
**Clara Porset, una mujer
en tiempos del Movimiento Moderno**

*Clara Porset, a Woman in the Times
of the Modern Movement.*

D.I. DANAY HERNÁNDEZ PERDOMO

Clara Porset, una mujer en tiempos del Movimiento Moderno

*Clara Porset, a Woman in the Times
of the Modern Movement.*

RESUMEN

El Movimiento Moderno se reconoce como la nueva forma de proyectar de la arquitectura y el diseño en oposición a la ornamentación del siglo XIX. Marcado por un racionalismo en función del uso, su historia fue pautaada por un discurso en materia de género esencialmente masculino y su alcance desde una visión eurocentrista y estadounidense. Donde una obra como la de Clara Porset abre el camino al diseño latinoamericano.

Conociendo su trayectoria profesional se puede visionar a una mujer que tuvo la audacia y sobre todo la firmeza de superar a su tiempo. Clara Porset Dumas fue una diseñadora cubana vanguardista, no sólo por sus contribuciones al diseño y a la enseñanza del mismo, sino porque en su condición de mujer logró ser reconocida en una historia protagonizada en su mayoría por hombres.

D.I. DANAY HERNÁNDEZ PERDOMO

ABSTRACT

The Modern Movement is recognized as the new way of projecting architecture and design, opposed to the ornamentation of the nineteenth century. Marked by rationalism based on usage, its history was been punctuated, essentially, by male figures and its range by an American and Eurocentric vision. In this context Clara Porset, opened the path for Latin American design.

Studying her professional work, it is possible to appreciate a woman that had the audacity and, especially, the strength to overcome her time. Clara Porset Dumas was an important Cuban avant-garde designer, recognized not only because of her contributions to design and the way she taught it, but mostly because as a woman, she was acknowledged in a history mainly dominated by men.

Palabras Claves

Clara Porset, diseño latinoamericano, movimiento moderno

Keywords

Clara Porset, Latin America design, modern movement

“LA OBRA DE CLARITA SE ENMARCA DENTRO DEL PROPIO CONTEXTO QUE LE TOCÓ VIVIR: CONTEMPORÁNEO CON SU ÉPOCA SIN RENUNCIAR A LAS INFLUENCIAS MÁS NOTABLES DE NUESTRO PASADO”.¹

El Movimiento Moderno se reconoce como la nueva forma de proyectar de la arquitectura y el diseño en el siglo XX, opuesta a la ornamentación del siglo XIX. Marcado por un racionalismo en función del uso, su historia fue pautaada por un discurso en materia de género esencialmente masculino y su alcance desde una visión eurocentrista y estadounidense. Donde una obra como la de **CLARA PORSET** abre el camino al **DISEÑO LATINOAMERICANO**.

Dentro de este movimiento que fue muy revolucionario en la proyección y definición de la función del diseño, la labor de la mujer no fue reconocida desde la profesionalidad. En épocas donde la supremacía profesional masculina era un genuino legitimador del valor, las mujeres quedaban relegadas a este discurso así como sus respectivas creaciones.

¿Quién no reconoce en la historia del Movimiento Moderno a Walter Gropius, Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe? Sin duda estos fueron grandes diseñadores y arquitectos que se destacaron por la vanguardia de todas sus obras. Pero ¿qué sucede con los nombres de Eileen Gray, Anni Albers, Gunta Stölzl, Marianne Brandt, Lilly Reich, Lucía Moholy y Charlotte Perriand entre otras? Ellas en sus carreras

profesionales tuvieron que enfrentar un camino difícil y con obstáculos impuestos por las diferencias de géneros en el ámbito del diseño y, en general, de la vida en los tiempos del Movimiento Moderno.

Clara Porset Dumas fue una diseñadora cubana vanguardista, no sólo por sus contribuciones al diseño y a la enseñanza del mismo, sino porque en su condición de mujer logró ser reconocida en una historia protagonizada en su mayoría por hombres.

Nacida en el seno de una familia próspera tuvo la posibilidad, pero sobre todo la audacia de superar a su tiempo. Su posición de vanguardia la lleva a negar el destino de la mayoría de las jóvenes cubanas de su época y decide poner todo su esfuerzo e intelecto en la superación personal para la profesión que le apasionaba.

