

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2024-2025

**ARTE, MODA Y PUBLICIDAD: PROPUESTA DE UNA
COLECCIÓN INSPIRADA EN EL MODERNISMO**

(Disertación)

AINOA DA COSTA YERPES

Tutor académico: Francisco Egaña Casariego

SEGOVIA, junio de 2025

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO	4
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
2.2.1 Objetivos de investigación histórica y teórica	5
2.2.2 Objetivos de análisis visual y comunicativo	5
2.2.3 Objetivos de aplicación creativa	6
2.2.4 Objetivos de evaluación y proyección	6
2.3 Metodología de investigación	6
3. INTRODUCCIÓN	8
3.1. Contextualización y orígenes del Modernismo	8
3.1.1. Pioneros del Movimiento: El Caso de Victor Horta	8
3.1.2. Características Arquitectónicas Distintivas	10
3.1.3. Factores que propiciaron el surgimiento del movimiento	10
3.2. Características generales del Modernismo	12
3.2.1. Principios estéticos fundamentales	12
3.2.2. Ruptura con los estilos históricos precedentes	12
3.2.3. La naturaleza como fuente de inspiración	13
3.2.4. Integración de las artes: concepto de obra de arte total	13
4. LAS DOS CORRIENTES DEL MODERNISMO	14
4.1. CORRIENTE ORGÁNICA	14
4.1.1. Características y principios estéticos	14
4.1.2. Arquitecturas representativas	16
4.1.3 El cartel publicitario en la corriente orgánica	19
4.1.4. Diseño de interiores y mobiliario orgánico	24
4.1.5. Influencia en la moda y accesorios	28
4.2. CORRIENTE GEOMÉTRICA	29
4.2.1. Características y principios estéticos	29
4.2.2. Arquitectura representativa	30
4.2.3 El cartel publicitario en la corriente geométrica	37
4.2.4. Diseño de interiores y mobiliario geométrico	42
4.2.5. Influencia en la moda y accesorios	43
5. PROPUESTA CREATIVA Y ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO	44

5.1. El modernismo en la moda contemporánea	44
5.1.1. Reinterpretación de elementos orgánicos en el diseño actual	45
5.1.2. Reinterpretación de elementos geométricos en el diseño actual	46
5.2. Metodología de diseño y proceso creativo	48
5.2.1. Análisis de referentes históricos	48
5.2.2. Proceso de diseño y desarrollo conceptual	49
5.3. Propuesta creativa: Colección inspirada en el modernismo	50
5.3.1. Concepto de la colección	50
5.3.3. Línea orgánica (inspirada en Mucha y Horta)	51
5.3.4. Línea geométrica (inspirada en la corriente geométrica)	55
5.4. Evaluación y proyección futura	59
5.4.1. Relevancia del modernismo como fuente de inspiración	60
5.4.2. Aplicaciones futuras del proyecto	61
6. CONCLUSIONES	63
6.1. Recapitulación de hallazgos principales	63
6.2. Aportaciones del trabajo	63
6.3. Reflexión final	64
7. REFERENCIAS	65

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

El modernismo fue una tendencia artística y cultural que, a finales del siglo XIX y principios del XX, transformó de manera drástica la comunicación visual y estética de su tiempo. Su carácter innovador, ornamental y simbólico se manifiesta en una gran variedad de disciplinas, que incluyen desde la arquitectura y el diseño de interiores hasta la ilustración, el cartel publicitario y la moda. Esta diversidad lo hace una fuente de gran valor para un estudio dentro del campo de la moda, en el que la imagen, el mensaje y la estética juegan un papel crucial en la formación de identidades visuales y narrativas.

Este trabajo de fin de grado se propone como un proyecto creativo que investiga las diversas manifestaciones del modernismo con la finalidad de reinterpretarlas y ponerlas en práctica en una propuesta visual moderna y reflejarlas en un motivo de interés personal: la moda. Se hace referencia a la obra de artistas como Margaret Macdonald, además de los fundamentos decorativos del estilo en el diseño interior, con obras como las de Víctor Horta, para entender cómo estos elementos visuales pueden seguir motivando propuestas artísticas contemporáneas.

La elección de este tema me ha surgido de la necesidad de revivir lenguajes visuales históricos que, debido a su gran expresividad y su habilidad para vincularse con lo emocional y lo sensorial, siguen siendo relevantes en el imaginario colectivo y en la creación de arte renovado, además, de ser una gran oportunidad para el crecimiento creativo.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

2.1 Objetivo general

El propósito principal de este trabajo de final de grado es investigar las expresiones estéticas del modernismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, poniendo especial atención en sus dos corrientes clave —orgánica y geométrica—, con el fin de elaborar una propuesta creativa moderna en el campo de la moda que actualice los componentes visuales de este movimiento artístico.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Objetivos de investigación histórica y teórica

- Contextualizar la aparición del modernismo en el escenario artístico y cultural a finales del siglo XIX, reconociendo los elementos sociales, tecnológicos y estéticos que impulsaron su evolución.
- Establecer y describir los principios estéticos esenciales del modernismo, estudiando su ruptura con los estilos históricos anteriores y su planteamiento para introducirse en las artes.
- Analizar ambas corrientes del modernismo: la corriente orgánica y la corriente geométrica, reconociendo sus particularidades, principales referentes y expresiones concretas.

2.2.2 Objetivos de análisis visual y comunicativo

- Analizar el desarrollo del cartel publicitario modernista como medio de comunicación visual, estudiando las aportaciones de figuras clave como Alfons Mucha, Jules Chéret y los artistas de la Secesión Vienesa.
- Identificar los elementos gráficos, compositivos y tipográficos característicos de cada corriente modernista y su aplicación en la comunicación visual de la época.
- Estudiar la iconografía del movimiento, con especial atención en la figura femenina en los carteles publicitarios, siendo esta siempre el eje central.

2.2.3 Objetivos de aplicación creativa

- Desarrollar una metodología de diseño que permita la reinterpretación contemporánea de los elementos estéticos del modernismo en el ámbito de la moda.
- Crear una propuesta de colección de moda que permita integrar de manera coherente los principios visuales de las dos corrientes modernistas.
- Demostrar la relevancia del lenguaje visual modernista como fuente de inspiración para la creación contemporánea en el campo del diseño de moda.

2.2.4 Objetivos de evaluación y proyección

- Evaluar la valía del modernismo como referente estético para la moda contemporánea.
- Reflexionar sobre las posibilidades de aplicación futura de los resultados obtenidos.
- Explorar la influencia que siguen teniendo los movimientos artísticos históricos en la creación de arte contemporáneo, especialmente en el diseño de moda.

2.3 Metodología de investigación

La metodología empleada para este trabajo combina un enfoque cualitativo basado en examinar fuentes documentales, con un proceso de desarrollo creativo propio, adaptado a los objetivos generales y específicos planteados. Ya que se trata de un proyecto de investigación y aplicación en el ámbito de la moda, la metodología se estructura en dos fases: una fase de investigación teórica e histórica y una fase de experimentación y diseño.

Fase 1: Investigación teórica y contextual

En la primera parte del proceso me he centrado en el análisis de fuentes bibliográficas y digitales, con el fin de conocer en profundidad los principios estéticos, históricos y conceptuales del modernismo. Para ello, he consultado artículos académicos, páginas web divulgativas de acceso público, enciclopedias digitales, todas ellas relacionadas con el modernismo y su influencia en las artes aplicadas, la arquitectura, el diseño gráfico y la moda.

El análisis se ha organizado en torno a los siguientes aspectos:

- Contextualización histórica del modernismo y motivos por los que surgió.
- Identificación de las dos corrientes principales del movimiento: orgánica y geométrica.
- Estudio de referentes artísticos clave, con especial atención a Louis Comfort Tiffany, Victor Horta, Josef Hoffmann y Margaret Macdonald Mackintosh.
- Análisis de las influencias del modernismo en el diseño actual, especialmente en la moda y los accesorios.

Esta fase documental me ha permitido establecer una base teórica sólida y una comprensión de los elementos visuales y conceptuales del modernismo, esenciales para la reinterpretación en el ámbito del diseño de moda.

Fase 2: Desarrollo creativo y experimental

La segunda fase de la metodología corresponde al desarrollo de la propuesta creativa, en la que he aplicado el conocimiento que he obtenido durante la investigación a la elaboración de una colección de moda contemporánea inspirada en el modernismo.

Este proceso creativo ha seguido las siguientes etapas:

- Selección y reinterpretación de elementos visuales de ambas corrientes del modernismo.
- Definición conceptual de la colección, dividida en línea orgánica y línea geométrica.
- Búsqueda y análisis de materiales y recursos textiles coherentes con los principios estéticos de cada corriente.
- Elaboración de bocetos que integran los elementos visuales y formales modernistas en el diseño de prendas y complementos.

Esta metodología, al integrar investigación teórica y práctica creativa, combina el análisis histórico y artístico con la experimentación en el ámbito del diseño de moda. Este enfoque no solo me permite comprender el modernismo como movimiento artístico, sino también explorar su valor y adaptación en la creación contemporánea.

3. INTRODUCCIÓN

3.1. Contextualización y orígenes del modernismo

El modernismo emergió como un movimiento artístico distintivo e internacional que influyó en todas las corrientes del arte y el diseño arquitectónico a finales del siglo XIX (Arch2O, 2024). Este estilo floreció aproximadamente entre 1890 y 1910 en toda Europa y Estados Unidos, caracterizado por el uso de una línea larga, sinuosa y orgánica, y se empleó con mayor frecuencia en arquitectura, diseño de interiores, diseño de joyería y cristal, carteles e ilustración (Britannica, 1998).

El movimiento surgió para dar respuesta a los estilos históricos predominantes del siglo XIX, proponiendo una estética nueva inspirada en la naturaleza. Los primeros ejemplos del modernismo, particularmente en Bélgica y Francia, se caracterizaban por formas ondulantes y curvas inspiradas en tallos de flores y otras formas naturales, utilizadas sobre todo en los interiores de Victor Horta y las decoraciones de Louis Majorelle y Émile Gallé.

Una de las características más reconocibles del modernismo es el uso repetido de líneas onduladas y orgánicamente curvas, a menudo llamadas “líneas de látigo”, que unifican el diseño, repitiéndose en los mosaicos del suelo, la pintura mural, la herrería e incluso en la estructura de la escalera de caracol y las entradas ondulantes. (Smarthistory, s.f.). Los artistas y diseñadores del modernismo crearon un lenguaje visual completamente nuevo donde cada elemento arquitectónico y decorativo contribuía a una experiencia estética total.

3.1.1. Pioneros del movimiento: el caso de Victor Horta

Victor Horta, considerado uno de los padres del Modernismo, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de este movimiento. Su primer edificio independiente, el Hôtel Tassel de cuatro plantas en Bruselas (1892-93), estuvo entre los primeros ejemplos continentales del modernismo, aunque incorporó elementos estilísticos neogóticos y neorrocócó (Britannica, 1998). Este edificio marcó un punto de inflexión en la arquitectura europea, introduciendo conceptos revolucionarios que definían el movimiento.

Figura 1. Retrato de Victor Horta

Fuente: Arthive (s.f.). https://arthive.com/es/victorhorta#google_vignette

Según la UNESCO (s.f.), *"las cuatro principales casas urbanas —Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde y Maison & Atelier Horta— ubicadas en Bruselas y diseñadas por Victor Horta, representan algunas de las obras arquitectónicas pioneras más notables de finales del siglo XIX. La revolución estilística representada por estas obras se caracteriza por su planta abierta, la difusión de la luz y la brillante unión de las líneas curvas de decoración con la estructura del edificio."*

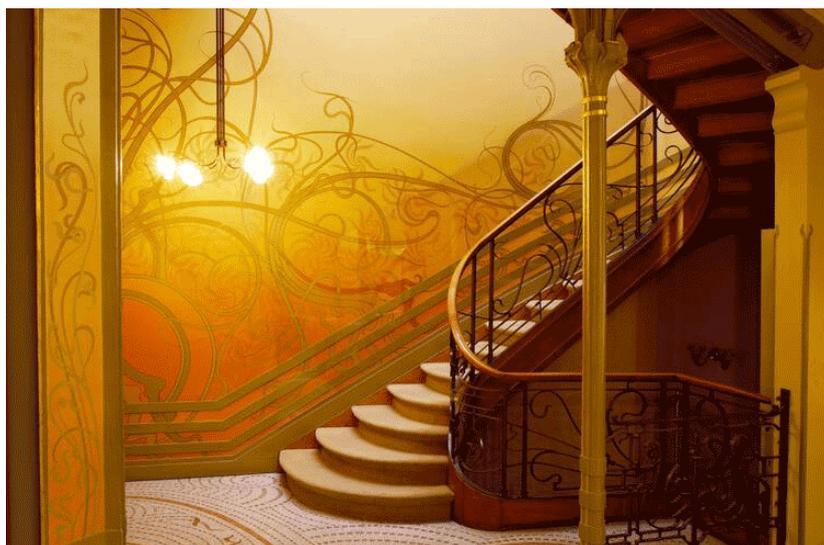

Figura 2. Escalera interior Hotel Tassel con motivos Art Nouveau

Fuente: Arts Help (2023). <https://www.artshelp.com/the-wonderful-world-of-art-nouveau-art-and-architecture/>

El trabajo de Horta demostró que utilizando técnicas novedosas de vidrio y trabajo en hierro junto con nuevos materiales, podía crearse la estética que definió el modernismo: líneas ondulantes, motivos inspirados en el arte japonés, estructuras caprichosas y luz cálida. Esta integración total de estructura, decoración y función se convirtió en un principio fundamental del movimiento.

3.1.2. Características arquitectónicas distintivas

El modernismo en el campo de la arquitectura se diferencia por varias características técnicas y estéticas específicas. Poseía todos los distintivos de la era: líneas fuertes pero sinuosas decorativas, espacios amplios y abiertos gracias al uso de acero y vidrio, y motivos botánicos en todas partes. La combinación de innovación en la estructura y ornamentación natural creó un nuevo lenguaje arquitectónico.

Las características principales incluían formas asimétricas, vidrio curvado, motivos similares a plantas y el rechazo de estilos pasados. Este rechazo contra los estilos históricos demostró que había una búsqueda de autenticidad y modernidad que estaba en auge en ese momento.

La influencia del modernismo fue más allá de la arquitectura, llegando a todas las artes decorativas, estableciendo las bases para futuras corrientes artísticas y manteniendo su relevancia como fuente de inspiración.

3.1.3. Factores que propiciaron el surgimiento del movimiento

El surgimiento del modernismo a finales del siglo XIX fue el resultado de múltiples factores históricos, sociales, tecnológicos y culturales que transformaron a la sociedad europea y estadounidense del momento.

Según Andrea Imaginario (2024), *"el factor más determinante fue la consolidación de la Revolución Industrial, que ya estaba consolidada a finales del siglo XIX, marcando el contexto con grandes invenciones que revolucionaron el mundo: el fonógrafo, el automóvil, el gramófono, la pastilla de jabón, la aspirina, el cinematógrafo, el avión y toda clase de maquinarias."*

Con el surgimiento de la revolución tecnológica aparecieron nuevas técnicas y materiales, pero la pérdida de artesanía tradicional y la fabricación de productos en masa crearon una gran crisis estética.

