

LA INFLUENCIA POÉTICA DEL ARQUITECTO CATALÁN GERMÁN RODRÍGUEZ ARIAS Y PABLO NERUDA EN EL DISEÑO DE MOBILIARIO CHILENO DEL SIGLO XX

[POETIC INFLUENCE OF CATALAN ARCHITECT GERMAN RODRIGUEZ ARIAS AND PABLO NERUDA
IN THE DESIGN OF XX CENTURY CHILEAN FURNITURE]

JIMENA ALARCÓN · JAVIER PASTOR*

*
Jimena Alarcón
Académica Universidad del Bío-Bío
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño
Departamento Arte y Tecnologías del Diseño
Concepción, Chile

*
Javier Pastor
Académico Universidad Politécnica de Valencia
Escuela Técnica Superior en Ingeniería del Diseño
Valencia, España

REVISTA 180

Resumen: Este artículo devela el mítico encuentro entre poesía, diseño y empresa que acompaña la estadía en Chile del arquitecto catalán Germán Rodríguez Arias, en medio de una atmósfera de exilio y reinención en un nuevo territorio a partir de 1939. Su relación de amistad con Pablo Neruda, aporta singularidad al diseño de mobiliario desarrollado durante los años cuarenta en nuestro país. Rodríguez Arias, precursor del diseño en Chile, plasma en sus creaciones una especial sensibilidad para establecer vinculaciones con su origen y el lugar de acogida, así como un gusto especial por las formas y materiales que imprimen un valor cultural anclado en conceptos de simpleza y funcionalidad. Entre ellos, la butaca Isla Negra y la silla Catalana, esta última comercializada por la empresa Muebles Sur, que fundara en 1944 junto con Cristián Aguadé y Claudio Tarragó.

Palabras clave: diseño, mobiliario, poético, trazabilidad

Abstract: The article shows the mythical connection among poetry, design and company involved in the stay in Chile of Catalan architect Germán Rodríguez Arias, amidst an exile and reinvention environment in a new territory since 1939. His friendship with Pablo Neruda provides uniqueness to the furniture design developed during the forties in our country. Rodríguez Arias, predecessor of the design in Chile embodies a special sensitivity in the designs to establish links with his origin and the host site, as well as, a special interest for shapes and materials which have cultural stamp based on simplicity and functionality concepts. Armchair "Isla Negra" and Chair "Catalana", the latter marketed by Muebles Sur Company founded in 1944 by Christian and Claudio Aguadé Tarrago.