Con el afán de perfeccionarse en una vocación que la distingue, cursó estudios de arte, estética, diseño de muebles y arquitectura en Nueva York y París durante los años 30. Y durante su exilio, alrededor de 1932, se gradúa del Vorkurs, curso de diseño que impartía Josef Alberts, reconocido ex profesor de la Bauhaus, en el Black Mountain College de Carolina del Norte.

Su legado teórico queda recogido en las distintas publicaciones para las que colaboró, como la revista Social, en los años de 1931 a 1932. Donde defiende su ideario en contenidos tan novedosos para la época como el diseño de interiores, el funcionalismo y la estandarización, ligados a las nuevas tendencias.

¹ Tomado de: Simón Sol, Gabriel (2013). “Clarita Porset (1895-1981) y la influencia de la segunda modernidad en el diseño industrial en México”, pdf.

Estos artículos la ubican como pionera en términos teóricos del diseño en América Latina.

Su compromiso con la profesión se vio reflejado en una ponencia que leyó el 22 de mayo de 1931 en el Auditorium de La Habana titulada *"La decoración interior contemporánea su adaptación al trópico"*. En ella se manifestaba contra el término "decoración interior" ya que no estaba acorde con el alcance profesional del Diseño y proponía cambiarlo por "diseño de interiores", pues en la actividad no hay nada de decorativo sino una *"cuestión de perfección de formas y de relación de masas"* ²

En 1936 se establece en México y se relaciona con la vanguardia intelectual que en ese momento vivía una intensa reforma cultural. Para 1940 conoce al que sería su compañero de vida, Xavier Guerrero, pintor muralista mexicano y juntos aprendieron a valorar la excelencia de la artesanía popular mexicana.

Durante su carrera profesional fue premiada y reconocida, en 1941 con uno de los cinco premios continentales otorgados por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el concurso Organic Design. El segundo concurso en el que participó en los Estados Unidos fue Prize Design for Modern Furniture en 1948, también organizado por el MoMA. En esta ocasión, la diseñadora presentó una silla con varilla de hierro y asiento tejido en mimbre, que a pesar de no haber sido premiada, apareció en el catálogo. En 1957

obtuvo la medalla de plata en la Trienal De Milán, con mobiliario realizado para el hotel Pierre Marqués de Acapulco.

Pero su compromiso social con la profesión queda demostrado en la primera exposición de diseño en América Latina, *"El arte en la vida diaria"*, que organiza en 1952. Esta muestra visualizó lo mejor del diseño artesanal mexicano en diálogo con el diseño industrial. Clara lo expresó de este modo: *"El diseño artesanal y el industrial son llamados a desarrollar la potencialidad plástica de nuestro pueblo -que se deriva de la mezcla que éste tiene de sensibilidad profunda y herencia de las viejas culturas- pero es el diseño industrial el que permitirá, por su producción en serie a más bajo costo, que el arte esté a diario en la vida de todos."* ³

De vuelta a su génesis y dispuesta a formar parte del proceso revolucionario cubano, se incorpora bajo el pedido de Fidel al diseño y construcción del mobiliario para la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra. También participa en otros proyectos como el mobiliario para la Escuela Nacional de Arte. Además con su infatigable preocupación por la enseñanza en 1961 realiza la primera propuesta de una escuela de diseño y durante el año 1963 funda y dirige este proyecto en La Habana.

Al volver a México y habiendo logrado la fundación de un instituto de diseño en su país natal, se esfuerza por impulsar esta propuesta desde sus nue-

² Tomado de: Simón Sol, Gabriel (2013). *"Clarita Porset (1895-1981) y la influencia de la segunda modernidad en el diseño industrial en México"*, pdf.

³ Tomado de: Salinas Flores, Oscar (2001). *"Clara Porset, una vida inquietada, una obra sin igual"*. México: Ed. Universidad Autónoma de México.

vos horizontes. En 1965 es invitada a presentar en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM su proyecto. Estos primeros intentos desembocaron en la constitución de la carrera de Diseño Industrial en 1969, junto a su fundador Horacio Durán otro de los notables pioneros del diseño mexicano. Se incorpora a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México desde esta fecha y su labor como docente rindió frutos hasta su fallecimiento.

En 1974 muere Xavier Guerrero, su compañero de vida y profesión, y Clara deja su práctica profesional como diseñadora para dedicarse por entero a la docencia hasta su muerte en 1981. Atendiendo a su voluntad, su archivo y biblioteca se convierten en patrimonio universitario de la UNAM y se crea el *Premio Beca Nacional de Diseño Industrial Clara Porset* para impulsar a jóvenes mujeres diseñadoras a continuar sus estudios.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Clara fue sin dudas una vanguardista del diseño en América Latina, porque logra un producto representativo de la identidad nacional, dentro del discurso de la modernidad. Sus propuestas son muestra de la capacidad de compaginar líneas tradicionales con el

principio de “más con menos” heredado del canon del Movimiento Moderno.