El modernismo nació justo después de la Revolución Industrial. Al mismo tiempo, se oponía a la producción en masa de objetos despersonalizados y estandarizados por los crecientes procesos de industrialización. Uno de los principios fundamentales del modernismo era llenar la vida diaria de valor artístico a través de piezas únicas, especiales, creadas por la mano de un artista. (Concepto, 2024). Esta reacción contra la revolución industrial se convirtió en uno de los principios fundamentales del movimiento, cuyo foco era recuperar la conexión emocional y sensorial del arte en la vida cotidiana.

Otro factor importante para el surgimiento del modernismo fue el movimiento *Arts and Crafts*, que estableció la importancia de un estilo vital en las artes. “*Este movimiento, se asocia sobre todo con la figura de William Morris, arquitecto, artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta y activista político. Un hombre polifacético que se ocupó de la recuperación de las artes y oficios medievales, renegando de las nascentes formas de producción en masa*” (Arts & Crafts, 2025).

El *japonismo* fue otro factor determinante en el surgimiento del modernismo. A mediados del siglo XIX la sociedad nipona se abre al mundo e irrumpe en Occidente. Su arte empieza a conocerse a través de coleccionistas, tiendas especializadas de arte, galerías y exposiciones universales (Manifiesto de Arte, 2023). Esta influencia se vio facilitada por la apertura de las fronteras de Japón para el intercambio comercial. Las exposiciones universales que se daban en la época, como la de Londres en 1862 o la de París en 1867, ayudaron a su difusión (Fundamentos históricos del diseño, 2014).

Por otro lado, las transformaciones socioeconómicas también desempeñaron un papel fundamental, ya que la nueva situación creada por la revolución industrial y social generó nuevos temas. Durante el siglo XIX, la iglesia y el palacio perdieron su importancia como temas principales y fueron reemplazados por el monumento, el museo, la vivienda, el teatro, el palacio de exposiciones, y el edificio para oficinas (Wikipedia, 2024). Este cambio de los tipos de arquitectura reflejaba el surgimiento de una nueva sociedad burguesa con necesidades y valores diferentes.

Finalmente, el contexto cultural de fin de siglo creó un ambiente perfecto para la experimentación artística. Según la Universidad Autónoma de México (2002), “*hablar de modernismo es referirse a un proceso repleto de interrogantes, de búsquedas, de contradicciones, de insatisfacciones; de evaluación de un siglo que termina y de dejar sentadas alternativas para el que comienza.*”. Esta mentalidad de cambio y renovación,

generó la base intelectual para el desarrollo de un movimiento que buscaba crear un arte completamente nuevo y apropiado para la modernidad.

3.2. Características generales del modernismo

3.2.1. Principios estéticos fundamentales

El modernismo se caracterizó por establecer unos principios estéticos revolucionarios que rompían con lo que se conocía como arte hasta el siglo XIX. Según Oak 2000 (2022), *"nace con la intención de crear un arte nuevo, libre, joven y moderno. Basándose en la exaltación de la naturaleza, en las formas vegetales, y en el movimiento sensual de las líneas orgánicas, combinado función y ornamentación."*

Uno de los principios fundamentales del movimiento fue la democratización del arte y la belleza. *"Se valora lo artesanal, aunque sin renunciar a los avances industriales, y se respira una aspiración de democratizar la belleza o socializar el arte. Para ello se potenció la idea de que hasta los objetos más cotidianos deben tener un valor estético, además de ser accesibles a toda la población"* (Historia Arte, s.f.). Esto significaba que la pretensión era acercar el arte a la vida cotidiana, mediante objetos creados por un artista en vez de por un proceso estandarizado (Concepto, 2024).

El elemento más reconocible del modernismo es la ornamentación, ya que está cargado por el uso de líneas sinuosas, onduladas y asimétricas, inspiradas en las formas orgánicas de la naturaleza. Estas líneas crean una sensación de movimiento, ritmo y dinamismo, y son un elemento fundamental de la estética del estilo (Significados, 2024). *"Se usaron materiales maleables, coloridos y con transparencia como el vidrio, los esmaltes, las maderas y los metales"* (Enciclopedia Iberoamericana, 2021).

3.2.2. Ruptura con los estilos históricos precedentes

El modernismo fue una forma consciente de romper con las tradiciones del siglo XIX, ya que buscaba proponer un estilo nuevo, dejando atrás la imitación de estilos del pasado, algo que se notó especialmente en la arquitectura, el diseño, las artes aplicadas y también en la pintura y la escultura (Finestre sull'Arte, s.f.).

La ruptura con los movimientos artísticos anteriores no era solamente en un sentido técnico, sino que además implicaba una nueva concepción del arte y la función social que este desempeña. Este estilo se caracterizó por su intención de crear un arte nuevo que reflejara la modernidad y la industrialización de la época (Antik Almoneda, s.f.). El movimiento rechazaba conscientemente los *revivals* estilísticos que habían caracterizado la arquitectura y las artes decorativas del siglo XIX, proponiendo un lenguaje completamente original.

3.2.3. La naturaleza como fuente de inspiración

La naturaleza se convirtió en la fuente principal de inspiración para los artistas del modernismo, proporcionando tanto formas como principios organizativos para la creación artística. *“La arquitectura modernista hace hincapié en las líneas fluidas y curvas inspiradas en elementos naturales como plantas, flores y enredaderas. Estas formas curvilíneas pueden verse en las fachadas, ventanas y elementos decorativos de los edificios”* (Dormakaba Blog, 2024)

Esta inspiración natural no era solo decorativa, respondía a una filosofía estética más profunda. Como expresó Antoni Gaudí, uno de los máximos exponentes del movimiento: "Todo sale del gran libro de la naturaleza; las obras de los hombres son ya un libro impreso" (Historia Arte, s.f.). Esta concepción implicaba que la naturaleza no solo proporcionaba motivos ornamentales, sino que ofrecía principios estructurales y organizativos que podían aplicarse al arte y la arquitectura.

3.2.4. Integración de las artes: concepto de obra de arte total

El Modernismo desarrolló de manera sistemática el concepto de obra de arte total o *Gesamtkunstwerk*, heredado del romanticismo alemán pero adaptado a las necesidades de la época moderna. Se integraron la estructura y la ornamentación de los objetos, adaptando todos los elementos para crear ambientes coherentes y unificados (Enciclopedia Iberoamericana, 2021).

Esta integración se notaba especialmente en la coordinación (en diseño y color) de obras de arte junto a muebles y tapices, expuestas por iniciativa de la *Maison de l'Art Nouveau*

(«Casa del Arte Nuevo»), una galería de arte abierta cinco años antes (1895) en París (Wikipedia, 2024). El concepto implicaba que todos los elementos de un espacio —desde la arquitectura hasta los objetos más pequeños— debían diseñarse como parte de una unidad estética coherente, donde cada elemento contribuía a la experiencia total del usuario.

4. LAS DOS CORRIENTES DEL MODERNISMO

El modernismo desarrolló dos corrientes principales que, aunque compartían los fundamentos filosóficos del movimiento, se diferenciaron en su expresión formal: la corriente orgánica y la corriente geométrica.

La corriente orgánica estaba influenciada por el *japonismo* y caracterizada por formas curvilíneas que se inspiraban en la naturaleza. Los autores más importantes de esta fueron Victor Horta, Antoni Gaudí y Alfons Mucha. En cambio, la corriente geométrica, se caracterizaba por las formas más rígidas y abstractas, y se manifestó principalmente a través de la Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow, con artistas como Margaret Macdonald y Josef Hoffmann.

Analizar ambas corrientes ayuda a entender la riqueza y flexibilidad del modernismo como una respuesta a las nuevas necesidades estéticas del momento.

4.1. CORRIENTE ORGÁNICA

4.1.1. Características y principios estéticos

4.1.1.1. Influencia del arte japonés (japonismo)

La corriente orgánica del modernismo experimentó una transformación estética a través de la influencia del arte japonés, fenómeno conocido como *japonismo*. Según *EcuRed* (s.f.), “*este es un término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales*”. La palabra se usó por vez primera por Jules Claretie en su libro *L'Art Francais* en 1872 publicado ese año (Wikipedia, 2024a). Esta influencia no fue meramente superficial, sino que la introducción del arte japonés a Europa fue una revolución en composición, paleta y perspectiva. El estilo japonista fue inspirador para muchos de los primeros modernistas (TheArtStory, s.f.).

El arte japonés llegó a Occidente principalmente a través de las exposiciones universales, siendo particularmente significativa la exposición universal de Londres (1862) (Wikipedia, 2024a), donde las obras de arte y artesanía japonesa fueron una de las principales atracciones. Las exposiciones universales que se daban en la época, como la de Londres en 1862 o la de París en 1867, ayudaron a su difusión (Fundamentos históricos del diseño, 2014).

Siegfried Bing fue uno de los grandes difusores del *japonismo*, ya que en 1891 creó una revista dedicada al arte japonés y esto derivó en la publicidad el estilo en Europa (Wikipedia, 2024b). Más tarde, en 1895, Bing abrió la galería *Maison de l'Art Nouveau* en París, y esta se convirtió en un punto clave para difundir esta nueva estética.

El *japonismo* introdujo una estética a Occidente basada en la simplicidad, asimetría y la representación estilizada de la naturaleza. Estas características inspiraron a los artistas del Art Nouveau a explorar formas naturales fluidas y armoniosas, diferenciándose de las normas clásicas occidentales (ExplainingWhy, s.f.). Esta influencia se manifestó especialmente en la introducción de la asimetría, formas orgánicas y paletas de colores audaces (Vaia, s.f.).

4.1.1.2. Formas orgánicas y líneas sinuosas

La característica más distintiva de la corriente orgánica es su estética basada en elementos naturales. El modernismo se caracteriza por su uso de una línea larga, sinuosa y orgánica y fue empleado más frecuentemente en arquitectura, diseño de interiores, diseño de joyas y vidrio, carteles e ilustración (Britannica, 1998). Esta estética se fundamentaba en la observación directa de la naturaleza, donde a menudo se inspiraba en formas naturales como las curvas sinuosas de plantas y flores (Wikipedia, 2024b).

Como ya hemos comentado anteriormente, la característica que distingue a esta corriente es su línea asimétrica ondulante, que toma la forma de tallos y brotes de flores, zarcillos de vid, alas de insectos y otros objetos naturales delicados y sinuosos; la línea puede ser elegante y grácil o estar imbuida de dinamismo y energía (Britannica, 1998). Los artistas pudieron explorar una estética visual muy expresiva gracias a la variedad de formas.

La línea orgánica no solo era decorativa, sino que también sirvió como apoyo para organizar espacios. La línea en forma de látigo se convirtió en un sello distintivo del

diseño modernista, contribuyendo al lenguaje visual distintivo y grácil del movimiento (Eclectic Gallery, s.f.).

Con el uso de esta línea tan característica, los artistas de la corriente orgánica desarrollaron una estética que integraba forma y funcionalidad, se inspiraron tanto en formas orgánicas como geométricas, y desarrollaron diseños elegantes que unían formas naturales fluidas que se asemejan a los tallos y flores de las plantas (TheArtStory, s.f.). Según EMP_Art (2024), *"estas líneas sinuosas crean una sensación de movimiento y dinamismo, distinguiendo al modernismo de los patrones rígidos y geométricos de estilos anteriores."*

La síntesis estética de la corriente orgánica se manifestaba en la capacidad de los artistas para trasladar los principios naturales a diferentes medios y escalas. Según Cibeles Gontar (2006), *"inspirándose en los aspectos rebeldes del mundo natural, el Art Nouveau influyó en el arte y la arquitectura, especialmente en las artes aplicadas, el trabajo gráfico y la ilustración."*

Gracias a esta corriente orgánica, se transformó visualmente el arte de esa época, además de hacer cambios en como los artistas se relacionaban conceptualmente con la naturaleza y la creación artística. De esta manera, se crearon las bases para nuevas experimentaciones en el diseño.

4.1.2. Arquitecturas representativas

La corriente orgánica del modernismo encontró su máxima expresión en las obras arquitectónicas de dos figuras fundamentales: Victor Horta en Bélgica y Antoni Gaudí en Cataluña. Ambos arquitectos desarrollaron estilos distintivos pero compartieron la filosofía de integrar las formas naturales en la arquitectura, creando un lenguaje completamente nuevo que rompía con todos los precedentes.

4.1.2.1. Victor Horta: arquitectura doméstica en Bruselas

Victor Horta (1861-1947) nació en Gante y fue el iniciador del *art nouveau* y precursor de la arquitectura modernista. Su obra marcó un antes y un después en la arquitectura europea, ya que las casas de Victor Horta en Bruselas son uno de los ejemplos más representativos de cómo el modernismo influyó en el arte y la arquitectura. (Wikipedia, 2025).

La importancia de Horta en el desarrollo del modernismo se materializa en sus cuatro principales residencias urbanas en Bruselas, que fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000. Estas construcciones —el Hôtel Tassel (1892-1893), el Hôtel Solvay (1894-1903), el Hôtel van Eetvelde y la Maison & Atelier Horta (1898-1901)— constituyen las primeras construcciones del movimiento que revolucionaron la forma artística y técnica de construir, ya que, por primera vez, la faceta decorativa del hierro fue explorada. (UNESCO World Heritage Centre, s.f.).

El estilo arquitectónico de Horta se caracterizó por integrar totalmente estructura y decoración. Surgió a partir de las artes decorativas y, en cierto modo, anticipó lo que más adelante sería el modernismo. Sus edificios modernistas se construyeron en un período breve, entre 1893 y 1903, pero marcaron una gran diferencia. Su arquitectura residencial destaca por el uso innovador del hierro y el vidrio, lo que le permitió crear espacios más abiertos y fluidos. Las fachadas, con formas curvas, forjas detalladas y un diseño delicado inspirado en la naturaleza, dieron lugar a una nueva forma de entender la vivienda. (Comberg, 2018)

Horta no solo cambió la forma de decorar, sino que repensó desde cero cómo se vivía en una casa. En lugar de seguir con las distribuciones cerradas de siempre, abrió los espacios, dejó que la luz entrara sin obstáculos y mezcló lo decorativo con lo estructural de una forma que no se había visto antes. Las curvas que dibujaba no estaban solo para adornar, formaban parte de todo el conjunto. Con este enfoque tan nuevo, sin pretenderlo del todo, ayudó a dar forma a lo que más tarde sería el lenguaje visual del modernismo en Europa.

4.1.2.2. Antoni Gaudí: el modernismo catalán

Antoni Gaudí (1852-1926), nacido en Reus, fue un arquitecto español y el principal representante del modernismo catalán, un movimiento centrado en la reivindicación de la identidad catalana a través de diferentes vías artísticas y culturales. Su obra representa la culminación más personal y radical de la corriente orgánica del modernismo, desarrollando un lenguaje arquitectónico único que trascendía las convenciones europeas del movimiento. (Google Arts & Culture, s.f.)

