

CHARLES Y RAY EAMES
EL ARQUITECTO Y LA PINTORA
DIRIGIDO POR JASON COHN Y BILL JERSEY

TEXTO DEL ARQUITECTO PEDRO FEDUCHI

ÍNDICE

02 CONTENIDO DEL DISCO
04 ÍNDICE DEL TEXTO
07 INTRODUCCIÓN
09 EL ARQUITECTO Y LA PINTORA
15 LA CASA DE LOS EAMES
33 LOS MUEBLES
67 LA CASA Y LOS MUEBLES
71 EL PAJARITO Y LA MASCOTA
75 BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDO DEL DISCO

MENÚ PRINCIPAL

CHARLES Y RAY EAMES EL ARQUITECTO Y LA PINTORA

ESCENAS

/escenas 1-4 / 5-8 / 9-12
/ver documental

SUBTÍTULOS

/castellano
/sin subtítulos

DOCUMENTACIÓN

/¿Qué hacéis para divertirnos?
/Los Ángeles sin limitaciones
/¡Ray al volante!
/Academia de Arte Cranbrook
/MOMA: Exposición de Cézanne
/Case Study House #8

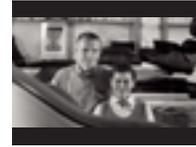
CRÉDITOS

/patronato de la Fundación Arquia

LA COLECCIÓN

/títulos

ESCENAS 1-4 / 5-8 / 9-12

El "Eamery",
Venice Beach

La silla "Plywood"
Herman Miller

El Estudio Eames

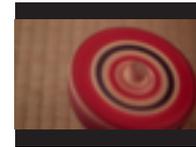
Case Study House #8

Tómate el placer en
serio

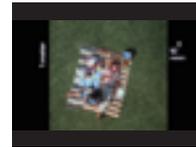
Exposición
EEUU y Rusia

Documental "Peonzas"
1957

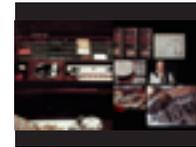
IBM. La máquina
de la información

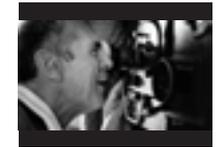
IBM.
Potencias de 10

Charles y Ray
matrimonio

El mundo de Franklin
y Jefferson

No hacemos Arte,
resolvemos problemas

ÍNDICE DEL TEXTO

EL PAJARITO Y LA MASCOTA

INTRODUCCIÓN

EL ARQUITECTO Y LA PINTORA

LA CASA DE LOS EAMES

Reflejos y fragmentos

Functioning decoration

Las cuadrículas y los enseres

LOS MUEBLES

La exposición *Organic Design in Home Furnishing*

New Furniture designed by Charles Eames

La colección de asientos de contrachapado del MoMA

La marcha de Herbert Matter, Harry Bertoia y Gregory Ain

Juegos compartidos

Take pleasure seriously (Tómate el placer en serio)

Low-Cost Furnitures Design, otra vez el MoMA

Los sets: una evidencia a tener en cuenta

LA CASA Y LOS MUEBLES

EL PAJARITO Y LA MASCOTA

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

"But the idea of our house was more linked to the furniture, I think, than anything else."
Ray Eames (entrevista con Ruth Bowman, 1980)

"The chairs are literally like architecture in miniature ... architecture you can get your hands on."
Charles Eames (conversación con Gingerich Owen, 1977)

En este texto que acompaña el documental escrito por Jason Cohn *Eames: El arquitecto y la pintora*, realizado con Bill Jersey en 2011, trataré de hacer un rápido repaso a los principales temas que en él se recogen para detenerme luego en explicar las relaciones entre los muebles que estos diseñadores americanos de mediados del siglo xx diseñaron y su famosa casa en Pacific Palisades, cerca de Los Ángeles, California.

La arquitectura y el mobiliario han guardado una estrecha relación en todas las épocas recayendo alternativamente el alcance de su interés, creatividad o innovación en uno u otro bando según el momento. Esta afirmación, no exenta de polémica, espero pueda ser puesta a prueba en las líneas que siguen.