Una muestra de su mobiliario pudo ser vista por primera vez en Cuba, dentro de las exposiciones que participaron en la 1ª Bienal del Diseño en La Habana, que tuvo lugar del 18 al 20 de Mayo del 2016, en la galería Factoría Habana bajo el nombre de “Clara Porset... el eterno retorno”.

BIBLIOGRAFÍA

Bermúdez, J. R. (2005) . *Clara Porset diseño y cultura*. La Habana: Ed Letras Cubanas.

Salinas, O. (2001). *Clara Porset, una vida inquieta, una obra sin igual*. México: Ed. Universidad Autónoma de México.

Salinas, O. (2012). *Historia del diseño industrial*. México: Ed. Trillas.

Salinas, O. “Las pioneras del diseño en Latinoamérica. Clara Porset y Lina Bo Bardi”, pdf.

Simón, G. (2013). “Clarita Porset (1895-1981) y la influencia de la segundamodernidad en el diseño industrial en México”, pdf.

Fotos tomadas en la exposición: *Clara Porset... el eterno retorno.*

Fotos: Carlos Enrique Sutil Álvarez

(Imagen 1) Sillón Miguelito.

Madera Tropical con cuero.

59x72x75 cm.

Butaque pequeño.

Madera Tropical con cuero.

43x65x68 cm.

La muestra formó parte de la Primera Bienal de Diseño de La Habana. Fue inaugurada el domingo 15 de mayo en la galería Factoría Habana, de la capital.

El Butaque fue traído tras la conquista por los españoles, pero por su carácter de asiento común fue adoptado como parte de la cultura popular mexicana. Clara encontró en el butaque una fuente de inspiración y experimentación constante.

Su propuesta consistió, por un lado, en depurar las líneas del mueble sin perder el concepto de su estética original, por otro, mejorar las características ergonómicas del confort propio de un asiento desde la estructura y los materiales. Porset consiguió concebir un mobiliario que a la vez que mexicano fuera también moderno.

(Imagen 2, 3 y 4) Mecedoras Reina Ana. Madera de caoba y rejilla.
55x54x98 cm. Colección Luis César Juan López.

(Imagen 5) Mecedora 50x50x75 cm. Colección Clara Luz Cabañín Roque.
(Imagen 6) Butaca 60x50x80 cm. Colección Clara Luz Cabañín Roque.

(Imagen 7) Mesa baja 118x48x37 cm.
Colección Clara Luz Cabañín Roque.

(Imagen 8) Silla de comedor. Colección Clara Luz Cabañín Roque. 44x47x82 cm.

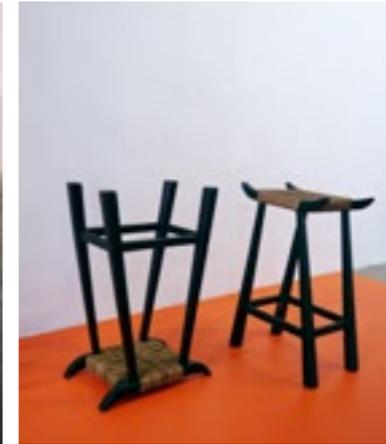
(Imagen 9) Butaca de madera tropical. Asiento y respaldo con rejilla. 53x49, 5x86, 5 cm

(Imagen 10) Silla de madera de caoba con acabado de barniz natural tapizado en tejido de loneta. 41x47x85 cm.

(Imagen 11) Butaca de madera de caoba con acabado de barniz natural tapizado en tejido de loneta

(Imagen 12) Banqueta de madera de caoba. Asiento tejido en mimbre. 46, 5x31x70, 5 cm.

(Imagen 13) Mesa de madera tropical. 130x120x77,5 cm.

(Imagen 14) Silla de madera tropical. Asiento y respaldo con bandas. 45x45x75 cm.

(Imagen 15) Mesa de madera tropical. Sobre de mármol gris. 150x90x75 cm.
Butaca pequeña de madera tropical. 45x45x90 cm.

RECIBIDO: 29 abril 2016

APROBADO: 20 mayo 2016