

American Art Deco: Designing for the People, 1918–1939 (Art Deco Estadounidense: Diseño para la gente, 1918–1939)

John Henry Bradley Storrs (Estadounidense, 1885–1956). *Ceres*, ca. 1928. Terracota niquelada, 20 1/4 x 4 3/4 x 3 7/8 pulgadas. Museo de Arte de Wichita, comprada por Friends of the Wichita Art Museum, 1987.7. © Estate of John Storrs

Los años entre las dos guerras mundiales fueron testigos de grandes cambios sociales, políticos y culturales en los Estados Unidos. Más de un millón de afroamericanos abandonaron el sur de los Estados Unidos en busca de oportunidades económicas e igualdad racial en ciudades del norte, centro y oeste del país; la mayoría de las mujeres obtuvieron el derecho a votar gracias a la Enmienda 19 de la Constitución en 1920, y muchos artistas adoptaron estilos modernos desarrollados en Europa usando nuevos materiales y técnicas de producción. Por medio de más de 140 obras de arte creadas de esta manera entre 1918 y 1938, la exposición *American Art Deco: Designing for the People* (*Art Deco Estadounidense: Diseño para la gente*) ofrece una oportunidad para enfocarnos en este período dinámico. Además, el amplio surtido de arte y decoración nos incita a pensar en el glamour y optimismo de ese momento en la historia de nuestro país, así como la devastación y discriminación que eran prevalentes.

La exposición abre con una selección de objetos hechos durante los años 20 en París, que en aquel entonces era considerada la ciudad más de moda en el mundo, cuando un estilo basado en líneas elegantes, formas geométricas y materiales lujosos comenzaba a surgir. El estilo se denominó *Art Deco* luego de la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (Exposición internacional de artes modernos decorativos e industriales) de 1925, en la cual los diseñadores europeos que participaron desdibujaron el historicismo y promovieron esta nueva estética. Muchos artistas y coleccionistas estadounidenses vieron estas obras, directamente o en reproducciones, y trataron de recrearlas en el país. Aunque los objetos del *Art Deco* estadounidense mantuvieron el énfasis en la angularidad y sencillez de los de Francia, en general fueron fabricados con materiales menos costosos, por lo que fueron asequibles a una mayor cantidad de consumidores. Por ejemplo, los lados escalonados y el motivo

radial del reloj Modernique Clock de Paul T. Frankl (1928, fig. 1) evocan el diseño contemporáneo de Europa, pero está hecho de cromo y baquelita (una nueva clase de plástico) en vez de extravagantes plata y marfil. Los escultores, pintores e impresores también adoptaron estos elementos formales, como puede verse en la obra de Paul Manship, Raymond Jonson y Rockwell Kent.

Figura 1

La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para muchos grupos que siempre habían sido marginados en la sociedad estadounidense. Por primera vez en gran escala, las mujeres de la clase media trabajaban fuera del hogar, tanto en apoyo directo de la guerra, como en trabajos ahora disponibles porque los hombres estaban en el extranjero. Cuando los soldados regresaron a los Estados Unidos, y a sus empleos, muchas mujeres se negaron a perder las libertades que habían disfrutado brevemente. Además de luchar por el poder político con la ratificación de la Enmienda 19, las mujeres querían atuendos menos restrictivos, como el más cómodo vestido "flapper" y peinados más fáciles de cabello más corto. Muchos afroamericanos también tuvieron más autonomía durante la guerra, tanto en el país como en el extranjero. Esa independencia, junto con la creciente concentración de negros en ciudades norteñas como Nueva York y Chicago debido a la "gran migración", y el mejor acceso a la educación gracias a universidades históricamente negras, generaron un florecer de la literatura, música, teatro y artes visuales de los afroamericanos. Aaron Douglas fue uno de los más importantes artistas de ese movimiento, ahora llamado el "Renacimiento de Harlem". Douglas vino de Nueva York a Nashville por primera vez en 1930 para crear una serie de murales en la Universidad Fisk en su particular estilo de figuras silueteadas y radiantes franjas de color. Diez años más tarde, él fundó el Departamento de Arte de esa universidad, donde dictó clases los siguientes 26 años. Esta exposición muestra varias obras importantes de Douglas (fig. 2), del fotógrafo James Van Der Zee, y de otros importantes artistas asociados con el Renacimiento de Harlem.