Lo habitual en nuestros días es asumir que los cambios que se producen en la arquitectura tienen mayor valía intelectual y sociocultural frente a los que se producen en el campo del mobiliario. Esta es aún considerada por muchos como una de las Bellas Artes frente a aquél, liberado recientemente de la etiqueta de pertenecer a las artes decorativas. En gran medida, esta preponderancia de las artes mayores frente a las menores se ha debido a la falta de interés que la comprensión tradicional de la cultura occidental ha mostrado hacia las segundas. Sin embargo, no faltan ejemplos históricamente relevantes de la importancia de las investigaciones plásticas, constructivas o conceptuales que se realizan sobre las artes decorativas, sin las cuales se hace difícil, o al menos resulta escasa, la comprensión de los procesos que auspiciaron algunas arquitecturas destacadas de la modernidad. Por centrarnos en algunos pocos ejemplos en los que esta relación recae directamente en los avances en el campo del mobiliario, podríamos mencionar la casa Schröder-Schröder de Rietveld o la casa E1027 de Eileen Gray. Sin comprender a fondo la experiencia acumulada por estos diseñadores de muebles, no se puede explicar la innovación arquitectónica que posteriormente desarrollarán.

Los Eames han sido considerados, y por ello hasta no hace mucho minusvalorados, como unos fantásticos diseñadores de sillas, los más grandes diseñadores de sillas del siglo xx. De todos los muebles, quizá sea la silla a la que mayor valor sociocultural le solemos dar. Muchas razones pueden justificar esta apreciación, pero no será la menor aquella que ve en este diseño un íntimo parentesco con el cuerpo humano. Algunas voces significativas han alertado, además, sobre la cercanía entre diseñar una silla y el proceso de proyectar una arquitectura; incluso atribuyen mayor complicación a la silla debido a su simplicidad. En la memoria de todos siguen estando presentes las declaraciones de Mies van der Rohe a la revista *Time* en 1957, cuando afirmó que «una silla es un objeto muy difícil», para concluir diciendo: «un rascacielos es casi más fácil». Mies, que había diseñado al menos dos de las sillas más destacadas de la modernidad, tenía razones poderosas para opinar así. Poco después, los Smithsonian escribieron: «Las sillas siempre han sido las precursoras de un cambio en el mundo del diseño. Por alguna misteriosa razón, poseen la capacidad de establecer un nuevo sentido del estilo casi de la noche a la mañana. Rietveld estableció todo un nuevo modo de diseñar con una silla, al igual que hizo Mackintosh con la suya». (Smithson 1966, p. 72). Diseñar, no hace falta precisarlo ahora, para los Smithsonian incluía hacer arquitectura. También para los Eames diseñar una silla era hacer arquitectura y, como explicaré a continuación, diseñar una casa era hacer un mueble grande, una arquitectura en la que, como se deduce de la cita del encabezamiento, no se podía poner las manos encima.

En el caso de la Eames House, trataré de hacer patente por qué una lectura de la misma exclusivamente en clave arquitectónica es una lectura incompleta.

Página anterior: Charles y Ray Eames filmando trenes de juguete en su estudio en Venice, California.

Arriba: Charles y Ray Eames en la cocina de su casa de Pacific Palisades, California.

Charles y Ray Eames sentados en su salón, rodeados de sus diseños y de otros objetos de su colección. Fotografiados para la revista *Vogue*, 1959.

EL ARQUITECTO Y LA PINTORA

La película de Jason Cohn y Bill Jersey, como bien se puede intuir por el subtítulo que la acompaña, trata sobre todo de discernir la actividad creativa de esta pareja y de identificar los roles, habilidades y competencias de cada cual, algo que ya despertó el interés de otros investigadores, sobre todo después de que Ray llevara a cabo, junto a los Neuhart, la revisión de su papel dentro de la empresa que formó con su marido (Neuhart 1989).

El documental se divide por temas, entre otros, la oficina, sus biografías, los muebles, juguetes, gráficos y fotografías, o las películas, la arquitectura y las exposiciones. En él, además de la voz del narrador, James Franco, una multitud de colaboradores y amigos ponen en palabras sus recuerdos, testimonios y sentimientos con el fin de ofrecer una visión coral y emotiva. Repleto de imágenes y retazos de películas, sobre ellos mismos o de sus trabajos, el documental explora hasta los rincones más incómodos de la «en apariencia» feliz pareja, desde sus distintos entornos familiares, su diferente formación, los primeros contactos en la Cranbrook Academy of Arts hasta su posterior unión, desde los comienzos de su matrimonio en la fértil e inspiradora California hasta la rutinaria vida doméstica y familiar en su famosa casa, sin pasar por alto algunas de las infidelidades de Charles al final de su vida, o la posterior y orgullosa reivindicación de Ray de su protagonismo en la creación de los diseños del estudio.

