pretzel chair

George Nelson, 1952

El diseño se inspiró en las clásicas sillas Thonet de madera curvada, utilizadas como asientos de oficina en la firma Nelson. La primera serie pequeña de la silla se fabricó sin reposabrazos en 1952. En esta primera versión, los extremos del respaldo y las patas de la silla se equiparon con puntas de madera dura. En el asiento, había ocho agujeros para colocar un cojín.

Se presentaron doce modelos en una sala de exposiciones de Herman Miller. A principios de 1953, la silla también se presentó en la revista Interiors. Como la silla (debido a los elevados costes de producción) costaba más de 100 dólares, nunca llegó a producirse en serie.

En 1957, la empresa Lawrence Plycraft afirmó que podía producir la silla de forma más asequible. La silla se volvió a presentar en el catálogo de Herman Miller de 1957/58, ahora también con reposabrazos, con los números de catálogo 5890 y 5891. Esta vez, se produjeron aproximadamente 100 sillas. George Nelson conservó una de ellas, en nogal, en su despacho.

También se produjeron varios modelos en abedul, con un núcleo de nogal en las patas y los apoyabrazos. Esta serie no tenía agujeros en la superficie del asiento ni extremos de madera dura. Tras desacuerdos entre Herman Miller y Plycraft, la producción finalizó. En 1985, Nelson permitió que la empresa italiana ICF volviera a producir la silla Pretzel, como se llama ahora, en roble o pintada de negro. En 1986, la nueva versión se presentó en la revista Domus. Para conmemorar el centenario del nacimiento de George Nelson, Vitra produjo el sillón en 2008 en una serie limitada de 1.000 unidades.

Vegetal

Ronan & Erwan Bouroullec, 2008

La Vegetal es una silla de forma orgánica que está pensada para que parezca que ha tomado su forma de forma natural. Con este objetivo en mente e inspirados por los pequeños árboles que los jardineros estadounidenses habían moldeado en forma de muebles para sentarse, los diseñadores franceses Ronan y Erwan Bouroullec se pusieron a diseñar la Vegetal. Pensada para el exterior, la silla debía ser resistente al agua y, por razones prácticas, fácilmente apilable.

Ni los hermanos Bouroullec ni Vitra podían imaginar que harían falta cuatro años de intenso trabajo tanto en el diseño como en el desarrollo de la silla para que el ambicioso proyecto se hiciera finalmente realidad. La inspiración en la vegetación natural es fácil de ver en la estructura intrincada y asimétrica de las costillas en forma de rama que componen la carcasa del asiento de Vegetal, así como en la combinación de colores. Hecha de poliamida y fabricada mediante moldeado por inyección, la silla es una exploración de los límites de su material y de las últimas técnicas de producción.

Wiggle Side Chair

Frank Gehry, 1972

La silla Wiggle Side Chair forma parte de la serie de muebles «Easy Edges» de 1972 de Frank Gehry, con la que consiguió dar una nueva dimensión estética a un material tan corriente como el cartón. La forma escultural de la silla no solo es extraordinariamente confortable, sino que también es sólida y resistente.

Cátedra Tom Vac

Ron Arad, 1999

La silla Tom Vac se realizó por primera vez como un elemento de una escultura formada por 70 sillas apilables llamada "Totem". Por encargo de la revista Domus, se instaló en el centro de Milán durante el Salón del Mueble de 1997.

La carcasa del asiento con el característico perfil ondulado se basa en versiones anteriores que Ron Arad esbozó para el comedor de una casa en Tel Aviv. La primera serie pequeña de "Totem" se creó en sólo cuatro meses. Aunque es un metal complicado de fabricar, el aluminio moldeado al vacío resultó ser un material adecuado.

En colaboración con el fabricante de muebles Vitra, para el que ya había producido la silla Well Tempered en 1986, Ron Arad desarrolló, en muy poco tiempo, una versión de la silla Tom Vac adecuada para la producción en serie.

Well Tempered Chair

Ron Arad, 1986

Ron Arad es una de las figuras más vivas y productivas del diseño contemporáneo. Contrasta el diseño comercial pulido y elegante con objetos muy poéticos de aspecto arcaico.

En el marco de la "Vitra Edition" creó la "Well Tempered Chair". Su forma no es el producto de un moldeado artificial de la chapa de acero, sino que se genera atornillando las chapas tensadas en arcos. Dada su flexibilidad, el acero para muelles siempre recupera su forma original. Por tanto, el sillón no es sólo una idea formal brillante, sino que transmite una sensación completamente nueva al sentarse.