Keywords: design, furniture, poetical, traceability

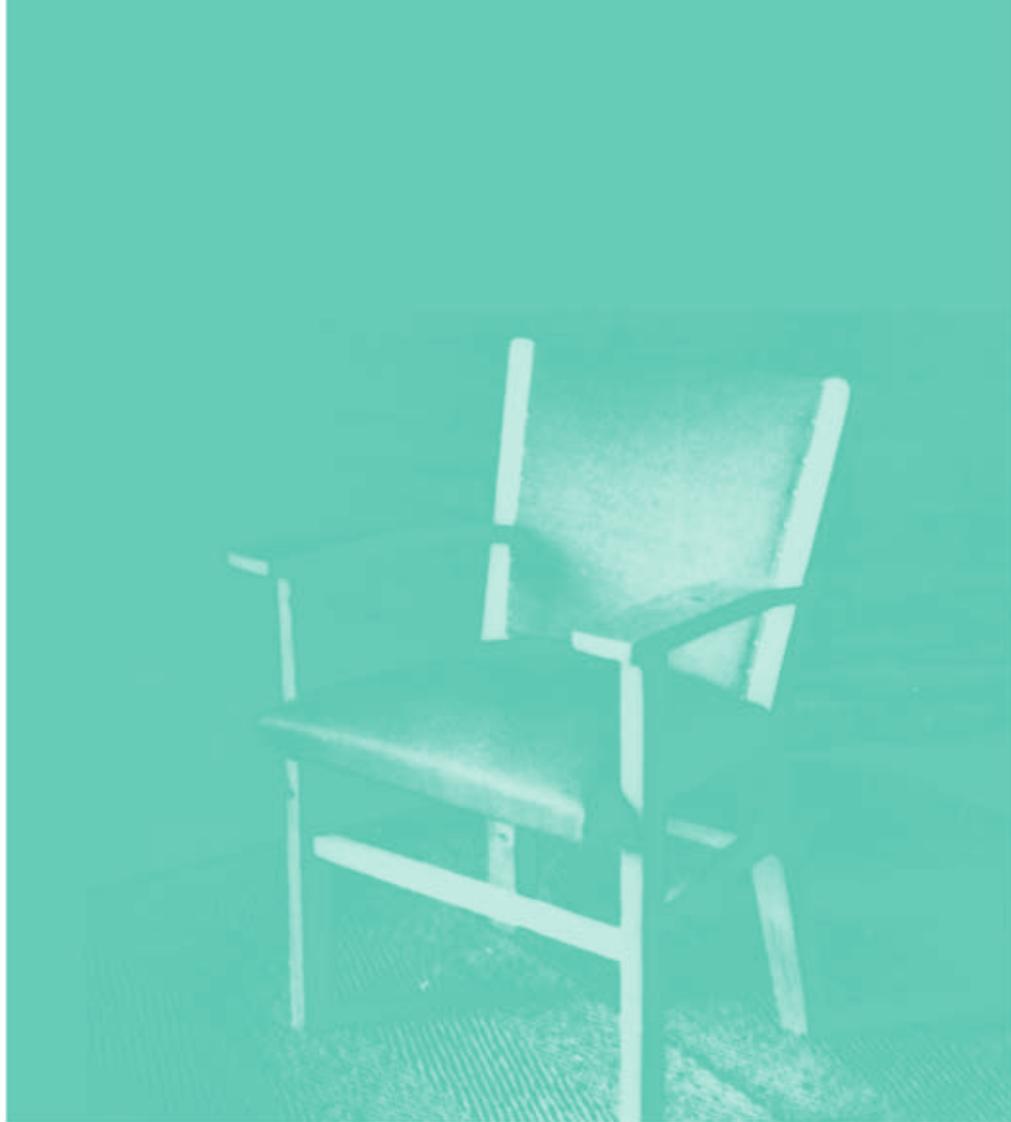
INTRODUCCIÓN

Históricamente la figura del diseñador de productos ha estado discretamente incorporada en el sistema de gestión de las empresas en Chile. Una visión retrospectiva que observe los matices de sus ámbitos de actuación constituye ineludiblemente un estudio de la evolución del sector manufacturero, así como de los modelos de desarrollo e innovación de productos a partir de las proximidades de la segunda mitad del siglo XX. Desde una mirada sistémica, Gobierno y empresa son los protagonistas del desarrollo político-económico en Chile, durante dos grandes fases dependientes de las políticas centrales: “desarrollo hacia dentro”, basado en el mercado interno (1938-73), y “desarrollo hacia afuera”, basado en la exportación (1973-a la fecha) (Fernández y Bonsiepe, 2008). En un entorno en el que predomina un modelo de desarrollo caracterizado por el inicio de una Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), se da protagonismo al Estado con el objetivo de lograr la autonomía económico-productiva a favor del bienestar social común.

Entre las primeras industrias de productos masivos estuvo la del mueble, caracterizada por una oferta de diseño tradicional o de estilo. Durante los años cuarenta, los muebles de madera se vieron favorecidos por la industrialización forestal impulsada por la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), la introducción de maderas terciadas y la escasez de metales durante la Segunda Guerra Mundial. En este escenario nacen emblemáticas empresas, entre ellas, Muebles Sur (1944), que recibe especial influencia de Germán Rodríguez Arias y define desde el inicio una filosofía orientada al diseño, lo que implica un relevante factor de diferenciación competitiva (Calderón y Folch, 2006).

Este artículo comparte un fragmento de la investigación que vincula la influencia del diseño en el desarrollo estratégico de Muebles Sur y una poética material fundacional arraigada en un imaginario proyectual que reside en la obra del arquitecto catalán Germán Rodríguez Arias.

Mesa de café diseñada en 1945 por Germán Rodríguez Arias para Muebles Sur. Fuente: Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, España.