Gaudí tenía una gran conexión con la naturaleza a la hora de crear sus edificios y, gracias a eso, fue el arquitecto que supo integrarla con un gran ingenio; Gaudí decía que en la naturaleza "no veía líneas rectas". Esta concepción se materializó en obras donde Gaudí

fue pionero en el uso de materiales como la cerámica y el hierro forjado, incorporando formas orgánicas a sus diseños.

Figura 3. Retrato de Antoni Gaudí

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD

Gaudí consiguió cambiar Barcelona y convertirla en una ciudad distinguida por sus edificios modernistas e innovadores. En este lugar creó la Sagrada Familia, la Casa Batlló y el Park Güell. Estos son grandes ejemplos de como el modernismo podía ser una vía para la experimentación en cuanto a las formas orgánicas y sinuosas.

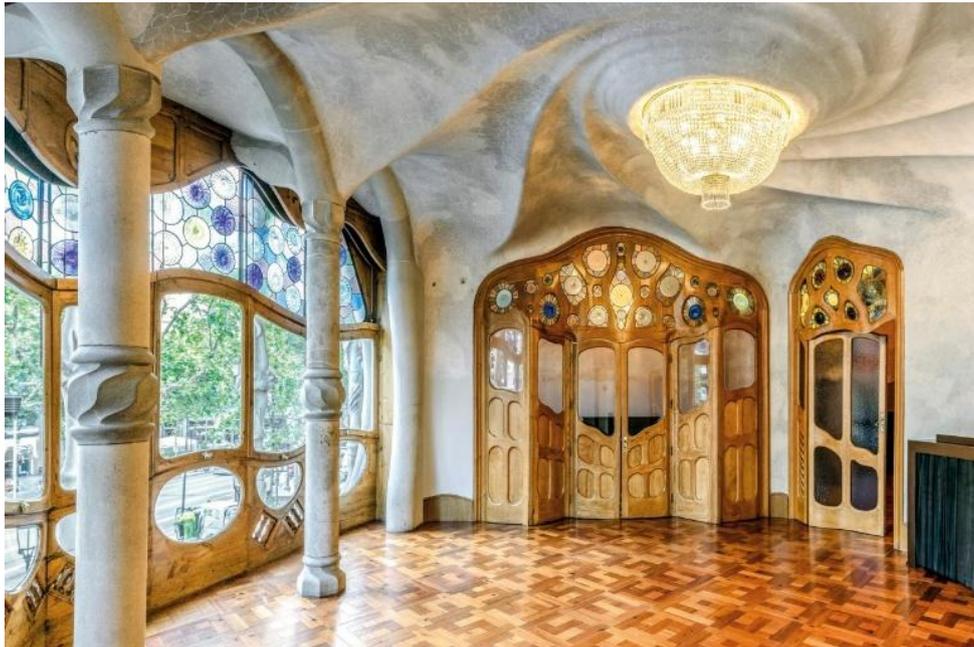

Figura 4. Interior modernista de la Casa Batlló, de Antoni Gaudí

Fuente: El discreto encanto de viajar (2023). <https://www.eldiscretoencantodeviajar.com/casa-batllo-visitamos-una-de-las-joyas-del-modernismo-en-barcelona/>

En la Casa Batlló, Gaudí utilizó el diseño de formas de la naturaleza como animales, restos óseos y vegetación, y demostró cómo inspirándose en la naturaleza podía conseguir una arquitectura innovadora,

Pero la influencia de Gaudí va más allá de la época del modernismo. Consiguió influir a una multitud de arquitectos y crearon una escuela arquitectónica que continuaría su legado de estructuras orgánicas más allá de su muerte en 1926. (Wikipedia, 2025).

La obra de ambos arquitectos demuestra que la corriente orgánica del modernismo puede dar lugar a la experimentación y expresión innovadora, y siendo capaces de influir no tan solo en su época, sino en generaciones posteriores y en la evolución del diseño hasta hoy.

4.1.3 El cartel publicitario en la corriente orgánica

4.1.3.1 Alfons Mucha, pionero del cartel modernista

Alfons Maria Mucha (1860-1939) se consolidó como el máximo exponente del cartel publicitario dentro de la corriente orgánica del modernismo, hasta el punto de que en sus inicios al Art Nouveau se le denominó "Estilo Mucha" (Fernández Andrés, 2017). Este

artista gráfico revolucionó el lenguaje visual publicitario mediante la creación de un estilo distintivo que integraba todos los principios estéticos del modernismo orgánico.

La carrera de Mucha dio un giro inesperado cuando, a principios de enero de 1895, su cartel para la obra *Gismonda* —protagonizada por Sarah Bernhardt— apareció en las calles de París y causó un gran revuelo (WikiArt, s.f.). Después de esto, la actriz firmó con él un contrato de exclusividad que duraba seis años. Esto hizo que Sarah fuera un símbolo en las obras del artista y definió la evolución del cartel publicitario en el modernismo. Hasta 1901, Mucha fue responsable no sólo de los carteles publicitarios, sino también de las escenografías y vestuarios del *Théâtre de la Renaissance* (Wikipedia, 2025).

Figura 5. *Gismonda*, cartel de Alfons Mucha (1894)

Fuente: Wikipedia (s.f.). [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alfons Mucha - 1894 - Gismonda.jpg](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alfons_Mucha_-_1894_-_Gismonda.jpg)

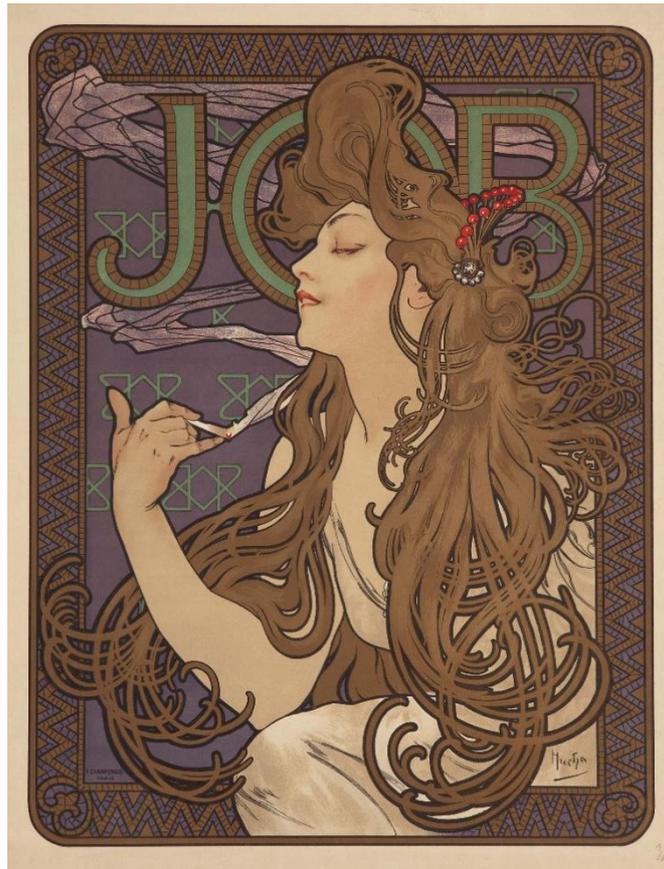

Figura 6. *Job*, cartel publicitario de Alfons Mucha (1896)

Fuente: Artsupp (s.f.). <https://artsupp.com/es/artistas/alphonse-mucha/job-1>

La obra de Mucha se caracterizó por un estilo exuberante y estilizado que incorporaba los elementos fundamentales de la corriente orgánica: líneas sinuosas inspiradas en formas vegetales, composiciones asimétricas y una ornamentación intrincada que envolvía completamente la figura femenina. Sus carteles presentaban sensuales mujeres rodeadas de una frondosa y exquisita naturaleza en tonos pastel que dotaban sus obras de una atmósfera sofisticada (*Historia National Geographic*, 2021).

4.1.3.2 Jules Chéret, padre del cartel moderno

Jules Chéret (1836-1932), reconocido como "el padre del cartel moderno", estableció los fundamentos técnicos y estéticos sobre los cuales se desarrollaría posteriormente el cartel publicitario modernista (La Imprenta CG, 2023). Este pintor y litógrafo francés revolucionó la publicidad al convertir el cartel en una forma de arte autónoma, integrando por primera vez elementos compositivos que anticiparían las características de la corriente orgánica del modernismo.

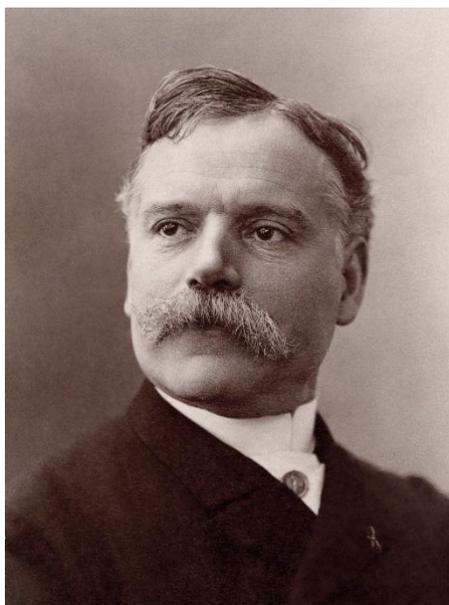

Figura 7. Retrato de Jules Chéret

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret

La contribución de Chéret al desarrollo del cartel publicitario fue doble: por un lado, innovó técnicamente al perfeccionar los procesos litográficos que permitían la producción masiva de carteles a color; por otro, estableció un nuevo lenguaje visual que rompía con las convenciones publicitarias anteriores. Sus carteles se caracterizaban por elementos caricaturescos, irónicos y satíricos, formas sencillas y lisas, y el uso prominente de la línea decorativa (Zarra, s.f.).

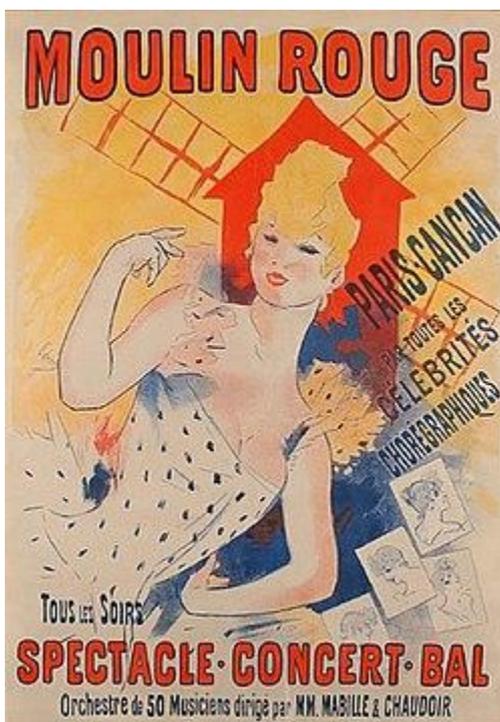

Figura 8. Cartel del Moulin Rouge, diseñado por Jules Chéret

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret

Desde el punto de vista compositivo, los carteles de Chéret eran notablemente simples y planos por los colores elegidos, pero resultaban audaces al situar a la mujer en un primer plano con un protagonismo que hasta entonces no se había visto en la publicidad (Blogartesvisuales, 2020). Esta innovación iconográfica sería posteriormente desarrollada y refinada por los artistas de la corriente orgánica del modernismo.

4.1.3.3 Elementos gráficos característicos: tipografía y composición

El cartel publicitario de la corriente orgánica se distinguió por la integración armoniosa entre texto e imagen, donde la tipografía adoptaba características orgánicas que la convertían en un elemento decorativo más de la composición. Las letras seguían las mismas líneas sinuosas y curvas que definían el estilo, creando una unidad visual que reflejaba el concepto de obra de arte total característico del modernismo.

La composición típica de estos carteles seguía principios asimétricos, donde los elementos se organizaban siguiendo ritmos naturales inspirados en el crecimiento vegetal. Las líneas en forma de látigo, características del estilo, unificaban todos los componentes del diseño, desde la figura central hasta los elementos tipográficos y ornamentales. Esta integración compositiva creaba una experiencia visual coherente que distinguía claramente el cartel modernista de las propuestas publicitarias anteriores.

Los colores desempeñaban un papel fundamental en la definición del estilo, con predominio de tonos pastel y armonías cromáticas suaves que conferían elegancia y sofisticación a las composiciones. Esta paleta cromática, combinada con el uso expresivo de la línea curva, creaba un ambiente de ensueño que elevaba el mensaje publicitario a la categoría de experiencia estética.

4.1.3.4 La mujer como icono publicitario

La representación femenina constituyó el elemento iconográfico central del cartel publicitario de la corriente orgánica, estableciendo un nuevo paradigma en la comunicación visual de la época. Las figuras femeninas de Mucha y sus contemporáneos no eran simples elementos decorativos, sino que funcionaban como símbolos complejos que encarnaban los ideales estéticos y culturales del modernismo.

Mucha concebía el cartel como un arte "democrático" que, a diferencia de las preciosas pinturas o esculturas hechas para los salones de los privilegiados, se producía en masa y era accesible a toda la población (Elle Decor, 2023). Esta democratización del arte a

través del cartel publicitario implicaba que los iconos femeninos creados por los artistas modernistas llegaran a un público masivo, contribuyendo a la definición de nuevos modelos de belleza y feminidad.

Las mujeres representadas en estos carteles se caracterizaban por su sensualidad refinada y su conexión íntima con elementos naturales. Aparecían rodeadas de flores, enredaderas y motivos vegetales que no solo servían como ornamentación, sino que establecían una continuidad visual entre la figura humana y el mundo natural. Esta representación reflejaba la filosofía estética del modernismo orgánico, que buscaba eliminar las barreras entre arte y naturaleza.

La influencia de estos iconos femeninos trascendió el ámbito publicitario para convertirse en referentes culturales que definieron el imaginario visual de la época. El éxito de artistas como Mucha demostró la capacidad del cartel publicitario para funcionar simultáneamente como herramienta comercial y como vehículo de expresión artística, estableciendo las bases para el desarrollo de la comunicación visual moderna.

4.1.4. Diseño de interiores y mobiliario orgánico

El diseño de interiores y mobiliario de la corriente orgánica del modernismo se caracterizó por la aplicación sistemática de principios naturales a los espacios habitables y los objetos cotidianos. Se caracteriza por el uso de una línea sinuosa, larga y orgánica. El *art nouveau* se utilizó con mayor frecuencia en diseño de interiores, arquitectura, carteles, ilustraciones, joyería y diseño de vidrio (HT Deco, 2025). Esta corriente buscaba crear ambientes completamente integrados donde cada elemento contribuía a una experiencia estética total inspirada en las formas y ritmos de la naturaleza.