Este último asunto es uno de los tópicos más revisados en los últimos años, sobre todo después de que la crítica se haya interesado en investigar los temas artísticos relacionados con el género. Estudios sobre las relaciones de otros grandes diseñadores y arquitectos y el papel que en ellos tuvieron algunas mujeres silenciadas han ido ofreciendo una nueva visión de la mujer en el mapa artístico del siglo xx. Se ha tratado de vislumbrar qué correspondía a cada cual en las relaciones profesionales de Margaret Macdonald con Charles Rennie Mackintosh, Charlotte Perriand con Le Corbusier, de Lilly Reich con Mies van der Rohe, Aina Aalto con Alvar Aalto, Eileen Gray con Jean Badovici, etcétera. Así, la omnipresente figura de Charles, que acaparó cualquier paternidad creativa durante tantos años, es enjuiciada como un producto del machismo imperante en la época y la necesidad de identificar mitos y personalidades alrededor de las cuales construir figuras ejemplares a las que imitar. Ray Eames (Kaiser de soltera) no fue socialmente incorporada en los créditos de sus diseños hasta mucho tiempo después. Sin embargo, como recoge Pat Kirkham en su espléndido estudio (1995, p. 82), el mismo Charles afirmó de forma tan insistente como ambigua, que «cualquier cosa que yo haga, ella puede hacerla mejor».

Es un hecho incuestionable que sintió gran admiración por las capacidades plásticas de su mujer, aunque también es justo recordar que tuvo problemas por su insensibilidad hacia el reconocimiento de la autoría compartida de sus trabajos hasta forzar indirectamente la marcha de algunos de sus mejores colaboradores. Harry Bertoia, que durante los comienzos de los años cuarenta (1943-1946) formó parte del grupo de diseñadores que trabajaban en su estudio, recuerda el malestar que se creó entre la plantilla después de que en la presentación de las sillas de madera laminada conformada en el MoMA (1946) no aparecieran mencionados los integrantes del estudio que habían colaborado en su diseño (Ganzer 2009, p. 240). En años sucesivos, muchos de los integrantes de este grupo dejaron la oficina de los Eames y siguieron sus propias trayectorias.

Casa Eames en Pacific Palisades, Los Ángeles, California. 1945-1949.
Fotografía de Julius Shulman para la revista *Life*, 1968.

La otra imagen con la que me gustaría finalizar es la del matrimonio Eames sentados en su casa. Todo en esta fotografía, realizada por Julius Shulman en 1968, está compuesto y es el resultado de una equilibrada composición, desde la posición central que ocupa la pareja hasta los objetos y muebles. Es una foto muy elaborada. Por ejemplo, está llena de dualidades como la butaca con otomana de la derecha, quizá el diseño más famoso de los Eames, y su correspondencia con el asiento tribal del leopardo. Otro caso es el de los dos candelabros de cristal, las dos máscaras que cuelgan del panel que está encima de ellos. Además, otros objetos completan la composición (*bouquets* de flores, cojines, plantas decorativas, la escalera, etc.) hasta conseguir el *functioning decoration*. Es evidente que Shulman se deja atrapar por esta escenografía montada por los Eames y les retrata acentuando más el mundo de dualidades que habían montado allí. De afinidades y de enfrentamientos, pues parece como si el leopardo se opusiera a su famosa butaca donde vuelve a darse una situación doble: la butaca y su pareja, la otomana, y el leopardo y el pajarito apoyado sobre su cabeza. Hay más, como la de Charles sentado en una silla bajita india con respaldo y Ray en un taburete. La foto nos muestra también las relaciones de poder que se establecen entre las dualidades. Nos deja entrever los entendimientos que han ido formando de sumisión y dominio entre ellos, sus muebles y sus cosas. Como el leopardo y su compañero, el pajarito colocado encima de su cabeza en la foto, los Eames juegan con estas bromas que no dejan de ser retratos desplazados de ellos mismos. Relaciones simbióticas como la de ese pajarito en la cabeza del leopardo que también fotografió Monique Jacot. Lo difícil es saber quién era quién.