RODRÍGUEZ ARIAS Y NERUDA:

POÉTICA VINCULACIÓN

Neruda, de regreso a Chile en 1937, tras haber sido cónsul en Barcelona (1934) y Madrid (1935), conoce la trágica situación de los refugiados españoles en los campos de concentración franceses. En 1939, es nombrado cónsul especial para la inmigración española con sede en París, quedando en situación precisa para colaborar en el rescate de miles de afectados por el escenario sociopolítico vigente. Alrededor de cincuenta españoles abandonan su territorio debido a la guerra civil, arribando a Buenos Aires a fines de diciembre de ese año a bordo del mítico Formosa, barco de carga francés de menor envergadura que el Winnipeg. La gran mayoría sigue viaje a Chile, entre ellos, el arquitecto catalán y socio fundador del Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC), Germán Rodríguez Arias. “Todos fueron entrando al barco. Mi poesía en su lucha había logrado encontrarles patria. Y me sentí orgulloso” (Neruda en Ferrer, 1989, p.202).

Durante el exilio no fue posible que Rodríguez Arias homologara su título de arquitecto, dedicándose por este motivo, según Cristián Aguadé (Alarcón, 2006), con mayor energía a un diseño de mobiliario que constituiría parte relevante de su desarrollo profesional. Al encuentro

entre Germán Rodríguez Arias (Barcelona, España, 1902-1987) y Pablo Neruda (Parral, Chile, 1904-1973), converge el arquitecto que diseña desde su sensibilidad; y el poeta, que se declara con alma de constructor (Neruda, 2001). Rodríguez Arias realiza intervenciones proyectuales en la vivienda que Neruda y Delia del Carril comparten en la Avenida Lynch en Santiago, conocida con el nombre de Michoacán de los Guindos; además de las reformas de la casa de Isla Negra (1943 y 1945) y La Chascona (1952-1957) (Calderón y Folch, 2006) oportunidades en que experimenta con dimensiones espaciales y materiales que buscan aproximarse al particular estilo de habitar del poeta. Diseña muebles cargados de simbolismo, reflejo de las conexiones que establece entre su origen, el mediterráneo y los recursos que le regala el lugar que lo acoge.

La vida se fue haciendo con nacimientos y muertes.

Pero aprendimos a pertenecer.