La filosofía del mobiliario orgánico modernista se fundamentaba en la creencia de que no se trata de imitar la naturaleza, sino de tomar de ella las líneas y formas (Decofilia, 2023) para crear objetos que expresaran los principios vitales del crecimiento y la transformación orgánica. Esta aproximación resultó en la creación de piezas únicas que transformaron radicalmente la concepción del mobiliario doméstico y comercial.

Louis Comfort Tiffany: Maestro del vidrio orgánico

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) emerge como la figura más representativa del diseño orgánico estadounidense dentro del movimiento modernista. Louis Comfort Tiffany fue un destacado artista y diseñador industrial estadounidense muy conocido por sus trabajos en vidrio y es el artista de Estados Unidos que más se asocia con el movimiento art nouveau. Tiffany fue pintor, decorador de interiores, diseñador de ventanas y lámparas de vidrio, mosaicos de vidrio, vidrio soplado, cerámica, joyería y trabajos en metal (Wikipedia, 2025).

La obra de Tiffany se distinguió por su capacidad para trasladar los principios orgánicos del modernismo al diseño de objetos funcionales. Louis se hizo famoso por sus diseños orgánicos, inspirados en el desorden gráfico de la naturaleza (flores y follaje, frutas e insectos) y la diversidad del paisaje estadounidense (Tiffany & Co., s.f.). Esta aproximación le permitió desarrollar un lenguaje visual distintivo que combinaba la funcionalidad con la expresión artística más refinada.

Figura 9. Retrato de Louis Comfort Tiffany

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Comfort_Tiffany

Las lámparas Tiffany: iconos del diseño orgánico

Las lámparas de Louis Comfort Tiffany representan probablemente la manifestación más reconocible del mobiliario orgánico modernista. Un ícono del movimiento Art Nouveau, la típica lámpara Tiffany se compone de un soporte de bronce rematado con una pantalla de vitral. Sea cual sea la técnica usada en su elaboración, cada pantalla expone una atención meticulosa a los detalles y un interés inherente en la naturaleza (My Modern Met, 2019).

El diseño de estas lámparas seguía una tipología claramente definida que reflejaba los principios orgánicos del movimiento. Todas esas lámparas siguen un diseño natural o botánico usando flores, libélulas, arañas con telarañas, mariposas y plumas de pavo real (Wikipedia, 2023). Esta iconografía natural no era meramente decorativa, sino que respondía a una filosofía estética que buscaba integrar los ritmos y formas de la naturaleza en el espacio doméstico.

La técnica desarrollada por Tiffany para la creación de sus pantallas de vidrio representó una innovación fundamental en el diseño de iluminación. Mediante el uso del vitral emplomado, logró crear efectos lumínicos que imitaban la calidad de la luz filtrada a través del follaje, generando ambientes íntimos que transformaban la experiencia del espacio interior.

Figura 10. Lámparas de vitral estilo Tiffany

Fuente: My Modern Met (2019). <https://mymodernmet.com/es/louis-comfort-tiffany-lamparas-de-vitral/>

La Escuela de Nancy: Émile Gallé y Louis Majorelle

El desarrollo del mobiliario orgánico en Francia estuvo marcado por el liderazgo de la Escuela de Nancy, donde destacaron las figuras de Émile Gallé y Louis Majorelle. Bajo el liderazgo de Emile Gallé y Louis Majorelle con la Escuela de Nancy, los artistas crean nuevos muebles de muy buena calidad, aunque todavía demasiado caros y con un gusto demasiado reaccionario para el público en general (Arkiplus, s.f.).

La obra de Louis Majorelle se caracterizó por una interpretación particularmente refinada de los principios orgánicos. Su obra se caracteriza por la utilización de elementos naturalistas en sus formas y en sus marqueterías. Empezada en los años 90, la producción de los muebles de Majorelle, embellecidos por entrelazamientos, toma su fuente de inspiración en la naturaleza: plantas en troncos, nenúfares (Wikipedia, 2024). Esta aproximación resultó en la creación de piezas que integraban la estructura funcional con elementos decorativos inspirados en formas vegetales, logrando una síntesis única entre utilidad y expresión artística.

Características estéticas del mobiliario orgánico

El mobiliario de la corriente orgánica se distinguió por una serie de características formales específicas que lo diferenciaban claramente de los estilos históricos precedentes. La fusión de líneas curvas, motivos florales y la expresión de la belleza natural de los muebles art nouveau hacen de éstos joyas que capturan la esencia del modernismo (La Renueva, 2023).

Estas características incluían el uso sistemático de líneas sinuosas que evocaban el crecimiento vegetal, la integración de motivos naturales en la estructura misma de los muebles, y el empleo de técnicas artesanales que permitían la expresión individual del artista-diseñador. El resultado fue la creación de piezas únicas que transformaron la concepción del mobiliario como mero objeto funcional, elevándolo al estatus de obra de arte aplicada.

4.1.5. Influencia en la moda y accesorios

La corriente orgánica del modernismo ejerció una influencia transformadora en el ámbito de la moda y los accesorios de finales del siglo XIX y principios del XX. El elemento más característico fue la adopción de la silueta en forma de S, que imitaba las líneas látigo de la decoración art nouveau (Pinterest, s.f.), creando una armonía visual entre el cuerpo vestido y los principios ornamentales del movimiento. Esta silueta se caracterizaba por líneas curvilíneas y formas orgánicas, con motivos naturales como flores o insectos como temas comunes de decoración (Pinterest, s.f.).

Los vestidos de esta época destacaron por su brillantez cromática, inspirándose en influencias internacionales, especialmente orientales, incorporando patrones textiles basados en diseños japoneses, egipcios, persas o vieneses (Silhouettes Costumes, s.f.). El concepto de "vestido artístico" se democratizó, y para 1908 se había convertido en moda mainstream (Silhouettes Costumes, s.f.), reflejando los ideales estéticos del movimiento de hacer accesible la belleza a todos los estratos sociales.

En el ámbito de los accesorios, la joyería modernista representó una revolución tanto técnica como estética. René Lalique emergió como figura destacada, revolucionando el concepto tradicional de la joyería al introducir materiales no tradicionales como el cuerno tallado y el esmalte policromado (Victoria and Albert Museum, s.f.). Sus peines ornamentales fueron moldeados y esculpidos en forma de flores, olas y mariposas (Victoria and Albert Museum, s.f.), ejemplificando la integración de formas naturales en objetos utilitarios.

Los diseñadores modernistas eligieron pintar en color, glorificando piedras "semipreciosas" como la piedra lunar, el ópalo (Macklowe Gallery, s.f.) en lugar de usar gemas por su estatus comercial. La iconografía se transformó, representando mujeres como diosas, ninfas y libélulas (Macklowe Gallery, s.f.), reflejando la mitología y el simbolismo característicos del movimiento. Esta integración de moda y artes aplicadas encarnaba el concepto modernista de obra de arte total, donde cada elemento del atuendo contribuía a crear una experiencia estética unificada basada en los principios orgánicos y naturales del movimiento.

4.2. CORRIENTE GEOMÉTRICA

4.2.1. Características y principios estéticos

4.2.1.1. Simplificación formal y geometrización

La corriente geométrica del modernismo representó una vertiente distintiva que, a diferencia de su contraparte orgánica, se fundamentó en la geometría como principio organizativo primordial (Cultura Genial, 2024). Esta tendencia se caracterizó por la búsqueda de un lenguaje formal depurado, donde las formas geométricas puras se convirtieron en los elementos constitutivos del vocabulario estético.

El proceso de simplificación formal implicaba una reducción consciente de los elementos ornamentales a sus componentes geométricos esenciales. Esta aproximación no significaba una ausencia de decoración, sino más bien su reinterpretación a través de patrones geométricos, repeticiones modulares y estructuras matemáticas que proporcionaban orden y coherencia visual al conjunto.

La geometrización se manifestaba como un principio estético que trascendía la mera aplicación de formas regulares, constituyendo una filosofía de diseño que valoraba la precisión, el equilibrio y la armonía matemática. Los artistas de esta corriente encontraron en la geometría no sólo un medio de expresión, sino también una forma de conectar con principios universales de belleza y proporción.

4.2.1.2. Líneas rectas y formas angulares

Frente al predominio de las líneas sinuosas de la corriente orgánica, la vertiente geométrica del modernismo privilegió las líneas curvas y ondulantes del modernismo de otras ciudades europeas, en Viena se impuso la geometría recta y las formas angulares (Cuaderno de Viaje, 2023). Esta preferencia estética respondía a una concepción diferente del arte y la belleza, donde la rectitud y la angularidad se percibían como expresiones de modernidad y racionalidad.

Las líneas rectas se empleaban no solo como elementos compositivos, sino como manifestaciones de una actitud mental que valoraba la claridad, la precisión y la funcionalidad. Estas líneas creaban estructuras visuales que transmitían sensaciones de

estabilidad, orden y permanencia, contrastando con el dinamismo fluido de la corriente orgánica.

Las formas angulares, por su parte, introducían una dimensión de tensión controlada en las composiciones. Los ángulos rectos, los triángulos y los polígonos regulares se convertían en elementos expresivos que, lejos de resultar fríos o mecánicos, generaban ritmos visuales complejos y sofisticados. Esta geometría angular permitía crear composiciones de gran impacto visual, donde la repetición y la variación de formas similares generaban efectos de gran riqueza estética.

4.2.2. Arquitectura representativa

Dentro del modernismo, la llamada corriente geométrica apostó por un lenguaje arquitectónico mucho más contenido y estructurado, que se alejaba de las formas sinuosas y orgánicas propias de la vertiente naturalista. En esta tendencia, se daba prioridad a la simplificación formal, las líneas rectas y la geometría aplicada incluso a los detalles decorativos.

Este enfoque encontró dos de sus principales focos en la Escuela de Glasgow, en Escocia, y en la Secesión Vienesa, en Austria. Aunque cada uno desarrolló sus propios matices y lenguajes visuales, ambos compartían la misma inquietud: construir una estética moderna que mirara hacia el futuro, pero que lo hiciera a partir de formas simples, racionales y depuradas.

4.2.2.1. Escuela de Glasgow: Charles Rennie Mackintosh

La Escuela de Glasgow constituyó uno de los focos más relevantes de la vertiente geométrica del modernismo, caracterizada por su apuesta por la síntesis formal y la abstracción decorativa. En este contexto, la figura de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) se erige como el principal exponente del movimiento, desarrollando un lenguaje visual que combinó racionalidad, simbolismo y una depurada estética geométrica (Wikipedia, 2025).

Formado como arquitecto en Glasgow, Mackintosh comenzó su trayectoria profesional en el estudio de Honeyman & Keppie, al tiempo que ampliaba su formación artística en

la Glasgow School of Art (Juliennedickey, 2015). Fue precisamente en este entorno académico donde conoció a Margaret Macdonald, Herbert MacNair y Frances Macdonald, con quienes formó el grupo conocido como "The Four" o "Los Cuatro", responsables de configurar un estilo propio dentro del modernismo británico. Sus obras, a menudo identificadas con la llamada "Spook School", destacaban por las formas alargadas, la verticalidad y la síntesis decorativa (Wikipedia, 2025).

El estilo de Mackintosh se caracteriza por la combinación de líneas rectas, formas geométricas puras y motivos florales esquematizados, destacando la emblemática "Rosa Mackintosh", convertida en símbolo de su producción artística (The Art Story, s.f.). A diferencia de la exuberancia ornamental propia de la vertiente orgánica del modernismo, la obra de Mackintosh evidencia una voluntad de síntesis y depuración, en sintonía con la influencia del arte japonés y del movimiento Arts and Crafts (Wikipedia, 2025).

Su concepción artística se basaba en el principio de "diseño total", entendiendo que la arquitectura, el mobiliario y los elementos decorativos debían conformar una unidad estética coherente (ScotlandCityTours, s.f.). Esta aproximación se materializó en proyectos emblemáticos como la Glasgow School of Art (1897-1909), considerada su obra maestra. Este edificio, realizado en dos fases, supuso una revolución arquitectónica al incorporar soluciones funcionales innovadoras, como una planta en "E" para optimizar la iluminación natural, y un lenguaje visual en el que la estructura, la decoración y el mobiliario se integraban de manera armónica (ArchEyes, 2023).

Otro ejemplo paradigmático de su obra es la Hill House (1902-1904), en Helensburgh, diseñada para el editor Walter Blackie. En este proyecto, Mackintosh combinó una fachada austera y sobria con interiores que, gracias a la colaboración de Margaret Macdonald, incorporaban paneles decorativos, vitrales y mobiliario concebidos como un todo artístico (Juliennedickey, 2015).

Su intervención en el diseño de los Willow Tearooms (1903), encargados por la empresaria Catherine Cranston, representa otra manifestación destacada de su concepción integral del diseño. En estos salones de té, Mackintosh diseñó desde la arquitectura hasta los muebles, lámparas y los icónicos respaldos altos de las sillas, configurando espacios que combinaban funcionalidad y refinamiento estético (Frist Art Museum, s.f.).

La obra de Charles Rennie Mackintosh no solo se limitó al ámbito británico. Su participación en la Exposición de la Secesión Vienesa de 1900 le otorgó un reconocimiento internacional y lo situó como uno de los referentes de la corriente geométrica del modernismo europeo (Wikipedia, 2025). Su estilo, a medio camino entre la depuración formal y el simbolismo decorativo, influyó de manera notable en las generaciones posteriores de diseñadores y arquitectos, anticipando los principios funcionales y estéticos que caracterizarían al Movimiento Moderno.

4.2.2.2. Secesión Vienesa: Josef Hoffmann y Otto Wagner

La Secesión Vienesa, fundada en 1897, representó una ruptura con el academicismo y los estilos historicistas predominantes en Austria a finales del siglo XIX. Este movimiento propició el desarrollo de un modernismo caracterizado por la geometría, la depuración formal y la búsqueda de un arte total, en el que arquitectura, diseño y artes decorativas se integraban armónicamente. Entre sus principales impulsores se encuentran Otto Wagner y Josef Hoffmann, dos figuras clave en la configuración del lenguaje visual de la corriente geométrica del modernismo (Wikipedia, 2025).

Otto Wagner (1841-1918)

Otto Wagner, arquitecto, urbanista y teórico, es considerado el gran precursor de la modernidad vienesa. En su obra y en sus escritos, especialmente en *Moderne Architektur* (1896), defendió la necesidad de adaptar la arquitectura a las exigencias de la vida contemporánea y a los nuevos materiales industriales, afirmando que "las formas deben surgir de las funciones prácticas" (Wikipedia, 2025).

Figura 11. Retrato de Otto Wagner

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner

Entre sus obras más representativas se encuentran:

- La Majolikahaus (1898-1899), edificio de viviendas cuya fachada está recubierta de cerámica esmaltada con motivos florales estilizados, lo que supuso una innovadora fusión entre ornamentación y modernidad técnica (Craven, 2025).
- Las estaciones del Stadtbahn de Viena, como la de Karlsplatz, donde combinó hierro, vidrio y formas geométricas depuradas, en un ejercicio de integración entre arquitectura y funcionalidad (Wikipedia, 2025).
- La Caja Postal de Ahorros de Viena (*Postsparkasse*, 1903-1906), considerada su obra maestra, en la que el uso de aluminio, vidrio y hormigón se combina con un lenguaje sobrio y racional, anticipando el funcionalismo del siglo XX (The Guardian, 2024).