La recuperación del mundo de la expresividad en los objetos es uno de los logros más importantes de los Eames como diseñadores. No se trata de la vuelta a la subjetividad del diseñador que dio como resultado el expresionismo; es la búsqueda de que cada objeto posea una capacidad de diálogo que le permita expresarse mejor, adquiriendo un valor de comunicación que había sido desatendido y que ellos rescatan y vuelven a poner de manifiesto.

Esto afectó, como hemos visto, a la forma en la que pensaron su casa y a las relaciones espaciales que intervinieron en ella. A Charles se le atribuye unas palabras que pueden dar fe de la importancia que le otorgaba a la conectividad entre las cosas: «En última instancia, todas las cosas establecen conexiones entre personas, ideas, objetos, etc., [] la calidad de las conexiones es la clave para la calidad en sí». Por ello, para alcanzar la calidad, hacía falta explorar las conexiones y a eso se dedicaron toda su vida. Después de hacer muebles, objetos, juegos y arquitectura, que fueron, poco a poco, abandonando, pasaron a dedicarse casi en exclusiva al mundo de las exposiciones y de las películas. Es decir, siguieron explorando el mundo de la transmisión y la conectividad de las ideas mediante las cosas.

Pedro Feduchi
Mayo de 2015

BIBLIOGRAFÍA

Casa Eames: vista interior de la sala de estar.
Pacific Palisades en Los Ángeles, California. 1945-1949

Página siguiente: Reconstrucción del *Juguete solar* (*Solar Do-Nothing Toy*)
diseñado por Charles Eames en 1958, por el artista Edgar Orlaineta en 2011.

ALBRECHT, Donald (ed.): *Work of Charles and Ray Eames: a legacy of invention*, Nueva York: Harry N. Abrams Inc, Library of Congress y Vitra Design Museum, 1997. Contiene artículos de: Donald Albrecht, Beatriz Colomina, Joseph Giovannini, Alan Lightman, Helene Lipstadt, Philip Morrison y Phyllis Morrison. (Trad. esp.: COLOMINA, Beatriz (ed.): «Reflexiones sobre la casa Eames», *RA: revista de arquitectura*, núm. 9, 2007, pp. 3-16).

DEMETRIOS, Eames: *An Eames Primer*, Londres: Thames & Hudson, 2001.

EAMES, Charles: *¿Qué es una casa? ¿Qué es el diseño?*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007.

FEDUCHI, Pedro: «La espacialidad del lugar (Un estudio de la Casa Resor de Mies van der Rohe)», en *Bau, Revista de Arquitectura*, núm. 16 (1997), pp. 118-129.

GANZER, Gilberto (ed.): *Harry Bertoia. Decisi che una sedia non poteva bastare*, Milán: Silvana Editoriale, 2009.

GINGERICH, Owen: «A conversation with Charles Eames», *The American Scholar* 46, núm. 3 (1977), pp. 326-337.

KAUFMANN, Edgar, Jr.: *Prize Design for Modern Furniture* [from the International Competition for Low-Cost Furniture Design]. New York: Museum of Modern Art, 1950.

KIRKHAM, Pat: *Charles and Ray Eames: designers of the twentieth century*, Londres: MIT Press, 1995.

KOENIG, Gloria: *Charles & Ray Eames. 1907-1978, 1912-1988. Pioneros de la Modernidad a mediados del siglo xx*, Colonia: Taschen, 2006.

LARRABEE, Eric y Massimo VIGNELLI: *Knoll design*, Nueva York: H.N. Abrams, 1989.

MOLINS, Patricia: *Suiza Constructiva*, catálogo de la exposición del MNCA Reina Sofía (del 4 de febrero al 12 de mayo), Madrid: MNCARS, 2003.

NEUHART, Marilyn y John: *Eames House*, Nueva York: Ernst & Sohn, 1994.

— *The Story of Eames Furniture*, 2 Vols., Berlin: Gestalten, 2010.