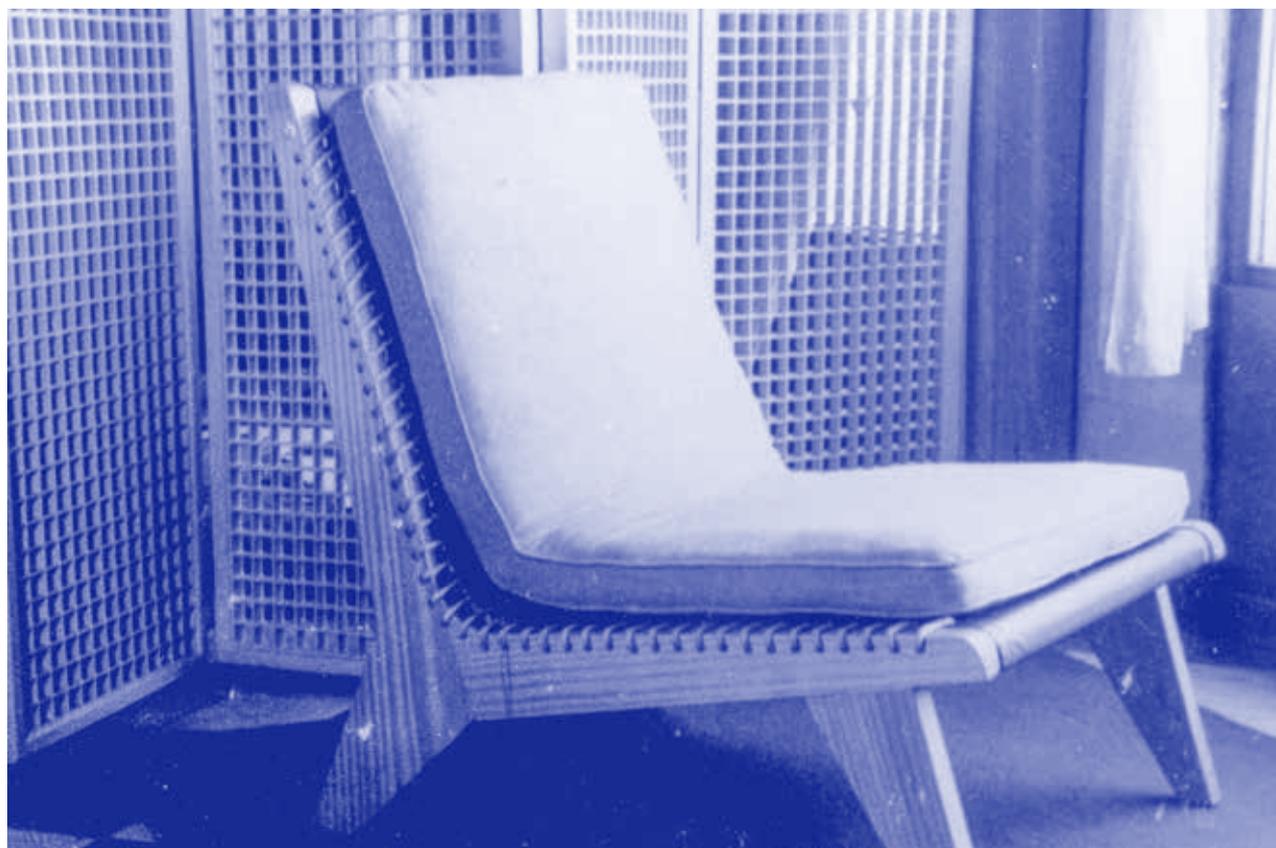
Fue un “descubrimiento” de América al revés y sin vencedores?

Pura generosidad!

Roser Bru i Llop (Gálvez, 2001, p.1).

^ Silla diseñada por Germán Rodríguez Arias para Muebles Sur. Fuente, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, España.

^ Butaca diseñada por Germán Rodríguez Arias para Muebles Sur. Fuente, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, España.

RODRÍGUEZ ARIAS Y LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

En 1944 Rodríguez Arias junto con sus compañeros de viaje Claudio Tarragó y Cristián Aguadé fundan la empresa de diseño y fabricación de mobiliario Muebles Sur, aún vigente y referente indiscutible en el contexto nacional. En una entrevista realizada a este último en el año 2006 en la tienda ubicada en calle Orrego Luco en Santiago de Chile, menciona:

Nosotros llegamos a Chile y necesitábamos reinventar nuestras vidas. Yo creé un taller que se dedicaba a equipar oficinas, pero requería buscar nuevas alternativas; entonces, un día, al conocer los muebles de Rodríguez Arias me pareció que fabricarlos podría ser un buen negocio y me propuse cambiar el giro de la empresa. Fue así como empezó Muebles Sur. A mí siempre me han interesado los negocios. Cuando llegué a Chile, yo tenía 18 años, diez menos que Rodríguez Arias y veinte menos que Tarragó (Alarcón, 2006).

La figura comercial se concibe con la constitución de dos entidades con personalidad jurídica diferente, una es la fábrica de muebles denominada Tarragó, Aguadé y Compañía Limitada; y otra, destinada a la venta emplazada en un recinto ubicado en el barrio Providencia, cuyo nombre es Muebles Sur.

Desde el inicio se define con igual rango de importancia la marca y el logo para la identificación de Muebles Sur en el mercado, así como los roles de cada uno de los socios y la estrategia de comercialización. El nombre elegido —la marca— se debe simplemente a la vinculación entre el objeto (muebles) y la situación geográfica en la que se origina (el sur del mundo). El logo experimenta variaciones en setenta años de existencia de la empresa, sin embargo, prevalece la idea primaria, vinculada con la reminiscencia de una embarcación a vela típica de Ibiza, fruto de la añoranza del lugar de origen.