Wagner sentó las bases de una arquitectura moderna que, sin renunciar a la belleza, priorizaba la utilidad y la coherencia constructiva, principios que influirían decisivamente en sus discípulos.

Figura 12. Fachada de la Majolikahaus, obra de Otto Wagner en Viena
Fuente: Diedrica (2014). <http://www.diedrica.com/2014/02/majolikahaus.html>

Josef Hoffmann (1870-1956)

Discípulo de Wagner y cofundador de la Secesión Vienesa y de los talleres Wiener Werkstätte, Hoffmann desarrolló un estilo depurado y elegante basado en la geometría, la síntesis ornamental y el cuidado minucioso de todos los detalles del espacio (Finestre sull'Arte, 2022).

Figura 13. Retrato de Josef Hoffmann

Fuente: Wikipedia (2025). https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Hoffmann

Una de sus contribuciones más significativas fue el diseño de mobiliario, donde destacó por su colaboración con la empresa Thonet, célebre por su producción de muebles curvados de madera. Hoffmann reinterpretó esta tradición con la creación de la silla n° 811 Thonet, un diseño que combina líneas rectas, estructura ligera y un respaldo de rejilla de ratán, convirtiéndose en un icono del mobiliario modernista (Wikipedia, 2025). Este modelo refleja a la perfección los principios estéticos de la Secesión: funcionalidad, sobriedad y belleza formal.

Otras obras relevantes de Hoffmann incluyen:

- La *Sitzmaschine* (1905), un sillón de madera con líneas rectas y apariencia casi arquitectónica, ejemplo del diálogo entre diseño funcional y expresión artística (Kirkland Museum, 2025).

- El Palais Stoclet en Bruselas (1905-1911), considerado una de las cumbres del modernismo europeo. En esta residencia privada, Hoffmann llevó al extremo el concepto de obra de arte total, integrando arquitectura, mobiliario y decoración, con la participación de artistas como Gustav Klimt (Finestre sull'Arte, 2022).

Figura 14. Sillas Thonet N° 18, diseño clásico curvado con rejilla

Fuente: Thonet Chile [@thonet_chile] (2024). <https://www.instagram.com/p/C-ZRzpuLcb/>

Legado de la Secesión Vienesa

La Secesión Vienesa, a través de la obra de Wagner, Hoffmann y otros artistas como Gustav Klimt, supuso una renovación profunda de las artes en Austria. Su apuesta por la geometría, la depuración formal y la síntesis entre arte y diseño sentó las bases para la arquitectura moderna y el diseño industrial del siglo XX. El legado de Wagner y Hoffmann se extiende no solo a la arquitectura, sino también al diseño de interiores, el mobiliario y los objetos cotidianos, demostrando la vigencia del ideal modernista de integrar arte y funcionalidad en todos los aspectos de la vida (Wikipedia, 2025).

4.2.3 El cartel publicitario en la corriente geométrica

4.2.3.1 Secesión Vienesa: Gustav Klimt y la gráfica publicitaria

La Secesión Vienesa, fundada en 1897, representó una ruptura deliberada con las academias tradicionales de arte de Austria, impulsando un movimiento que defendía la modernidad, la experimentación estética y la integración de todas las artes en un concepto unitario. Bajo el liderazgo de Gustav Klimt, primer presidente del movimiento, la Secesión desarrolló un lenguaje visual propio que también se trasladó al ámbito de la comunicación gráfica y publicitaria.

Uno de los hitos más significativos en este sentido fue el cartel diseñado por Klimt para anunciar la Primera Exposición de la Secesión Vienesa en 1898. Este cartel, lejos de ser un simple soporte publicitario, se concibió como una auténtica obra de arte en sí misma, siguiendo el ideal modernista de integrar arte y diseño. Sin embargo, su carácter innovador y transgresor provocó polémica: las autoridades exigieron cubrir el desnudo del héroe con una hoja de parra, evidenciando el choque entre la modernidad artística y los valores conservadores de la Viena de fin de siglo.

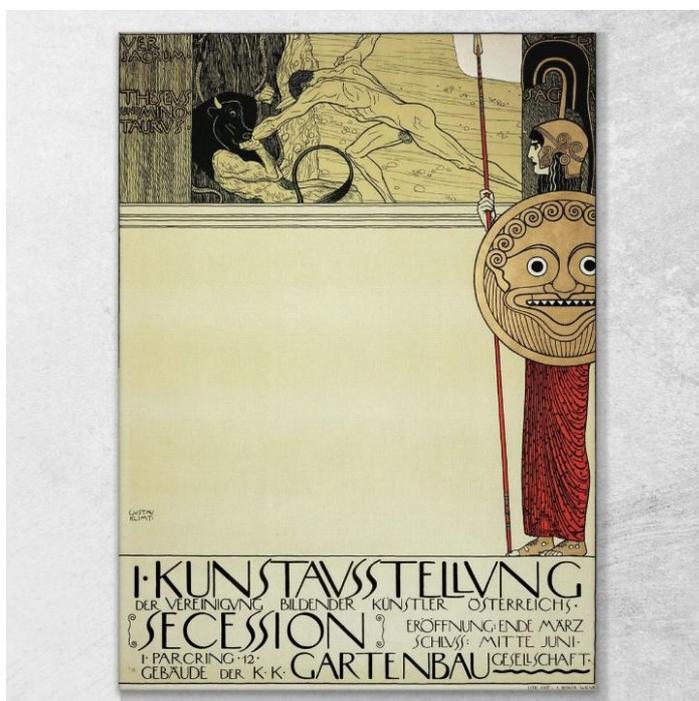

Figura 15. Cartel de la primera exposición de la Secesión vienesa, diseñado por Gustav Klimt
Fuente: Kuader (s.f.). <https://kuader.com/es/gustav-klimt/cartel-de-la-primera-exposicion-de-arte-del-movimiento-de-secesion.html>

Más allá de esta pieza puntual, la Secesión Vienesa desplegó un amplio repertorio gráfico para difundir sus actividades, en el que participaron diseñadores como Koloman Moser o Josef Hoffmann, que aplicaron principios geométricos, tipografías ornamentadas y composiciones depuradas. La revista oficial del movimiento, *Ver Sacrum*, publicada entre 1898 y 1903, se convirtió en un laboratorio experimental donde convergieron ilustración, diseño tipográfico y maquetación, constituyendo un referente fundamental en el desarrollo del diseño gráfico moderno.

A través de estos carteles y publicaciones, la Secesión Vienesa no solo difundió su programa artístico, sino que contribuyó decisivamente a la evolución de la gráfica publicitaria en Europa. Sus diseños, alejados de los excesos decorativos del modernismo orgánico, se caracterizaron por el uso de líneas rectas, estructuras geométricas y una síntesis formal que anticipaban la estética moderna del siglo XX.

En este contexto, la aportación de Gustav Klimt resulta clave no solo como pintor, sino como impulsor de una nueva concepción del cartel y la comunicación visual, donde la frontera entre arte y publicidad se diluye en favor de una expresión estética unificada y coherente con los valores de la modernidad.

Figura 16. Portada de la revista Ver Sacrum, enero de 1898

Fuente: Wikipedia (2025). [https://es.wikipedia.org/wiki/Ver_Sacrum_\(revista\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Ver_Sacrum_(revista))

4.2.3.2 Escuela de Glasgow: Margaret Macdonald y el diseño gráfico

La Escuela de Glasgow, en Escocia, fue uno de los principales focos de la vertiente geométrica del modernismo, especialmente en lo relativo al diseño gráfico y las artes aplicadas. Dentro de este contexto, la figura de Margaret Macdonald Mackintosh ocupa un lugar destacado por su contribución al desarrollo de un lenguaje visual innovador, caracterizado por la síntesis formal, la abstracción y la integración entre arte y diseño.

Margaret Macdonald (1864-1933), junto a su hermana Frances Macdonald y su esposo, el arquitecto y diseñador Charles Rennie Mackintosh, fue una de las impulsoras del llamado "estilo Glasgow", que se caracterizó por el uso de líneas depuradas, formas geométricas y una ornamentación contenida, en contraposición a la exuberancia de la corriente orgánica modernista.

Su trabajo en el ámbito del diseño gráfico se manifestó principalmente en la creación de paneles decorativos, ilustraciones, vidrieras y diseños textiles, en los que es posible identificar una clara influencia de la geometría y la abstracción. Según explica la Enciclopedia Iberoamericana (2021), "las figuras femeninas de Macdonald aparecen fusionadas con el fondo, sintetizadas en formas alargadas y casi etéreas", lo que evidencia su aportación a un lenguaje visual esquemático y simbólico.

Las composiciones gráficas de Margaret Macdonald se distinguen por la combinación de líneas verticales, patrones repetitivos y figuras estilizadas, en las que predominan los motivos geométricos y las formas esquematizadas. Este enfoque formal, alejado del detallismo naturalista, supuso una renovación profunda de los principios del diseño gráfico de la época, anticipando, en cierto modo, los planteamientos de las vanguardias artísticas posteriores.

Además, su obra destaca por la capacidad de integrar las artes gráficas en un concepto global de diseño, en línea con la idea modernista de la obra de arte total. Los diseños de Macdonald no se limitaban a un soporte concreto, sino que se extendían a la decoración de interiores, el mobiliario y otros objetos, contribuyendo a crear espacios visualmente coherentes y armónicos.

La influencia de Margaret Macdonald en el diseño gráfico modernista, y especialmente en su vertiente geométrica, radica precisamente en su capacidad para sintetizar la figura humana y los elementos decorativos en un lenguaje visual abstracto, depurado y atemporal, que continúa siendo un referente para el diseño contemporáneo.

Figura 17. Margaret Macdonald sentada junto a una de sus obras de mobiliario decorativo
Fuente: Vein (s.f.). <https://vein.es/margaret-macdonald-creadora-esencial-del-estilo-glasgow/>

Figura 18. *The Sleeping Princess* (La princesa durmiente), Margaret Macdonald Mackintosh
Fuente: Vein (s.f.). <https://vein.es/margaret-macdonald-creadora-esencial-del-estilo-glasgow/>

4.2.3.3 Características compositivas: geometría y síntesis

La corriente geométrica del modernismo se distingue por el desarrollo de un lenguaje visual basado en la simplificación formal, la abstracción y la búsqueda de equilibrio compositivo a través de la geometría. Frente a la ornamentación exuberante y las formas sinuosas propias de la vertiente orgánica, los artistas y diseñadores vinculados a la Secesión Vienesa, la Escuela de Glasgow y los talleres Wiener Werkstätte apostaron por una estética depurada, en la que predominan las líneas rectas, los patrones geométricos y una ornamentación contenida.

Una de las características más reconocibles de esta corriente es el uso sistemático de elementos geométricos como rectángulos, cuadrados, círculos y líneas verticales u horizontales, que se combinan para generar composiciones ordenadas y equilibradas. Según señala la Enciclopedia Iberoamericana (2021), "el estilo de Hoffmann se caracteriza por su sobriedad formal, el uso de elementos geométricos y una ornamentación contenida que nunca compromete la funcionalidad". Esta afirmación refleja cómo la geometría no se limita a un recurso decorativo, sino que constituye un principio organizativo esencial en el diseño.

En el ámbito del cartel publicitario y el diseño gráfico, esta tendencia se traduce en composiciones basadas en el rigor estructural, la síntesis de las formas y la búsqueda de equilibrio visual. Los fondos suelen ser planos y neutros, lo que permite resaltar las figuras y los motivos geométricos sin generar un exceso de información visual. Además, se prioriza la claridad y la legibilidad, evitando los ornamentos superfluos.

Los paneles decorativos y diseños gráficos de Margaret se estructuran a partir de la repetición de líneas verticales, patrones geométricos y figuras esquematizadas que, al integrarse, generan un conjunto visual armonioso y depurado. Estas composiciones reflejan la influencia de la abstracción y la síntesis formal propias de la Escuela de Glasgow y su apuesta por un diseño que combina funcionalidad y valor estético.

Asimismo, en el mobiliario y la arquitectura de la época, los mismos principios se aplican en la disposición de los espacios, la distribución de los elementos ornamentales y la selección de los materiales, generando un todo coherente y unitario, en línea con la idea modernista de la obra de arte total (*Gesamtkunstwerk*).

4.2.4. Diseño de interiores y mobiliario geométrico

El diseño de interiores y mobiliario vinculado a la corriente geométrica del modernismo se caracteriza por una concepción racional del espacio y por el uso de formas estructuradas y depuradas. A diferencia de la vertiente orgánica, en la que predominan las curvas, los motivos vegetales y la ornamentación exuberante, el mobiliario y la decoración geométrica apuestan por la simplicidad formal, la síntesis y la integración armónica de los elementos arquitectónicos y decorativos.

Dentro de esta corriente, la figura de Josef Hoffmann destaca como uno de los principales referentes en el ámbito del diseño de interiores y mobiliario. Su trabajo, vinculado a la Secesión Vienesa y a los talleres Wiener Werkstätte, se caracteriza por el uso de líneas rectas, patrones geométricos y una ornamentación contenida. Hoffmann defendía un diseño funcional y elegante, en el que la geometría y la proporción fueran los elementos estructuradores del espacio.

El estilo de Hoffmann se caracteriza por su sobriedad formal, el uso de elementos geométricos y una ornamentación contenida que nunca compromete la funcionalidad (Enciclopedia Iberoamericana, 2021). Este enfoque se traduce en interiores sobrios y equilibrados, donde la geometría se aplica tanto a la distribución espacial como a los elementos decorativos.

Los muebles diseñados por Hoffmann y otros representantes de la corriente geométrica se distinguen por su estructura clara, la repetición de patrones y la ausencia de ornamentos superfluos. Sillas, mesas, armarios y luminarias presentan formas rectilíneas, esquemáticas y proporciones equilibradas, en coherencia con los principios estéticos de la Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow.

Asimismo, el uso de materiales como la madera, el metal y el vidrio, combinados de forma austera y elegante, refuerza la sensación de orden y depuración visual que caracteriza estos espacios. Los textiles y elementos decorativos, cuando se utilizan, suelen incorporar patrones geométricos discretos, como cuadros, rayas o motivos esquematizados, en sintonía con el conjunto.

Esta concepción del diseño de interiores y mobiliario no se limita al aspecto visual, sino que responde a una filosofía que entiende el espacio habitable como un todo coherente y funcional, en línea con la idea modernista de la obra de arte total. En este contexto, cada

mueble, objeto o elemento decorativo se integra armónicamente en el conjunto, generando ambientes equilibrados, conceptuales y atemporales.

La influencia de esta vertiente geométrica del modernismo en el diseño contemporáneo sigue siendo visible en propuestas que apuestan por la síntesis formal, la funcionalidad y la elegancia estructural, evidenciando la vigencia y el potencial inspirador de este movimiento en el ámbito del interiorismo y el mobiliario actual.