— *Eames design: the work of the office of Charles and Ray Eames*, Londres: Thames and Hudson, 1989.

NOYES, Eliot: *Organic Design in Home Furnishings*, catálogo de la exposición (septiembre), New York: Museum of Modern Art, 1941.

OSTERGARD, Dereck E. (ed.): *Bent Wood and Metal Furniture: 1850-1946*, Nueva York: The American Federation of Arts, 1987.

RUBINO, Luciano: *Ray & Charles Eames: il collettivo della fantasia*, Roma: Kappa, 1981.

SCHULZE, Frank: *Mies van der Rohe. Una biografía Crítica*, Madrid: Hermann Blume, 1986.

SMITHSON, Alison y Peter: *Changing the art of inhabitation: Mies' pieces, Eames' dreams*, Londres: Artemis, 1994. (Trad. esp.: *Cambiando el arte de habitar*, Barcelona: Gustavo Gili, 2001).

WILK, Christopher: «Furnishing the future: Bent wood and metal furniture, 1925-1946», en OSTERGARD, Dereck E. (ed.): *Bent Wood and Metal Furniture: 1850-1946*, Nueva York: The American Federation of Arts, 1987, pp. 121-173.

**CHARLES Y RAY EAMES
EL ARQUITECTO Y LA PINTORA**
TÍTULO ORIGINAL: EAMES. THE ARCHITECT
AND THE PAINTER
(ESTADOS UNIDOS, 2011-84')

DIRECTORES
JASON COHN Y BILL JERSEY

COLECCIÓN
ARQUIA / DOCUMENTAL 31

EDICIÓN
FUNDACIÓN ARQUIA
C. ARCS, 1. 08002. BARCELONA
T 936 011 115 F 933 042 340
WWW.ARQUIA.ES/FUNDACION

DISEÑO GRÁFICO
CLA-SE. CLARET SERRAHIMA

MAQUETACIÓN
GRÁFICA FUTURA

IMPRESIÓN
DIOGRAF

SUBTITULADO
LASERFILM

AUTORÍA Y PRODUCCIÓN
CARDEGE ESPAÑA

© DEL DOCUMENTAL
CATTICUS CORPORATION

© DEL TEXTO
PEDRO FEDUCHI CANOSA

© DE LAS FOTOGRAFÍAS
EAMES OFFICE LLC
ALLAN GRANT. THE LIFE PICTURE COLLECTION.

GETTY IMAGES Pág. 05
JOHN BRYSON. CONDÉ NAST. GETTY IMAGES Pág. 08
PRINTS & PHOTOGRAPHS DIVISION,
LIBRARY OF CONGRESS Págs. 11 y 21

RICARDO DE ARATANHA.
LOS ANGELES TIMES Págs. 12-13
JULIUS SHULMAN. J. PAUL GETTY TRUST Págs. 14, 18 y 72

PETER STACKPOLE. THE LIFE PREMIUM
COLLECTION. GETTY IMAGES 17, 24 y 58
GEORGE PLATT LYNES. CONDÉ NAST.

GETTY IMAGES Pág. 42
HERBERT MATTER Pág. 44
CRANBROOK ARCHIVES Pág. 48

KEN LUBAS. LOS ANGELES TIMES. GETTY IMAGES Págs. 52-53
MONIQUE JACOT. VITRA DESIGN MUSEUM Pág. 74

© DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CUBIERTA
EAMES OFFICE LLC

CUBIERTA Y CONTRACUBIERTA
CHARLES Y RAY EAMES BROMEANDO
SOBRE UNA MOTOCICLETA VELOCETTE
ESTUDIO EAMES. VENICE, LOS ÁNGELES. 1948

PATRONATO
FUNDACIÓN ARQUIA

PRESIDENTE
JAVIER NAVARRO MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE 1º
FEDERICO ORELLANA ORTEGA

VICEPRESIDENTE 2º
ALBERTO ALONSO SAEZMIERA

SECRETARIO
SOL CANDELA ALCOVER

PATRONOS
CARLOS GÓMEZ AGUSTÍ
FRANCISCO JAVIER CABRERA Y CABRERA
FERNANDO DÍAZ-PINÉS MATEO
MONTserrat NOGUÉS TEIXIDOR
ÁNGELA BARRIOS PADURA
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LLABRÉS
NAIARA MONTERO VIAR
JULIO PÉREZ BALLESTER
MARIANO MUIXÍ VALLÉS
MARTA CERVELLÓ CASANOVA
EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ

DIRECTOR
GERARDO GARCÍA-VENTOSA LÓPEZ

LA EDICIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN
HA SIDO PATROCINADA POR ARQUIA BANCA.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

 fundación arquia

arquia/documental

Colección de documentales de Arquitectura en DVD

arquia/documental 11
SIR JOHN SOANE
ARQUITECTO INGLÉS.
LEGADO AMERICANO
Director: Murray Grigor, 2005

arquia/documental 12
KONSTANTIN MÉLNIKOV
LA CASA DE MÉLNIKOV:
LA UTOPIA DE MOSCÚ
Director: Rax Rinnekangas, 2007

arquia/documental 13
ALVAR AALTO
VILLA MAIREA. LA ESENCIA
DE UNA CASA
Director: Rax Rinnekangas, 2009

arquia/documental 14
TADAO ANDO
LA CASA KOSHINO
Director: Rax Rinnekangas, 2009

arquia/documental 15
ENRIC MIRALLES
APRENDIZAJES
DEL ARQUITECTO
Director: Gustavo Cortés, 2000

arquia/documental 16
MIRALLES TAGLIABUE
EMBT: ESTADO DE
LAS OBRAS, JULIO 2002
Dirección: Bigas Luna Studio, 2002

arquia/documental 17
ANTONI GAUDÍ
UN ARQUITECTO MESIÁNICO
Director: Gabriel Petit, 2007

arquia/documental 18
RENZO PIANO
VISITAS DE OBRA
Director: Marc Petitjean, 1999

arquia/documental 19
RICHARD NEUTRA
VDL. CASA EXPERIMENTAL
Director: Timothy Sakamoto, 2007

arquia/documental 20
SHIGERU BAN
ARQUITECTURA DE EMERGENCIA
Director: Michel Quinejure, 2000

arquia/documental 21
EILEEN GRAY
INVITACIÓN AL VIAJE
Director: Jörg Bundschuh, 2006

arquia/documental 22
LUIS BARRAGÁN
CASA ESTUDIO
Director: Rax Rinnekangas, 2010

arquia/documental 23
LE CORBUSIER
LE CABANON
Director: Rax Rinnekangas, 2010

arquia/documental 24
KOCHUU
ARQUITECTURA JAPONESA
Director: Jesper Wachtmeister, 2003

arquia/documental 25
ÁLVARO SIZA
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
Director: Michael Blackwood, 2004

arquia/documental 26
BUCKMINSTER FULLER
EL MUNDO DE FULLER
Director: Robert Snyder, 1971

arquia/documental 27
MIES VAN DER ROHE
MIES
Director: Michael Blackwood, 1986

arquia/documental 28
KISHO KUROKAWA
LA TORRE CÁPSULA DE NAKAGIN
Director: Rima Yamazaki

arquia/documental 29
MIGUEL FISAC
LA DELIRANTE HISTORIA
DE LA PAGODA
Director: Andrés Rubio, 2011

arquia/documental 30
ACÚSTICA VISUAL:
LA MODERNIDAD
DE JULIUS SHULMAN
Director: Eric Bricker, 2009

arquia/documental 31
J.LL. SERT
UN SUEÑO NÓMADA
Director: Pablo Bujosa, 2013

arquia/documental 32
CHARLES Y RAY EAMES
Directores: Jason Cohn y Bill Jersey,
2011

En preparación
LUCIEN HERVÉ
LINA BO BARDI
URBANIZED
BAUHAUS
MICROTOPIA
CRUZ Y ORTIZ
LA ESCALA HUMANA
JOHN LAUTNER

La colección arquia/documental supone la recuperación de un material disperso y hasta ahora inédito en España de inestimable valor para el mundo de la arquitectura. Cada volumen, además del documental dedicado a un arquitecto y su obra, reúne información recopilada especialmente para cada número por un arquitecto español: fotografías, dibujos, comentarios, escritos o entrevistas, incluidos tanto en el dvd como en el libreto adjunto a la edición.