Figura 2

El optimismo de la era del Jazz y de los “locos años veinte” se acabó repentinamente con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Los negativos efectos secundarios del colapso se intensificaron debido a la devastadora erosión de partes del centro del país al principio de los años 30 debido a la sequía y a prácticas agrícolas no sustentables. Pinturas como *Stone City, Iowa* (1930), de Grant Wood, muestran una vida rural idílica que atraía al público aislacionista de la Depresión que veía al centro del país como fuente de apoyo. La recuperación comenzó en 1933 con el programa New Deal (Nuevo Trato) del Presidente Franklin D. Roosevelt, que incluía reformas y normas económicas, así como proyectos de obras públicas como infraestructura y encargos de obras de arte. Las fotografías de Dorothea Lange y de Arthur Rothstein, contratados por la Administración de Seguridad Agraria, documentan la desesperanza continua que sufrían muchos en esta época.

Figura 3

A medida que los estadounidenses se recuperaban de la Depresión, la industria mostraba a los consumidores una visión de un futuro lleno de electrodomésticos resplandecientes como refrigeradores eléctricos y aspiradoras, radios brillantes y elegantes automóviles. La industrialización y los avances tecnológicos para la producción en masa lograron que más cosas estuvieran al alcance de más consumidores, y los electrodomésticos que ayudaban a ahorrar tiempo ayudaron a las mujeres a poder trabajar fuera del hogar o a participar en actividades de ocio. *American Art Deco: Designing for the People* (Art Deco Estadounidense: Diseño para la gente) concluye con una sección dedicada a la vida cotidiana moderna, mostrando una selección de objetos como la aspiradora Electrolux (fig. 3) que expresan el elegante estilo de la era de la máquina.

Figura 4

El Frist Museo de Arte presenta esta exposición durante el vigésimo aniversario de su inauguración, en homenaje a su propio edificio en estilo Art Deco. La arquitectura es una de las expresiones más frecuentes de este estilo en Estados Unidos, como lo evidencian estructuras como el Edificio Chrysler en Nueva York, el Hotel Delano en Miami y el Observatorio Griffith en Los Ángeles. El edificio del Frist Museo de Arte, anteriormente la sede de la oficina de correos de Nashville, fue construido en 1933–34 por la compañía local Marr & Holman, con fondos de la Oficina de Construcción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El vestíbulo (fig. 4) tiene formas geométricas de mármol de colores y de otras piedras en pisos y paredes, así como puertas y rejillas de aluminio fundido con símbolos de la industria local. Este ambiente ofrece un contexto complementario para los numerosos objetos exhibidos en nuestras galerías, objetos que en conjunto reflejan esta compleja época de entusiasmo y penuria en Estados Unidos.

Ilustraciones

Fig. 1: Paul T. Frankl, diseñador (Estadounidense, nacido en Austria, 1887–1958); Warren Telechron Company, fabricante (Ashland, Massachusetts, 1926–1992). Reloj Modernique Clock, 1928. Metal cromado y esmaltado, baquelita moldeada, y plata bruñida y cepillada, 7 3/4 x 6 x 3 1/2 pulgadas. Colección del Museo de Bellas Artes y Arte Decorativo Kirkland, Denver, donado por Michael Merson, 2010.0670. Imagen cortesía del Museo de Bellas Artes y Arte Decorativo Kirkland. Foto: Wes Magyar

Fig. 2: Aaron Douglas (Estadounidense, 1899–1979). *Noah's Ark* (El Arca de Noé), 1935. Óleo sobre masonita, 48 x 36 pulgadas. Galerías de la Universidad Fisk, Nashville, Tennessee. © 2021 Heirs of Aaron Douglas / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY. Foto: Jerry Atnip

Fig. 3: Lurelle Van Arsdale Guild, diseñadora (Estadounidense, 1898–1985); Corporación Electrolux, fabricante (Dover, Delaware, fundada en 1919). Aspiradora Electrolux (Modelo 30), diseñada en 1937. Acero cromado, aluminio, vinilo, y goma, 8 1/2 x 23 x 7 3/4 pulgadas. Colección del Museo de Bellas Artes y Arte Decorativo Kirkland, Denver, 2004.3466. Imagen cortesía del Museo de Bellas Artes y Arte Decorativo Kirkland. Foto: Wes Magyar

Fig. 4: Gran Vestíbulo, Frist Museo de Arte. Foto: Robt Ames Cook

Galería Ingram

8 de octubre de 2021 al 2 de enero 2022

Exposición organizada por el Museo de Arte Nelson-Atkins, Kansas City, Missouri, y por el Museo de Arte Joslyn, Omaha, Nebraska

Patrocinador platino

Parte de la familia de hospitales HCA Healthcare

Partidario de educación y divulgación

Patrocinador de hospitalidad

Patrocinador de la traducción al español

El Frist Museo de Arte es patrocinado en parte por

THE FRIST FOUNDATION

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org

Conéctese con nosotros
[@FristArtMuseum](https://twitter.com/FristArtMuseum)

#TheFrist #FristArtDeco