4.2.5. Influencia en la moda y accesorios

La corriente geométrica del modernismo dejó una huella menos visible, pero igualmente significativa, en el ámbito de la moda y los complementos. Mientras que la vertiente orgánica encontró en las sinuosas siluetas y los motivos florales un lenguaje fácilmente adaptable al diseño de vestuario, la vertiente geométrica se trasladó a la moda de manera más sutil y conceptual, a través de la abstracción, la estructura y la síntesis de las formas.

Esta influencia no se limita a prendas concretas, sino que se percibe en la manera en que algunos diseñadores de principios del siglo XX, especialmente en el entorno de la Secesión Vienesa y los Wiener Werkstätte, comenzaron a concebir el atuendo y los accesorios como parte de un conjunto estético unificado. Los cortes rectilíneos, los patrones esquemáticos y el uso deliberado de formas geométricas en textiles y ornamentos reflejan esta aproximación racional y depurada al diseño.

En este contexto, destacan los trabajos de Josef Hoffmann, no solo en arquitectura o mobiliario, sino también en el diseño de joyas y pequeños objetos decorativos que complementaban la vestimenta. Las piezas de joyería diseñadas en los talleres Wiener Werkstätte, por ejemplo, se alejaban de los motivos naturalistas predominantes y apostaban por formas geométricas simples, materiales nobles y un alto nivel de depuración formal.

Por otro lado, en el ámbito de los textiles y el diseño de patrones, se observa la influencia directa de figuras como Margaret Macdonald Mackintosh, cuyos paneles decorativos y composiciones gráficas se tradujeron, en muchos casos, en diseños aplicables a telas, bordados y ornamentos para el vestuario. La geometría, la estilización y la simplificación visual presentes en sus obras se convirtieron en un recurso estético adaptable al diseño de moda, tanto en prendas como en accesorios.

Aunque en su época la vertiente geométrica del modernismo no dominó la moda femenina de forma masiva, sus principios formales se mantuvieron como un referente en propuestas de vanguardia y diseño experimental. Esta herencia ha perdurado y, en la actualidad, sigue sirviendo de inspiración para diseñadores que apuestan por una estética depurada, conceptual y atemporal, especialmente en el ámbito de la alta costura, los accesorios minimalistas y el diseño textil contemporáneo.

5. PROPUESTA CREATIVA Y ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO

5.1. El modernismo en la moda contemporánea

Aunque han pasado más de cien años desde su cumbre, el modernismo continúa teniendo un impacto significativo en diversas áreas del diseño contemporáneo, siendo la moda uno de los campos donde su herencia es particularmente perceptible. La atracción por las formas sinuosas, los patrones naturales y la armonía entre lo ornamental y lo práctico, principios propios del movimiento, han sido retomados y reinterpretados en múltiples colecciones de moda de las últimas décadas.

Hoy en día, la moda sigue reinterpretando el modernismo siguiendo dos líneas fundamentales: el reconocimiento de las formas orgánicas inspiradas en la naturaleza y el reconocimiento de las estructuras geométricas y depuradas. Estas dos vertientes, que ya convivían en el movimiento inicial, se han ajustado al lenguaje actual de diferentes formas, consolidándose como herramientas estéticas importantes y no limitadas en el tiempo.

El trabajo de Josep Font para la firma Delpozo es uno de los casos más destacados de la reinterpretación del modernismo en la moda contemporánea. Sus colecciones, en particular la de primavera-verano 2016, muestran una obvia vinculación con la tendencia geométrica del modernismo mediante volúmenes arquitectónicos, siluetas escultóricas y la aplicación de líneas depuradas.

El diseñador catalán toma como inspiración a la mujer fuerte, audaz y pasional que el gran poeta Federico García Lorca definía en su *Romancero Gitano* y a Emilie Flöge, la joven amante y musa de Gustav Klimt, recordada por su naturalidad bohemia y siluetas

relajadas en épocas donde el corsé todavía estaba a la orden del día. (Asociación de Creadores de Moda de España, 2015)

Figuras 19 y 20. Diseños de la colección primavera-verano 2016 de Delpozo

Fuente: Asociación de Creadores de Moda de España (2015). <https://creadores.org/delpozo-presenta-su-coleccion-primavera-verano-2016/>

5.1.1. Reinterpretación de elementos orgánicos en el diseño actual

El modernismo, con su inspiración en la naturaleza, formas sinuosas y líneas fluidas, ha encontrado en la moda actual un espacio propicio para su reinterpretación. Los diseñadores contemporáneos, en su intento de rescatar el vínculo entre arte, diseño y medio ambiente, han asimilado y modificado los fundamentos estéticos modernistas, integrándolos en sus proyectos de forma consistente con las tendencias y requerimientos actuales.

Este influyente movimiento, caracterizado por su estética única y sus cautivadoras líneas de látigo, ha dejado una huella imborrable en el mundo del arte (Eclectic Gallery, s.f.). Este lenguaje visual, inicialmente utilizado en la arquitectura, el mobiliario o la joyería, se ha incorporado al diseño contemporáneo a través de elementos como bordados florales, aplicaciones vegetales, siluetas suaves y tejidos ligeros que muestran movimiento y delicadeza.

Aunque la reinterpretación contemporánea del modernismo orgánico no se limita solamente a la reproducción literal de estos motivos, sino que también se expresa con el uso de materiales y técnicas para crear nuevas texturas y volúmenes. Tejidos como el tul, la organza o las gasas, combinados con bordados artesanales o estampados que recuerdan a elementos naturales, se emplean habitualmente en colecciones que buscan transmitir la sensibilidad y el refinamiento que tanto caracteriza a este movimiento.

Además, el modernismo ha influido en la concepción de la figura femenina en la moda actual. Si bien la representación de la mujer en los carteles de Alfons Mucha o Jules Chéret respondía a los cánones estéticos de su época, caracterizados por la idealización y la sensualidad, la moda contemporánea rescata la idea de la mujer como símbolo de belleza natural y fuerza creativa, pero desde una perspectiva actual, más inclusiva y diversa.

Asimismo, el auge de los diseños inspirados en el mundo vegetal y en las formas orgánicas puede relacionarse con una creciente preocupación por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, valores que conectan con el espíritu original del modernismo, que buscaba recuperar la armonía entre arte, naturaleza y vida cotidiana. En este sentido, la reinterpretación de los elementos orgánicos no solo responde a criterios estéticos, sino que refleja una visión ética y conceptual en sintonía con las demandas del siglo XXI.

La propuesta creativa que se presenta en este trabajo incorpora esta vertiente orgánica del modernismo a través de una serie de diseños que exploran las posibilidades formales y simbólicas de la naturaleza. A partir del análisis de referentes históricos, se desarrollan piezas que reinterpretan las líneas sinuosas y la fluidez de las formas, integrándolos en una colección de moda femenina contemporánea que apuesta por la delicadeza, la elegancia y la conexión emocional con el entorno.

5.1.2. Reinterpretación de elementos geométricos en el diseño actual

En el escenario contemporáneo de la moda, el impacto de la tendencia geométrica del modernismo se evidencia claramente en diseños que priorizan la síntesis formal, la abstracción y la búsqueda de siluetas depuradas. Frente a la abundancia decorativa y las formas orgánicas típicas de la otra cara del modernismo, esta tendencia se distingue por

su inclinación hacia las líneas rectas, los patrones geométricos y las creaciones que fusionan la precisión formal con una gran carga simbólica.

Los precursores históricos de esta corriente, como Josef Hoffmann y Margaret Macdonald Mackintosh, establecieron las bases de un estilo marcado por la geometría, la simplificación de las formas y una armonía entre el arte y el diseño. Sus contribuciones han superado el campo de la arquitectura y la decoración, motivando proyectos de moda contemporáneos que investigan las oportunidades estéticas de la abstracción y la síntesis.

Josef Hoffmann, arquitecto y diseñador austriaco, fue uno de los fundadores de la Secesión Vienesa y de los talleres Wiener Werkstätte, donde se impulsó un diseño funcional y ordenado, alejado del exceso decorativo. En sus trabajos de arquitectura y decoración, resalta la aplicación de líneas rectas, formas geométricas sencillas y patrones repetitivos, estableciendo un lenguaje visual que continúa siendo relevante en el diseño actual.

Por su parte, Margaret Macdonald, integrante de la Escuela de Glasgow, desarrolló una obra profundamente vinculada a la abstracción y la geometría. Sus paneles decorativos y diseños textiles se caracterizan por figuras esquematizadas, líneas verticales y motivos estilizados que generan composiciones equilibradas y etéreas.

En la moda actual, la reinterpretación de esta vertiente geométrica del modernismo se expresa a través de siluetas estructuradas, volúmenes arquitectónicos y detalles decorativos que remiten a patrones geométricos o composiciones ordenadas. Los cortes rectilíneos, el uso de materiales rígidos o texturas gráficas, y la búsqueda de un equilibrio entre funcionalidad y valor estético reflejan una actualización de los principios visuales promovidos por la Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow.

Asimismo, esta reinterpretación responde a una necesidad contemporánea de explorar nuevas formas de expresión visual que integren tradición e innovación. En un entorno creativo caracterizado por la experimentación tecnológica y la globalización estética, recuperar los códigos geométricos del modernismo permite dotar a las prendas de una identidad conceptual, depurada y sofisticada.

La propuesta creativa que se presenta en este trabajo incorpora estos referentes, tomando como punto de partida la obra de Hoffmann y Macdonald, para generar diseños con formas estructuradas, abstractas y equilibradas. A través de la geometría, la síntesis

formal y la depuración visual, se propone una colección que actualiza los valores estéticos de la corriente geométrica modernista, adaptándolos a las necesidades y sensibilidades del diseño de moda actual.

5.2. Metodología de diseño y proceso creativo

La propuesta creativa presentada en este trabajo se desarrolla a partir de un proceso metodológico estructurado que combina el análisis histórico, la investigación visual y la experimentación conceptual. El objetivo es reinterpretar los principios estéticos del modernismo, tanto en su vertiente orgánica como geométrica, aplicándolos al diseño contemporáneo de moda femenina de manera coherente, actualizada y fundamentada.

Este proceso metodológico se articula en dos fases complementarias: el análisis de referentes históricos y el desarrollo conceptual y formal de los diseños.

5.2.1. Análisis de referentes históricos

El punto de partida del proceso creativo ha sido el estudio de los principales referentes artísticos y estilísticos de ambas corrientes del modernismo. Esta fase ha permitido identificar los elementos visuales, formales y conceptuales que definen el movimiento, así como sus posibilidades de reinterpretación en el ámbito de la moda actual.

En la vertiente orgánica, se ha prestado especial atención a la obra de Alfons Mucha y Victor Horta, cuyas producciones gráficas y arquitectónicas representan algunos de los ejemplos más reconocibles del modernismo naturalista. Sus líneas sinuosas, motivos florales y composiciones fluidas han servido como base para la exploración de siluetas, detalles decorativos y patrones aplicables al diseño de prendas y complementos.

Por otro lado, para la vertiente geométrica, los referentes principales han sido Josef Hoffmann y Margaret Macdonald Mackintosh, exponentes de la Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow, respectivamente. Su uso de la geometría, la síntesis formal y los patrones estructurados ha proporcionado las claves visuales necesarias para el desarrollo de diseños con un lenguaje depurado, abstracto y equilibrado.

Este análisis se ha complementado con el estudio de las características técnicas, materiales y compositivas propias del modernismo, prestando especial atención a su

aplicación en las artes aplicadas y el diseño de objetos, ya que estos campos comparten principios estéticos y formales con la moda.

5.2.2. Proceso de diseño y desarrollo conceptual

Tras la fase de análisis, se ha llevado a cabo un proceso de conceptualización y diseño que combina la reinterpretación de los referentes históricos con las necesidades y tendencias actuales del diseño de moda. Este proceso ha seguido las siguientes etapas:

1. Definición conceptual de la colección:

Se ha establecido una propuesta creativa dividida en dos líneas diferenciadas, correspondientes a las dos corrientes del modernismo: la línea orgánica, inspirada en Louis Comfort Tiffany y Victor Horta, y la línea geométrica, basada en Hoffmann y Macdonald. Cada línea explora los principios visuales y formales propios de su corriente, adaptándolos a un lenguaje contemporáneo.

2. Búsqueda de materiales y texturas:

La selección de tejidos, colores y acabados se ha realizado en coherencia con los códigos estéticos modernistas. En la línea orgánica se ha optado por materiales ligeros, vaporosos y con caída fluida, mientras que en la línea geométrica se han priorizado tejidos estructurados, con cuerpo y texturas que permitan definir formas arquitectónicas.

3. Desarrollo de bocetos y prototipos:

A partir de los conceptos y materiales seleccionados, se han elaborado bocetos que integran los elementos visuales identificados en la fase de análisis. Estos bocetos exploran tanto las siluetas generales como los detalles decorativos y las posibilidades compositivas de las prendas.

4. Evaluación y ajuste:

Los diseños han sido sometidos a un proceso de evaluación continua, en el que se han revisado su coherencia conceptual, su viabilidad técnica y su adecuación a los principios estéticos modernistas. Este proceso ha permitido realizar ajustes y

mejoras progresivas hasta alcanzar un resultado final que combine fidelidad al movimiento original con innovación y funcionalidad.

El conjunto de este proceso metodológico garantiza que la propuesta creativa presentada no sea una mera réplica de los estilos modernistas, sino una reinterpretación actualizada y coherente que dialoga con los valores, necesidades y sensibilidades del diseño de moda contemporáneo.

5.3. Propuesta creativa: Colección inspirada en el modernismo

5.3.1. Concepto de la colección

La colección de moda presentada en este trabajo surge como una reinterpretación contemporánea de los principios estéticos y conceptuales del modernismo, con especial atención a sus dos vertientes fundamentales: la corriente orgánica y la corriente geométrica. Esta dualidad, que caracterizó al movimiento a finales del siglo XIX y principios del XX, se materializa en una propuesta visual que explora tanto la fluidez y sensualidad de las formas naturales como la pureza, la abstracción y la depuración formal propias de la síntesis geométrica.

La colección se estructura en dos líneas diferenciadas pero complementarias, que dialogan entre sí en términos conceptuales y visuales:

Línea orgánica:

Inspirada en los elementos decorativos de Louis Comfort Tiffany y en la arquitectura de Victor Horta, esta línea recupera las formas sinuosas, los motivos vegetales y la sensualidad estética propia del modernismo naturalista. Los diseños de esta serie se caracterizan principalmente por los detalles decorativos con un foco principal, la luz de los interiores. A través de colores, texturas y estructuras inspirados en el diseño de interiores, se construye una propuesta que exalta la feminidad, la delicadeza y la conexión emocional con la naturaleza.

Línea geométrica:

Tomando como referencia la obra de Josef Hoffmann y Margaret Macdonald Mackintosh, esta segunda línea explora la vertiente más racional y abstracta del modernismo. Los diseños se definen por estructuras depuradas, volúmenes arquitectónicos y un lenguaje visual basado en la geometría, la síntesis formal y la repetición de patrones. Se priorizan los tejidos estructurados, los cortes rectilíneos y los detalles inspirados en los diseños de mobiliario y elementos decorativos de la Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow, generando una propuesta sofisticada, conceptual y atemporal.