El adecuado trabajo con el material del escultor Claudio Tarragó, la honestidad de las creaciones de Rodríguez Arias y la asertividad de Cristián Aguadé para descubrir en ellas una oportunidad de negocio están estrechamente cohesionados con el origen y enriquecimiento de los valores culturales de la empresa. Cristián Aguadé se dedica a la gestión comercial y Claudio Tarragó tiene a cargo la fábrica en que se producen las propuestas de Germán Rodríguez Arias que, asumiendo un rol pionero en el país, se convierte en precursor del diseño de muebles en Chile. En esta medida, el marco de actuaciones de los tres socios queda plenamente definido desde sus habilidades y conocimientos.

La estrategia de comercialización de la empresa descarta la intervención de intermediarios y se centra en la venta directa, decisión que resulta del todo asertiva, ya que a tres años de su fundación consolida una relevante presencia en Santiago e inaugura en 1947 su primera sucursal en el puerto de Valparaíso.

Si revisamos el desarrollo histórico ideológico de Muebles Sur, podemos observar la existencia de un fundamento poético-material transversal. Antaño, su eslogan pregonaba la consolidación de *Un mueble rústico de calidad*, acompañado de un concepto de funcionalidad. Actualmente, la estrategia está basada en promocionar conceptos como *armonía, funcionalidad, calidad e innovación*, filosofía que en definitiva ha otorgado continuidad al ideario racionalista, cuidado por la estética material y vanguardia, que le permite atesorar un patrimonio conceptual e ideológico que ha sido parte esencial de su gestación.

DISEÑO DE MUEBLES ANCLADOS AL ORIGEN

En el diseño de mobiliario desarrollado por Rodríguez Arias coexisten las creaciones realizadas para Neruda y Muebles Sur. Rodríguez Arias había dedicado tiempo de su vida profesional en Barcelona al diseño de mobiliario al inicio de los años treinta con el

GATCPAC, grupo cuyos preceptos están muy influenciados por Gropius y Le Corbusier, quienes propusieron un enfoque lógico y racional de la arquitectura y el diseño. Por tanto, su obra objetual está influenciada por rasgos propios del funcionalismo, supresión de ornamentación, estandarización y uso de nuevos materiales. En este sentido, se puede afirmar que los dos primeros puntos caracterizan la creación mobiliaria del arquitecto, sin embargo, no aborda de lleno el concepto de estandarización productiva; mientras que el uso de nuevos materiales se vincula más bien con una interpretación de recursos autóctonos que otorgan un carácter transgresor a sus propuestas. Como resultado, se obtienen muebles con una estructura basada en el ideario racionalista, pero que evoca detalles constructivos de la ebanistería. El argumento material de su propuesta se encuentra estrechamente vinculado con las diversas interpretaciones que hace sobre la madera en un estado casi natural, conjugada con fibras vegetales o piel, una piel que generalmente no desviste su presencia primera, tal como la madera no se despoja de la veta.

A esta manera de abordar y concebir un mueble, debemos sumar dos aspectos que particularizan la propuesta objetual de Rodríguez Arias:

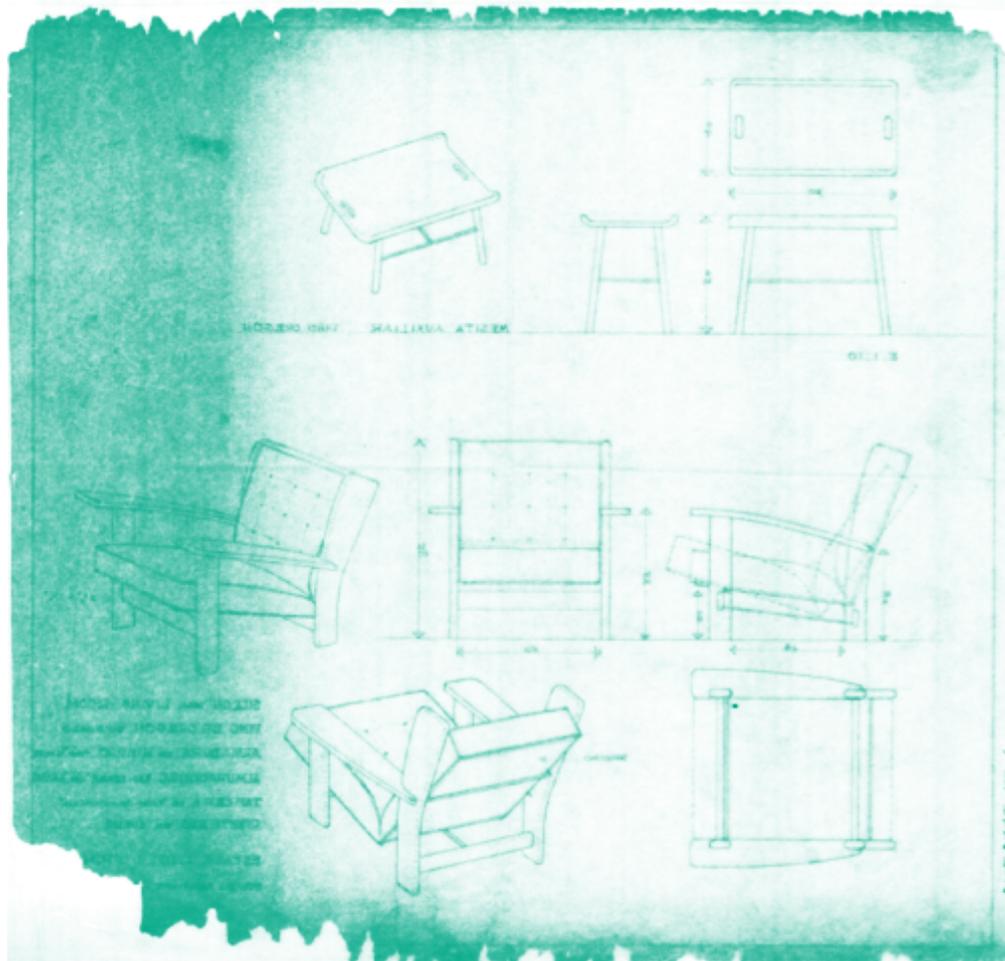
POESÍA Y PERSONALIZACIÓN

La amistad y relación de trabajo con Neruda tienen una marcada influencia. En el caso

de los diseños encargados por el poeta, existe una permanente insistencia hacia el trabajo con discretas intervenciones en su apariencia, así como también un especial cuidado hacia la medida humana, que en ocasiones supone una exageración de las proporciones siempre acompañada de un deseo de satisfacción usuaria por sobre lo que pudiera entenderse como la proporción lógica de un estudio ergonómico convencional y contextualizado. “Rodríguez Arias comprueba pronto que las directrices emprendidas con el GATCPAC para el diseño del mobiliario funcional y económico se ajustan también a las demandas de Neruda” (Calderón y Folch, 2006). Para el poeta diseña la butaca Isla Negra, en la que predomina un alto nivel de personalización, pero que finalmente acabaría de igual manera produciendo en pequeñas series en los talleres de Muebles Sur.

REMINISCENCIA DEL LUGAR DE ORIGEN

Los muebles que diseña Rodríguez Arias son testigo del fuerte arraigo con Ibiza y el Mediterráneo, evidenciado en la recurrencia del uso de materiales como la madera y las fibras vegetales. Crea una línea de muebles de pino radiata, madera económica, abundante y de poco uso en el Chile de esos tiempos, dando continuidad al ideario impulsado en los años treinta en Barcelona. La silla Catalana, con sus particulares apoyos a los que debe el apodo de “silla de seis patas”, es un clásico ejemplo de esta inspiración. Las primeras piezas diseñadas para Muebles

◀ Plano original de la butaca Isla Negra, diseñada por Rodríguez Arias. Fuente, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, España.

↘ Mesa de café diseñada en 1945 por Germán Rodríguez Arias para Muebles Sur. Fuente, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, España.

Sur fueron confeccionadas de forma casi artesanal en el patio de la casa del escultor Claudio Tarragó, herramientas básicas y un trabajo directo de la mano sobre el material se reflejan en detalles constructivos de eminente factura artesanal.