Ambas líneas comparten un denominador común: la voluntad de rescatar el espíritu modernista, no como una simple reproducción histórica, sino como un lenguaje visual cargado de significado que, reinterpretado en clave contemporánea, permite generar propuestas de moda coherentes, innovadoras y con identidad propia.

La colección se plantea, por tanto, como un ejercicio de diálogo entre tradición y modernidad, entre artesanía y diseño actual, en el que los principios estéticos del modernismo se actualizan para responder a las demandas y sensibilidades del siglo XXI. A través de la combinación de elementos orgánicos y geométricos, se propone una colección que no solo rinde homenaje a uno de los movimientos artísticos más influyentes de la modernidad, sino que evidencia su vigencia y potencial como fuente de inspiración en el ámbito de la moda contemporánea.

5.3.3. Línea orgánica (inspirada en Mucha y Horta)

5.3.3.1. Diseño 1 y 2: Descripción y análisis

Diseño 1: Victor Horta

Figura 21. Diseño de moda inspirado en el Hotel Tassel de Victor Horta

Fuente: Elaboración propia

Este diseño toma como punto de partida la célebre escalera interior de la Casa Tassel (1893), obra icónica del arquitecto Victor Horta y referente esencial del modernismo belga. La prenda se articula en torno a dos contrastes clave: la rigidez estructural del cuerpo principal, que alude a la arquitectura ornamental de la escalera, y la fluidez de la parte inferior, inspirada en la atmósfera cálida y envolvente de la iluminación interior del edificio.

La zona superior del vestido se construye con volúmenes asimétricos y líneas curvas que evocan las barandillas de hierro forjado características de Horta. Estas espirales se traducen en formas envolventes y decorativas que se distribuyen de manera orgánica por el torso y la cadera, generando un movimiento visual continuo. Para materializar esta parte se recomienda el uso de neopreno fino o organza termoformada, que permiten crear volúmenes escultóricos con cierta rigidez sin perder ligereza.

La falda lateral, de textura más etérea y caída fluida, está realizada en gasa plisada o tul suave, en tonos anaranjados y rojizos que remiten a la luz dorada que atraviesa las vidrieras modernistas. Este contraste de materiales refuerza la dualidad entre estructura y ligereza, uno de los rasgos más característicos de la obra de Horta.

En conjunto, el diseño propone una lectura contemporánea del modernismo orgánico desde una perspectiva tridimensional y arquitectónica, donde la prenda actúa como una extensión del espacio decorativo, en coherencia con el ideal de fusión entre arte y forma.

Diseño 2: Louis Comfort Tiffany

LOUIS COMFORT TIFFANY

Figura 22. Diseño de moda inspirado en las lámparas Tiffany de Louis Comfort Tiffany

Fuente: Elaboración propia

Este diseño de la colección se inspira directamente en las lámparas Tiffany, obras emblemáticas del diseñador estadounidense Louis Comfort Tiffany, célebres por su uso del vidrio policromado y sus composiciones inspiradas en la naturaleza. La prenda se concibe como una interpretación literal y conceptual de una de estas lámparas, trasladando su estructura, colores y materiales al universo de la moda.

La falda, elemento central del conjunto, se presenta como una estructura rígida semiesférica, cuya forma se sostiene gracias al uso de enaguas interiores o un can-can ligero, que garantizan volumen y estabilidad. En su superficie, se reproducen motivos florales y geométricos inspirados en los vitrales de Tiffany mediante un trabajo textil minucioso. Para lograr un efecto visual brillante y multicolor similar al vidrio iluminado, se propone el uso de telas iridiscentes, organzas metalizadas y tafetanes de color saturado, aplicados en piezas recortadas o bordadas sobre una base sólida.

La parte superior del vestido, más suave y fluida, actúa como contraste de texturas. Se plantea en un tejido semitransparente, como chiffón o tul elástico, en tonos oscuros que permiten que la atención recaiga sobre la falda. El escote drapeado remite a la elegancia sensual del Art Nouveau, sin perder la limpieza visual que define el conjunto.

El resultado es una prenda de alto impacto visual que traslada a la moda el carácter artesanal, lumínico y decorativo de las lámparas Tiffany, fusionando arte, diseño y técnica textil en una única pieza.

5.3.4. Línea geométrica (inspirada en la corriente geométrica)

5.3.4.1. Diseño 3 y 4: Descripción y análisis

Diseño 3: Josef Hoffmann

Figura 23. Diseño de moda inspirado en la silla Thonet de Josef Hoffmann

Fuente: Elaboración propia

Este diseño toma como referencia formal la famosa silla Thonet, reinterpretando su estructura y materiales en una prenda de moda contemporánea. La silueta es entallada y de corte largo, con una caída recta que evoca la rigidez estructural característica del mobiliario diseñado por Hoffmann. La línea del vestido se mantiene simple y geométrica, sin artificios superfluos, siguiendo los principios de depuración formal propios de la Secesión Vienesa.

Los rebordes del vestido están rematados con un bias negro, que recuerda visualmente a las estructuras de madera oscura presentes en las sillas Thonet. Este detalle no solo delimita el contorno de la prenda, sino que aporta un sutil contraste cromático, acentuando las líneas geométricas del diseño.

El tejido principal elegido para este diseño debe imitar la textura del mimbre trenzado, material característico del asiento de las sillas Thonet, pero adaptado al lenguaje textil. Para lograr el efecto deseado, se propone el uso de un jacquard rígido de trama gruesa, que aporte cuerpo y estructura al vestido, permitiendo mantener su silueta arquitectónica. Este tipo de tejido, elaborado con hilos de diferente color o material, permite reproducir visualmente el entramado del mimbre, al tiempo que garantiza la rigidez y estabilidad necesarias para que la prenda conserve su forma.

El resultado es un vestido conceptual, que traduce los principios estéticos de Hoffmann y el diseño de mobiliario modernista en una propuesta de moda contemporánea, estructurada, depurada y coherente con la vertiente geométrica del modernismo.

Diseño 4: Margaret Macdonald Mackintosh

L.G.

MARGARET MACDONALD

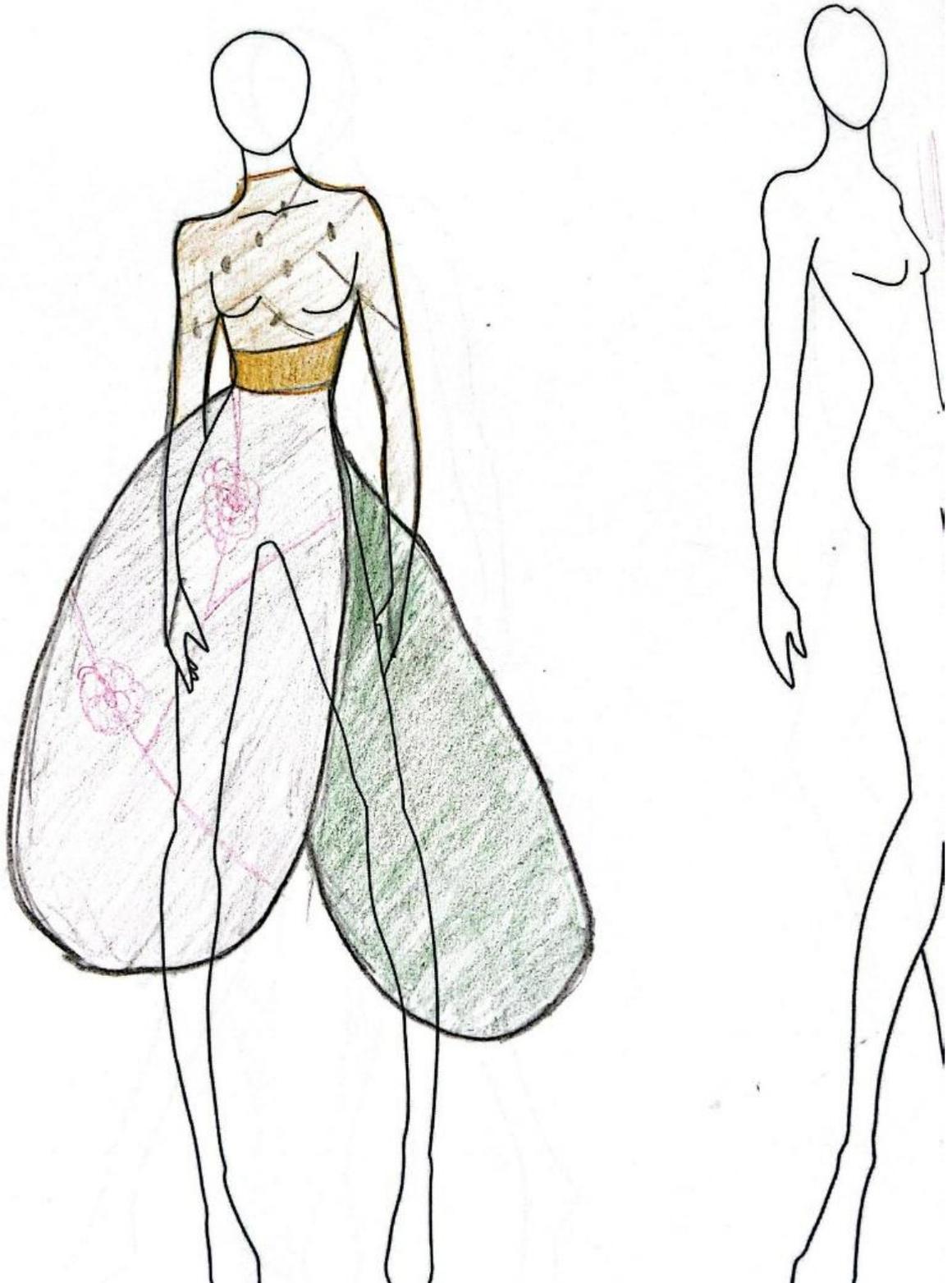

Figura 24. Diseño de moda inspirado en *White Rose and Red Rose* (1902), de Margaret Macdonald
Fuente: Elaboración propia

El cuarto diseño de la colección se inspira en la obra *White Rose and Red Rose* (1902), de Margaret Macdonald Mackintosh, reinterpretando los motivos, las formas y la composición visual de la artista en una prenda de diseño estructurado y conceptual.

La silueta combina un cuerpo entallado y semi-transparente, con una falda voluminosa y asimétrica que aporta dramatismo y juego de volúmenes. El corpiño, de líneas sencillas y depuradas, presenta sutiles motivos geométricos inspirados en los patrones decorativos propios de Macdonald, aplicados en tonos suaves y discretos.

La falda, elemento protagonista del diseño, se construye a partir de dos grandes volúmenes laterales que evocan las formas curvas y etéreas de las rosas presentes en la obra de Macdonald. Para conseguir que estas formas se mantengan y no pierdan su estructura, se propone el uso de un tejido muy rígido y con cuerpo, como la organza estructurada de alta densidad o un mikado de seda grueso, materiales que permiten construir volúmenes arquitectónicos, conservar la forma y aportar un acabado limpio y depurado al conjunto.

La combinación de líneas geométricas en el cuerpo y formas orgánicas reinterpretadas de manera estructurada en la falda genera un equilibrio visual que refleja la síntesis formal característica del trabajo de Macdonald. El diseño, pese a su inspiración en la obra de principios del siglo XX, mantiene un lenguaje contemporáneo, conceptual y coherente con la vertiente geométrica del modernismo.

5.4. Evaluación y proyección futura

La propuesta creativa desarrollada a lo largo de este trabajo ha permitido comprobar la vigencia y la riqueza estética del modernismo como fuente de inspiración en el diseño de moda contemporáneo. A través del análisis y reinterpretación de dos de sus principales corrientes —la orgánica y la geométrica— ha sido posible generar una colección que no solo rinde homenaje a figuras clave del movimiento como Victor Horta, Louis Comfort Tiffany, Josef Hoffmann y Margaret Macdonald, sino que también propone una lectura actualizada de sus lenguajes visuales aplicados al cuerpo y al textil.

Durante el proceso de diseño, se ha buscado mantener un equilibrio entre fidelidad conceptual y originalidad creativa. Cada prenda responde a un análisis formal previo, que

ha sido traducido en decisiones específicas sobre siluetas, volúmenes, tejidos y técnicas de construcción. La inclusión de elementos estructurales —como bieses marcados, enaguas internas o volúmenes rígidos— ha sido clave para materializar la esencia constructiva del modernismo, mientras que la selección de tejidos fluidos o iridiscentes ha contribuido a capturar el dinamismo y la dimensión decorativa del movimiento.

En cuanto a su aplicación real, esta colección podría desarrollarse como una cápsula conceptual destinada a editoriales de moda, exposiciones de diseño o como propuesta escénica para proyectos que valoren la experimentación estética y la referencia artística. La viabilidad técnica de las prendas es alta, y su grado de innovación visual permite que la colección pueda dialogar con las tendencias contemporáneas que apuestan por la reinterpretación del pasado desde una mirada crítica y estética.

De cara a una proyección futura, este trabajo abre la posibilidad de seguir explorando el cruce entre movimientos artísticos históricos y el diseño de moda. En concreto, la metodología empleada podría aplicarse a otros estilos artísticos del siglo XX, ampliando el enfoque hacia corrientes como el simbolismo, el futurismo o el constructivismo. Asimismo, sería interesante plantear una evolución de esta colección hacia líneas prêt-à-porter o accesorios, manteniendo el lenguaje visual modernista, pero adaptándolo a formatos funcionales y comerciales.

En definitiva, esta propuesta confirma que el modernismo, más de un siglo después de su auge, sigue ofreciendo un imaginario rico, complejo y adaptable a los lenguajes visuales actuales. Su valor como punto de partida para la creación contemporánea sigue vigente, tanto en su vertiente estética como en su concepción integral del arte como experiencia total.

5.4.1. Relevancia del modernismo como fuente de inspiración

El modernismo, entendido como un movimiento artístico y cultural de profunda transversalidad, continúa siendo una fuente de inspiración especialmente fértil en disciplinas como la moda, el diseño gráfico, la arquitectura o las artes aplicadas. Su valor no reside únicamente en su estética reconocible o en sus soluciones ornamentales, sino en su capacidad para integrar arte, funcionalidad y simbolismo bajo una visión unitaria del objeto artístico.

La riqueza visual del modernismo —ya sea en su vertiente orgánica o en su línea geométrica— ofrece múltiples posibilidades de reinterpretación dentro del diseño contemporáneo. Sus principios compositivos, como el uso del ritmo, la estilización de la naturaleza o la abstracción formal, se traducen con facilidad a los lenguajes actuales del diseño de moda, tanto en términos de silueta y estructura como en la elección de tejidos, motivos o acabados.

Además, el modernismo aporta una noción clave para la práctica creativa actual: la del diseño como arte total. Esta concepción —materializada en obras integrales como las casas de Horta o los interiores de Hoffmann— permite comprender la moda no solo como producto funcional, sino como un medio de expresión estética que puede integrar arquitectura, gráfica, color, artesanía y símbolo en un único lenguaje.

En el contexto de una disciplina como la moda, constantemente influida por las tendencias y la inmediatez, acudir al modernismo como referencia supone una oportunidad para recuperar un enfoque más reflexivo, simbólico y artesanal. De ahí que la revisión contemporánea de este movimiento no se limite a la copia o cita visual, sino que implique un ejercicio de traducción conceptual, en el que diseñar es también investigar, reinterpretar y dar continuidad a una tradición artística.

Por tanto, el modernismo no solo conserva su vigencia como referente estético, sino que sigue ofreciendo herramientas para pensar y construir desde la coherencia visual, la expresividad formal y la integración de disciplinas. En ese sentido, este proyecto demuestra que el legado modernista puede ser reinterpretado desde el diseño de moda con resultados innovadores, relevantes y visualmente significativos.

5.4.2. Aplicaciones futuras del proyecto

La propuesta desarrollada en este trabajo no se limita a una experiencia de creación puntual, sino que abre la posibilidad de ser ampliada y adaptada a distintos contextos dentro del ámbito del diseño de moda y las industrias creativas. Su enfoque transversal, que combina investigación histórica, análisis visual y desarrollo de producto, permite su proyección hacia diferentes aplicaciones tanto formativas como profesionales.

En primer lugar, la colección podría ser desarrollada como una línea conceptual para editoriales de moda o exposiciones temáticas en torno al diálogo entre arte y diseño. Su carácter visualmente narrativo, junto con la vinculación con referentes reconocibles del modernismo, la convierte en una propuesta apta para soportes curatoriales o colaboraciones con museos, galerías o centros educativos centrados en historia del arte, diseño o moda.

En segundo lugar, existe la posibilidad de realizar una adaptación técnica de los diseños a versiones funcionales, manteniendo el lenguaje estético, pero ajustándolo a patrones y materiales que permitan su producción y uso cotidiano. Esta relectura podría derivar en una línea cápsula de edición limitada o en propuestas prêt-à-porter inspiradas en los mismos conceptos, pero orientadas al mercado contemporáneo.

Asimismo, el enfoque metodológico empleado —que parte de una investigación estética profunda y termina en una traducción creativa— puede ser replicado en otros proyectos similares, aplicándose a distintos estilos artísticos o movimientos culturales. Esta forma de trabajo resulta especialmente valiosa en contextos formativos, donde el diseño se concibe como una forma de análisis cultural y expresión visual fundamentada.

Por último, el proyecto podría desarrollarse como parte de una estrategia de comunicación visual o branding personal, incorporando los diseños como identidad gráfica en portafolios, presentaciones o redes profesionales. El uso de referencias culturales y artísticas otorga profundidad conceptual al trabajo, lo que contribuye a construir una voz creativa diferenciada dentro del campo del diseño de moda.

En conjunto, las posibilidades de evolución y aplicación de este proyecto no solo demuestran su solidez conceptual, sino también su flexibilidad formal y su capacidad de dialogar con distintos entornos creativos. Esta proyección confirma el potencial del modernismo no solo como fuente de inspiración estética, sino también como motor para desarrollar propuestas con valor cultural, comercial y artístico en el presente.

6. CONCLUSIONES

6.1. Recapitulación de hallazgos principales

A lo largo de este trabajo se ha demostrado que el modernismo, lejos de ser un movimiento artístico exclusivamente vinculado al pasado, sigue ofreciendo un imaginario visual y conceptual profundamente estimulante para el diseño de moda contemporáneo. A través del análisis de sus dos principales vertientes —la orgánica, caracterizada por la inspiración en la naturaleza y el uso de líneas curvas; y la geométrica, centrada en la síntesis formal, la abstracción y la estructura— se ha podido establecer una base sólida para la creación de una colección que dialoga con ambos enfoques.

El estudio de figuras clave como Victor Horta, Louis Comfort Tiffany, Josef Hoffmann y Margaret Macdonald Mackintosh ha permitido comprender cómo los lenguajes propios de la arquitectura, el diseño gráfico o el mobiliario modernista pueden traducirse visualmente a la moda a través de decisiones formales, técnicas y materiales. La investigación también ha evidenciado que los principios del modernismo son aplicables más allá de su contexto histórico, y pueden ser reinterpretados de manera creativa y coherente desde la perspectiva actual.

Asimismo, el análisis de casos contemporáneos ha confirmado que numerosas firmas y diseñadores actuales continúan recurriendo al modernismo como fuente de inspiración, lo que demuestra su vigencia estética y conceptual. Esta conexión entre pasado y presente ha servido como fundamento para el desarrollo de la propuesta creativa que articula este TFG.

6.2. Aportaciones del trabajo

Este trabajo aporta una doble contribución, tanto en el plano académico como en el creativo. Desde el punto de vista teórico, se ofrece un análisis claro y estructurado de las dos corrientes del modernismo, su evolución histórica y sus principales referentes visuales. Este enfoque permite ampliar la comprensión del movimiento desde una perspectiva interdisciplinar, conectando arte, diseño, moda y cultura visual.

En el plano práctico, la principal aportación es la creación de una colección de moda original, basada en la reinterpretación de referentes modernistas desde una mirada

contemporánea. La colección no solo materializa los conceptos analizados en la parte teórica, sino que también plantea un ejercicio de traducción visual que demuestra cómo la moda puede funcionar como medio expresivo y canal de investigación.

Además, se propone una metodología replicable que combina análisis documental, estudio formal y desarrollo creativo, lo que puede resultar útil para futuros proyectos en el ámbito académico o profesional.

6.3. Reflexión final

La realización de este TFG ha supuesto no solo un proceso de investigación y diseño, sino también una experiencia de crecimiento personal y creativo. Trabajar a partir de referentes artísticos tan sólidos y complejos como los del modernismo ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad estética, así como una mayor capacidad para analizar, sintetizar y transformar ideas visuales en propuestas concretas.

Este proyecto me ha permitido explorar la moda no sólo como una disciplina técnica o funcional, sino como una forma de expresión artística profundamente conectada con la historia del arte, la cultura visual y la identidad. La moda, en este contexto, se presenta como un lenguaje capaz de reinterpretar el pasado para construir nuevas formas de significado en el presente.

Con esta colección, no se busca reproducir el modernismo, sino **dialogar con él**, recuperando sus valores esenciales y proyectándolos hacia el diseño actual. En ese sentido, este trabajo no solo cierra una etapa académica, sino que abre también nuevas posibilidades creativas para el futuro.

7. REFERENCIAS

- Antik Almoneda. (s.f.). *Art Nouveau: historia, características y legado*. IFEMA. <https://www.ifema.es/almoneda/noticias-sector/que-es-art-nouveau-artistas-obras>
- Arch2O. (2024, 9 de octubre). *10 Remarkable Art Nouveau Buildings Mastered by Gaudí*. Arch2O. <https://www.arch2o.com/10-remarkable-art-nouveau-buildings-mastered-by-gaudi/>
- Arts & Crafts. (2025, abril). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado [fecha de consulta], de https://es.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts
- Britannica. (1998, 20 de julio). *Art Nouveau*. Encyclopædia Britannica. <https://www.britannica.com/art/Art-Nouveau>
- Britannica. (1998, 20 de julio). *Victor, Baron Horta*. Encyclopædia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Victor-Baron-Horta>
- Comberg, E. (2018, 27 de julio). *La obra de Victor Horta: arquitecto referente del Art Nouveau*. ArchDaily Perú. <https://www.archdaily.pe/pe/898638/la-obra-de-victor-horta-arquitecto-referente-del-art-nouveau>
- Concepto. (2024, 19 de noviembre). *Art Nouveau - Concepto, características, arquitectura y obras*. <https://concepto.de/art-nouveau/>
- Cultura Genial. (2024, 21 de mayo). *Art nouveau (arte modernista): características, representantes y obras*. <https://www.culturagenial.com/es/art-nouveau/>
- Dormakaba Blog. (2024, 12 de enero). *Descubre la arquitectura Art Nouveau y sus 5 mejores ejemplos*. <https://blog.dormakaba.com/es/descubre-la-arquitectura-art-nouveau-y-sus-5-mejores-ejemplos/>
- Eclectic Gallery. (s.f.). *Whiplash Lines and Organic Forms: The Elegance of Art Nouveau*. Eclectic Gallery. <https://eclecticgallery.co.uk/news/182-whiplash-lines-and-organic-forms-the-elegance-of-a-stroll-through-art-nouveau-unveiling-the-intricate/>
- EMP_Art. (2024, 22 de agosto). *Art Nouveau: A Harmony of Art and Nature*. EMP_Art. <https://www.emp-art.com/emp-blog/art-nouveau-a-harmony-of-art-and-nature>
- Enciclopedia Iberoamericana. (2021, 23 de abril). *¿Qué es el Art Nouveau? - Características, obras y artistas*. <https://enciclopediaiberoamericana.com/art-nouveau/>
- ExplainingWhy. (s.f.). *Explain why Art Nouveau introduced organic forms inspired by nature into architecture and design*. ExplainingWhy. <https://www.explainingwhy.com/arts-and-entertainment/painting-and-sculpture/explain-why-art-nouveau-introduced-organic-forms-inspired-by-nature-into-architecture-and-design/>

Fernández Andrés, A. (2017, 9 de octubre). *Alfons Mucha y sus modernistas alegorías y carteles publicitarios*. arzuComunicación.

<https://arzucomunicacion.lunaazul.org/2017/10/09/alfons-mucha-alegorias-carteles/>

Fundamentos históricos del diseño. (2014, 5 de junio). *Japonismo*.

<https://josemgghistoriadeldisenowordpress.com/2014/04/17/japonismo/>

Gontar, C. (2006, 1 de octubre). *Art Nouveau. The Metropolitan Museum of Art*.

<https://www.metmuseum.org/essays/art-nouveau>

Google Arts & Culture. (s.f.). *Art Nouveau architecture from around the world* [Historia interactiva]. Google Arts & Culture.

<https://artsandculture.google.com/story/mAXhJvHIVcEzIw?hl=es>

Historia Arte. (s.f.). *Art Nouveau*. <https://historia-arte.com/movimientos/art-nouveau>

Historia National Geographic. (2021, 16 de septiembre). *Alphonse Mucha, el gran cartelista del “art nouveau”*. Historia National Geographic.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alphonse-mucha-gran-cartelista-art-nouveau_17189

La Imprenta CG. (2023, 5 de mayo). *Jules Chéret: El creador del cartel moderno*.

<https://www.laimprentacg.com/jules-cheret-el-creador-del-cartel-moderno/>

Manifiesto de Arte. (2023, 15 de septiembre). *JAPONISMO, la influencia oriental en el Arte Europeo*. <https://manifiestodearte.com/japonismo/>

Oak 2000. (2022, 18 de julio). *Historia del arte: Art Nouveau y su influencia actual*.

<https://oak2000.com/historia-del-arte-art-nouveau/>

Significados. (2024, 13 de junio). *Art Nouveau: qué es y características del movimiento cultural*. <https://www.significados.com/art-nouveau/>

Smarthistory. (s.f.). *Art Nouveau*. Smarthistory. <https://smarthistory.org/art-nouveau/>

TheArtStory. (s.f.). *Art Nouveau Movement Overview*. TheArtStory.

<https://www.theartstory.org/movement/art-nouveau/>

TheArtStory. (s.f.). *Japonism Movement Overview*. TheArtStory.

<https://www.theartstory.org/movement/japonism/>

UNESCO. (s.f.). *Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels)*.

UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/list/1005/>

Universidad Autónoma de México. (2002). *El tránsito de un siglo. El art nouveau*.

<https://www.uam.mx/difusion/revista/mar2002/mattos.html>

Vaia. (s.f.). *Japonisme: Art, Movement & Influences*. Vaia. <https://www.vaia.com/en-us/explanations/art-and-design/art-and-design-theory/japonisme/>

WikiArt. (s.f.). *Alfons Mucha*. <https://www.wikiart.org/es/alfons-mucha>

Wikipedia. (2025, junio). *Antoni Gaudí*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD

Wikipedia. (2024, 26 de mayo). *Art Nouveau*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau

Wikipedia. (2024, 19 de marzo). *Japonismo*. Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Japonismo>

Wikipedia. (2025, mayo). *Victor Horta – Trayectoria*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta#Trayectoria

Referencias de imágenes

Arthive. (s.f.). *Victor Horta*. Arthive. https://arthive.com/es/victorhorta#google_vignette

Arts Help. (2023, 11 de septiembre). *The Wonderful World of Art Nouveau: Art and Architecture*. <https://www.artshelp.com/the-wonderful-world-of-art-nouveau-art-and-architecture/>

Artsupp. (s.f.). *Job – Alphonse Mucha*. <https://artsupp.com/es/artistas/alphonse-mucha/job-1>

Asociación de Creadores de Moda de España. (2015, 17 de septiembre). *Delpozo presenta su colección Primavera Verano 2016*. Creadores. <https://creadores.org/delpozo-presenta-su-coleccion-primavera-verano-2016/>

El discreto encanto de viajar. (2023, 2 de abril). *Casa Batlló: visitamos una de las joyas del modernismo en Barcelona*. <https://www.eldiscretoencantodeviajar.com/casa-batlló-visitamos-una-de-las-joyas-del-modernismo-en-barcelona/>

Kuader. (s.f.). *Cartel de la primera exposición de arte del movimiento de Secesión*. <https://kuader.com/es/gustav-klimt/cartel-de-la-primera-exposicion-de-arte-del-movimiento-de-secesion.html>

My Modern Met. (2019, 2 de marzo). *Lámparas Tiffany: La brillante historia de las icónicas lámparas de vitral*. <https://mymodernmet.com/es/louis-comfort-tiffany-lamparas-de-vitral/>

Thonet Chile [@thonet_chile]. (2024, 5 de mayo). Conjunto de sillas Thonet N° 18 [Imagen]. *Instagram*. https://www.instagram.com/p/C-_ZRzpuLcb/

Vein. (s.f.). *Margaret Macdonald, creadora esencial del estilo Glasgow*. <https://vein.es/margaret-macdonald-creadora-esencial-del-estilo-glasgow/>

Wikipedia. (2025, 2 de enero). *Antoni Gaudí*. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD

Wikipedia. (2025, 5 de julio). *Jules Chéret*. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret

Wikipedia. (2025, 26 de enero). *Louis Comfort Tiffany*. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Comfort_Tiffany

Wikipedia. (2025). *Otto Wagner*. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner

Wikipedia. (2025). *Ver Sacrum (revista)*. Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/wiki/Ver_Sacrum_\(revista\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Ver_Sacrum_(revista))

Wikipedia. (s.f.). *Archivo: Alfons Mucha - 1894 - Gismonda.jpg*. Wikimedia Commons. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alfons_Mucha_-_1894_-_Gismonda.jpg