Tanto la butaca Isla Negra como la silla Catalana permanecen a la colección del Museo de las Artes Decorativas de Barcelona y ambas fueron diseñadas para Neruda, pero igualmente comercializadas por Muebles Sur.

COMENTARIOS FINALES

La intención de aproximación primera hacia el descubrimiento de la historia de una empresa con amplia trayectoria en diseño en el entorno nacional es superada por el eclecticismo que la poesía de Neruda imprime en las propuestas de Rodríguez Arias. En la obra objetual del arquitecto, se lee una poética material que conecta con lo originario, a través del proceso introspectivo que vive durante su exilio. El simbolismo que evidencian la expresión formal, tratamiento de los materiales y concepción de las uniones que conforman un mueble, están cargados de fineza y arte en la manu-

factura. La influencia poética en el diseño de mobiliario queda reflejada en el ideario racionalista que pregona una funcionalidad que se acompaña de un respeto por el lenguaje natural del material, como si la honestidad que deja ser a cada parte y pieza, adquiriera el valor de la expresión que un entorno propone para vivir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón, J. (2006). *Documento entrevista a Cristián Aguadé en Muebles Sur de Orrego Luco*, Providencia. Santiago: Editorial Universidad del Bío-Bío.
- Alarcón, J. y Pastor, F. (2006). *Construcción de la línea genética de la empresa Muebles Sur, a través del análisis de sus valores culturales: análisis de trazabilidad*. Documento de investigación, Universidad Politécnica de Valencia, España.
- Calderón, P. y Folch, M. (2006). *Neruda-Rodríguez Arias. Casas para un poeta*. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña.
- Fernández, S. y Bonsiepe, G. (2008). *Historia del diseño en América Latina y el Caribe, Industrialización y comunicación visual para la autonomía*. Sao Paulo: Editora Blücher.
- Gálvez, J. (2001). Por obra y gracia del Winnipeg. *Clío: History and History Teaching*, 24 (1-22).
- González de Canales, F. (2009). Piedra en la piedra. La arquitectura cordillerana de Germán Rodríguez Arias. *ARQ*, 71 (80-83).
- Neruda, Pablo. (2001). *Confieso que he vivido*. Barcelona: Seix Barral Editores.
- Ferrer, J. (1989). *Los españoles del Winnipeg: el barco de la esperanza*. Santiago: Cal Soas, Salesianos.

Jimena Alarcón Castro Doctora en Gestión del Diseño, Universidad Politécnica de Valencia, España. Magister en Construcción en Madera, Universidad del Bío-Bío, Chile y Design Innovation, Italia. Diseñadora Industrial, Universidad de Valparaíso. Académica de la Universidad del Bío-Bío (1995), Directora del Departamento de Arte y Tecnología del Diseño (2010) y Grupo de Investigación en Diseño (2012), con certificación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, como Centro de Emprendimiento e Innovación desde el Diseño (2013).

Javier Pastor Castillo Doctor en Diseño y Comunicación, Universidad Politécnica de Valencia, España. Máster en Diseño Industrial, Domus Academy, Italia. Licenciado en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia, España. Académico de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería del Diseño (2004) de la misma Casa de Estudios. Ha sido diseñador para Fujitsu Co., Japón; Gama Decor y D'Oliva Terra, entre otros.

Jimena Alarcón Castro Phd in Design and Communication, Polytechnic University of Valencia, Spain. Master in Wood Construction, University of Bio Bio, Chile and Design Innovation, Italy. Industrial Designer, University of Valparaíso. Member of the academic staff of the University of Bio Bio (1995), Head of the Department of Art and Design Technology (2010) and Research Group in Design (2012) certified by the National Council of Culture and Arts of Chile, as a Center for the Entrepreneurship and Innovation from Design (2013).

Javier Pastor Castillo PhD in Design and Communication, Polytechnic University of Valencia, Spain. Master in Industrial Design, Domus Academy, Italy. Bachelor's degree in Fine Arts, Polytechnic University of Valencia, Spain. Member of the academic staff at the Superior Technical School in Design Engineering (2004) at the same University. He has been a designer for Fujitsu Co., Japan; Gama Décor and D'Oliva Terra among others.